

Leyendo Lorca

Irene Escolar

Leyendo Lorca

Irene Escolar

www.ireneescolar.com

Recital

País: España / Idioma: español (sin sobretítulos) / Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2016

Fechas de gira

XXIV Festival de Otoño a Primavera: Residencia de Estudiantes

Viernes 21 de octubre de 2016

Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial

Domingo 30 de octubre de 2016

El Pavón Teatro Kamikaze

Lunes 21 de noviembre y martes 6 y 13 de diciembre de 2016

Teatro Central de Sevilla

Días 20 y 21 de enero de 2017

Sobre la obra

“Esta risa de hoy es mi risa de ayer, mi risa de infancia y campo, mi risa silvestre que yo defenderé siempre, siempre hasta que me muera”.

Federico García Lorca

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo llamó a Irene Escolar para realizar un homenaje a Federico García Lorca en el 80 aniversario de su fusilamiento. La actriz, que acababa de protagonizar *El público*, de Lorca, bajo la batuta de Álex Rigola -obra que se convirtió en uno de los montajes revelación de la pasada temporada- aceptó sin dudar la invitación. Para poner en pie este particular homenaje en forma de recital, Escolar ha elegido fragmentos de algunas de las piezas más afamadas del poeta granadino, entre ellas, *Bodas de sangre*, *Doña Rosita la soltera*, *Yerma*, *Sonetos de amor oscuro* o *El público*. Este otoño, la pieza se sube de nuevo a los escenarios de la mano del XXXIV Festival de Otoño a Primavera y podrá verse en la Residencia de Estudiantes, espacio que esta temporada se suma por primera vez al carro del festival madrileño. Además, en noviembre recalará también en el Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo de El Escorial y en El Pavón Teatro Kamikaze. Ya en enero, se presentará en el Teatro Central de Sevilla.

Con el amor y la mujer como hilo argumental, la intérprete madrileña apunta que el mejor homenaje por el 80 aniversario del fallecimiento de Lorca es leer su obra: “sorprende cómo puede retratar tan bien a la mujer”. Considerada por la prensa especializada como una de las actrices jóvenes con más talento y personalidad de nuestro país, la actriz afirma que “sentía la necesidad de comunicar a través de la palabra de Lorca desde la sencillez”. Sin artificiosidad, se sirve de un único atril en escena y de su voz, con la idea de volver a las raíces, a lo sencillo. “Él decía: yo tengo una poesía amarga, pero está viva, y lo que quiero es haceros despertar”. Para introducir su recital, Escolar ha elegido, precisamente, un fragmento de uno de la textos más queridos del artista, *Poeta en Nueva York*:

“Señoras y señores:

Siempre que hablo ante mucha gente me parece que me he equivocado de puerta. Unas manos amigas me han empujado y me encuentro aquí. Y hoy no tengo más espectáculo que una poesía amarga, pero viva, que creo podrá abrir sus ojos a fuerza de latigazos que yo le dé. De todos modos hay que ser claro. Yo no vengo hoy para entretener a ustedes. Ni quiero, ni me importa, ni me da la gana. Más bien he venido a luchar. A luchar cuerpo a cuerpo con una masa tranquila porque lo que voy a hacer no es una conferencia, es una lectura de poesías, carne mía, alegría mía y sentimiento mío, y yo necesito defenderme de ese enorme dragón que tengo delante, que me puede comer con sus trescientos bostezos de sus trescientas cabezas defraudadas.

Y esta es la lucha; porque yo quiero con vehemencia comunicarme con vosotros ya que he venido, ya que estoy aquí, ya que salgo por un instante de mi largo silencio poético y no quiero daros miel, porque no tengo, sino arena o cicuta o agua salada. Lucha cuerpo a cuerpo en la cual no me importa ser vencido.

Así pues, antes de leer en voz alta y delante de muchas criaturas unos poemas, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda al duende, que es la única manera de que todos se enteren sin ayuda de inteligencia ni aparato crítico, salvando de modo instantáneo la difícil comprensión de la metáfora y cazando, con la misma velocidad que la voz, el diseño rítmico del poema.

Porque la calidad de una poesía de un poeta no se puede apreciar nunca a la primera lectura, y más esta clase de poemas que voy a leer que, por estar llenos de hechos poéticos dentro exclusivamente de una lógica lírica y trabados tupidamente sobre el sentimiento humano y la arquitectura del poema, no son aptos para ser comprendidos rápidamente sin la ayuda cordial del duende.

De todos modos, yo, como hombre y como poeta, tengo una gran capa pluvial, la capa del “tú tienes la culpa”, que cuelgo sobre los hombros de todo el que viene a pedirme explicaciones a mí, a mí que no puedo explicar nada, sino balbucir el fuego que me quema.

Todo el teatro sale de las humedades confinadas. Todo el teatro verdadero tiene un profundo hedor de luna pasada. Cuando los trajes hablan, las personas vivas son ya botones de hueso en las paredes del calvario. Yo hice el túnel para apoderarme de los trajes y, a través de ellos, haber enseñado el perfil de una fuerza oculta cuando ya el público no tuviera más remedio que atender, lleno de espíritu y subyugado por la acción.

Y demostrar que si Romeo y Julieta agonizan y mueren para despertar sonriendo cuando cae el telón, mis personajes, en cambio, queman la corona y mueren de verdad en presencia de los espectadores. Los caballos, el mar; el ejército de las hierbas lo han impedido. Pero algún día, cuando se quemen todos los teatros, se encontrará en los sofás, detrás de los espejos y dentro de las copas de cartón dorado, la reunión de nuestros muertos encerrados allí por el público. ¡Hay que destruir el teatro o vivir en el teatro! No vale silbar desde las ventanas. Y si los perros gimen de modo tierno hay que levantar la cortina sin prevenciones. Yo conocí a un hombre que barría su tejado y limpiaba claraboyas y barandas solamente por galantería con el cielo”.

Irene Escolar

Dirección e interpretación

Sobre la artista

A sus 27 años, Irene Escolar ha trabajado junto a algunos de los más afamados directores de teatro españoles, entre ellos, Álex Rigola, Gerardo Vera, Andrés Lima o Mario Gas. En 2016, se alzó con el Goya a la mejor actriz revelación por la película *Un otoño sin Berlín* y fue también nominada a los Premios Max y Valle Inclán de Teatro por su papel en *El Público*, de Federico García Lorca. La primera vez que subió a los escenarios, a los nueve años, interpretó *Mariana Pineda*, otra obra del poeta granadino.

FORMACIÓN

Cuatro años en la escuela de arte dramático Cristina Rota.

Cursos de voz con Vicente Fuentes. Cursos de danza.

Curso intensivo en la Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) (2009).

Curso para profesionales con Claudio Tolcachi: *El actor y la escena, del texto hacia la acción* (2010).

Curso intensivo con Roberto Cerdá (2011).

Masterclass con Kevin Spacey dentro del programa *Richard's Rampage* (2011).

Talleres sobre el capitalismo con Andrés Lima (2012).

Workshop con Declan Donnellan en La Biennale de Venecia (2012).

Workshop con Thomas Ostermeier en La Biennale de Venecia (2013).

Workshop con Lluís Pasqual sobre Lorca en la Biennale de Venecia (2014).

Workshop con Will Keen: *Cómo hacer el teatro clásico contemporáneo y vigente* (2015).

Workshop con Jan Lauwers en la Biennale de Venecia (2015).

TEATRO

La habitación luminosa. Dirección: Carlota Ferrer (Teatro Español, 2016).

El público, de Lorca. Dirección: Álex Rigola (Teatro de La Abadía, 2015-2016).

El cojo de Inishmaan. Dirección: Gerardo Vera (Teatro Español, 2014).

Capitalismo, hazles reír, de Andrés Lima (Teatro Circo Price, 2013).

La Chunga, de Joan Ollé (Teatro Español, 2013).

De ratones y hombres, de Miguel del Arco (Teatro Español, 2012-2013).

Agosto, de Gerardo Vera (CDN, 2011-2012).

Oleanna, de Manuel de Benito (Teatro Español, 2011).

Íncubo, de Álex Mañas (Sala Villarroel, 2011).

El mal de la juventud, de Andrés Lima (Teatro de La Abadía, 2010-2011).

Rock n Roll, de Álex Rigola (Las Naves del Español, Matadero Madrid, 2010).

Better Days, de Álex Rigola (Teatro de La Abadía, 2008-2009).

50 voces para Don Juan Tenorio, de Mario Gas (Teatro Español, 2006).

Mariana Pineda, de Mario Gas (Teatro Español, 1998).

CINE

La corona perdida, dirigida por Jordi Frades (2016).

Gernika, de Koldo Serra (2015).

Altamira, de Hugh Hudson (2015).

Un otoño sin Berlín, de Lara Izaguirre (2014).

Las ovejas no pierden el tren, de Álvaro Fernández Armero (2014).

Gente en sitios, de Juan Cavestany (2013).

Presentimientos, de Santiago Taberner (2012).

Cruzando el límite, de Xavi Giménez (2010).

El idioma imposible, de Rodrigo Roder (2010).

Al final del camino, de Roberto Santiago (2008).

Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda (2007).

Lolita's Club, de Vicente Aranda (2007).

El séptimo día, de Carlos Saura (2003).

Imagining Argentina, de Christopher Hampton (2002).

TELEVISIÓN

Juana I de Castilla en la serie de TVE *Isabel* (2014).

RADIO

Our Town de Thornton Wilder, dirigida por Juan Cavestany, para la Cadena Ser.

PREMIOS

Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación por *Un otoño sin Berlín* (2016).

Nominada a los Premio Max como Mejor Actriz de Reparto por *El Público* (2016).

Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos a la Mejor Actriz Revelación por *Un otoño sin Berlín* (2016).

Nominada al Premio Feroz 2016 de la Crítica Cinematográfica como Mejor Actriz por *Un otoño sin Berlín*.

Finalista del XXI Premio José María Forqué a Mejor Interpretación Femenina por *Un otoño sin Berlín* (2015).

Mención Especial del Jurado del Festival de Cine de San Sebastián por *Un otoño sin Berlín* (2015).

Mención Especial del Jurado del Festival de Cine Ciudad de Tudela Ópera Prima por *Un otoño sin Berlín* (2015).

Nominada al X Premio Valle Inclán de Teatro por *El público* (2016).

Premio Un Futuro de Cine otorgado por el Festival Internacional Cinema Jove (2015).

Premio Ojo Crítico de Teatro otorgado por Radio Nacional (2011).

Premio a la mejor actriz secundaria por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York por su interpretación de Juana la Loca (2015).

Con nombre propio

“*Leyendo Lorca* nace de la necesidad de recordar al poeta. Y de hacerlo, además, 80 años después de su asesinato. Sus palabras me provocan una emoción que me arrastra y me encoge el estómago de una manera muy profunda. Como dice Lluís Pasqual: “de Lorca podemos decir: ¿pero cómo sabe este hombre lo que me pasa a mí? No es que lo sepa, sino que le pasa exactamente lo mismo, pero él sabe cómo decirlo”. La poesía calma y envalentona el alma para aceptar el misterio. En un momento de tanto desasosiego, he sentido la necesidad de volver a la sencillez, a la emoción de la palabra en estado puro, sin artificios; dejarme llevar por el pulso lorquiano e intentar así comprender un poco mejor el misterio de lo que nos rodea.

Tras el estreno en Santander de *Leyendo Lorca*, puedo decir que estoy emocionada. Se hizo un silencio total. Fue un momento increíble, al acabar de leer, sentir lo tocada que estaba la gente. Me gustaría que esta lectura se pudiera ver en Granada, en Andalucía, la llevaría encantada a todos sitios. Me gustó mucho que asistieran estudiantes muy jóvenes y que se me acercaran para decirme que les había provocado el deseo de adentrarse más en la obra de Federico García Lorca. Su obra sigue viva porque emociona.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo me llamó para hacer un recital en los jardines de la Biblioteca.

Me dieron vía libre para elegir los textos. Actualmente continúo con la gira de *El Público* con Teatro de La Abadía y me apetecía seguir profundizando en la obra de Lorca. Releí y escogí la conferencia que él ofreció sobre *Poeta en Nueva York*, *Sonetos de amor Oscuro*, trocitos de la biografía que escribió Ian Gibson, *Yerma*, *Bodas de Sangre*, *Doña Rosita la soltera...* Fue muy difícil escoger porque lo habría puesto todo, pero me guié por el hilo dramático del amor y de la mujer, tan presentes en la obra de Lorca.

Creo que es muy bonito homenajearle de la única manera que yo puedo hacerlo, que es poniéndole voz y alma a esos textos que él dejó para que se escucharan. Tuve la suerte de conocer a Laura, la sobrina del poeta, que fue muy generosa conmigo. Cuando estaba preparando la lectura me recibió, estuvimos hablando de Federico y de su obra y le comenté los textos que había escogido. Siempre que leo a Lorca, me digo: “madre mía, y esto de dónde sale, cómo es posible escribir así”.

Las mujeres de Lorca tienen mucha fuerza, no son mujeres dependientes, son mujeres con voz y alma que pelean por lo que desean. Me llama la atención cómo Lorca puede llegar a retratar tan bien a la mujer. Es uno de los autores que más me emociona, me siento muy identificada con él, no llego a entender cómo puede conocer con tanta sensibilidad la psicología humana”.

Leyendo Lorca

Ficha artística y técnica

Dirección e interpretación:

Irene Escolar

Producción y distribución:

Buxman Producciones

Con el apoyo del:

Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid

Agradecimientos:

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sybilla, Marta Alonso, Manolo Llanes, El Pavón Teatro Kamikaze, Jordi Buxó, Festival de Otoño a Primavera, Carlos Aladro, Laura García Lorca, Fundación Federico García Lorca, Àlex Rigola, Nao Albet, Lluís Pasqual y Teatro de La Abadía (por el uso de la canción *El pastor bobo*, perteneciente al montaje *El público*, dirigido por Àlex Rigola).

Programa

Extracto sobre la conferencia de *Poeta en Nueva York*.

Extractos de escenas de la Novia y la Madre, de *Bodas de Sangre*.

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores.

Yerma.

Julieta y el Caballo Blanco, de *El Público*.

Canción del Pastor Bobo, por Nao Albet.

Si mis manos pudieran, El poeta pide a su amor que le escriba, Noche del amor insomne, Soneto de la dulce queja, de *Sonetos del amor oscuro*.

Grito hacia Roma, de *Poeta en Nueva York*.

Extractos de la *Biografía de Federico García Lorca*, de Ian Gibson.

Gacela de la Muerte Oscura, de *Diván del Tamarit*.

Extracto de la Madre de Gonzalo, de *El Público*.

La crítica

Premio Ojo Crítico RNE 2011

Informe del jurado

“Una jovencísima actriz que a lo largo de su trayectoria profesional ha afrontado trabajos de riesgo interpretativo y de un variado registro escénico”.

Festival de Cine San Sebastián 2015

Mención especial del jurado sobre su interpretación en Un otoño sin Berlín

“Queremos hacer una mención especial a Irene Escolar porque muestra su capacidad de llevar el peso de la película de una manera contenida y veraz”.

Premio X Valle-Inclán de Teatro 2016

Informe del jurado

“No hay duda de que Irene Escolar es una de las actrices con mayor de proyección de nuestra escena. Su trabajo en *El público* afianza y catapulta una inercia hacia la gloria. No parece que el éxito y los elogios extravíen su mente, volcada en el oficio de actuar, que ejerce como un sacerdocio. No puede ser de otra manera proviniendo de una de las sagas de cómicos más señeras del país”.

Granada Hoy

Brígida Gallego-Coín

28.08.2016

“Una lectura dramatizada de textos de Federico García Lorca de una hora de duración, con el amor y la mujer como hilos conductores. Cuando apareció en los jardines de la Biblioteca Menéndez Pelayo vestida de Sybilla, a su alrededor se hizo el duende. Gente sentada en el suelo, en los escalones, en las sillas que trajeron de sus casas, asomadas en los balcones e incluso de pie. Todo con tal de no perderse ni una palabra surgida de los labios de unas de las actrices jóvenes con más talento y personalidad de nuestro país, Irene Escolar”.

Leyendo Lorca

Irene Escolar

Caterina Muñoz - Buxman Producciones
caterina@buxmanproducciones.com
+34 629 616 005