

el Espejo Negro

NUEVA PRODUCCIÓN TEATRAL ESTRENO ENERO 2023

*Versión teatral y dirección de Ángel Calvente,
guion original de Luis García Berlanga y Rafael Azcona*

Una coproducción de:

el Espejo Negro
ángel calvente

SOHO
TEATRO · MÚSICA · DANZA · MÁLAGA
CaixaBank

TREINTA Y TRES AÑOS CREANDO

ÁNGEL CALVENTE / EL ESPEJO NEGRO

Este será el decimosexto montaje teatral que producirá y dirigirá Ángel Calvente con su compañía El Espejo Negro, un espectáculo que la Compañía utilizará para seguir revitalizando su carrera artística y empresarial.

La Compañía hace mucho tiempo que es un referente en el mercado de teatro de marionetas para adultos y familiar. Hoy en día, tras treinta y dos años de carrera, mantienen un lugar privilegiado en el mundo teatral y un público fiel, al que Ángel Calvente tiene muy bien acostumbrado por su alta calidad técnica y artística. Calvente comienza este nuevo proyecto, con nuevas fuerzas renovadas.

Después de muchos años de trabajo teatral tanto a niveles creativos, como interpretativos, tiene la necesidad de emprender esta gran aventura que será adaptar y dirigir "*El verdugo*". Obra insigne del gran director y creador Luis García Berlanga. Está no sería la primera vez que realiza una adaptación de una obra de otro autor y crea su propia versión de la misma convirtiéndola en un genuino espectáculo de El Espejo Negro.

Otras obras adaptadas y dirigidas por Calvente:

-*La vida de un piojo llamado Matías* de Fernando Aramburu (Año 2006)
MAX 2009 Mejor Espectáculo Infantil

-*La venganza de Don Mendo* de Pedro Muñoz Seca (Año 2013)
I Premios del Teatro Andaluz SGAE Mejor Director 2013

Un nuevo reto para el dramaturgo y director, adaptar la impecable y genial película "*El verdugo*" de Berlanga y convertirla en un espectáculo teatral de marionetas para adultos. Un reto no exento de riesgo; ya que esta sería la primera vez que se adapta el texto al teatro de marionetas. Los actores y actrices, manipuladores, darán vida a todos los personajes de la obra.

Con esta nueva visión tragicómica quiere demostrar que la marioneta es el vehículo perfecto para llegar al público más exigente.

Sobre el escenario, cuatro actores manipuladores que a través de sus cuerpos, manos y voces recrearan todo el universo de José Luis y Carmen, utilizando diferentes técnicas de manipulación de marionetas y objetos. Desdoblándose sobre el escenario en un continuo ejercicio esquizofrénico que dotara a esta nueva adaptación de distintas lecturas de la obra, eso sí sin perder el carácter que le dio Berlanga al texto original.

La luz y el sonido serán parte fundamental del espectáculo para poder recrear las diferentes escenas por las que transcurre el montaje y las peripecias de sus protagonistas de goma espuma.

En definitiva convertir "*El verdugo*" en un genuino espectáculo de El Espejo Negro de la mano de su director y creador Ángel Calvente.

ACERCAMIENTO A LA OBRA

COMEDIA NEGRA

Todo un reto adaptar "El Verdugo" al teatro de marionetas una de las joyas del Cine Español que nos brindó el autor y director valenciano Luis García Berlanga. Esta será la primera vez que se adapte la obra al teatro de marionetas. Una adaptación abierta a la mirada cómplice, descarada, a la reflexión y a la risa. Y sobre todo, una invitación para el público a adentrarse en el mundo de Amadeo, José Luis y Carmen a través del Espejo.

Berlanga siempre ha tenido un potente sentido de la ironía y del humor y sobre todo del humor negro con los que siempre me he sentido muy identificado.

Recuerdo haber visto la película "El verdugo" en mi adolescencia y ya en aquél entonces me impactó la historia. Sobre todo el desenlace final cuando José Luis es llevado a rastras, a la fuerza, al patíbulo para que dé muerte al condenado. Condenado que patalea y grita exactamente igual que José Luis. Los miedos son libres y sus dueños no son ni los buenos ni los malos.

El gran poder de las marionetas es que no hay que caracterizarlas para llegar a los distintos personajes, sino que son el personaje en sí mismas. Por ello la adaptación contará con una potente base actoral, dotando a los personajes de nuevos registros caricaturescos. Eso sí, sin perder el carácter que el autor original dio a los mismos. Las marionetas declamarán sus textos, encarnados perfectamente en los perfiles y el carácter de cada uno de ellos, creando en el público la ilusión de la vida, esa vida que a veces es más real que la de los propios actores de carne y hueso.

Una versión teatral que destilara raudales de humor amargo y desgracias ajenas. Y esta comedia negra está plagada de ellas. Es fácil reconocerse y empatizar con un protagonista que se ve obligado a vivir una vida que no quiere ante la falta de otras perspectivas. La vida está llena de sorpresas y cuando menos te lo esperas te ves sometido y obligado a vivir una vida que no te toca. Una vida que te han marcado y pautado desde la más tierna infancia.

El destino une a José Luís y a Carmen por el olvido de un maletín cargado de muerte y dolor. La cercanía a la muerte de ambos personajes les ha marcado la vida; nadie quiere a un enterrador ni a la hija de un verdugo como pareja. Amadeo se ha pasado media vida ocultándose, ocultando el trabajo con el que lleva el sustento a su casa y ha criado a su hija. Un trabajo en el que tiene que quitarle la vida a otra persona sin nada más que una orden dada...

"El verdugo" es un feroz alegato contra la pena de muerte y sus oscuros mecanismos. Al mismo tiempo que nos enseña, desnuda sin tapujos, una España de otros tiempos y su bajeza moral, sometida y arraigada en el servilismo, el machismo y la ausencia de oportunidades. Hombres y mujeres con conductas cotidianas que resultan poco estimulantes, desde dinámicas familiares hasta laborales y administrativas para poder sobrevivir y en demasiadas ocasiones mal vivir. Sus problemas de fondo son tristemente actuales y reconocibles en el mundo de hoy en día.

Ángel Calvente

EL VERDUGO

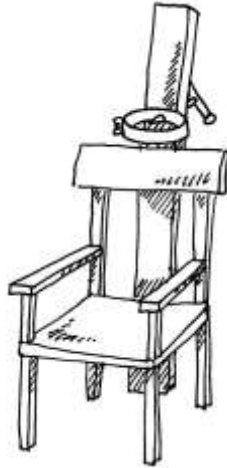
*Versión teatral y dirección de Ángel Calvente,
guion original de Luis García Berlanga y Rafael Azcona*

SINOPSIS

José Luis es un joven apocado que trabaja en una funeraria. Un día durante un servicio en una prisión conoce a un verdugo llamado Amadeo. Por culpa del destino y un maletín, José Luis conoce a Carmen hija de Amadeo. Congenian rápidamente y tras ser sorprendidos por el padre, en plena intimidad amorosa, se ven obligados a casarse.

En ese mismo momento, un patronato oficial le concede a Amadeo una vivienda donde poder residir junto a la pareja de recién casados que además espera un hijo. Pero llegada la jubilación todos deberán abandonar la casa, salvo que su yerno herede su cargo y se convierta también en verdugo. Presionado por su suegro y su mujer, y resistiéndose a la idea, José Luis acaba aceptando convencido que no tendrá que llevar a cabo ninguna ejecución.

Mientras no hay ejecuciones, la vida en la casa nueva transcurre plácidamente, pero un día llega el temido telegrama: José Luis debe ajusticiar a un condenado en Palma de Mallorca. La posibilidad de un indulto es su única esperanza. Pero irremediablemente, el patíbulo donde el reo deberá morir le espera...

EL GARROTE VIL

El garrote vil o garrote fue una máquina utilizada para aplicar la pena capital. Fue empleado en España y estuvo vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición total de la pena de muerte al aprobarse la Constitución de 1978. Aunque la pena de muerte ya se prohibió de facto en 1978, su desaparición completa del Código Penal no llegó hasta 1983.

Sería muy difícil imaginarse la España democrática en la que vivimos hoy en día con pena de muerte. Parece que existe cierto consenso sobre la violación que esta medida supone para los Derechos Humanos fundamentales. Sin embargo, no fue hace tanto que se prohibió la pena capital. De hecho, no fue hace tanto que aún se ejecutaban personas con técnicas arcaicas como el garrote vil. En este año de 2021, se cumplen 38 años de la derogación del uso de esta herramienta de tortura heredada de la Inquisición.

Mecanismo de actuación

El mecanismo del «garrote», en su forma más evolucionada, consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola que, al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. La muerte del reo se producía por la dislocación de la apófisisodontoides de la vértebra axis sobre el atlas en la columna cervical.

Si la lesión producida aplasta el bulbo raquídeo o rompe la cervical con corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte es instantánea. Pero esto depende en gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado, y la experiencia demostró que raramente sucedía así; la muerte solía sobrevenir por estrangulamiento, resultante de una serie de lesiones laríngeas e hioideas. Se daban múltiples casos en los que se alargaba la agonía del condenado. A título de ejemplo, el informe médico de la ejecución del famoso José María Jarabo en 1959 decía que la muerte no se había producido de forma instantánea, sino con «excesiva lentitud»; el fallecimiento se demoró veinticinco minutos, después de una verdadera tortura. Jarabo tenía un cuello poderoso y su verdugo, Antonio López Sierra, era bastante débil físicamente.

Antonio López Sierra (Badajoz, 16 de junio de 1913 - Madrid, 1986) fue un verdugo español que ocupó la plaza titular en la Audiencia Territorial de Madrid entre los años 1949 y 1975.

Cándido Cartón (c. Madrid, España, 1900 - Buenos Aires, Argentina, 1970) fue verdugo de las Audiencias de Sevilla (1936-39) y Madrid (1940-49). Junto con Florencio Fuentes Estébanez fue el último verdugo que estuvo activo durante la República española y principios del franquismo. Hizo la Guerra Civil española en el ejército nacional, encuadrado en una unidad de la Legión. Cuando fue requerido, actuó como verdugo con los presos de la Cárcel de Sevilla y Córdoba durante la guerra siendo por tanto un instrumento de la represión política del franquismo.

Al finalizar la guerra había perdido a su familia y solicitó reincorporarse a su puesto como verdugo pero esta vez dependiendo de la Audiencia de Madrid. En 1950 dimitió de su función y emigró a Buenos Aires donde residió hasta su fallecimiento.

La historia en crisis

El ajusticiamiento de Puig Antich, el último garrote vil del franquismo

INFOLIBRE / Ana Pastor Bermejo - 31/07/2020

Salvador Puig Antich fue un joven anarquista asociado con el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) que fue condenado a muerte por un tribunal militar franquista en un proceso judicial lleno de irregularidades e incógnitas. Su caso fue parte de una estrategia desesperada de la dictadura por mantener la confianza del sector más conservador del régimen y reafirmar su fuerza en un momento extremadamente vulnerable. Así, Antich se convirtió en el último ejecutado por garrote vil de nuestro país el 2 de marzo de 1974.

"Así que está jodido, que han dado el enterado. ¿Verdad?". Poco antes de que la información llegara a la prensa, el abogado Oriol Arau recibió una llamada con la noticia fatídica: el Consejo de Ministros había ratificado la condena a muerte de su cliente, Salvador Puig Antich. Comenzaron así doce horas de extremo nerviosismo, trabajando para lograr un indulto que nunca llegaría. Antich, a sus 26 años, estaba destinado a ser el último agarrotado de la dictadura.

LA ESTÉTICA DE LA OBRA

Al surgir la idea del espectáculo se pensó directamente en recrear todo un universo a través de los diferentes personajes que conforman el elenco artístico de la obra *"El verdugo"*. Marionetas muy expresivas y excesivas en sus formas. Unas rechonchas y otras estiradas y descompensadas, para conseguir llegar al espectador simplemente por las formas de los personajes.

Colores apagados, escala de grises y tierras para el vestuario de los personajes. Algunos personajes sólo serán una cabeza fusionada con el cuerpo del actor que hará que el público termine de visualizarlos y completarlos con su imaginación.

El vestuario de los actores en colores grises. Uniformados como si fueran carceleros.

CONSTRUCCIÓN DE LAS MARIONETAS Y ELEMENTOS

La goma-espuma y las telas son la base para la creación de los diferentes personajes y elementos que componen el espectáculo.

Algunos de los personajes estarán dotados de movimientos en sus parpados para conseguir un mayor dramatismo (José Luis y Carmen).

La construcción de las marionetas y elementos se crearán directamente manipulando la materia prima (goma-espuma) mediante productos químicos, sin ningún soporte como mitones o moldes, dotándolas de un acabado más efectivo y artístico. Cada uno de los distintos personajes será único y original.

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN

Básicamente, toda la manipulación está enfocada hacia el Bunraku Japonés y técnicas mixtas, es decir, la utilización del cuerpo actoral como elemento, empleando sus manos, caras y cuerpos. También pasando por las marionetas de mesa, guantes y varillas.

LA ESCENOGRAFÍA

Escenografía compuesta por cinco elementos móviles (espacios), que encajan y se ensamblan entre sí durante la representación:

-Practicable pasarela: Dos segmentos componen el practicable, un lateral con peldaños y uno central con una trampilla. Elementos intercambiables entre ellos. Mesa de trabajo donde los personajes realizarán algunas escenas.

-Paneles móviles: Dos paneles componen esta sección de la escenografía, dotados de ruedas para poder cambiar de posición en el espacio escénico. Paneles donde estarán guardadas las diferentes marionetas del espectáculo y que servirán para la ocultación de los manipuladores durante su actuación en algunos pasajes de la obra. En su superficie se proyectarán imágenes y luces. Uno de ellos será una escalera semi redondeada por donde los personajes podrán transitar.

-Panel central: Panel confeccionado con gasa para momentos más íntimos y apariciones por transparencia. Sobre el panel, también se proyectarán imágenes y luces.

-Panel reja: Panel de barrotes de cárcel con ruedas para cambiar de posición en el espacio escénico y mezclarse con los demás elementos de la escenografía.

La escenografía será uno de los vehículos utilizados para la dramaturgia del espectáculo, gracias a su transformación constante, de esta forma durante el relato se convertirá en la prisión donde Amadeo trabaja, o en la cocina de su casa, o en el mismísimo dormitorio donde José Luis y Carmen dan rienda suelta a su amor. O en una empinada escalera de avión cuando llegan a Palma de Mallorca. Y en el frío patio donde será ajusticiado el reo en Mallorca. De esta forma la escenografía se convertirá en el sostén de la puesta de escena del espectáculo.

Un espacio en negro y gris. Una pasarela, paneles móviles y una gran escalera semicircular nos servirán para poner en pie el universo de Amadeo, José Luis y Carmen. Transparencias, rejas y paneles, arrojados por la luz y el sonido, crearán el espacio escénico de "*El verdugo*".

Tres espacios diferentes conformarán la escenografía. En el centro del escenario, el practicable. Tras él, los paneles móviles, incluida la escalera. Y tras estos elementos, el panel central donde se pueden realizar las transparencias. Sobre el practicable pasarela, se realizarán las intervenciones con los personajes principales del espectáculo, así como algunos de los números musicales.

La utilización de la imaginación a la hora de crear nuevas propuestas visuales es mucho mayor en este espectáculo, porque el espacio escenográfico se encontrará casi vacío. Este esquema minimalista proporcionará a los personajes y a los actores, la posibilidad de generar fácilmente espacios diferentes apoyados por la iluminación y el sonido.

Dos torres de luces flanquearán el espacio escénico, focos desnudos al aire, sin ser escondidos dejando ver al público las tripas técnicas del montaje.

El espacio escénico medirá 8 metros de largo por 6 metros de fondo y 6 metros de alto. (*Boceto adjunto*).

LA LUZ

"*El verdugo*", ira iluminado con esa artificialidad propia de las candilejas de un cabaret, colores brillantes y puntuales, y al mismo tiempo, luces blancas y planas. Escenas en algunos momentos casi a oscuras.

La iluminación estará reforzada por proyecciones y focos móviles para crear atmósferas densas y fantasmales. Y al mismo tiempo lograr momentos mágicos y tiernos.

Cañones de luz. Sombras proyectadas sobre la escenografía, para recrear un espacio expresionista e ilusorio.

Los focos estarán a la vista del espectador, en dos calles laterales y algunos directamente sobre el escenario. Dejando ver al público las tripas técnicas del montaje.

Luz y sonido van íntimamente fusionados.

EL SONIDO

Manipulación, luz y sonido van íntimamente fusionados, por lo que en su totalidad, el espectáculo estará pregrabado para el apoyo de las diferentes escenas, exceptuando evidentemente los textos de los personajes, y algunos de los temas musicales principales de la obra, que los personajes interpretarán en directo.

Prestamos especial atención, no sólo a los temas musicales preexistentes, sino sobre todo a la ambientación sonora, ruidos, etc., que acompañan a la acción de los personajes. Los estilos varían según las escenas, aunque prima el tono brillante, misterioso y de tensión apropiado para la ambientación del espectáculo.

Todo enfocado a un espectáculo corrosivo y burlón, y de una impecable facturación técnica.

