

BARAKA TEATRO

PRESENTA:

Miguel Hernández:
LABRADOR
DEL
VIENTO

Escrito y dirigido por
María Caudevilla

basado en la vida y obra del poeta

Miguel Hernández
LABRADOR DEL VIENTO

Carta de los herederos de Miguel a Baraka:

“MIGUEL HERNÁNDEZ, LABRADOR DEL VIENTO” Se estrenó el 27 de noviembre de 2009 en las Naves del Teatro Español del Matadero de Madrid, contando con la asistencia de los herederos de Miguel Hernández. BARAKA recibió, con este proyecto, el premio 2009 de ayudas a la creación contemporánea que incluía el estreno en este emblemático espacio madrileño.

Elche , 22 de diciembre de 2009

Estimados amigos de BARAKA TEATRO ,

Esa es la mejor forma en la que nos podemos dirigir a vosotros porque tras poder ver la puesta en escena que habéis hecho de la obra “Miguel Hernández, labrador del viento” tenemos claro que en vosotros hemos encontrado unos nuevos amigos: personas en las que realmente se puede confiar con la seguridad de que el respeto y el cariño es lo que sustenta la relación.

Al conocernos vuestro acercamiento fue exquisito en lo profesional y eso ya nos dio indicios de que estábamos ante artistas que sabían hacer las cosas. De hecho el trato había sido tan impecable y nos sentíamos tan a gusto que mirábamos con inquietud lo que sería el estreno de la obra por si las expectativas podían ser diferentes a las que, en correspondencia, deberían darse.

...Y llegó el día del estreno.

Esa inquietud se ha transformado en entusiasmo después de ver vuestro montaje: Lo vuestro es talento en estado puro, sin palabras chicas ni grandes, en una medida tan justa que os podemos asegurar que muy pocas veces nos hemos sentido tan felices de poder disfrutar de un trabajo tan bien hecho. Nuestra enhorabuena más sincera.

Habéis conseguido contar la historia de Miguel con delicadeza, sentimiento, pureza, con gusto exquisito y un equilibrio impresionante entre lo amable, lo divertido y lo duro (sí, se nos han saltado las lágrimas en más de una ocasión y eso sólo se consigue cuando se toca el corazón con arte).

Felicitación para todos: actores y actrices, diseño, vestuario, producción, música, luz, dirección... y a ese libreto que nos encantaría tener dedicado por todos vosotros. No queremos que falte nadie. Seguro que se nos olvida alguno de los que han contribuido pero cuando se consigue un resultado así es porque estáis en un estado de gracia maravilloso del que todos se contagian.

En este año en memoria a Miguel Hernández posiblemente muchos nombres, muchas obras, muchos discos, muchos libros y mil historias se contarán alrededor de nuestro querido poeta pero si tuviésemos que apostar por alguna de esas historias, sin duda, vuestro “labrador del viento” sería una de las preferidas. Sois grandes.

Recibid el más cariñoso de los abrazos de estos amigos,

Lucia Izquierdo
María José Hernández
Miguel Hernández
(Herederos del poeta Miguel Hernández)

Baraka Teatro

Baraka Theatre Company nace en Londres hace cinco años y tras diversos montajes internacionales, toma forma en Madrid con “Sueño Lorca o el sueño de las manzanas” con el propósito de crear una red de cooperación entre ambas ciudades.

Ahora y siguiendo su particular estilo, el montaje de “Miguel Hernández: labrador del viento” quiere ser teatro, poesía, música y una verdadera fiesta no sólo para los sentidos, sino sobre todo para los sentimientos. Y para ello, un nuevo texto también de propia creación y a partir de las piezas de poeta, fruto de la búsqueda de unos actores, que son el montaje: piezas necesarias e irremplazables, parte del contenido y no sólo intérpretes de un texto predeterminado. María Caudevilla busca hacer un teatro de actores, con una estructura poética que refuerza la narrativa. Un teatro en el que el espectador pasará a ser observador y el actor se dejara ver como persona y no sólo como personaje. Y en el resultado de ese proceso creativo quedan reflejadas las personalidades de los actores, pero también la memoria colectiva en sus diversas formas: música, imagen o palabra.

Teatro de imágenes, comunicación no verbal, emociones y sensaciones que hacen al espectador partícipe e intérprete. Baraka ofrece un collage de sueños de actores valientes que nos abren su corazón e imaginación a otras posibles realidades. Otras posibles verdades...

Sinopsis

Miguel Hernández, nace en Orihuela el 30 de noviembre de 1910. Pastor de cabras desde muy temprana edad, tuvo que abandonar los estudios por orden paterna. A escondidas, los libros serán su principal fuente de educación, formando parte de un improvisado grupo literario junto a su gran amigo Pepito Marín, de seudónimo "Ramón Sijé", quien le animó a viajar a Madrid y labrarse un futuro como poeta. Deja atrás a su novia Josefina Manresa y tras muchas dificultades iniciales, consigue hacerse un hueco entre la élite artística de Madrid. Pablo Neruda y Vicente Aleixandre fueron sus más grandes amigos; Maruja Mallo, pintora liberal y transgresora, una mujer clave en su vida. Al estallar la Guerra Civil, Miguel Hernández se alista en el bando republicano. En plena guerra, logra escapar brevemente para casarse con Josefina Manresa en el Ayuntamiento de Orihuela, para marchar a los pocos días a primera línea del frente y alentar a las tropas, participar en las Misiones Pedagógicas y trabajar como reportero de guerra. En diciembre del 37 nace su primer hijo, Manuel Ramón, que muere a los pocos meses y en enero del 39 nace el segundo, Manuel Miguel. Al final de la guerra es detenido y pasará el resto de sus días de cárcel en cárcel, enfermando, primero de bronquitis y luego tifus, que se le complicaría con tuberculosis. Muere en el Reformatorio de Adultos de Alicante a las 5.32 de la mañana del 28 de marzo de 1942, con tan sólo 31 de edad. Se cuenta que no pudieron cerrarle los ojos...

“Al almendro de nata te requerimos, Miguel, que tenemos que hablar de muchas cosas...”

Reparto

Miguel Hernández/ Labrador 1
Josefina Manresa/ Labradora 2/ Retama
Maruja Mallo/ Labradora 1
Rata 2/ Gran Labrador/ Modista 2/
Capataz/ Soldado José
Rata 1/ Cura/ Labrador 2/ Modista 1/
Señor/ Soldado Antonio/ Voz
Músico
Voz de niño

José Manjón
Ana María Montero
Sara Campbell
Luis Escudero

Roberto Yagüe

José Asunción
Javier Marujo

Equipo Artístico

Dirección y dramaturgia
Espacio escénico y atrezzo
Vestuario
Estilismo de peluquería
Música original y dirección musical
Diseño iluminación
Diseño espacio sonoro
Diseño y realización marioneta
Montaje Visual
Ilustración original, diseño y cartel
Diseño y maquetación dossier
Fotografía
WEB
Distribución y contratación
Diseño y realización producción

María Caudevilla
Cecilia Llama
Ludy Ruiz
Nestor Aizcorbe
Sara Montgomery Campbell
Flavia Mayans
José Mora/ Natan Paruzel
Adrián Melogno Klinkas
María Caudevilla
María Pérez Galván
José Manjón
Noah Shaye
Ana María Montero
Fernando Mellado
BARAKA TEATRO

Crítica y prensa Baraka Teatro

BARAKA TEATRO FINALISTA A 3 PREMIOS MAX EN 2010

Por su anterior espectáculo:

“Sueño Lorca o el sueño de las manzanas”

MEJOR EMPRESARIO O PRODUCTOR PRIVADO DE ARTES ESCÉNICAS.

- Baraka Madrid Producciones Teatrales.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO.

- Ana María Montero.

MEJOR DISEÑO DE ILUMINACIÓN.

- Flavia Mayans y José Mora.

en la Sala Pequeña del Teatro Español de Madrid
Octubre 2010

IAN GIBSON

‘Sueño Lorca o El sueño de las manzanas’ es la obra más conmovedora sobre el poeta granadino que he visto en muchos años. ¿Visto, digo? No, esta obra no se *ve*, esta obra es tan estupenda, el trabajo de los actores, todos ellos, tan extraordinario, la dirección tan esmerada, que nos hace *vivir* Lorca casi desde dentro. A mí me ha afectado mucho, me ha hecho reír y llorar, me ha producido rabia, y con su frescura y su vitalidad me ha forzado a volver a los textos originales para buscar una referencia, comprobar una fuente. La he *vivido* dos veces y espero vivirla más. Me ha enseñado mucho. Mi más entusiasta enhorabuena y mi más sincera gratitud a todos.

Ian Gibson

TEATRO | 'SUEÑO LORCA', EN LA CAPITAL BRITÁNICA HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE

Londres se toma el té con Lorca

Una onírica colección de textos sobre el poeta que viajará por España a partir de octubre

IGNACIO DE LOS REYES

LONDRES.- Pasan tres horas de las cinco, hora marcada para el ritual social inglés, y Federico García Lorca se bebe un té ceylán con Salvador Dalí. Ocurre en una destartalada fábrica textil hoy reconvertida en el Arcola Theater, espacio clave de la escena alternativa londinense. Hasta allí ha llevado la compañía Baraka Madrid un original montaje sobre el poeta, más centrado en los sentimientos que en su obra.

"Queríamos empezar de cero, alejarnos de su teatro más conocido para centrarnos en textos menos populares", explica a las puertas del Estudio 1 del Arcola María Caudevilla, la joven directora de 'Sueño Lorca' (traducida al inglés como 'Lorca Dreams'), que quiso dar rienda suelta a sus actores. "Como actriz no podía abrir las alas y hacer lo que yo quisiera", dice. De esa frustración nació una selección casi improvisada de textos escritos a medias por el poeta, muerto hace 72 años, y los intérpretes.

La sinfonía lorquiana de Baraka refleja con guitarras, letras de Armando Manzanero y escenas de baile el interior del autor: su sorpresa Nueva York, Granada, la Guerra Civil y una genial conversación en clave de 'clown' entre Lorca y Dalí, ambientada en la Residencia de Estudiantes, que hace las delicias del expectante público inglés. Explican los actores desmaquillados que Lorca logra encarnarse un poco en cada uno de ellos en esta efectista obra difícil de descifrar —lo es aun sin necesitar los subtítulos creados 'ad hoc' para la audiencia local—: un Federico infantil, enamorado, fascinado por la gran ciudad, por su amigo Salva y la naturaleza de Granada, que pasean por el oscuro escenario del Arcola.

'Sueño Lorca' se estrenó en verano en Madrid y Almagro (Ciudad Real), pero para su representación en Londres se ha cuidado especialmente el lenguaje gestual, adaptado a un público atraído por las buenas críticas recibidas por 'The Times' y, sobre todo, por el experto en la vida y obra del granadino Ian Gibson: "Me ha afectado mucho, me ha hecho reír y llorar, me ha producido rabia, y con su frescura y su vitalidad me ha forzado a volver a los textos originales", dijo.

No es la primera vez que la compañía está en Londres. Dirigida por Emily Lewis, desde 2005 ha visitado el mismo teatro con 'Hace Lorca' y 'El Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín', también presente en el Fringe de Edimburgo. Precisamente en la ciudad escocesa esperan culminar la gira de 'Lorca Dreams' después de representar en España en otoño y, posiblemente, en Latinoamérica a partir de enero. Mientras, siguen con su Barraca. Perdón, Baraka.

THE TIMES

Thursday November 9 2006 timesonline.co.uk

Sueño Lorca/Lorca Dreams

Según el programa del Teatro Arcola –baraka| en arabe quiere decir bendición, en francés coloquial suerte y en serbio choza. También es el nombre de la compañía que presenta este homenaje a Lorca y un guiño al grupo teatral –La Barraca| que en 1931 recorría España junto a éste, dando a conocer a los mejores clásicos españoles. Me gustaría decir que esta información me ayudó a codificar esta extraña pieza surrealista, que me dejó tan desorientado como tal vez pretendía.

Esta producción de Maria Caudevilla, bellamente interpretada por su elenco de cinco actores, comienza con Ana María Montero saliendo de un cajón y emitiendo una gran carcajada de bienvenida. A ella se le unen el resto de los intérpretes identificados como El hombre melancólico, La mujer de las manzanas, El hombre verano y El hombre del paraguas, que además utiliza sombrero de piloto y eventualmente se transforma en el influyente amigo de Lorca, Salvador Dalí. Y cuando Dalí camina a través de un desierto, descubriendo relojes y escorpiones y la compañía se adentra en la exuberancia intoxicante y la florida imaginación tan característica del propio Lorca – bueno, sería absurdo esperar claridad o algo remotamente convencional.

Y aún así , nos hacemos una extraña o cercana idea. Se nos cuenta acerca de la infancia de Lorca y de su amor por la naturaleza. Escuchamos una carta que el dramaturgo escribió a su familia desde Nueva York, en la que cuenta que hubo seis suicidios en un mismo día en la ciudad golpeada por la Depresión, uno de los cuales fue presenciado por él mismo y que culminó con un hombre –aplastado en el asfalto| debajo del Hotel Astor. También nos ofrecen un extracto de sus poco conocida –aluya erótica en cuatro cuadros|, *El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín*, en la que el Don del título le cuenta a su mujer que antes de casarse con ella, él no la quería.

Sin embargo, no puedo decir que haya reconocido nada del sus piezas más conocidas como *Yerma*, *Bodas de sangre* o *La casa de Bernarda Alba*, aunque sus retazos revoloteasen a través del erotismo cuando se habla de amor y a través también de las frutas que aparece como metáfora principal de ese amor y de sus enamorados: deliciosas manzanas.

Más concretamente, la mezcla de lenguaje extravagante e imaginación visual – personas que dicen cosas como –sus piernas agonizantes tiemblan en el cespèd como dos cebras agonizantes| o –una manzana siempre podrá ser un amante, pero un amante jamás podrá ser una manzana|, mientras danzan sobre el escenario – es tan impresionante, que aprendemos pocas cosas concretas acerca del dramaturgo cuyo asesinato en manos de verdugos de Franco fue una de las grandes calamidades teatrales del siglo veinte. Pero es que el poeta sueña, no nos cuenta su biografía – o así lo sugiere el título.

Benedict Nightingale, 29 de Agosto, 2008

LONDONTHEATRE **BLOG**

Sueño Lorca es una extraña y juguetona fantasía morbida acerca de la vida y obra de Federico García Lorca. Interpretada en castellano con sobretítulos en inglés, la pieza entretiene extractos de la obra del poeta, escenas colectivas inspiradas en su vida y pasajes que exploran la manera en que el fantasma de Lorca ronda e inspira las vidas y los amores de los demás.

Un joven poeta abandona su hogar y deambula milagrosamente indemne a través de un mundo de caos y de trauma.

Comparte un excéntrico romance con su amigo en un desierto imaginario y después, abruptamente, desaparece. Otra pareja de amantes se encuentran, sueñan, y bailan, pero sus idilios se colapsan tan fácilmente como sus apasionados juegos verbales. Los muertos, y aquéllos que poco vivieron, rondan los marjenes de esta pieza, inesperadamente suplicando segundas oportunidades. Los amantes no son manzanas, nos confiesa una joven, ellos son infinitamente más picantes y complicados. Pero en el simbólico y cambiante paisaje de *Sueño Lorca*, ambos, amantes y manzanas, son placeres sensoriales para ser saboreados.

Todo esto produce un efecto extrañamente onírico. Nada de lo que ocurre parece la lógica consecuencia de lo que pasó anteriormente, y la estructura y ritmo serpenteantes del espectáculo niegan cualquier sentido convencional del climax dramático. A veces, los cinco actores asemejan niños, jugando a contar historias que inevitablemente se inclinan hacia la muerte, aunque ninguno crea que ésta pueda ser real. El cadáver siempre salta de su caja, preparado para volver a jugar, pero la dominante melancolía de la función oculta el vulnerable resplandor de las sonrisas de los intérpretes.

Si una cesta de manzanas volcada es sólo una cesta de manzanas volcada, entonces probablemente *Sueño Lorca* no es para usted. Pero si, por el contrario, pueden ser una fragante cascada de sueños no cumplidos e historias medio contadas – entonces puede que sí. Sus fragmentos de narrativos e inexplicables símbolos son intensamente y, a veces, frustrantemente enigmáticos, pero *Sueño Lorca* porta su abundancia de significado potencial con una engañosa y grácil sencillez.

Stephe Harrop, 1 de septiembre , 2008

WHAT'S ON STAGE

Off-West End & Fringe .COM

-Un amor por la vida que no morirá mientras nos movamos. Palabras que nos dan una pista de las intenciones de esta energética producción española basada en extractos de la obra de Federico García Lorca y creada por todo el elenco. Anunciado como -un collage de federicos llenos de amor por la vida y la libertad, este espectáculo es en realidad una envidiable exploración de su obra e intenterpretación de su vida. Continuando una serie de éxitos en el Teatro Arcola, la Compañía Baraka regresa para crear otro colorido retrato andaluz que de alguna forma es eco del tono y ritmo de la poesía lorquiana.

La directora y dramaturga Maria Caudevilla ha inculcado una extravagancia en los intérpretes que se saborea en su torbellínica, aunque a veces descombabulada, narrativa. Erráticas referencias a sus artistas contemporáneos nos proporcionan una breve mirada hacia la dolorosa dicotomía de la vida de Lorca, pero su amor y su lucha por pertenecer a la comedia humana que tan bellamente se expone en la escena que surge entre El hombre verano interpretado por José Manjón y La mujer de las manzanas interpretada por Sara Montgomery Campbell; -Si yo me convirtiera en pez luna. Yo me convertiría en cuchillo. La producción es instintiva pero se ve dificultada por una falta de coherencia de lenguaje físico – la coreografía y (la verdad es que juguetona) manipulación de los paraguas, nos distrae del hilo dramático conductor. Como en casi todos los trabajos corales, hay muy poco tiempo de ensayo para descubrir la calma, que una vez encontrada, puede ser una útil manera de regular la intensidad dramática.

Aún así el entusiasmo y la simplicidad de corazón de esta producción te gana por completo. Recomiendo esta función a todos aquellos espectadores que quieran conocer a Lorca por primera vez, aunque algunos aspectos se echarán de menos si se es un experimentado seguidor. Si el duende es el equivalente dramático del claroscuro, entonces Sueño Lorca lo tiene icorriendo por sus venas!

Bertold Wiesner, 24 de agosto, 2008

La Opinión DE GRANADA

Bonifacio Valdivia

Hay trabajos en los que se reconoce inmediatamente la admiración rendida. Esa sensación es la que primero destila el montaje que esta semana se presenta en el Proyecto Lorca en Fuentevaqueros a cargo de la compañía madrileña Baraka Teatro. -Sueño Lorca o el sueño de las manzanas|| es un recorrido de sugerencias que nos llevan a una visión de Lorca tierna y alegre, viva de color y con un acompañamiento musical del mismo tono, con la pretensión principal de mantener la memoria del autor y del hombre, reconociendo su obra.

Esa labor de reconocimiento se propone a través de una sucesión de textos que se van hilvanando gracias a cinco personajes más evocadores del mundo lorquiano que sacados de sus obras. Los cinco actores, con María Caudevilla sustituyendo en la escena a Sara Montgomery, van encarnando distintas escenas amorosamente seleccionadas de entre textos tan conocidos como los de -La zapatera prodigiosa|| o -Doña Rosita|| hasta otros más ajenos al público como -El paseo de Buster Keaton||. Entre ellos se intercalan cartas o poemas distintos y una escena que revive los juegos y remedos infantiles de Lorca y Dalí en la Residencia de Estudiantes. Es este un paseo tranquilo, con un aire contemplativo y un tono lírico general, que puebla de imágenes y alcanza con emoción al espectador.

Y todo ello con un conjunto de recursos sencillos e imaginativos que muestran cómo sin grandes costes de producción puede concebirse y ejecutarse con toda dignidad un espectáculo teatral. Un simple cajón y unos paraguas, dos tiras de luces y una iluminación acertada que siempre entra con exactitud, sirven para crear ambientes y construir carros, aviones o dragones en el escenario. Los cinco intérpretes resuelven con suficientes recursos sus continuos cambios de papel y de registro, aunque quedan un tanto ingenuas las coreografías y es necesaria una proyección de su voz más potente para que ningún espectador, aunque se trate de algún escolar ruidoso, pierda ni una sola palabra de los textos lorquianos y sus distintos matices.

Sin embargo, la fuerza de una naturalidad interpretativa cercana y sin alardes carga de humanidad a los personajes que encarnan, logra hacerlos divertidos cuando juegan o delicadamente trágicos cuando la muerte los sobrevuela. Y las palabras de Lorca que ellos incorporan dejan siempre un retrato emocional del autor en el ánimo de los espectadores. La admiración de Baraka se aleja así de cualquier homenaje usual al genio, porque sobre todo nos acercan a un hombre que vivió lleno de anhelos y afanes frente a la muerte, a la que siempre temió como se teme a lo que se intuye inexorable y temprano.

Miguel Hernández
LABRADOR DEL VIENTO

12

Contacto:

BARAKA TEATRO

BARAKA TEATRO
c/ JUAN VALERA Nº10 1º EXTERIOR
28014
MADRID (ESPAÑA)

teatrobaraka@gmail.com
www.barakateatro.blogspot.com
(+34) 652170808
(+34) 606939799

"Un amor hacia todo me atormenta"

Miguel Hernández