

AMANDO EL DOLOR DE AMAR

ÍNDICE

- ¿QUIÉNES SOMOS?
- EL PROYECTO
- SONETOS Y ALGUNOS DATOS
- DIRECCIÓN
- ELENCO ARTÍSTICO

¿Quiénes somos?

LA ESPIGA TEATRAL
Compañía teatral

La Espiga Teatral es una compañía que nace en el año 2023, de la mano de actores licenciados y en formación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba.

Buscamos provocar experiencias estéticas y feedback con el espectador mediante la representación de nuestros propios proyectos. Además, amamos el arte en todas sus vertientes, desde el teatro, la música y la danza, hasta la pintura.

Nos consideramos auténticas entusiastas.

EL PROYECTO

El presente proyecto que se presenta consiste en la representación de 5 de los Sonetos del amor oscuro de Fdo. García Lorca (y haciendo mención a los 6 restantes) bajo la inspiración del director de escena estadounidense, R. Wilson y con grandes matices propios de la directora.

Los sonetos muestran el dolor más profundo de este poeta, de modo que son tratados desde una interpretación y estética diferente y envolvente, buscando crear un impacto visual al público.

Se pone la atención en la simbología de ambos creadores jugando con el espacio y el tiempo como si fuera una realidad paralela.

Obras del arte mundial en movimiento son representadas, música sorprendente, belleza en estado puro, gestos y palabras que resuenan como ecos eternos del amor.

Soneto 1:

Llagas de amor

“Love’s bittersweet”

OBJETO ESCÉNICO

ILUMINACIÓN

(Panorama rojo)

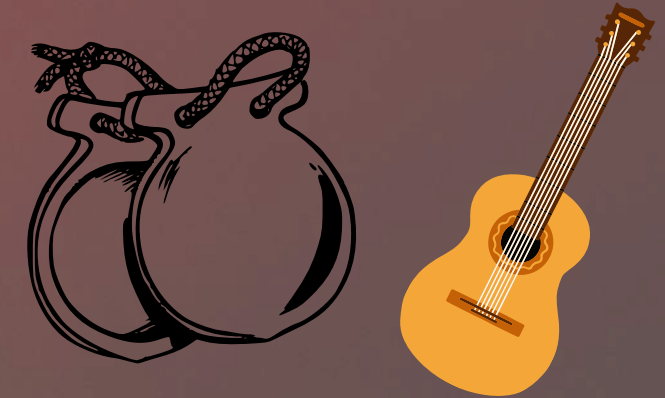
Esta luz, este fuego que devora. Este paisaje gris que me rodea. Este dolor por una sola idea. Esta angustia de cielo, mundo y hora.

Este llanto de sangre que decora lira sin pulso ya, lúbrica tea. Este peso del mar que me golpea. Este alacrán que por mi pecho mora.

Son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia entre las ruinas de mi pecho hundido.

Y aunque busco la cumbre de prudencia me da tu corazón valle tendido con cicuta y pasión de amarga ciencia.

ESPACIO SONORO

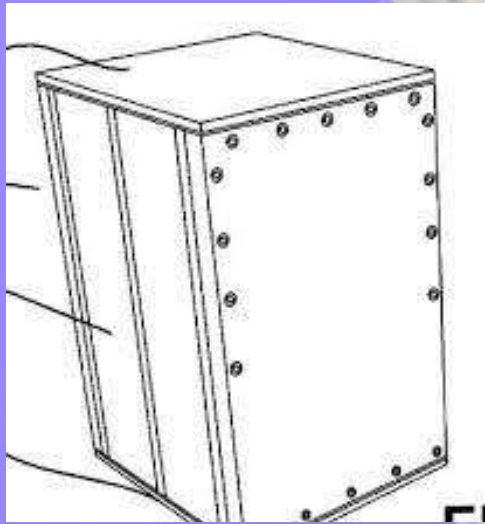
CUADROS A
EVOCAR

Soneto 2: Soneto de la dulce queja *"Internal fear"*

OBJETO ESCÉNICO

ILUMINACIÓN

Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua y el acento
que me pone de noche en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas, y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.

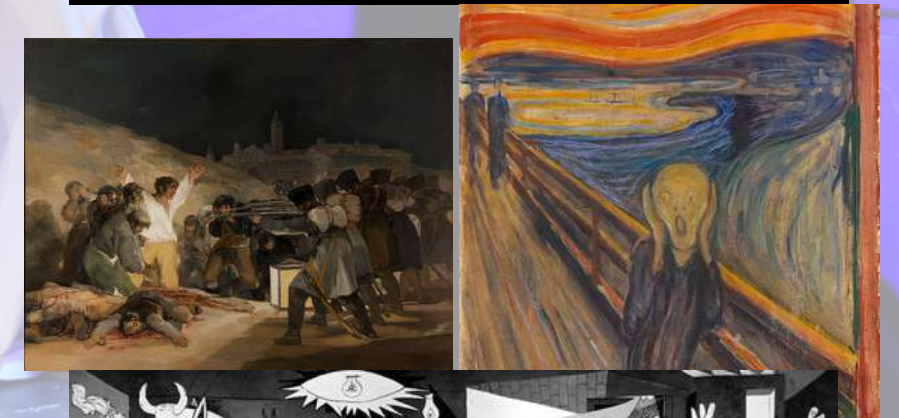
Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío.

No me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi Otoño enajenado.

ESPACIO SONORO

CUADROS A EVOCAR

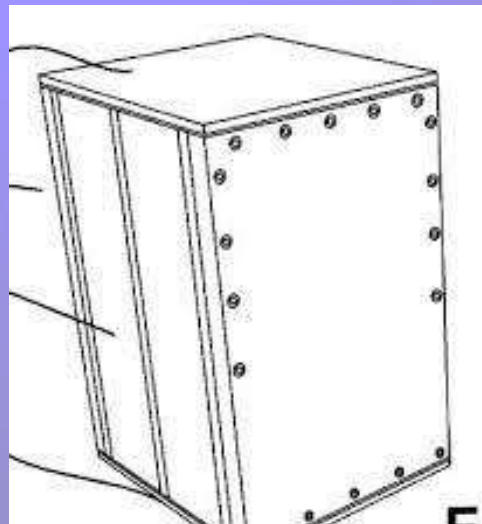

Soneto 3:

El amor duerme en el pecho del poeta *"Deep sleep"*

OBJETO ESCÉNICO

ILUMINACIÓN

ESPACIO SONORO

CUADROS A EVOCAR

Tú nunca entenderás lo que te quiero porque
duermes en mí y estás dormido.
Yo te oculto llorando, perseguido
por una voz de penetrante acero.

Norma que agita igual carne y lucero traspasa ya
mi pecho dolorido
y las turbias palabras han mordido
las alas de tu espíritu severo.

Grupo de gente salta en los jardines esperando tu
cuerpo y mi agonía
en caballos de luz y verdes crines.

Pero sigue durmiendo, vida mía.
Oye mi sangre rota en los violines.
¡Mira que nos acechan todavía!

Soneto 4

El poeta dice la verdad *"The truth hurts"*

OBJETO ESCÉNICO

(proyección)

Quiero llorar mi pena y te lo digo
para que tú me quieras y me llores
en un anochecer de ruiseñores
con un puñal, con besos y contigo.

Quiero matar al único testigo
para el asesinato de mis flores
y convertir mi llanto y mis sudores
en eterno montón de duro trigo.

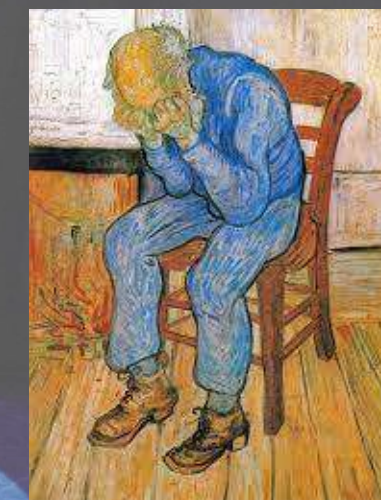
Que no se acabe nunca la madeja
del te quiero me quieres, siempre ardida
con decrepito sol y luna vieja.

Que lo que no me des y no te pida
será para la muerte, que no deja
ni sombra por la carne estremecida

ESPACIO SONORO

CUADROS A EVOCAR

Soneto 5: Noche del amor insomne *“Game night”*

OBJETO ESCÉNICO

ILUMINACIÓN

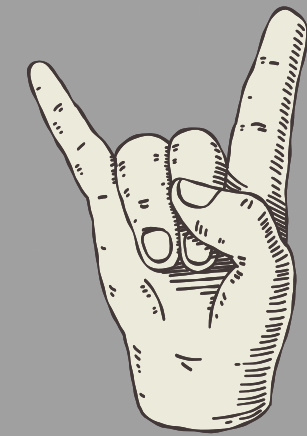
Noche arriba los dos con luna llena,
yo me puse a llorar y tú reías.
Tu desdén era un dios,
las quejas mías momentos
y palomas en cadena

Noche abajo los dos. Cristal de pena,
llorabas tú por hondas lejanías.
Mi dolor era un grupo de agonías
sobre tu débil corazón de arena.

La aurora nos unió sobre la cama,
las bocas puestas sobre el chorro helado de
una sangre sin fin que se derrama.

Y el sol entró por el balcón cerrado
y el coral de la vida abrió su rama
sobre mi corazón amortajado.

ESPACIO SONORO

OBRA A EVOCAR

Alusión a los 6 sonetos restantes

“Everything else”

ILUMINACIÓN

CUADROS A
EVOCAR

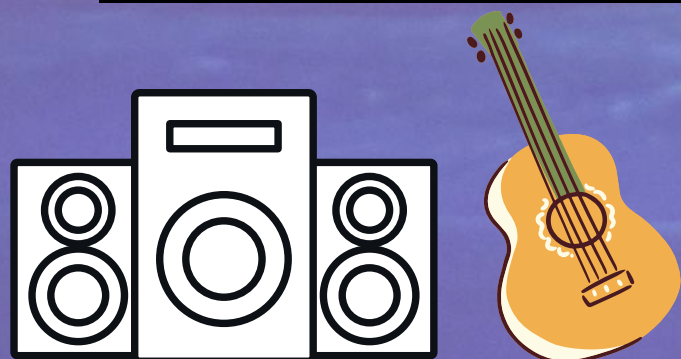
- Soneto Gongorino
- Soneto de la guirnalda de rosas
- El poeta pide a su amor que le escriba
- Ay voz secreta del amor oscuro
- El poeta preguntó a su amor por la ciudad encantada de Cuenca
- El poeta habla por teléfono con su amor

ESPACIO
SONORO

*Aclaración importante:

En esta parte se hará mención a los títulos redactados anteriormente en lenguaje de signos

DIRECCIÓN

AUXI DUARTE

Malagueña licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Posee cursos de cine y teatro. Ha participado en numerosos proyectos teatrales y audiovisuales a lo largo de su carrera. Actriz y percussionista apasionada del teatro, la interpretación, la música y el arte en toda su multiplicidad.

ELENCO ARTÍSTICO

ALICIA LIZANA

Interpreta "La Pena"

Licenciándose en Arte Dramático. Además formada en violín en el Conservatorio de música. Posee nociones de lucha escénica

NOELIA MILLÁN

Interpreta "El Amor"

Licenciada en Arte Dramático. También se forma en danza contemporánea, flamenco y aéreos en circo.

ZAIRA OLMO

Interpreta "La Angustia"

Licenciada en Arte Dramático, cantante y con gran dominio de la acrobacia y la lucha escénica.

ELENCO ARTÍSTICO

ELENA RODRÍGUEZ

Interpreta “El miedo”

Ayudante de dirección.

Gimnasta, acróbata y bailarina de danza contemporánea mientras se forma como actriz profesional.

ÁLVARO GUALDA

Interpreta a “Poeta”

Además de estar formándose como actor, es bailarín. Su mayor fuerte interpretativo es el teatro físico.

“Amando el dolor de amar” es un espectáculo de 50 minutos de duración en el que el tiempo se detiene, las emociones fluyen y la tensión constante permanece sin dejar indiferente a nadie. Una estética e interpretación únicas. Elegancia y sobriedad.

“Todos los sentimientos pueden convivir dentro de una persona, igual que todas las artes pueden convivir en un mismo escenario” - Auxi Duarte