

LA BATALLA

¿POR QUÉ ESPERAMOS?

Traer a escena el misterio de un ser humano, hacernos compartir la zozobra que ella siente ante ese misterio y releer el mito de Penélope, esto es, el mito de la espera: de todo eso ha sido capaz en La batalla Aranza Coello.

El misterio es el de Francisca, cuya vida quedó marcada por la espera de un hombre. Su nieta, Aranza, ha tenido coraje para mirar de frente tanto aquella vida como otras que Francisca pudo vivir y no vivió. El pasado de Francisca, también los pasados posibles que no llegaron a ser, combaten con el presente de Aranza, abriendo ante el espectador el drama de la memoria y el olvido. Y poco a poco, junto a esas mujeres que tienen encuentros que sólo el teatro permite, va apareciendo una tercera a la que ambas interrogan: ¿todavía esperas?; ¿por el amor que hubo?; ¿por el que vendrá?; ¿por qué esperas, Penélope?

Como es sabido, Aristóteles en su Poética afirma la superioridad del poeta sobre el historiador con el argumento de que éste se ocupa de lo particular mientras que aquel lo hace de lo universal. He recordado esta afirmación ante La batalla, en que dándonos a ver jirones de una vida Aranza Coello consigue hacernos pensar en otras vidas, en nuestras vidas: ¿por qué esperamos?; ¿qué esperamos?

Si la autora y directora consigue que nos importe la vida de Francisca y que al conocerla nos preguntemos por las nuestras –por nuestras esperanzas, por nuestras esperas, por aquellos momentos en que decidimos no esperar y por otros en que esperamos contra toda esperanza- es gracias a su talento y también gracias a su acierto al convocar a las dos actrices que la acompañan en escena, Pilar Duque e Irene Maquieira, tan comprometidas como ella en una experiencia teatral llena de poesía y de piedad.

Juan Mayorga

*“Elige el final que más te guste
y descansa de una vez. Yo no
tengo tu respuesta”*

LA OBRA

Es una autoría original en torno a la memoria, la emigración y la espera. Una dramaturgia del yo, cuyo eje vertebrador es la reconstrucción de la historia de una mujer nacida en España pero que crece en América y que, en los años 50, hace el camino inverso a la corriente migratoria de la época. Se queda en la Canarias de posguerra mientras su marido, isleño, vuelve a América, donde se conocieron. Su nieta, casi 70 años después de ese viaje, necesita recomponer el pasado para confrontar su presente.

Un juego de espejos en el que los diálogos entre la nieta y la imagen que ella tiene de su abuela y de la Penélope homérica se sucederán a lo largo de la obra. Las tres mujeres, enfrentadas en escena con la misma edad, tienen una forma singular de enfrentarse a la espera y a las reglas no escritas, pero, ¿cuál es esa forma? ¿es tan diferente?.

La danza contemporánea habita estos espacios emocionales, como herramienta no textual imprescindible, en forma de escena-pieza en sí misma o inserta en el lenguaje de los personajes. La palabra y el movimiento fundidos para conformar esta historia reconstruida con preguntas, un pasado inventado y quizás sanador.

LA ESTRUCTURA

LA FÁBULA.- Una mujer alrededor de los 35 años, trata de recomponer la historia, para ella trágica, de su abuela, cuyos padres emigraron a América y que crece en la gran ciudad. En la boda de su hermana conoce al hermano del novio, emigrado isleño trece años mayor que ella, y se enamoran. Se casan a los tres meses. Tras cinco hijos en 8 años, él decide que aquel no es un buen lugar para su familia, así que se trasladan a la isla. Después de pocos meses él vuelve a América. La muchacha de ciudad se queda sola en la isla desconocida, con sus cinco hijos y unas tierras que cuidar. Las visitas de él se espacian en el tiempo pero cuando él aparece, la mujer fuerte se disipa y se vuelca en su marido. Después de 22 años, él regresa definitivamente a la isla, enfermo, para morir. La 'abuela' cae en una depresión y se aísla del mundo. Al final de su vida reinterpreta su historia como última baza. 'Ella' incapaz de entender y aceptar el comportamiento de su abuela, lucha con sus otros yo por la verdad. ¿Qué verdad?

LOS PERSONAJES - Tres mujeres: Abuela, Penélope y Ella alrededor de los 35 años.

EL TIEMPO - Travesía por la segunda mitad del siglo XX. El tiempo pasado de la abuela de la estructura principal, mostrado en elipsis o resúmenes temporales se entremezcla con escenas actuales o atemporales.

EL ESPACIO - A partir de un espacio no concreto con una estructura de espacio múltiple: América, ubicaciones en la isla y un espacio onírico donde los personajes juegan el resto de las escenas.

REFLEXIONES ORIGINATORIAS

“¿Hasta dónde es posible sacrificar por un sueño? ¿Cuánto es sano apostar? La aceptación. Asumir el castigo y la elección ajena, el destino y el sino. Para sobrevivir podemos aferrarnos al derecho de rehacer nuestra historia y recrear nuestra memoria inventada. ¿Cuándo hay que seguir luchando y cuándo saber rendirse? ¿Es la ascensión un fracaso? ¿Es la lucha una victoria?”

El proceso de investigación que supone la creación de esta dramaturgia mixta, la fusión del lenguaje textual y corporal como un lenguaje único es base fundamental de este proyecto. Para ello el equipo artístico ha trabajado conjuntamente desde el primer momento en el proceso creativo. El equipo artístico aúna a creadores 'emigrados' canarios con creadores de otras procedencias. Esta confluencia trata de enriquecer el proceso con la visión actualizada de la emigración, un trabajo que parte en sí mismo del encuentro humano y de la reconstrucción de la memoria de aquéllos que se fueron.

Rescatar la memoria para traer su realidad al presente es uno de los objetivos de este montaje, porque, a pesar de ser un país destino de emigración estamos viviendo la necesidad de emigrar. En esta dualidad se está moviendo nuestra sociedad y, mientras, surgen familias desestructuradas, relaciones truncadas en la distancia... ¿qué ocurre con los que se quedan?

También, es una obra de personas aisladas de la emoción, agarradas por lo que hay que hacer. Tres mujeres en esta historia de máscaras, de asumir lo no dicho y de perdón. De lucha y rendición. ¿Cuál es la diferencia entre asumir y resignarse? El actual debate social y político nos sitúa en esta encrucijada, en reclamar la necesidad de cambiar las reglas del juego y de inventar un modelo distinto. Pero tenemos miedo, no sabemos que hay más allá. Tenemos un lugar en la sociedad, por indigno que sea, pero es el nuestro... ¿hasta dónde asumir el lugar que otros han elegido para nosotros? ¿hasta cuándo evitar posicionarnos?

“Yo no esperé veinte años, esperé cada día un día más durante veinte años”

ANTECEDENTES

Durante el curso 2014-2015 Aranza Coello, actriz y creadora teatral canaria, desarrolla el Máster de Creación Teatral dirigido por Juan Mayorga, en la Universidad Carlos III de Madrid, en el que obtiene una Matrícula de Honor.

Como punto de partida, Juan Mayorga propone visitar la exposición temporal 'El Greco y la pintura moderna' en el Museo del Prado. La huella del Greco se hace presente de formas diversas en la obra de artistas más de cuatro siglos después, desde la copia directa a la inspiración transformadora. Esto es lo realmente cautivador. La historia del arte está hecha de conexiones, de confluencias, influencias y convergencias de las imágenes. Como con los ojos de El Fayum que quedan dentro de los del Greco, o los del Greco dentro de los ojos de Picasso o los de Chagall.

Esta exposición y su propuesta conceptual germina en el lecho creativo. La resignificación del pasado, la reinterpretación o incluso reinención de una memoria fragmentada y difusa toman posiciones. Este trabajo de formación e investigación sienta las bases de un texto teatral que es hoy una realidad puesta en escena.

“Decimos: Yo no soy quien soy: no tengo suficiente información sobre mí mismo: transito mi vida sobre el plano trágico de la existencia. Así consumo una vida que tiene inconsciencia y casualidad. La tragedia nace de la ausencia de información. Sin información no me formo, no estoy en condiciones de accionar; es más son los elementos que accionan por mí: como si yo fuera un simple objeto: fuera de la dimensión dramática del evento.” -Renzo Casali

BURKA TEATRO

BURKA TEATRO nace en 2003 con 'Dos Tristes Tigres' de Sanchís Sinisterra. Desde entonces, desarrolla espectáculos de pequeño formato, como 'Historias Rusas' (ganador del Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Mar del Plata – Argentina en 2010), 'Bocacho de Risa' o los dos espectáculos infantiles 'Magalfa y el rey analfabeto' y 'Magalfa 2: el increíble viaje'.

Además, la compañía ha producido espectáculos de mayor formato como 'La Lapa' (nominado a los PREMIOS MAX 2007), 'La loca de la casa', 'Senderos de Gloria' (5 Premios RÉPLICA 2010, Premio Mejor ACTOR en el Festival de Teatro de Haro y Nominación a los MAX 2011) y 'Crisifixión', (Premio RÉPLICA Mejor ACTRIZ 2012). En 2014 estrena 'La gata sobre el tejado de zinc' de Tennessee Williams (Premio RÉPLICA Mejor DIRECCIÓN, ACTRIZ y ESCENOGRAFÍA 2014).

Por otra parte, Burka dirige producciones externas y produce otros proyectos escénicos como 'Rutas Teatralizadas de Patrimonio' desde 2007 en La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, o 'Fantasmagorías', para el Museo de Historia de Tenerife, 'Personajes' para Sabandeños, entre otros. También realiza pedagogía teatral.

“Sólo vemos lo que somos capaces de reconocer”

EQUIPO ARTÍSTICO

Aranza Coello – AUTORA, DIRECTORA Y ACTRIZ

Se forma como actriz en Canarias (EAC), en Londres con PHILIPPE GAULIER y con varios talleres con COMPLICITÉ. También realiza el MÁSTER DE CREACIÓN TEATRAL dirigido por Juan Mayorga en la Univ. Carlos III de Madrid. Se forma en danza clásica y en contemporáneo (con profesores como Daniel Abreu-Premio Nacional de Danza 2014).

Trabaja como ACTRIZ para diferentes compañías y en 2003 funda BURKA TEATRO. En la compañía desarrolla también labores de creación, gestión y distribución. Ha estrenado diez espectáculos propios y numerosos encargos escénicos. Ha recibido 3 PREMIOS Réplica Mejor Actriz (Canarias); PREMIO Mejor Actriz en Mar del Plata (Argentina) y dos nominaciones a los PREMIOS MAX.

En CINE ha participado en ‘Felices 140’ de Gracia Querejeta, en ‘Óscar. Una pasión surrealista’ de Lucas Fernández, ‘Cero’ de Patrick Bencomo, entre otros.

Pilar Duque – ACTRIZ y BAILARINA

Su formación artística comienza en 1998 con Alicia Hermida, Mariana Cordero, Rubens W. Correa, María Botto, Natalie Pinot, entre otros. Danza con Arnold Taraborrelli, Francesc Bravo, Helena Berrozpe, Mónica Valenciano, David Zambrano, Daniel Abreu, Los Corderos.SC, Shahar Door, Diana Bonilla. Voz con Oscar Martínez Gil, Ani Sun y Raquel Soto.

Licenciada en Publicidad en la facultad de Ciencias de la Información en la UCM, MÁSTER DE CREACIÓN TEATRAL de UC3M.

Trabaja como ACTRIZ desde el año 2000 en compañías como La Barraca (Alicia Hermida), Cía. Mey-Ling Bisogno y con directores como Rubens W. Correa o Livia Cruz. Como escenógrafa, atrezzista e iluminadora en compañías de teatro, danza y teatro musical, así como en producción y gestión de proyectos sociales y culturales desde 2002. En 2007 forma compañía con la coreógrafa Helena Berrozpe hasta la actualidad.

Irene Maquieira – ACTRIZ y BAILARINA

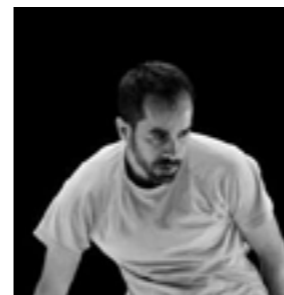
Se forma en la Escuela de Interpretación CRISTINA ROTA entre 2008 y 2012, siendo actriz de La Katarisis del Tomatazo. Recibe cursos de Claudio Tolcachir, Fernanda Orazi, Carla Hool, Benito Zambrano, David Serrano... Cursa el I MÁSTER DE CREACIÓN TEATRAL de la UC3M dirigido por Juan Mayorga.

Colabora como ACTRIZ en ‘Humanadas’ (Dir. David Serrano y Alicia Rubio, Teatro Lara), ‘Mucho Ruido y Pocas Nueces’ (Beatriz, Dir. María Botto), ‘La Posadera’ (Dir. Antonio Urbano), ‘A Vida o Suerte’ (Creación colectiva, Dir. Cristina Rota), ‘Las Criadas’ (Solange, Dir. Cristina Rota) y ‘La Fierrecilla Domada’ (Catalina, Dir. María Botto).

En CINE ha participado en ‘Hablar’ (2015) de Joaquín Oristrell.

Además, tiene el Título Profesional de Viola y se forma en danza clásica, española, contemporánea, jazz y afro con Carmen Roche, Antonio Navarro, Rubén Olmo, Eva Yerbabuena, Julia Estévez, Óscar Jiménez, Daniel Doña o Mónica Runde.

EQUIPO ARTÍSTICO

Daniel Abreu – ASESORÍA COREOGRÁFICA – Premio Nacional de Danza 2014

Nace en la isla de Tenerife, donde comienza su curiosidad e interés por el movimiento físico y la expresión escénica. Durante su formación artística se licencia en Psicología por la Universidad de Educación a Distancia.

Como intérprete ha desarrollado su trabajo en distintas compañías y colectivos de danza y teatro del panorama nacional.

Ha recibido varios premios, entre ellos: Mejor Dirección en el INDIFESTIVAL de Santander 2010; Del Jurado a la Coreografía en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid (2005); Fundación AISGE a un bailarín sobresaliente, para asistir al American Dance Festival (2005) en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid (2005).; Bailarín más Destacado del IV Certamen Coreográfico de Maspalomas (1999).

Su proyecto de compañía surge casi imperceptiblemente en el año 2004, siendo el volumen de creaciones y de colaboraciones lo que dieron lugar al concepto de lo que hoy conocemos como Cía. Daniel Abreu.

Con ‘Espera’, su primer trabajo en solitario, comienza esta ininterrumpida carrera creativa con más de cuarenta trabajos coreográficos.

Como consecuencia de todo este trabajo creativo, Daniel Abreu ha sido invitado a impartir diferentes talleres y cursos, dirigido tanto a estudiantes como a compañías de danza y teatro en Europa

Yaiza Pinillos – DISEÑADORA DE VESTUARIO

Licenciada en Historia del Arte, combina estos estudios con la licenciatura de Bellas Artes. Licenciada en la Università degli Studi di Torino, en la especialidad de DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e lo Spettacolo)

Posgrados en Central Saint Martins School of Arts & Design (Londres), especializándose entre otras materias en el diseño de corsetería para espectáculo (Burlesque), y tomando especial interés por el tratamiento de tejidos a nivel de fibras, modificando texturas a través de procedimientos químicos (técnicas como Devore, rongeant...)

Ha impartido cursos y workshops sobre creación y conceptualización de vestuario aplicados a talleres de improvisación actoral y danza (work in progress). Imparte clases en la Escuela TAI (Madrid) en las asignaturas de Teoría del Vestuario y Taller de técnicas textiles.

Se introduce en el vestuario para Danza de mano de Olga Pericet y comienza a colaborar con las jóvenes figuras del flamenco: Manuel Liñán, Belén Maya, Marco Flores, entre otros. Actualmente diseña el vestuario de ‘Zaguán’ producción del Ballet Nacional de España.

FICHA ARTÍSTICA

ACTRICES

Aranza Coello
Pilar Duque
Irene Maquieira

TEXTO, DIRECCIÓN Y ESPACIO ESCÉNICO

Aranza Coello

COREOGRAFÍAS

Las darlins

ASESORÍA COREOGRÁFICA

Daniel Abreu

ILUMINACIÓN

Miguel Ferrera

ESCENOGRAFÍA

La Cartonería
Antonio del Valle

VESTUARIO

Yaiza Pinillos

PRODUCCIÓN

Burka Teatro

DISEÑO GRÁFICO

La Fragua

FOTOGRAFÍAS

Jesús Antón-Aula de las Artes UC3M

MATERIAL AUDIVISUAL PROMOCIONAL

La Suite

ENLACES DE INTERÉS

[Lagenda - Crónica del estreno Burka Teatro 'La gata sobre el tejado de zinc'](#)

[Creativa Canaria - La gata está en el tejado del Leal](#)

[Lagenda - Crónica 'La gata sobre el tejado de zinc'](#)

[Fredolsen - Revista Oceanos, Burka Teatro](#)

[Canarias7 - Burka Teatro triunfa en los Réplica 2010](#)

[RTVC - Entrevista Aranza Coello, Premios Replica 2010](#)

[El Día - Aranza Coello, mejor actriz Mar del Plata](#)

CONTACTO

info@burkateatro.com

Aranza Coello +34 637 492 006
Nacho Almenar +34 637 492 012

www.burkateatro.com

*“No sé nada más, así que
me lo invento”*

CARTEL OBRA
por Alejandro González
La Fragua

