

Selección de textos y dramaturgia:
Raúl Losáñez

Dirección escénica:
Ana Contreras

Beatriz Argüello David Luque Raquel Riaño Irene Rouco

VANO FANTASMA DE NIEBLA Y LUZ

Textos de
Gustavo Adolfo Bécquer

Música: **Irene Rouco** Canciones: **Raquel Riaño**
Escenografía y vestuario: **Lara Contreras y Óscar Moreno**
Iluminación y sonido: **Miguel Muñoz y Ana Contreras** Ayudante de dirección: **Manuel Benito**
Diseño gráfico: **Óscar Moreno** Fotografía y vídeo: **José Hernández Añón**

Una producción de:
La otra Arcadia

VANO FANTASMA DE NIEBLA Y LUZ

(RECITAL POÉTICO SOBRE TEXTOS DE BÉCQUER)

Estrenado en las Naves del Español en Matadero en noviembre de 2021

Vano fantasma de niebla y luz es un recital de poesía y música que homenajea a uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos, Gustavo Adolfo Bécquer. La compañía La otra Arcadia propone facilitar el reencuentro del público de hoy con el autor de algunos de los versos más recordados y populares de toda la historia de nuestras letras, y que además conservan intacta toda su belleza y su profundidad.

En 2020 se cumplió el 150º aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer. Aunque se habían preparado algunos actos de homenaje al escritor en algunas ciudades vinculadas a su vida, como Sevilla y Soria, lo cierto es que el coronavirus dio al traste con muchos de ellos y, sobre todo, arruinó la repercusión que la efeméride podía haber tenido, tal y como esperaban las instituciones culturales y la comunidad académica. Un dato bastante revelador a este respecto es que, a lo largo de todo el año, no hubo ninguna actividad artística o cultural directamente dedicada al autor en Madrid, una ciudad fundamental en su trayectoria vital y literaria. Aquí se trasladó con 18 años y aquí fue donde desarrolló toda su actividad como periodista -en el diario *El Contemporáneo*- y como escritor, muy amparado por el ministro González Bravo.

Con el objetivo de paliar esa ausencia, la compañía *La otra Arcadia* propone ahora recuperar y poner en valor sobre las tablas, bajo un formato de recital, la obra poética de quien está considerado como el autor español más leído después de Cervantes. Una obra de gran perfección técnica y

formal; de sustanciosa carga reflexiva; de plena vigencia, por su hondura y su universalidad conceptual; y de enormes posibilidades teatrales, por su lenguaje sencillo y directo, su contundencia y su musicalidad.

La obra de Bécquer ejerció una extraordinaria influencia en los movimientos literarios que vinieron después de él, como el Modernismo y el Simbolismo, y en destacados autores posteriores –tanto poetas como dramaturgos y prosistas- que reconocieron abiertamente su deuda con el escritor sevillano. Su huella puede rastrearse en los Machado, en Azorín, en Valle-Inclán, en los Álvarez Quintero, en Pío Baroja, en Luis Rosales, en Carlos Bousoño, en Gil de Biedma, en Cirlot, en Goytisolo... La lista es interminable. Y, desde luego, en toda la Generación del 27, tal y como señalaba Dámaso Alonso en 1937:

“Cuando se quiera explicar el mejor Alberti -y aun parte de Lorca-, ¿no pasará por nuestra imaginación, detrás de la idea de la poesía popular -y mezclada con otros elementos-, la sombra de la poesía de Bécquer? Y la voz será remansada y dulcemente dolorida -Manuel Altolaguirre- o nostálgicamente blanca y finísima -Luis Cernuda-, o se encrespará hasta el torbellino, como la del penúltimo Alberti, y más aún, la de Aleixandre. La sombra de Bécquer, más cerca, más lejos, estará siempre al fondo. Y no es que estos poetas hayan siempre pensado en Bécquer (...); es que viven en una atmósfera, en un clima poético que sólo el genial experimento de Bécquer alumbró e hizo habitable para los españoles”.

LA PROPUESTA

Igual que en el último trabajo de *La otra Arcadia*, que fue el recital de poesía mística *Esta divina prisión* -estrenado en 2019 en el Teatro de la Comedia e interpretado por Eva Rufo, Lola Casamayor, Jesús Noguero y Miguel Huertas (pianista)-, Ana Contreras asume la dirección escénica de este nuevo espectáculo y Raúl Losáñez se ocupa de la selección de textos y la versión.

El elenco está formado por los actores Beatriz Argüello y David Luque junto a la violonchelista Irene Rouco, que se ocupa de la composición e interpretación musical. Además, cuenta con la participación de Raquel Riaño en la composición e interpretación vocal de canciones sobre poemas de Bécquer.

Vano fantasma de niebla y luz es un espectáculo con mucha presencia de la música, y con un esmerado cuidado de la palabra, en el que prima lo lírico sobre lo dramático. El recital está guiado por el propósito de facilitar el reencuentro del público de hoy con el autor de algunos de los versos más recordados y populares de toda la historia de nuestras letras. Un autor del que ese público se ha ido alejando en los últimos tiempos quizá por algunos tópicos, mitos y prejuicios que se han ido anexando de manera apócrifa a su obra, y que toda la crítica moderna desecha hoy unánimemente. El recital nace con la intención de mostrar que la obra de Bécquer, como ya señaló el poeta Juan Rejano, conserva intacta su belleza y su profundidad:

“Bécquer es el más alto lírico español del XIX. Y de esa altura no lograron hacerle descender ni la vulgaridad de la época -de su época y de la posterior- ni la torpeza de sus imitadores. Jamás poesía alguna se ha visto sometida a tan terrible prueba (...). Las rimas de Bécquer fueron el punto de apoyo, la obligada causa, del suspiro de todas las señoritas cursis y todos los galanes empalagosos. Sin embargo, ahí están, intactas, virginales; ahí está esa poesía como el día mismo en que pasó angustiando, quemando, el corazón de su creador”.

VANO FANTASMA DE NIEBLA Y LUZ

Selección de textos y dramaturgia: RAÚL LOSÁNEZ

Dirección: ANA CONTRERAS

Intérpretes: BEATRIZ ARGÜELLO, DAVID LUQUE, IRENE ROUCO y RAQUEL RIAÑO

Música: IRENE ROUCO

Canciones: RAQUEL RIAÑO

Iluminación y sonido: MIGUEL MUÑOZ ALCAIDE

Producción: LA OTRA ARCADIA

LA COMPAÑÍA

Fundada por Ana Contreras y Raúl Losáñez –ambos con una dilatada trayectoria en el mundo de las artes escénicas-, *La otra Arcadia* es una compañía teatral de reciente creación cuya actividad se vertebra en torno a tres ideas fundamentales: la recuperación de textos y autores clásicos de enorme valor dramático que, por azarosas circunstancias, están escapando al interés de las instituciones y de otras compañías; la versatilidad y mixtura de lenguajes escénicos a la hora de poner en pie esos textos, en función de su naturaleza; y la atención a obras de nueva creación tratando de buscar, simplemente, la más eficaz y actual escenificación de las mismas, sin que ello signifique en ningún caso renunciar a una base literaria. De este modo, el radio de acción de *La otra Arcadia* abarca desde lo puramente clásico y dramático hasta lo contemporáneo y posdramático, evitando cualquier tipo de fractura en ese recorrido y entendiendo la representación como un marco dúctil que debe adecuarse a las circunstancias para facilitar, estética e intelectualmente, la recepción por parte del espectador del hecho artístico y teatral.

Trayectoria de la compañía:

- *Prisiones del alma* (Festival de Otoño 2020/#TeatroConfinado Teatro de La Abadía (2020-21)
- *Esta divina prisión* (Teatro de la Comedia / Compañía Nacional de Teatro Clásico, Festival Místicas de Madrid, 2019)

ANA CONTRERAS. Directora de escena, investigadora y docente, es Artista Asociada al Teatro de la Abadía y fundadora y directora artística del Festival Místicas de Teatro Contemporáneo de Madrid. Ha dirigido más de cuarenta espectáculos, entre otros *Na meta*, de Thomas Bernhard (Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia y Ónfalo Teatro), *Hamlet y Rey Lear*, a partir de Shakespeare (colectivo artístico Kaputt), la ópera contemporánea *Sodom* de Darío Facal y Eduardo Costa (Güell Producciones, Escena Contemporánea Madrid y Escena Abierta de Burgos), o la conferencia-recital *Una velada con Juan Larrea*, de Daniel Sarasola. Destacan sus proyectos transdisciplinares como la dramatización de la comedia de magia *Cuando hay falta de hechiceros lo quieren ser los gallegos*, de Nicolás González Martínez (Compañía Nacional de Teatro Clásico), y la investigación performativa *La santa Juana de la Cruz*, (ayudas a la producción 2017 del Ayto. de Madrid y de la CAM), el cual se realizó un site-specific comunitario con 130 actuantes producido por el festival Clásicos en Alcalá. Ha realizado proyectos para distintos colectivos e instituciones, como Goethe Institut, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Plena Inclusión Madrid o *La poesía es mi manta*. Como actriz y performer destaca su participación en: *Comedia Sin Título*, de Lorca, dirigida por Sara Molina (Festival de Otoño de Madrid 2019); y *Antes de la Metralla*, de Matarile teatro (MIT Ribadavia 2016).

RAÚL LOSÁNEZ. Poeta, escritor, crítico teatral y periodista. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, ha desarrollado su actividad profesional en los medios de comunicación, siempre en el ámbito del teatro y la literatura, desde hace más de 20 años. Es crítico teatral del diario *La Razón* y anteriormente lo fue de *La Gaceta*. Ha colaborado con otras publicaciones como *El Cultural*, *Ambos Mundos*, *Contexto*, *Cambio 16*, *Época*, *El Duende...* Ha dirigido programas radiofónicos dedicados a la literatura, el teatro o la poesía como *La Montaña Mágica*, *Butaca de Platea* y *El Rincón de Amarilis*. En la actualidad colabora en los programas de artes escénicas *La Sala* y *Dramedias* de RNE, donde dirige además el espacio *Literatro*. Parte de su obra poética aparece recogida en la antología *La voz y la escritura*, editada por la Comunidad de Madrid, y es autor de algunos premiados textos de teatro radiofónico, un género en el que ha escrito, además de obra original, numerosas adaptaciones.

BEATRIZ ARGÜELLO. Premio Miguel Mihura a la mejor actriz de teatro del 2016. Actriz con experiencia en más de una veintena de montajes de diversas compañías, con directores como Juan Carlos Pérez de la Fuente, Helena Pimenta, Miguel del Arco, José Luis Gómez, Eduardo Vasco, Gerardo Vera, José Pascual, Carlos Marchena y Götz Loepelmann, entre otros y ha dirigido Estaciones de Isadora de Hugo Pérez de la Pica. Estudio interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Ángel Gutiérrez y con José Luis Gómez en el Teatro de La Abadía, formando parte de la primera promoción de actores de esta institución. Se ha formado en danza clásica y contemporánea en el Real Conservatorio del Escorial. Ha participado en seminarios con Jacques Lecoq, Maurizio Scaparro, Agustín García Calvo, Tapa Sudana o Marcello Magni. Ha sido bailarina en la compañía profesional de danza Alabama Dance Theatre en Estados Unidos. En televisión ha participado en alguna de las series más importantes de los últimos años: *Amar es para siempre*, *La que se avecina*, *Cuéntame*, *El comisario...* También ha trabajado en cine a las órdenes de Daniel Guzmán, entre otros.

DAVID LUQUE. Es el primer actor español que trabaja para la Royal Shakespeare Company. Inició su carrera profesional como actor bilingüe en diversas compañías inglesas. Más adelante, completa su formación con Mar Navarro en la técnica de Jaques Lecoq y entra a formar parte del elenco estable del Teatro de La Abadía. En Nueva York estudia con Lenard Petit y Joana Merlin en el Michael Chekhov Acting Studio y en la SITI Company con Anne Bogart. Completa su formación con estudios de clarinete y alemán. En el Teatro de la Abadía participa en numerosos montajes de la mano de José Luis Gómez, Hansgünter Heyme, Ana Vallés, Dan Jemmett y Hernán Gené. En sus últimos trabajos ha estado a las órdenes de Matthias Rebstock (en el *Der Fall Babel* para el SWR Festspiele en Alemania), Paula Paz (en *The Swallow* en el Cervantes Theatre de Londres, por la que es nominado al premio a Mejor Actor en el Off-West End), Carlota Ferrer, Àlex Rigola... En cine ha trabajado con Costa Gavras, Milos Forman, Carlos Saura, Roberto Santiago, Ángeles González Sinde y Juan Cavestany, entre otros. En televisión destacan sus participaciones en *El Ministerio del tiempo*, *Antidisturbios*, *Vergüenza*, *Cuéntame*, *El síndrome de Ulises*, *Bandolera* o *Acacias 38*, entre otras.

IRENE ROUCO. Comenzó sus estudios musicales a los nueve años en Madrid con Arantxa López (RTVE). Estudió con Vigen Sarkisov, María de Macedo, Carey Beth Hockett, Lluís Claret. Terminó sus estudios superiores en el Conservatorio Padre Antonio Soler de El Escorial con Dimitri Furnadjiev. Se especializó en cello barroco en La Haya (Holanda) en The Royal Conservatory con Lucia Swart. Asistió a masterclass con Anner Bylsma, con Leonardo Luckert en Madrid y asistió a los cursos de música antigua de Salamanca con Itziar Atuxa. Actuó bajo la batuta de Enrico Gatti y es cellista de la Compañía Nacional de teatro clásico en la obra de Calderón de la Barca *Las manos blancas no ofenden* y la obra *¿De cuándo acá nos vino?* de Lope de Vega, dirigidas por Eduardo Vasco, entre otras. Fundadora del quinteto de tangos Siglo XX, actúa en festivales de España e Italia. Ha tocado tango al lado de Daniel Buono, Fabian Carbone, Jorge Lema, José Luis Ferreira entre otros. Es cellista en la Capilla Real de Madrid. Trabaja con músicos como Ismael Serrano. En 2010 creó el espectáculo de humor y música *Stradivarias*, que giró durante tres años por toda España.

RAQUEL RIAÑO. Licenciada en filología hispánica y máster en comunicación audiovisual. Desarrolla su actividad profesional en los campos de la música, la publicidad y la comunicación. Desde hace más de 20 años ha formado parte de varios grupos y ha participado en proyectos musicales de distinta naturaleza y estilo artístico. Además, ha trabajado como modelo en campañas publicitarias (Toyota, Onda Cero o Smart, entre otras). Muy vinculada con las artes escénicas, estudió dramaturgia con Álvaro Tato (Compañía Ron Lalá). Es periodista con más de 15 años de experiencia en distintos medios audiovisuales. Ha sido presentadora y directora de formatos culturales radiofónicos y televisivos, reportera y locutora. En la actualidad trabaja también en prensa escrita (*El Confidencial*), aportando de manera habitual contenido vinculado al mundo teatral y actoral a través de entrevistas y reportajes.