



## FEDERICO GARCÍA de Pep Tosar

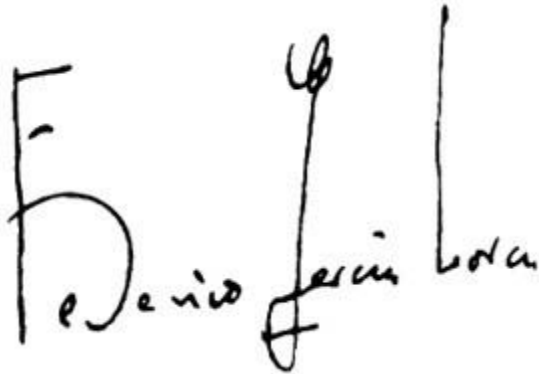
Basado en la obra y la vida de Federico García Lorca

### Sinopsis

El montaje recorre cronológicamente los episodios más importantes de la vida y obra lorquianas, desde su infancia en Fuentevaqueros a su asesinato en 1936, pasando por su época universitaria y sus viajes a Nueva York o Cuba. Son una decena de escenas que relacionan las vivencias del genio granadino con las obras que escribió en cada periodo. «La intención es acercar al público el mundo interior del poeta que cantó a la vida y a la muerte con la misma intensidad», sostiene Tosar. La mejor obra del genio granadino narrada, cantada y bailada desde el corazón.

Pep Tosar combina en este espectáculo la música, el baile y el texto, en una propuesta que repasa los momentos más significativos de la vida del poeta, y pone en relación las vivencias personales y las obras compuestas en cada momento. Completan la propuesta las imágenes en vídeo: por un lado, son paisajes lorquianos y, por otro, una serie de entrevistas que analizan la vida y la obra de Lorca, rodadas dentro de un tren que recorre el trayecto Madrid-Granada. Se recrea así el último viaje de Federico, el que lo llevó a su trágico final.

## Federico García Lorca

A handwritten signature in black ink that reads "Federico García Lorca". The signature is stylized, with a large 'F' and 'L' and a smaller 'G'.

Federico García Lorca (Fuentevaqueros, 5 de junio de 1898 - Víznar, 19 de agosto de 1936).

Poeta y dramaturgo español. En 1915 comienza a estudiar Filosofía y Letras, así como Derecho, en la Universidad de Granada. Forma parte de El Rinconcillo, centro de reunión de los artistas granadinos donde conoce a Manuel de Falla. Entre 1916 y 1917 realiza una serie de viajes por España con sus compañeros de estudios, conociendo a Antonio Machado. En 1919 se traslada a Madrid y se instala en la Residencia de Estudiantes, coincidiendo con numerosos literatos e intelectuales.

Junto a un grupo de intelectuales granadinos funda en 1928 la revista Gallo, de la que sólo salen 2 ejemplares. En 1929 viaja a Nueva York y a Cuba. Dos años después funda el grupo teatral universitario La Barraca, para acercar el teatro al pueblo, y en 1936 vuelve a Granada donde es detenido y fusilado por sus ideas liberales.

Escribe tanto poesía como teatro, si bien en los últimos años se volcó más en este último, participando no sólo en su creación sino también en la escenificación y el montaje. En sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo la estela de Antonio Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En una segunda etapa aúna el Modernismo con la Vanguardia, partiendo de una base tradicional.

En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto a la canción popular como a la desmesura calderoniana o al teatro de títeres. En su teatro lo visual es tan importante como lo lingüístico, y predomina siempre el dramatismo.

En la actualidad Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos.



## ¿Por qué otra vez Lorca?

Resulta obvio que, salvo que aparecieran sus restos, quedan pocas cosas que añadir a lo que ya se conoce de la vida y la obra de Federico García Lorca. Del mismo modo que también se ha visto ya, por separado, el uso de cada uno de los lenguajes que van a configurar este espectáculo: se ha cantado y bailado a Lorca, se ha interpretado en la escena y se han rodado numerosos documentales y películas basadas en su vida. Sin embargo, lo que se propone con este espectáculo es una mirada diferente, cuya naturaleza se basa precisamente en la suma y en la conjugación de todos estos lenguajes. En esto consiste su novedad y su originalidad.

El espectáculo se propone enseñar al espectador la naturaleza del mundo interior de García Lorca, para que así se convierta en una especie de guía para comprender mejor al poeta que cantó a la vida y a la muerte con la misma intensidad y, de esa forma, animarlo a conocer mejor su obra, acercándolo a su pasión y a sus contrastes. En el desarrollo del espectáculo, siempre deberán percibirse los fragmentos de obra recitados como una consecuencia natural de lo narrado.

Por otro lado, el enfoque del personaje pretende centrarse menos en el genio y tratar de acercarse al hombre, al ser humano. Tratar de recoger en las entrevistas, y en la narración global, las circunstancias personales, familiares y sociales más elementales en Lorca, aquellos rasgos más humanamente identificables, para que el espectador pueda empatizar con facilidad y comprender la personalidad genial de Lorca a través de las circunstancias, las motivaciones y las conductas más reconocibles, sin que la figura del genio reconocido en el mundo entero lo distancie. Un discurso que acuda a lo sencillo, que armonice con la simplicidad de la puesta en escena y, a la vez, con su densidad narrativa y su contención.



## El espectáculo

El espectáculo que propongo sobre Federico García Lorca, pretende reseguir el patrón narrativo que utilicé en espectáculos como *Tots aquests dois* (sobre la vida y la obra del poeta y cantante Guillem d'Efak), *La casa en obres* (sobre la vida y la obra del poeta y escritor, Blai Bonet), *Poseu-me les ulleres* (sobre la vida y la obra del poeta Vicent Andrés Estellés) o, y quizá principalmente, *Esquena de ganivet* (sobre la vida y la obra del poeta Damià Huguet). Se trata de una narrativa que hace uso de diversos lenguajes para ofrecer al espectador una mirada lo más poliédrica posible sobre el personaje narrado.

Así, en nuestro espectáculo sobre Lorca, contaríamos con cinco voces o elementos dramáticos:

### Guitarra flamenca

El guitarrista interpretará los temas escogidos para cada situación con el fin de configurar la mirada y el tono con el que queremos marcar cada una de las escenas.

### Cante

El cante, además de conjugarse con el tono dramático, aportará al espectáculo una selección de la poesía musicada de Lorca. Esta selección estará determinada por el uso dramático que se hará de cada una de las canciones según los diferentes momentos del recorrido narrativo en los que sean insertadas.



## Baile

Entenderemos al bailaror como el foco principal de nuestro espectáculo, su protagonista, una proyección física del alma del poeta. Así cada una de sus coreografías tratará de expresar el reflejo más intimista que cada una de las vivencias narradas proyecten hacia el mundo interior de nuestro personaje. Como una sintetización de la experiencia vital narrada, expresada a través de la abstracción del movimiento corporal y del baile.

## Recitado

La actriz recitará una selección de textos procedentes principalmente de la obra poética, pero también de su prosa, de sus cartas o de su teatro. Los textos serán seleccionados según la relación que mantengan con cada uno de los episodios de la experiencia vital recorrida por el espectáculo.

## Vídeo documental

El vídeo contendrá una imagen madre que usaremos como eje dramático y, a la vez, como motor narrativo. Esa imagen será la del bailaror, vestido del mismo modo que en el escenario, viajando en tren desde Madrid hasta Granada. Así, le veremos subir al tren en una estación madrileña, atravesar las diferentes paradas del trayecto, con sus paisajes y su cambio de luz y, finalmente, lo veremos descender del tren en la estación de Granada. Durante el trayecto, le veremos sentado en un asiento, mirando por la ventana, ausente. En la butaca de enfrente suyo, situaremos a cada uno de nuestros entrevistados y, sobre el cristal de la ventana, montadas de forma translúcida en postproducción, las imágenes seleccionadas procedentes de documentales rodados con anterioridad al nuestro. El vídeo contendrá también una selección de fotografías y dibujos del autor.



## Estructura, el alma del espectáculo

El espectáculo constará de 10 escenas o capítulos que tratarán de recoger, de forma cronológica, los episodios vitales más destacados en la vida del poeta, estableciendo conexiones entre los fragmentos biográficos y las obras que durante los mismos se generaron.

Propuesta inicial de los diez capítulos:

- 1) **Fuentevaqueros:** infancia y origen familiar.
- 2) **Traslado familiar a Granada:** adolescencia, formación musical, nuevas amistades.
- 3) **Época universitaria:** El Rinconcillo, primeros poemas y dibujos.
- 4) **Viajes por España:** encuentro con Machado, con Juan Ramón Jiménez y con Unamuno. Recitales de piano. Relación con María Luisa Egea. Encuentro con Emilia Llanos. Primeras publicaciones.
- 5) **Traslado a Madrid:** Residencia de estudiantes. Buñuel y Dalí. Contacto con los círculos literarios y teatrales. Primeros estrenos teatrales y primeras publicaciones.
- 6) **Generación del 27:** Romancero gitano. Estreno de Mariana Pineda. Margarita Xirgu. Emilio Aladrén.
- 7) **Nueva York y Cuba:** Encuentro con Andrés Segovia. El cambio teatral: El público.
- 8) **Buenos Aires y Montevideo:** proyección internacional.
- 9) **Regreso a Madrid:** reconocimiento y éxito teatral.
- 10) **Guerra civil:** la traición y el asesinato.

En cada uno de estos 10 capítulos, la narrativa seguirá el patrón estructural de la música que interprete la guitarra, según el palo que sea escogido para la escena. Dentro de esta estructura musical, se insertarán, siguiendo pautas dramáticas, las demás voces narrativas del espectáculo: el canto, el baile, el recitado de la actriz y la imagen documental. Así, el texto recitado, o bien la narración de un entrevistado, serán conjugados en el espectáculo con el canto y el baile, como parte de la estructura musical, sincronizándose con el tempo y los ritmos marcados por la guitarra. El escenario aparece dividido por un tul translúcido sobre el cual se proyectan los fragmentos del documental. Detrás del tul vemos, dispuestos en sillas, a la manera de un tablao, el guitarrista, la cantaora, el bailarín y la actriz.

En la escena se plantean tres planos dramáticos diferenciados: delante del tul, sobre el tul y detrás del tul. Esos tres planos, iluminados de forma independiente, se combinarán de diferente forma según el propósito dramático de cada momento del espectáculo. De esta forma, podremos usarlos por separado, de a dos y, en los momentos más climáticos, podremos intervenir delante, sobre y detrás del tul, a la vez.

## Ficha artística

**Espectáculo**

Federico García

**Género**

Teatro, danza y música

**Idioma**

Español

**Público**

Todos los públicos

**Duración**

90 minutos aproximadamente

**Autor**

Federico García Lorca

**Dramaturgia**

Evelyn Arévalo, Pep Tosar

**Dirección**

Pep Tosar

**Realizador**

Agustí Torres

**Ayudante de cámara**

Francesc Martorell

**Música**

Mariola Membrives, Rycardo Moreno, David Dominguez

**Baile**

Pol Jiménez

**Escenografía y vestuario**

Pep Tosar, Evelyn Arévalo

**Técnico de luces y vídeo**

Sergio Roca Saíz

**Técnico de sonido**

Marc Rigau

**Producción ejecutiva y distribución**

Gabriela Marsal, Leila Barenboim, Mireia Gràcia (Mika Project)

**Coproducción**

Oblideu-vos de nosaltres SLU, Festival Grec de Barcelona

**Entrevistados**

Vicenta Montesinos García-Lorca, Antonina Rodrigo, Allen Josephs, Juan de Loxa, Mario Hernández, Domingo Ródenas.

## Equipo artístico



### Pep Tosar / Director de escena

Licenciado en Art Dramático por el Institut del Teatre en el año 1985.

Inicia la su carrera en el Teatre Lliure a finales de los 80 en montajes de Pere Planella, Josep Muntanyès o Fabià Puigserver como ***Maria Stuard, Paraula de Poeta: Blai Bonet, El manuscrit d'Ali Beí, Titànic 92, D'Arenys a Sinera...***

Después, en los 90, con Calixto Bieito, Teresa Vilardell, Tamzin Townsend o John Strasberg en montajes como ***La noche de El Dorado, La Gavina, La tempestat, Macbeth*** o ***Galileo Galilei***.

Trabaja como ayudante de dirección en el Teatro María Guerrero de Madrid en el espectáculo ***La Comedia sin título***, de García Lorca, dirigido por Lluís Pasqual.

Con Lluís Massanet y Xicu Masó funda la compañía Teatre de Ciutat, con la que produce y protagoniza ***Sa historia des senyor Sommer*** de Patrick Süskind (Premio especial de la crítica 1994); ***Rèquiem*** (Grec 1997) y ***Revés***, ambos a partir de los libros del mismo título del autor italiano Antonio Tabucchi (Teatre Lliure i Teatro de la Abadía, 2002); ***El Mestre i Margarita*** (Teatre Lliure, 2003. Premio de la crítica y Premio Butaca al mejor espectáculo y finalista en los Premios Max al mejor espectáculo revelación) y, finalmente, ***Al vostre gust*** de William Shakespeare (espectáculo inaugural del Grec 2005).

Ya en solitario produce, escribe, dirige e interpreta los siguientes espectáculos: ***La casa en obres***, a partir de la vida y la obra del poeta mallorquín Blai Bonet (Grec 1998. Romea 1999, Premio especial de la crítica); ***Esquena de Ganivet*** (Grec 2004. Sala Muntaner, 2004. Premio de la crítica Serra d'Or al mejor espectáculo. Finalista en los Premios Max al mejor espectáculo revelación); ***Somnis de somnis***, a partir del libro de relatos del mismo título de Antonio Tabucchi (Sala Muntaner, 2006); ***Molts records per a Ivanov***, una pieza original basada en el Ivanov de Anton Chéjov (Círcol Maldà, 2009. Premio de la crítica a la mejor dirección. Premio de la crítica Serra d'Or al mejor espectáculo); ***Nocturn***, una dramaturgia a partir de los libros de Antonio Tabucchi Réquiem, Los volátiles del beato Angélico, Pequeños equívocos sin importancia, El Ángel Negro y Se está haciendo cada vez más tarde (Círcol Maldà, 2009).



Premio de la crítica Serra d'Or al mejor espectáculo). Sus últimos trabajos teatrales, en los que también ha participado como actor, son **Tots aquests Dois**, a partir de la vida y la obra del poeta y cantante mallorquín, Guillem d'Efak, (Nominado a mejor espectáculo en los Premios Butaca y estrenado en el Círcol Maldà). Una adaptación de **El Mestre i Margarita** que produjo y estrenó el festival Temporada Alta y **Con la claridad aumenta el frío**, a partir del libro póstumo Mis Premios, de Thomas Bernhard, que se estrenó en el Festival Grec y fue considerado por la prensa como unos de los mejores espectáculos del festival, y que en octubre de 2014 se vio en el Teatro de la Abadía, en Madrid.

En cine, ha trabajado como actor en más de 30 películas (**Pa negre**, **Miquel Bauçà, el poeta invisible**, ambas dirigidas por Agustí Villaronga. **Lasa y Zabala**, de Pablo Malo o **La Salazón**, de Jesús Font, entre otras). También ha participado en diversas series de TV3, Tele 5 y TVE. Destacaremos su personaje, Collado, en la serie **Crematorio** de Canal+.

## Agustí Torres / Realizador

Agustí Torres Domenge, nacido en Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca, el 9 de marzo de 1965.

Desde 1983 combina su trabajo profesional como freelance en fotografía y video con su propia obra artística. En 1995 obtuvo la licenciatura en "estudios de fotografía" en la Universidad de Derby de Inglaterra, y en 1997 el Master de Bellas Artes, especialidad de fotografía, en la Rhode Island School of Design de Estados Unidos. En 1997 y 1998 participó en el programa de estudio independiente del Whitney Museum of American Art de Nueva York.

Ha expuesto en Inglaterra, España, Estados Unidos, Italia, Francia, Portugal y Suiza.

Asimismo, ha participado en más de ciento cuarenta programas documentales para televisión, emitidos en canales como TVE 1, TVE 2, Canal 33, Documania.

Sus fotografías han sido publicadas en diversas revistas y sus portadas, como El País Semanal, Magazine de La Vanguardia, Le Monde semanal, etc. Entre sus publicaciones cabe destacar *Miquel Barceló*, *La Catedral Bajo el Mar* y *Redefining Pop*.

Actualmente se encuentra realizando la documentación fotográfica y videográfica del proceso de creación de la obra que Miquel Barceló realiza en la Sala XX de la ONU de Ginebra.

[www.agustitorres.com](http://www.agustitorres.com)

## Mariola Membrives / Cantante

Cantante y actriz, afincada en Barcelona, graduada con el título superior de cante flamenco (Esmuc, Barcelona 2012), becada a la excelencia por la fundación Anna Riera y la AIE, y formada en el ámbito de jazz y contemporánea tanto en la Esmuc, como en el Taller de Musics. Ha estudiado con profesores como Mayte Martín, Juan Manuel Cañizares, Juan Ramón Caro, Arcángel, Chicuelo, Chiqui de la línea, Ana Finger o Feliu Gassull, entre otros.

Formada en Danza Española y Flamenca desde los 5 años, trasladó su residencia a Madrid a los 19 para estudiar Arte Dramático durante siete años, en las escuelas de Cristina Rota y Gina Piccirilli. Trabajó en teatro, cine y televisión. En Barcelona donde reside y trabaja actualmente, crea su proyecto más personal, "Llorona", que gana la convocatoria del Infusiona't 2014 y sale a la luz como trabajo discográfico en diciembre de ese mismo año. Ha sido banda sonora de la película "La Estrella" con Carmen Machi e Ingrid Rubio, el corto AMA de Rubén Ventura, y compositora del tema 1000 años en la película "Antonio cumple 50" de Mirafilms.

En este momento, es la cantaora del nuevo proyecto de la Fura dels Baus "FREBACH 212", que se encuentra en su gira internacional. Es también la cantaora en la película concierto "Blancanieves", ganadora de un Goya, en su gira internacional, acompañada a la guitarra de Juan Gómez Chicuelo. Ha colaborado como cantante en el disco de Daniel García Diego "ALBA", "Venancio y los jóvenes de Antaño" y "Calima", entre otros. Ha hecho colaboraciones en el Festival Ciutat Flamenco, en los espectáculos "Mi voz en el silencio" de Esperanza Fernández, junto a Eduardo Trassierra, Miguel Ángel Cortés o Pastora Galván, y "Rumba Surreal" de Luis Troquel, acompañada a la guitarra por Chicuelo, y al violín por Carlos Caro, junto a Fuensanta la Moneta". Ha protagonizado como cantante la producción "Candelas El amor Brujo", de Culturarts dirigida por Carlos Amat y Sofía Grande y participado en festivales internacionales como "El mundo en Un pueblo Maya", representando a España en Telchac Puerto (Mérida, México) como solista y acompañando al baile. Con su trabajo "Llorona", ha sido una de las protagonistas del ciclo "Divinas y Humanas" organizado por Urban Sur y el Ayuntamiento de Córdoba, y participado en el festival de música iberoamericana EXIB (Évora, Portugal).

En 2016 después de asistir con "Llorona" a varios festivales, surge "OMEGA 20-16" que se estrenó en El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa" en marzo del 2016, y que tuvo su puesta de largo en Jamboree Club Jazz el día 4 de mayo de 2016. Actualmente se encuentra en gira y es uno de los proyectos escogidos para el ciclo "Jazz en Ruta" de la AIE, y en varios festivales como "Ellas Crean" en el Conde Duque, en Madrid, acompañada de Guillermo McGill, Giulia Valle y David Pastor o Raynald Colom, entre otros.

En este momento, además de sus proyectos como cantante y compositora, continúa su investigación en la técnica vocal y la musicología poniendo especial interés, en el folclore latinoamericano, su influencia en el flamenco y la música española.

También, es profesora titular de cante flamenco en el Conservatorio Superior del Taller de Músics, la escuela del Taller de Musics y el Conservatorio de Música de Cartagena.

Mariola está en pleno proceso de creación de su nueva obra "La Reina Toro" donde la poesía, el teatro, la música y la danza se dan la mano con textos de Max Aub y Bergamín, y donde ella asume la dramaturgia y la composición musical, así como el papel protagonista.

Además de sus propios proyectos entre sus próximas actuaciones más relevantes se encuentran una propuesta a dúo con el pianista Chano Domínguez, en el Festival Grec de Barcelona y la participación como solista en "El amor brujo" de Manuel de Falla con la OBC en el Auditori de Barcelona.

## Rycardo Moreno / Guitarra

Ricardo Moreno Montiel, guitarrista de Flamenco y Jazz.

Nació en Lebrija el 8 de febrero de 1981, en el seno de una familia gitana, donde tuvo sus primeros inicios musicales a una edad muy temprana. Su primera guitarra la coge con 11 años para acompañar el canto de sus tíos, su abuela.

Su primer trabajo profesional lo hace en Francia a la edad de 16 años en el "Festival de Flamenco Mont de Marsans". Participa varios años consecutivos en el "Festival Flamenco de Lebrija La Caracola".

A la edad de 20 años realiza su primer trabajo discográfico en el grupo "De Ojani na", donde participa como guitarrista y autor.

Creó un trío musical junto a las cantantes Alba Molina y Vicky Luna con las que trabaja durante varios años. En el camino vuelven a trabajar juntos en el espectáculo "Maravilloso Sinatra", junto a Lole Montoya, Montse Cortes y Genara Cortes. Años más tarde Alba Molina, le encarga los arreglos, producción y guitarras de la canción de la Campaña de Turismo de Andalucía "Te Quiero Mucho".

Ha colaborado con grandes artistas de la talla de Raimundo Amador, Lole Montoya, El Lebrijano, Tomas de Perrate, Montse Cortes, La Tana, El Guadiana, Yelsy Heredia, Ramón Porrina y entre otros.

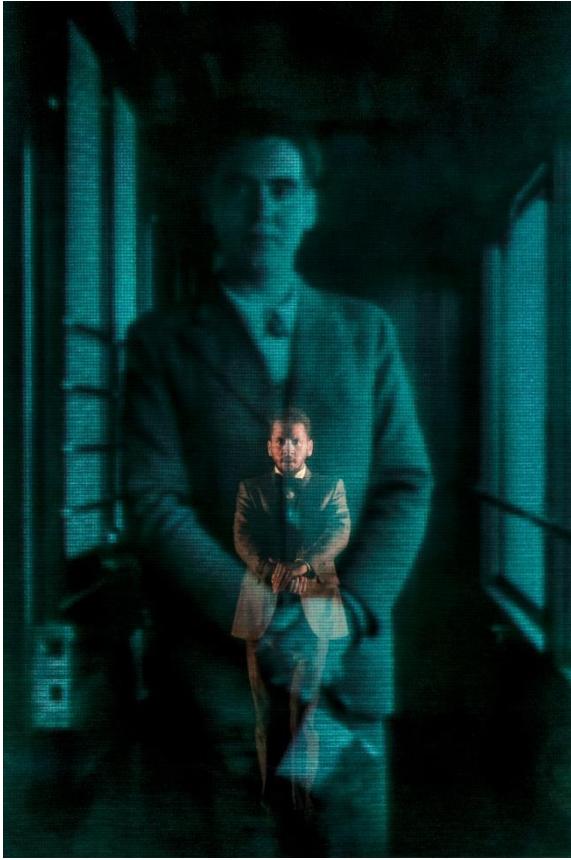
Actualmente se encuentra en la elaboración de su trabajo en solitario como guitarrista del cual nos avanzara algo en el "Festival Flamenco de Nueva York".

## David Dominguez / Percusión

A los 15 años descubre el cajón y decide aprender a tocar este instrumento. Este interés por aprender le hace estudiar también la percusión afro-latina (conga, bongó, batá...) así como la africana (djembé, udú...). Acude a seminarios de cajón con Israel Suárez, "el Piraña" (Paco de Lucía, Chano Domínguez...), Ramón Porrina (Camarón, Paco de Lucía...), José Carrasco (Antonio Canales...), Luky Losada (Juan de Juan, Tomatito...), entre otros.

En febrero de 2006 estrena el espectáculo "INCONNEXUS XXI" de la compañía de baile "SOMORROSTRO DANZA FLAMENCA" en el teatro Zorrilla de Badalona, con música de J. Gómez "Chicuelo" y Enric Palomar, y coreografía de Javier Latorre. En marzo de este mismo año participa en el espectáculo "Lorca al día", estrenado en el Auditori de Barcelona con la composición y arreglos musicales de Enric Palomar y coreografiado por Javier Latorre. Ha tocado con Montse Cortés, Duquende, Parrita, Alfonso Losa, con Chicuelo presentando su último disco "Diapasión", con el guitarrista francés Juan Carmona, con el que ha tocado, entre otros lugares, en el Festival de Jazz de Skopje y en las noches de la guitarra de Córcega, con la "Flamenco Big Band" de Perico Sambeat un proyecto de fusión "flamenco-jazz" donde toca con primeras figuras del mundo del jazz nacional como Javier Colina, Marc Miralta, Carlos Martín y el compositor y director Perico Sambeat. También forma parte de la "Banda Picoco", joven banda que apuesta por la mezcla de ritmos, que van desde el flamenco más puro hasta los ritmos afro-cubanos y afro-brasileños. Con la "Banda Picoco" ha compartido cartel y escenario con artistas de la talla de Montse Cortés, Potito, Ramón Porrina, Piraña, entre otros. En diciembre de 2010 fue requerido por las prestigiosas "Labèque Sisters" Katia y Marielle, presentando la obra "Paisajes Sonoros de España" compuesto por el gran compositor catalán Joan Albert Amargós, junto a la Filarmónica de París, en el estreno de la obra en el festival de música de Radio Francia en Montpellier.

Es acompañante habitual del guitarrista Juan Ramón Caro, con el que está presentando su disco "La Rosa De Los Vientos" en una serie de conciertos nacionales e internacionales, con la colaboración de los bailaores Belén Maya y Marcos Flores. También acompaña normalmente a la cantaora Ginesa Ortega en sus conciertos.



### Vídeo completo

<https://www.youtube.com/watch?v=kv5MBLMdf1M>

### Video promocional

<https://www.youtube.com/watch?v=OYcjROWtKCo>

### Contacto / Distribución



### [www.mikaproject.es](http://www.mikaproject.es)

**Gabriela Marsal**

Mov.+34 675 864 506

gm@mikaproject.es

Barcelona - España

**Leila Barenboim**

Cel.+ 54 9 11 5826 1779

lb@mikaproject.es

Buenos Aires - Argentina