

Don Juan

memoria amarga de mí.

companyia
PELMÀNEC

companyia
PELMÀNEC

Con una larga trayectoria a sus espaldas y co-creador de espectáculos que han dejado honda huella en el recuerdo de los espectadores como *Poemas Visuales* de la Cia. Jordi Bertran, o *El avaro* de Tàbola Rassa, compañía de la cual también es fundador, y tras su paso por diversas producciones de televisión, **Miquel Gallardo** vuelve al teatro con un nuevo proyecto creativo y un nuevo espectáculo *Don Juan. Memoria amarga de mí*, que se estrena oficialmente en Segovia durante el festival Titirimundi '09.

Don Juan

memoria amarga de mí.

Don Juan es un mito que ha sido representado bajo diferentes ópticas pero con un denominador común: un personaje condenado a morir joven debido a su carácter antisocial que lo lleva a transgredir todas las normas éticas y religiosas. Y Don Juan sabe de su condena, pero en vez de rehuirla, va hacia ella con paso firme, pues el único final digno para su vida disoluta es una muerte en la plenitud de su juventud.

En *Don Juan. Memoria amarga de mí*, en cambio, Don Juan es burlado por esa muerte que le niega su abrazo final y que lo obliga a vivir enfrentado a su pasado y a sus miedos, pero que le dará también la oportunidad de conocer sentimientos ignorados hasta entonces.

A partir de textos de Tirso, Zorrilla, Molière y Palau i Fabre, nuestro Don Juan se muestra mucho más humano y se entrega a ese examen vital que todos haremos en un momento u otro.

Un actor enfrentado a tres títeres. Un joven fraile enfrentado a un pasado misterioso. Un prior enfrentado a sus propios pecados. Una muerte en busca del amor de su vida. Y en medio, Don Juan, un personaje que sin saberlo, removerá los cimientos de todos ellos...

Don Juan. Una presentación.

Don Juan es un personaje que hunde sus raíces en leyendas y romances populares.

Símbolo de la irreverencia y de la trasgresión social y espiritual, la inspiración teatral de los dramaturgos, Tirso de Molina, Molière y José Zorrilla, han convertido a este personaje en mito.

La recreación de este mito en distintas épocas (contrarreforma, barroco, romanticismo, modernidad), culturas (España, Francia, Inglaterra, Alemania) y géneros (teatro, ópera, poesía, novela) nos hablan de que Europa lo ha sentido como un mito propio.

En palabras de María Zambrano “**la historia de Don Juan nos remite a la historia de la soledad y de la libertad del hombre moderno:** una intrincada historia que espera todavía ser contada en su magnitud y complejidad.”

El lenguaje teatral que vamos a manejar nos presta un universo de recursos y magia sorprendentes: **teatro de títeres y manipulación de objetos.**

“Si hubiere un héroe de la no lealtad poseído de la ilusión de ir *más allá*, sería Don Juan, cuya vida es sucederse a sí mismo (...) como si su vida fuera un solo instante reflejado indefinidamente en una larga galería de espejos (...) la afirmación absoluta de sí mismo frente a todo y más allá de todo. El absolutismo de la existencia individual.”

La traslación al lenguaje escénico de esa individualidad feroz es la propuesta de un único intérprete.

Así, nuestro **Don Juan es un solo**, en el sentido de que es un único actor el que despliega la acción dramática, **multiplicándose en varios personajes en virtud de la manipulación de títeres.**

El teatro de títeres es una de las ramas de las artes escénicas que más ha evolucionado en los últimos tiempos. En Alemania se ha creado un término, “figurentheater”, para acoger y englobar mejor una disciplina cada vez más diversa, donde se incluyen, además de los títeres, el teatro de objetos y las sombras. En nuestro país la creciente experimentación y aceptación de este

teatro también se ha dejado sentir en la terminología, llamándose teatro visual o teatro de animación.

Los títeres que fundamentan este trabajo son de gran tamaño y comportan una técnica específica de gran virtuosismo. A continuación desarrollamos la técnica de estas peculiares marionetas.

Manipulación de títeres a escala humana

Se trata de un tipo de títere de gran tamaño. Directamente su volumen tiene como referencia la escala humana, y a veces hasta es de un tamaño superior.

Dentro del títere clásico la referencia más próxima es la del bunraku, estilo japonés, aunque para este arte se precisan tres manipuladores por marioneta, mientras que en esta disciplina trabaja un único actor/manipulador.

El títere es manipulado introduciendo una mano del manipulador por detrás de la cabeza, la cual acciona boca, ojos y cejas. Las manos del títere son manipuladas directamente por el actor.

Esta técnica permite interactuar al títere y al actor en un mismo plano, y es aquí donde radica el gran atractivo de la propuesta.

El actor interpreta un personaje y, además, manipula y da vida al personaje del títere, produciéndose un trabajo de **desdoblamiento** y disociación asombroso y dinámico.

Las reglas dramáticas son las mismas para ambos, estableciéndose una relación muy particular de amor odio, juegos de interdependencia y servidumbres mutuas.

El manipulador da vida al títere que, siendo el protagonista en el escenario, tiene que compartirlo con el actor. El títere, en su juego con el intérprete, se hace consciente de su dependencia del actor, pero al mismo tiempo ejerce un poder de sometimiento sobre él. Este círculo de interdependencias crea momentos de gran belleza, muy ricos a la hora de explorar el lenguaje teatral.

Es esta una técnica muy exigente a diferentes niveles: en cuanto a la

interpretación requiere un control absoluto de la disociación al estar simultaneando la manipulación y la interpretación actoral; a nivel físico implica una gran energía y precisión del gesto.

Líneas de dramaturgia

Dada la dinámica de **intercomunicación** que se crea entre este tipo de títere y su manipulador, la asignación de roles determina un punto de enfoque decisivo tanto en el desarrollo de la historia como en la recepción del espectador. La relación **amo y criado** es perfecta para dibujar la cara y cruz de actitudes, personalidades y sentires **contrapuestos**. La escritora Karen Blixen reflexiona bellamente sobre este tema al evocar sus relaciones con su criado africano Farah: “para formar y componer una unidad creadora, los componentes individuales han de ser por fuerza de naturaleza diferente; en cierto sentido deberían ser incluso opuestos (...) En la literatura de todas las épocas se da una unidad peculiar, integrada por partes esencialmente distintas que hace su aparición, desaparece y retorna siempre: la de amo y servidor (...) Si a veces el criado es el más apasionante de los dos, también es cierto que, de figurar él sólo, este juego de colores perdería fulgor y resonancia, tanto en lo que atañe a él como a su amo. Necesita de un amo para ser él. Leporello, después de haber presenciado el espeluznante final del truhán de su amo, seguiría todavía, pienso yo, mostrando de vez en cuando en un corro de amigos la lista de víctimas de Don Juan y leerá en alta voz y con triunfante acento: ¡sólo en España fueron 1003!”

Esta pareja nuclear, que va dar fuerza y carácter a toda la obra, tiene que repartirse entre un actor de carne y hueso y una marioneta.

Así pues, en nuestra propuesta, **la fuerza, el despotismo y la osadía de Don Juan toman vida en la marioneta, mientras el actor encarna al criado, y como tal, servidor del títere, es a la vez su sombra**, el que hace el trabajo de darle energía, vida. Don Juan, por su temeridad y continua **trasgresión**, es un personaje que raya lo sobrehumano, muchas veces se le asocia a “lo infernal”. El títere posee una ductilidad mágica que le acerca a la divinidad, como diría Heinrich von Kleist en su ensayo sobre el teatro de marionetas.

Nuestro Don Juan sufre una gran paradoja. Siendo él el gran burlador de todo lo establecido, de todas las estructuras y normas sociales, **constantemente es burlado por la muerte que lo esquiva**. Y ahora, cuando en la vejez la muerte podría redimirlo de sus sufrimientos, padece el mismo castigo que él infligió a sus conquistas: el abandono.

La elección de Juan de ser Don Juan, comporta la asunción de su incapacidad de amar, su soledad cósmica, social, absoluta.

De los Don Juanes que tan magníficamente transitaron Tirso, Molière, Zorrilla, Palau i Fabre, espigo ideas y versos para armar un collage verbal, vertebrado con nuevos textos, que contenga las diferentes esencias y matices de este mito universal.

•

Sinopsis argumental

Un **Don Juan viejo**, agotado por una larga y disoluta vida, y **burlado por la muerte que lo huye**, se retira a vivir a un convento franciscano a esperar que se cumpla su destino. Allí conocerá a **Jacobo, un joven fraile** que ha vivido desde su nacimiento apartado del mundo. Jacobo es el encargado de velar por la salud de Don Juan y, a pesar de que en principio el joven fraile teme al misterioso huésped, poco a poco su miedo se irá convirtiendo en admiración al escuchar sus historias.

Todo eso es observado celosamente desde la oscuridad por el **Padre Luis, el prior del convento** y responsable de las medicinas que toma Don Juan para curar una misteriosa enfermedad.

Durante su estancia en la celda del convento, Don Juan deberá enfrentarse a su turbio pasado, a las mujeres que engañó y, cómo no, a los espectros de las muertes que dejó tras de sí.

Sin saberlo, los tres tienen un pasado común mucho más cercano de lo que creen... y los tres tienen un futuro inmediato bien diferente del que se imaginan.

Ficha artística y técnica

Dirección:	María Castillo
Interpretación:	Miquel Gallardo
Actrices video:	Doña Inés, Ingrid Domingo Doña Ana de Pantoja, Annabel Totusaus Carlota, Màrcia Cisteró Isabela, María Castillo Tisbea, Dolça Cos Maturina, Laura Barba
Texto:	Miquel Gallardo y Paco Bernal (a partir de textos de Tirso de Molina, José Zorrilla, Molière y Josep Palau i Fabre)
Construcción Títeres:	Martí Doy
Escenografía:	Xavier Erra
Diseño Iluminación:	Fiorella Giudicessi
Música:	Pep Pascual
Vestuario:	Susana Santos y Roser Puig
Proyecciones:	Armand López
Técnico Iluminación, Sonido y Proyecciones:	Xavier Muñoz
Fotos y diseño imagen:	Tercer Polo
Producción:	Pelmà nec Teatre

Con la colaboración del Ajuntament de la Vila de Piera, Teatre de l'Aurora y Teatre de Ponent.

Miquel Gallardo (1968)

Se forma como actor en el *Col·legi de Teatre* a finales de los años ochenta con Berty Tobies , Boris Rotendtein y Jordi Messalles.

Como actor y manipulador de títeres y objetos ha trabajado durante diez años con la **compañía Jordi Bertran** en los espectáculos *Poemes visuals y Cucudrulu*, y como actor-manipulador y director en *L'avar de Molière*.

Con estos espectáculos participa en los más prestigiosos festivales de teatro y teatro de títeres del mundo.

En 2001 crea su propia compañía **Tàbola Rassa**, asumiendo la producción del espectáculo *L'avar de Molière*, con más de 300 actuaciones por España, Francia, Canadá, Italia, Brasil y Croacia.

En 2004 abandona la compañía para dedicarse a la televisión donde ha trabajado en programas de animación como *Los Lunnis* (TVE, 2004-08), *Los Algos* (Cuatro, 2007) y *Pol & Cia* (TV3, 2007), *Task Force* (ARD, 2008)

Festivales y actuaciones más destacados

- Festival Mondial Marionnette, Charleville-Mezières, France 94, 97, 00, 03.
- Festival International Marionnettissimo”, Toulouse, França. 2000.
- Festival Internacional de Teatro, Amandola, Itàlia. 1994.
- Festival Internacional de Titelles de la Mercè, Barcelona. 1994.
- Festival Int. de la Marionnettes de Porto”, Portugal. 1994, 2001.
- Feria Int. del Títere de Sevilla”, 1996, 99, 04
- Festival International de la Marionnette”, Mirepoix, France. 1997, 98, 02
- Jahre Internationalen Theater Festival, Hambach, Deutschland 1994, 96.
- Festival Int. de Teatro de Bonecos de Canela”, Brasil. 1994, 95, 96, 03
- Galway Arts Festival, Ireland. 1994, 96.
- Festival Internacional Arrivano dal Mare, Cervia, Italia. 1994, 2001.
- Salle des Rancy, Lyon, França. 1994.
- Minoriten. Humor der Puppen”, Graz, Austria. 1994.
- Catalan Arts Festival. Ona Catalana, Manchester, Anglaterra. 1994.
- Drents Poppen Spel festival, Meppel, Holland. 1994, 97, 2002
- I Festival de Titelles de Girona. 1994.
- III Festival Int. de Marionnettes, Cannes. 1994.

- Intermarionett Saarbrucken, Deutschland 1994.
- London Mime Festival, London. 1995.
- Figuren theater Internationales Festival, Erlangen, Deutschland 1995.
- Festival Internazionale de Porto, San Elpidio, Italia. 1995.
- Mostra Int.de Titelles de la Vall d'Albaida, València. 1994,95, 97, 2001.
- Théâtre National de Tunisie, Tunisie. 1995.
- Internacionales Theater Festival, Wien, Austria. 1995.
- Centro Dramático Nacional, Teatro Olimpia, Madrid. 1996.
- Festival Dimitra, Thessalonique, Grèce 1996.
- The Festival of International Animated Theatre". Vision's 96. Great Britain.
- Festival Internacional del Teatre de Titelles de Barcelona. 1996, 2000.
- Festival d'Estiu Grec 96, Barcelona. 1996.
- Festival Internacional de Teatro de Títeres. Titirimundi, 1995, 96, 98, 01, 02.
- International Performing Arts, Singapur. 1996.
- Festival de Títeres de Jerusalem. Palestina. 1997, 98.
- Festival Internacional de Teatro de Títeres. DF. México. 1997, 98, 99.
- Semanine Mondial de la Marionnette. Jonquières. Québec. 1998, 02.
- Festival Figura Theater. Baden. Suïssa. 1998
- Fira de Titelles de Lleida 1998, 2001
- Festival Theatre de Marionnettes. Rijeka Croàcia. 1998, 99. 04.
- Festival International de la Marionnette. Bucarest. Romania. 1998.
- Spanish Bussiness Association" Annual Gala Dinner. Hong-Kong. 1998.
- MOMIX Festival de Marionnettes. Kinghersheim. France. 1999.
- Festival Internacional de Teresetes . Mallorca. 1999.
- Bienal de Teatro de Bonecos". Evora. Portugal. 1999, 2001.
- Festival de Teatro de Granada. España1999. 2002
- Festival Juste Pour Rire. Montréal. Canada. 1999.
- Agder Theater Kristiansand. Norway. 1999.
- Festival de Bayonne. France. 1999, 04
- Gira Bèlgica. Cultuur de Ploter. 2000
- Theater Refleksion. Gruppe 38. Denmark. 2000
- Festival Internacional Bonecos Curitiba, Brasil 2001
- Festival Internacional Belo Horizonte, Brasil 2001, 2003
- 2001 Puppet Odyssey. Tampa. Florida, E.U.A. 2001

- Theater Stadelhofen. Zurich, Suisse. 2001
- Le Grand Bornand, France 2002
- Festival de Otoño. Madrid. 2002
- Festival i gira Réseau Chainon. França. 2001-02
- Festival i gira Réseau Chainon. França. 2002-03
- Comedy Festival. Tokyo. Japó. 2002
- Dublin International Puppet Festival. Irlanda, 2008
- Worl of Comedy, RTL. Colònia, Alemanya, 2009
- Edimburg Puppet Festival, Escòcia, 2009

•

Premios conseguidos

Con «*Poemes Visuals*»

- Premi del Jurat Millor Espectacle, Cannes 1994
- Premi Millor Espectacle Fest. Vall, d'Albaida 1996
- Premi Millor Espectacle Fest. Marionnettes, Kingersheim 1999
- Premi Millor Espectacle Fest., Meppel 1999
- Premi Millor Espectacle Torun Int. Fest., Polònia 2002
- Premi Millor Interpretació Torun Int. Fest. Polònia 2002

Con «*El avaro de Molière*»

- Premi Millor Espectacle Mostra, Titelles Lleida 2001
- Premi Millor Espectacle Fest. Vall, d'Albaida 2001
- Premi Millor Interpretació Fest. Vall, d'Albaida 2001
- Premi de Jurat i Públic Fest. Belo, Horizonte, Brasil 2003
- Premi Millor Espectacle de la Ass. d'Espectadors. Teatre del Mar, Palma de Mallorca 2003

L'avar de Molière. Cia. Tàbola Rassa

L'avar de Molière. Cia. Tàbola Rassa

Contacto

companyia
PELMÀNEC

Miquel Gallardo

C/ Cervantes 2 A 3º 4ª
08784 Piera

Telf: 651 135 194

pelmanec@yahoo.es