

AMOR DE

DON PERLIMPLÍN
BELISA EN SU JARDÍN

de FEDERICO GARCÍA LORCA

FERNANDO CAYO
LUCIA ESPÍN - CANDELA CRUZ

SINOPSIS

Don Perlimplín ama a Belisa, Belisa ama a más hombres y Marcolfa cuida de Don Perlimplín mientras observa como inmola su corazón... Una versión de la Aleluya Erótica de Lorca sobre las turbulentas relaciones humanas que, como en un cóctel molotov, mezclan la dependencia, el enamoramiento, la juventud, la madurez, el sexo, la subida al cielo..., y la tensión de una flecha, en tres personajes de oscuro jardín que protagonizan esta historia de desamor...

CONCEPTO

Nuestra propuesta es una versión contemporánea de la farsa de Lorca, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, una versión escénica del texto de esta aleluya erótica que versa sobre las turbulentas relaciones humanas entre los tres personajes que protagonizan la función: Don Perlimplín, Marcolfa y Belisa.

En esta versión, estos tres únicos personajes muestran la transición íntima e inflexible de la condición humana ante la imposibilidad del amor y la necesidad de sentirse correspondido.

Quizá es uno de los textos menos conocido de Lorca, pero está considerada una auténtica joya de nuestra literatura, un texto que vivió varias vicisitudes ya que estuvo perdido y fue incautado por la policía durante años acusado de inmoralidad.

El personaje de Don Perlimplín se basa en aquellas aleluyas que deambulaban por las calles de una España de los siglos XIX y XX como historietas dibujadas a modo de toscos grabados y pareados grotescos de versos octosílabos de carácter vulgar. Lorca quiso hacer de este personaje un héroe estilizado y trágico, desde un personaje ridículo cuya vida y muerte era el regocijo de los niños, el autor supo inmortalizar al protagonista de esta farsa metiéndolo en un mundo de magia poética que implicaba la sublimación del milagro de su poesía llena de símbolos y estructuras determinantes para una puesta en escena de extenso regusto sagrado, un ritual de oscuro culto al amor y a la muerte.

Lorca retiene el trasfondo de esas aleluyas para escribir esta farsa, a la que él llamará Aleluya erótica donde su protagonista es vencido por el amor, con un ritual de sacrificio, elevado la belleza de esta obra.

Lorca dejó este testimonio escrito sobre su Perlimplín: "La vida de estos personajes se debe ver ligada al ritmo del mundo y tenemos que verles como caen en sudestino sin que puedan echarse atrás (...) Con pocos elementos se ha de conseguir la emoción"

Decía Lorca que esta función es teatro de monigotes humanos que empieza en burla y acaba en tragedia, es una desolada historia de desamor, una emoción astral y petrificada, grotesca y sublime... La intención de Lorca con esta función era subrayar la contradicción desdoblado la farsa de las Aleluyas en un ritual dramático, en esta versión, hemos saboreado ese viaje iniciático de los tres personajes que se han mantenido en la versión frente a los seis que escribe el autor.

La relación que existe entre los personajes es principalmente el sacrificio por amor, incluso nuestra particular Marcolfa, inspirada en las caricaturas dieciochescas como la "doméstica perseverante", en nuestro universo se acerca más al mundo siniestro y oscuro que apenas se expresa con palabras, en el que Lorca siempre se mantiene y nunca se evidencia. Marcolfa y su señor tienen una particular relación entre amo y esclavo; nuestra Belisa entre mujer y cuerpo, y en común, un juego de liberación y de distorsión de normas, que anticipa la crueldad del amor que envuelve a Don Perlimplín, que a veces viejo, a veces joven de capa roja- es el alma y la esencia del amor humano de deseo infinito y sexual.

Todos son el anhelo y la fatalidad en un diálogo directo donde no sobra ni una palabra. Frases cortas que conservan la estructura del dúo simulando quitar un muñeco de los títeres para poner otro.

Dice Federico: el drama debe estar en el público, los personajes no saben lo que van a vivir, aceptan sin medir, pero el público sí ve el drama que están viviendo, y por consecuencia intuyen el que les va a venir sin poder hacer nada, unos observadores con una información privilegiada sorprendidos por cuestiones filosóficas ancestrales, donde esta farsa que parece un intento ligero de principios de siglo XX de mostrar estas perspectivas, consiguen envolver de una angustia limpia, el reconocido triángulo lorquiano: amor, muerte y eternidad.

Don Perlimplín es el alma.

Belisa es el cuerpo.

Marcolfa los sentimientos (la mano que mueve las acciones).

Este trio de personajes es una conquista, un paso adelante en el conocimiento de la consecuencia y el extraño amor que nos rodea...

Don Perlimplín también es el mito de Psique y Eros. Psique no debe ver el rostro de su amado... Y el redentor camino al sacrificio que se envuelve en esta significativa frase de saeta: - *"Míralo por dónde viene"*-, con su el final salvador que anuncia Marcolfa: - *"la sangre gloriosísima de mi señor"*-.

El hermano de Federico, Francisco García Lorca siempre mencionaba con ironía la intención alegórica sobre esta función, - *"No falta sino plastificar la subida al cielo del alma de Perlimplín..."*-.

Y ese es nuestro final...

AMOR DE DON PERLIMPLÍN BELISA EN SU JARDÍN

de FEDERICO GARCÍA LORCA

Federico García Lorca empieza a escribir esta obra en 1922, la considera acabada en 1926. Su estreno estaba previsto para el día 6 de febrero de 1929 por la compañía de teatro El Caracol, pero en ese periodo, durante la dictadura de Primo de Rivera, los ensayos y el estreno fue paralizado por la policía y la obra fue archivada en la sección de pornografía de la dirección general de seguridad. Finalmente se estrena le 5 de abril de 1933 en el Teatro Español bajo la dirección del propio Federico García Lorca.

ESPACIO ESCÉNICO

Conscientes de estos matices hemos creado un universo extremadamente simbólico lleno de días rojos y naranjas, y de noches azul lapislázuli..., con olor a nardos, e incienso, en donde el jardín se convierte en un paso de semana santa oscuro sólo cubierto delicadamente por lavandas preservadas y focos de luz. Nuestro espacio escénico se anexa al espacio físico en el que se representará la obra durante todo el verano, "El Patio de la Galileo", uno de los pocos espacio teatrales al aire libre que proporciona Madrid en las noches de verano, y es por esto, al respetar la Geoestética del lugar, en el que dejamos que se vea ese cielo de Madrid con un escenario a modo de instalación en el centro del patio, sin peine de teatro y sin bambalinas. Mostrando toda la escena con sus focos contrapicados en los varales de ese trono, dejan libre el cielo y la instalación.

Triana Lorite

PALABRAS DE LA DIRECTORA

En palabras de Lorca esta función es un recorrido entre lo ridículo y lo sublime..." Es una obra enmarcada en las constantes del autor, amor y muerte, que bajo la aparente sencillez de los ritos de paso, las aleluyas, y los personajes inspirados en las caricaturas dieciochescas, también existe un universo siniestro y oscuro que apenas se expresa con palabras. Es un viaje iniciático al desamor y un estético estado interno donde los tres personajes aman y desgarran al mismo tiempo dentro de un hermoso y oscuro jardín..., un amor; que como todos los amores de la literatura de Lorca se convierte en un paseo entre el teatro, el dolor y la trascendencia... Y es por esto, por lo que el amor de Don Perlimplín se convierte en un peligro entre la distancia y la proximidad con el resto de personajes (como en esas turbulentas relaciones humanas de la sinopsis), y así encontré una extraña similitud con *Rest Energy*, performance de Marina Abramovic de 1980, donde la tensión del arco y la flecha se convierten en una entrega de confianza mutua mientras alguno de los dos corre peligro buscando ese delicado equilibrio entre lo que te hace bien, y lo que te hace mal...

Triana Lorite

DON PERLIMPLÍN

FERNANDO CAYO

Actor, director y músico español de amplia formación. Miembro fundador de la Academia de Artes Escénicas. Entre sus trabajos en cine están "The Counselor" Ridley Scott, "El Orfanato" de J. Bayona, "Mataharis" de Iciar Bollaín o "La piel que habito" de Pedro Almodovar. Premio al Mejor Actor del Festival de Cine de Toulouse (1999). Premio de Teatro Provincia de Valladolid. En 2014 es reconocido como mejor Actor de Teatro por la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid. Elegido Mejor Actor de Teatro 2013 por los lectores del diario "El País" y nominado a los Max por "De ratones y hombres".

Nombrado ACTOR DEL SIGLO XXI por el Festival de Medina del Campo 2015. De su paso por TV señalamos entre otras las series "Manos a la obra", "La señora", "Toledo", "La república", "Punta Escarlata", "Hermanos", "El caso", "Amar es para siempre" y "La casa de papel".

De entre los más de 40 montajes teatrales en los que ha participado, destacar su paso por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y su colaboración con grandes directores como Tomaz Pandur, Juan Carlos Rubio, Andrés Lima, Miguel del Arco, Juan Carlos Pérez de la Fuente o Ernesto Caballero. Títulos como "Don Juan Tenorio", "La vida es sueño", "Don Duardos", "Tito Andrónico" forman parte de su larga carrera.

En 2016-17 compaginó la gira del espectáculo "Páncreas" del que fué coproductor con Concha Busto, Tarteán Teatro y el CDN con su colaboración en la serie de TVE "EL CASO".

En 2017-18 en teatro "El príncipe de Maquiavelo" dir. y versión Juan Carlos Rubio e "Inconsolable" de Javier Gomá dir. Ernesto Caballero con el que ya hizo "Rinoceronte" también en el Centro Dramático Nacional. En TV protagoniza la serie "Amar es para siempre" de Antena 3.

Sus más recientes trabajos teatrales son "Antígona" para el Festival de Mérida, y su espectáculo sobre mitología, "¡¡¡Por todos los dioses!!!".

En 2019-21 participa en la tercera y cuarta y quinta parte de LA CASA DE PAPEL la serie en español más vista de Netflix, y una de las más vistas en todo el mundo.

MARCOLFA LUCÍA ESPÍN

Licenciada en la Escuela de Arte Dramático y Danza. Comenzó su carrera como bailarina en el Ballet Español dirigido por Matilde y Carmen Rubio.

En Los Angeles, CA, cursó la carrera de Dirección y Producción de Cine y Televisión y trabajó como actriz en el Teatro Ricardo Montalban en pleno Hollywood, en el Shrine Auditorium, así como en Televisión (Telemundo, Azteca America). Viviendo en Los Angeles, fue contratada por Televisa (México) donde trabajó en esta Televisión y se ganó el Premio Sol de Oro.

Vivió 4 años en Buenos Aires, donde protagonizó varias obras de teatro y Musicales en los teatros más importantes de la capital argentina (Teatro Ópera, Teatro El Nacional, Teatro Coliseo, Teatro El Picadero...) como "Luz Cenicienta", junto a la gran Moria Casán; "Bollywood" del reconocido director José María Muscari; "Desencantadas" el Musical de Broadway y otros grandes títulos de la famosa Calle Corrientes.

Convocada por Juan José Campanella, el director de cine oscarizado por "El Secreto de Sus Ojos", volvió a Madrid en el 2019, al Teatro Fígaro, para ser Clara en su obra "PARQUE LEZAMA", obra ganadora de varios premios en Argentina. Después de eso, protagonizó "El Principio de Arquímedes", multipremiada obra internacional de José María Miró.

Acaba de terminar su participación en la serie "Privier" para una conocida plataforma en Latinoamérica.

Creó su propia productora junto a Miguel Ángel Chulia, EL TÍO CARACOLE, con la cual ha realizado grandes eventos en Latinoamérica y, en España, ha estrenado con éxito musicales como "FAMA" y "PRETTY WOMAN", (Teatro Apolo de Barcelona y EDP GRAN VÍA de Madrid) y obras de texto como "El Secreto" (Teatro Lara), "BitchCoin" (Pequeño Gran Vía), "Doble O Nada" con Miguel Ángel Solá, "Juana La Loca" y "Solo Ida" (Teatros Luchana), "Retorno al Hogar" con Miguel Rellán, y otros... Ahora está preparando "DESENCANTADAS" del Off Broadway que se estrenará en septiembre en el Teatro Lara.

BELISA CANDELA CRUZ

Belisa es una joven hermosa en libertad. Un ser desvelado por su propio pensamiento infinito que sustrae la vida del otro, mutilada, donde amar es la espontaneidad del dogma y de su fuerza que avanza en la relación entre los tres personajes, siendo la única que queda viva, en pie.

Candela Cruz cuenta con una larga trayectoria tanto en televisión como en teatro. La actriz es conocida por: "Alba" (Serie de TV), "Adú", "Conversaciones" (Serie de TV), "La peste" (Serie de TV).

Desde el inicio de su carrera, ha trabajado tanto en teatro, como cine y televisión. Candela Cruz está graduada en Arte Dramático y titulada en Grado Profesional de Danza Clásica por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla.

La hemos podido ver en en la superproducción cinematográfica Adú; así como en la serie La peste, de Movistar+, papel que le ganó una nominación a Mejor Actriz de Reparto en los premios de la Unión de Actores. Más recientemente participó en el thriller Alba, también de Atresmedia y actualmente forma parte del reparto Sueños de libertad, la nueva gran apuesta de Atresmedia.

En teatro, cabe destacar su trabajo en "Bodas de sangre", de Ignacio Ysasi; "Las mujeres sabias", de Andrés Alemán; y "El hombre que esculpió a Dios", de Gustavo A. García

EQUIPO TÉCNICO

Dramaturgia y Dirección TRIANA LORITE
Coreografía y Movimiento Escénico ZOE SEPÚLVEDA
Ayudantía de Dirección HUGO LÓPEZ
Composición Musical IGNACION YSASI
Vestuario PIER PAOLO ÁLVARO Y ROGER PORTAL
Diseño de Iluminación TRIANA LORITE
JUANCHO MEDINA

Marketing Digital EVA LAPUENTE
Diseño Gráfico J.LORITE
PRODUCCIÓN ELENA CAÑELLAS
CRISTINA CHARRO

Productor LOPE GARCÍA

SEDA

Producción y Distribución