

POLVO SERÁN MAS POLVO ENAMORADO

www.morfeoteatro.com

MORFEO
TEATRO

DE QUEVEDO

comedia burlesca para una gangarilla de cómicos

- una producción de Morfeo Teatro en colaboración con Fundación Siglo de Oro -

con Francesc Albiol, Mayte Bona, Francisco Negro, Santiago Nogués y Felipe Santiago

versión y dirección de Francisco Negro

FESTIVAL DE TEATRO DE CÁCERES

Ayuntamiento
de Burgos

NOS
IMPULSA

Junta de
Castilla y León

---PREMIO a "MEJOR COMPAÑÍA" FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO de CÁCERES 2024---

POLVO SERÁN, MAS POLVO ENAMORADO

ENTREMESES, LETRILLAS Y MALDADES DEL INMORTAL QUEVEDO,
MAS ALGÚN QUE OTRO SONETO DE FAMA LIVIANA E INOPORTUNA.

*¡Oh, cuánto, inadvertido, el hombre yerra:
que en tierra teme que caerá la vida,
y no ve que, en viviendo, cayó en tierra!*

EL TEATRO DE QUEVEDO

POR PRIMERA VEZ EN ESCENA DESDE EL SIGLO XVII

-COMEDIA BURLESCA PARA UNA GANGARILLA DE CÓMICOS-

Las COMEDIAS BURLESCAS en el Siglo de Oro eran piezas de jocosidad disparatada que se representaban por Carnaval, formando parte de fiestas cortesanas. Muestran sobre el tablado un «mundo al revés» donde todo queda grotescamente parodiado, degradado, constituyendo un verdadero Carnaval en escena. Una de las primeras que tenemos noticia fue coescrita por Quevedo y representada para Felipe IV.

POLVO SERÁN, MAS POLVO ENAMORADO, nace a inspiración y sombra de esas comedias, tramada con repertorio de Francisco de Quevedo, de sus entremeses, letrillas, bailes y sonetos.

El teatro que ha perdurado de Quevedo es escaso, aunque fue un referente de la escena de la época con sus piezas breves. Los entremeses y bailes que se representan tienen la primicia de ser transcritos de originales de la época, y llevados a escena en su versión primigenia por primera vez desde el siglo XVII.

Esta propuesta muestra la obra más carnal, vehemente, funesta y amorosa del poeta; como reflejo de su visión existencial, para ofrecer el sentir de su inmensa cosmogonía poética sobre la fragilidad de la vida, y es homenaje al poeta mayor que vieron los tiempos áureos en España, y también cumplido a esas compañías ambulantes del Siglo de Oro que fueron germen y herencia del oficio teatral de nuestros días.

EL ARGUMENTO

**Cuatro cómicos en un paraje yermo:
PALOMINO - LEGAÑA - ZURRAPA - CARATIESA
y LA MUERTE, que viene por un camino.**

Atardece, un campo yermo en brumas, un árbol seco. En escena una carretilla de comedias con cachivaches. Tres cómicos junto a un ataúd de madera barata, que en su interior hospeda a un desaliñado cómico en posición de difunto.

La trama se construye en torno a una anécdota de inicio que sirve para el despliegue de las piezas literarias de Quevedo: el entierro de un cómico por parte de sus compañeros de farándula y la visita de La Muerte, que viene a llevarse al finado.

Apesadumbrados por la funesta visita descubren con sorpresa que su compañero resucita... no estaba muerto, tan sólo se había quedado dormido borracho en un ataúd de atrezo que llevaban. La Parca insiste en llevarse al falso resucitado, los cómicos apuestan con la hierática Muerte -que desprecia su oficio pues nunca le hicieron gracia las comedias-, que tras representarle su repertorio de entremeses y chanzas conseguirán sacarle una sonrisa. El trato está hecho, si consiguen hacerla reír dejará vivo al compañero, si fracasan uno de ellos se irá con ella al otro mundo.

**En escena se abre un camino a lo insensato de buscar la felicidad con la fatalidad a nuestra espalda, también a desafiar al destino con un sueño:
Quevedo hiere, y sana.**

*Cualquier instante de la vida humana
es nueva ejecución, con que me advierte
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana.*

EL REPERTORIO QUEVEDIANO

El libreto es fruto de un trabajo de investigación sobre el teatro breve de Quevedo y su hilvanado en la trama con otras obras singulares el autor.

Piezas poéticas y narrativas:

LETRILLA BURLESCA, *Yo he hecho lo que he podido; Fortuna, lo que ha querido.*

LETRILLA BURLESCA, *¡Fue sueño ayer; mañana será tierra!*

PREMÁTICA *del Tiempo*

SALMO XIX, *A la brevedad de la vida*

SONETO, *La fragilidad de la vida, y sus engaños y enemigos*

SONETO, *Ya formidable y espantoso suena*

SONETO, *Nombres, trastos y miserias de la vida*

SONETO, *Amor constante más allá de la muerte*

PROSA POÉTICA a estilo de Séneca, *Morirás*

Además hay fragmentos del *El viaje entretenido*, de Agustín de Rojas; de *Miser Palomo* de Hurtado de Mendoza, y de *La Danza de la muerte*, anónimo de la poesía castellana del siglo XVI.

Piezas teatrales:

ENTREMÉS DEL CABALLERO DE LA TENAZA (impreso en "Flor de entremeses", 1657)

ENTREMÉS DEL MARIÓN (edición suelta impresa por Francisco Juan de Velasco 1646)

ENTREMÉS DEL MISERABLE (impreso en "Flor de entremeses", 1657)

BAILE I *Son nuestras vidas un soplo*

BAILE VII *El que cumple lo que manda*

Los dos primeros entremeses, y bailes, están recogidos y validados en su autoría en la edición de Cátedra "Teatro Completo" de Ignacio Arellano y Celsa García Valdés. El entremés del *Miserable*, fue impreso en 1657 a nombre de Quiñones de Benavente (como lo fue inicialmente también el entremés del *Marión*), pero Hannah E. Bergman, (Lehman College, City University of New York) especialista en Quiñones, desmiente el rigor de la publicación y lo atribuye estilísticamente a Quevedo.

La adaptación de los entremeses ha sido rigurosa en métrica y estilo, intentando mantener los juegos de palabras de la época lo más legiblemente posible para el espectador, y reescribiendo en rima las múltiples deturpaciones y mutilaciones, que sufren las ediciones. Los mismos han sido transcritos de originales depositados en la *biblioteca virtual Miguel de Cervantes*.

LA PUESTA EN ESCENA

La acción es en el siglo XVII en España, y ofrece una sensación ensoñada que se acerca a los días de una compañía del Siglo de Oro. El **espacio escénico** acoge la acción dentro de un paisaje desolado y yermo, con un camino incierto que se abre a los cómicos como metáfora del pasar efímero de la vida.

La obra está representada por una compañía de cuatro cómicos en forma de **gangarilla**, nombre que en el siglo XVII recibían las compañías ambulantes compuestas por actores que interpretaban tanto papeles masculinos como femeninos (descrito por Rojas Villandrando, en su *Viaje entretenido* de 1602).

Así pues los cómicos de la **gangarilla** son todos hombres y van travestidos y enmascarados para los personajes que interpretan en los entremeses, tal y como se hacía en el siglo XVII, en un interesante juego de roles, reivindicativo de la figura de la mujer en la época del autor.

También hay recreaciones de un carro de cómicos de la época, y atrezos e ingenios cómicos, como mascaradas y gigantones-cabezudos.

LOS CÓMICOS DE LA GANGARILLA...

FRANCISCO NEGRO

Actor, director, escenógrafo y dramaturgo madrileño; formado en Oxford en teatro y literatura, con posgrado en escenografía en la Escuela de Bellas Artes de Varsovia. Contando con más de una veintena de puestas en escena en su haber como director y escenógrafo, en países como Inglaterra, Polonia, México o EEUU. A su regreso a España realiza varios proyectos de investigación y puestas en escena sobre el teatro burlesco del Siglo de Oro, en 2003 funda MORFEO TEATRO, con 16 producciones.

FRANCESC ALBIOL

Actor de amplio registro con una sólida trayectoria en el Teatro, Cine y Televisión. Ha participado en más de 50 obras de teatro, más de 40 series de Televisión y en 17 películas. Se formó en el *Institut del Teatre* de Barcelona y en numerosos talleres y seminarios con diversos creadores como Willyam Layton, Carlo Bosso, John Strasberg y Albert Boadella, en 1996, el Premio de la Crítica de Barcelona. Con MORFEO: *El Retablo de las Maravillas* y *Los Cuernos de don Friolera*.

FELIPE SANTIAGO

Licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

En teatro: "El Empresario" de Mozart (Guillermo Amaya), "La injusticia contra Dou E" y "La Chinche" (Víctor Velasco), "Oráculo a Medias" (Blanca Baltés), "Demonios y espantapájaros" y "¡Fuck!", (Raúl Pere), "En Alta Mar" (Vicente Rodado)... Desde el 2008 es actor habitual de MORFEO participando en todos sus montajes.

SANTIAGO NOGUÉS

Licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

En teatro: *Hombres de 40*, *La Celestina* y *El Galán fantasma* (Mariano de Paco). *Ser o no ser* (Álvaro Lavín). *El caso de la mujer asesinadita* (Amelia Ochandiano). *El pelo de la dehesa* (Pepe Quero). *El sueño de una noche de verano*, *La ventana Rojas* y *El enfermo imaginario* (Eva del Palacio). *Las preciosas ridículas* (Adrián Daumas). *Si te he visto, no me acuerdo* (Ricardo Pereira). *El burgués gentilhomme* (Paco Portes). *Los enredos de Scapin* (Ernesto Caballero)... con MORFEO: *El Retablo de las Maravillas*, *Los Cuernos de don Friolera*, y *La Sumisión*.

Y LA MUERTE FUNESTA QUE VIENE POR UN CAMINO...

MAYTE BONA

Atriz madrileña formada en la escuela ORFEO de teatro ruso y el Foro Artístico Europeo, con gran experiencia teatral en gestión y promoción de espectáculos, teniendo en su haber como actriz una treintena de espectáculos, así como los protagónicos de la compañía, como es el caso de los montajes arriba mencionados bajo dirección de Francisco Negro. Es también gerente de MORFEO, directora de escena, y diseñadora de vestuario con especialidad en teatro de época.

EQUIPO ARTÍSTICO

COMEDIANTES Francesc Albiol - Francisco Negro - Mayte Bona - Felipe Santiago - y Santiago Nogués.

ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: Francisco Negro

Diseño de vestuario: Mayte Bona - Diseño de escenografía: Regue Fernández Mateos

Dir. técnica/iluminación: José Antonio Tirado "Pachi" - Ayudante de dirección: Patricia Díez-Labín

Realización vestuario: Gabriel Besa - Realización escenográfica: Morfeo Teatro

Diseño gráfico/web: Álvaro Ibáñez - Fotografía: *caraAcara*

FORMATO

MONTAJE VÁLIDO PARA REPRESENTARSE EN ESCENARIOS EN ITALIANA O POLIVALENTES, tanto con decorado en formato grande o mediano, como con mera iluminación y atrezos.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZMYGMT-q6vE> TEASER ENTIERRO 1 MIN

<https://www.youtube.com/watch?v=yN7XVJQaGfU> RESUMEN 4 MIN

TRAYECTORIA INICIAL EN FESTIVALES

PRESENTACIÓN NACIONAL: TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS 2024

ESTRENO: FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CÁCERES 2024

--PREMIO a "MEJOR COMPAÑÍA" FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO de CÁCERES 2024--

JORNADAS DE TEATRO BARROCO DEL REAL SITIO DE VENTOSILLA 2024

FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CASTILLO DE NIEBLA 2024

una producción de MORFEO TEATRO

MAYTE BONA - (+34) 656 559 634

morfeo@morfeoteatro.com

www.morfeoteatro.com

en colaboración con:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

TEATRO PRINCIPAL DE BURGOS

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CÁCERES

FUNDACIÓN SIGLO DE ORO

Medalla de Oro 2018 de la Academia de las Artes Escénicas de España

www.fundacionsiglodeoro.org

*... todos nuestros sueños y anhelos
serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.*

la prensa ha dicho...

TEATREROS

XXXIX Festival de Teatro y Danza de Niebla

Tres entremeses y algunos sonetos han servido a Francisco Negro para componer una pieza brillante... para gozo de quienes gustan del teatro en su más pura esencia.

Son teatreros en esencia, actores como la copa de un pino. Dicen el verso como el que está de tertulia con los amigos, trocando el postureo por la maestría... cinco actores de auténtico lujo que no pertenecen a ese grupo de profesionales que justifica o viene a cumplir con la función social del teatro, la de llevarlo al gran público.

No, estos son teatreros de minorías, mal que nos pese. Vean en otras funciones, en piezas protagonizadas por actores mimados por las cámaras en entrevistas o series tontas de televisión, auténticos anzuelos que logra llenar los patios de butacas y obtener el botín de infinitas ovaciones por mucho que la función haya sido no más que un mojón pinchado en un palo. Ejemplos de estas comedias tan mal trufadas, aunque tan bien envueltas, sobran en nuestra memoria.

Compañías de teatreros como estos burgaleses que trabajan con una sapiencia y profesionalidad envidiables, y que además han osado recuperar al gran Quevedo, no son tantas. Qué bien dicho el verso, que saber moverse aun cuando están sentados.... Este Polvo serán lo guardaremos en la memoria y no por nada, sino para que nos sirva de listón sobre el que poder encaramarnos para ver y disfrutar el mejor teatro.

HUELVA24.COM - Bernardo Romero, agosto 2024

<https://www.huelva24.com/cultura/teatreros-20240804135558-nth.html>

CÓMICOS DE CAMINO Y POLVO

Teatro Victoria Eugenia, Donostia.

Francisco Negro ha realizado un hábil cosido de textos y situaciones con mayor propósito de entretener al respetable, que al fin y al cabo en eso los cómicos se heredan unos a otros. La aparición de la muerte pone el punto de contraste entre la ligereza de los que encarnan a cualquier personaje que les ayude a malcomer, y la rotundidad de quien siempre está dispuesta a reclamar la deuda con que nacemos.

la función transcurre en el tono chispeante de los entremeses, en el verso siempre de doble intención, y sobre todo, con un reparto ágil, que acierta en su tono jocoso para construir unos personajes acostumbrados a tirar de los poco como si fuera una fiesta.

Y fiesta es lo que montan los de Morfeo, con un ojo en la comedia y otro en el destino que nos espera. Que el teatro también es una manera de jugar a ser inmortales en esta mezcla de principios y finales.

DIARIO VASCO - Roberto Herrero, octubre 2024.