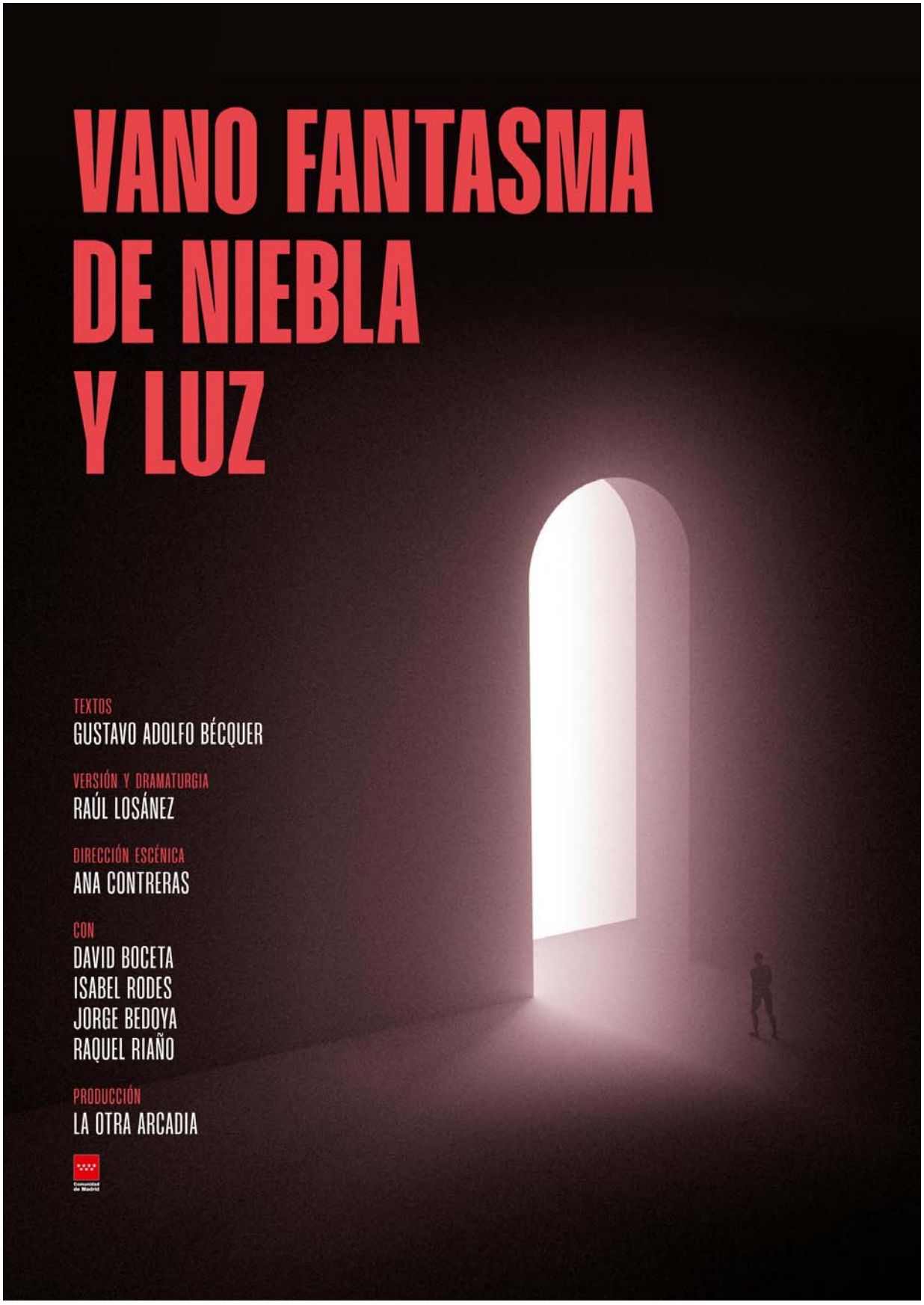
VANO FANTASMA DE NIEBLA Y LUZ



TEXTOS
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

VERSIÓN Y DRAMATURGIA
RAÚL LOSÁNEZ

DIRECCIÓN ESCÉNICA
ANA CONTRERAS

CON
DAVID BOCETA
ISABEL RODES
JORGE BEDOYA
RAQUEL RIAÑO

PRODUCCIÓN
LA OTRA ARCADIA

Comunidad de Madrid

VANO FANTASMA DE NIEBLA Y LUZ

(ESPECTÁCULO TEATRAL Y POÉTICO SOBRE TEXTOS DE BÉCQUER)

Estrenado en el Corral de Alcalá en abril de 2023

Espectáculo Recomendado por la Red de Teatros y Auditorios de España

Seleccionado por la revista EL CULTURAL como uno de los 10 mejores espectáculos teatrales de 2023

Vano fantasma de niebla y luz es una función teatral, poética y musical que homenajea a uno de los grandes escritores españoles de todos los tiempos, **Gustavo Adolfo Bécquer**. La compañía La Otra Arcadia propone facilitar el reencuentro del público de hoy con el autor de algunos de los versos más recordados y populares de toda la historia de nuestras letras; unos versos que mantienen indemnes su belleza y su altura de pensamiento.

En 2020 se cumplió el 150º aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer. Aunque se habían preparado algunos actos de homenaje al escritor en algunas ciudades vinculadas a su vida, como Sevilla y Soria, lo cierto es que el coronavirus dio al traste con muchos de ellos y, sobre todo, arruinó la repercusión que la efeméride podía haber tenido, tal y como esperaban las instituciones culturales y la comunidad académica. Un dato bastante revelador a este respecto es que, en ese año, **no hubo ninguna actividad artística o cultural directamente dedicada al autor en Madrid**, una ciudad fundamental en su trayectoria vital y literaria. Aquí se trasladó con 18 años y aquí fue donde desarrolló toda su actividad como periodista -en el diario *El Contemporáneo*- y como escritor, muy amparado por el ministro González Bravo.

Ahora ***La Otra Arcadia*** quiere **recuperar y poner en valor** sobre las tablas la obra poética de quien está considerado como **el autor español más leído después de Cervantes**. Una obra de gran perfección técnica y formal; de sustanciosa carga reflexiva; **de plena vigencia, por su hondura y su**

universalidad conceptual, y de enormes posibilidades teatrales, por su lenguaje sencillo y directo, su contundencia y su musicalidad.

La obra de **Bécquer ejerció una extraordinaria influencia en los movimientos literarios que vinieron después** de él, como el Modernismo y el Simbolismo, y en destacados autores posteriores –tanto poetas como dramaturgos y prosistas- que reconocieron abiertamente su deuda con el escritor sevillano. Su huella puede rastrearse en los Machado, en Azorín, en Valle-Inclán, en los Álvarez Quintero, en Pío Baroja, en Luis Rosales, en Carlos Bousoño, en Gil de Biedma, en Cirlot, en Goytisolo… La lista es interminable. Y, desde luego, en toda la Generación del 27, tal y como señalaba Dámaso Alonso en 1937:

> "Cuando se quiera explicar el mejor Alberti -y aun parte de Lorca-, ¿no pasará por nuestra imaginación, detrás de la idea de la poesía popular -y mezclada con otros elementos-, la sombra de la poesía de Bécquer? Y la voz será remansada y dulcemente dolorida -Manuel Altolaguirre- o nostálgicamente blanca y finísima -Luis Cernuda-, o se encrespará hasta el torbellino, como la del penúltimo Alberti, y más aún, la de Aleixandre. La sombra de Bécquer, más cerca, más lejos, estará siempre al fondo. Y no es que estos poetas hayan siempre pensado en Bécquer (…); es que viven en una atmósfera, en un clima poético que sólo el genial experimento de Bécquer alumbró e hizo habitable para los españoles".

LA PROPUESTA

Igual que en anteriores trabajos de *La otra Arcadia*, **Ana Contreras** asume la dirección escénica de este nuevo espectáculo y **Raúl Losánez** se ocupa de la selección de textos y la versión.

El elenco está formado por **dos aplaudidos actores con dilatada experiencia en el manejo del verso y la palabra: Isabel Rodes y David Boceta**, acompañados en el escenario por el exitoso pianista -y también actor- **Jorge Bedoya**, que ha creado la partitura de la obra. Además, la función cuenta con la participación de **Raquel Riaño** en la composición e interpretación vocal de varias canciones sobre poemas de Bécquer.

Vano fantasma de niebla y luz es **un espectáculo con mucha presencia de la música, y con un esmerado cuidado de la palabra**, en el que prima lo lírico sobre lo dramático. La función está guiada por el propósito de facilitar **el reencuentro del público de hoy con el autor de algunos de los versos más recordados y populares de toda la historia de nuestras letras**. Un autor del que ese público se ha ido alejando en los últimos tiempos quizá por algunos tópicos, mitos y prejuicios que se han ido anexando de manera apócrifa a su obra, y que toda la crítica moderna desecha hoy unánimemente. El espectáculo nace con la intención de mostrar que la obra de Bécquer, como ya señaló el poeta Juan Rejano, conserva intactas su belleza y su profundidad:

> "Bécquer es el más alto lírico español del XIX. Y de esa altura no lograron hacerle descender ni la vulgaridad de la época -de su época y de la posterior- ni la torpeza de sus imitadores. Jamás poesía alguna se ha visto sometida a tan terrible prueba (…). Las rimas de Bécquer fueron el punto de apoyo, la obligada causa, del suspiro de todas las señoritas cursis y todos los galanes empalagosos. Sin embargo, ahí están, intactas, virginales; ahí está esa poesía como el día mismo en que pasó angustiando, quemando, el corazón de su creador".

SINOPSIS

En un espacio de naturaleza simbólica, ÉL persigue algo sublime, puro, perfecto... No sabemos si ese 'algo' existe o solo puede ser fruto de su deseo, de su exaltada fantasía. ELLA representa ese ente inasible y absoluto que ÉL llega a vislumbrar y que, una y otra vez, escapa a su conocimiento y sus sentidos.

Partiendo de la obra poética de uno de los grandes escritores españoles de todos los tiempos, Gustavo Adolfo Bécquer, "Vano fantasma de niebla y luz" habla de la búsqueda de ideales inalcanzables; de la necesidad común a todos -por muy quimérica que sea- de encontrar un modelo de perfección donde puedan radicar la felicidad y el sentido de la vida. Y la propia creación poética funciona en el espectáculo como motor de esa búsqueda.

VANO FANTASMA DE NIEBLA Y LUZ

Textos: Gustavo Adolfo Bécquer

Versión y dramaturgia: Raúl Losánez

Dirección: Ana Contreras

Con: David Boceta, Isabel Rodes, Jorge Bedoya y Raquel Riaño

Composición musical: Jorge Bedoya

Composición de canciones: Raquel Riaño

Escenografía y vestuario: Lara Contreras y La Otra Arcadia

Iluminación: Ana Contreras

Técnica de iluminación y sonido: Jaione Azkona

Prensa: Manuel Benito

Fotografías: Pablo Lorente

Vídeo: David González (2Visual)

Diseño gráfico: Nuria Cuesta

Producción: La Otra Arcadia

Agradecimientos: Óscar Moreno, Miguel Muñoz, Pepe Añón, RESAD, Teatros del Canal

LA CRÍTICA HA DICHO:

"Hacía tiempo que en un teatro español no oíamos recitar poesía como lo hacen Beatriz Argüello y David Luque. Gran obra, moderna, profunda y emocionante, natural, misteriosa e íntima. Raúl Losánez ha creado una dramaturgia llena de tensiones, de alto voltaje lírico, y Ana Contreras ha logrado expresar esa belleza de la palabra a partir de cada ritmo corporal, de cada nota de piano de Jorge Bedoya, de cada tema musical de Raquel Riaño, para hacer de todo ello un viaje íntimo, una representación donde la emoción está en todo".

Diego Doncel (ABC)

"Bécquer como pocas veces se oye y se ve. Todos los elementos de este espectáculo se disponen para que el gran protagonista sea la palabra del poeta, pero los que lo hacen posible son Beatriz Argüello y David Luque, dos intérpretes con cualidades excepcionales para el arte de la prosodia, guiados únicamente por los versos del poeta hábilmente enlazados en una dramaturgia que firma Raúl Losánez. De esto se trata, de conseguir atrapar la atención del público y, sobre todo, de emocionarle con la belleza de la palabra como principal hilo de Ariadna. ¡Y vaya si lo consiguen! Los actores cuentan también con el soporte de Ana Contreras en la dirección, que traduce con sencillez las potentes imágenes de las poesías de Bécquer echando mano de la iluminación, moviendo escénicamente a los intérpretes en coreografías y composiciones que acentúan el vacío, lo fantasmagórico, una atmósfera mística casi de celda; y tejiendo esta puesta en escena con una partitura original de Jorge Bedoya, onda Michael Nyman, que eleva el nivel lírico y la emoción. A esta partitura se añaden canciones arregladas y cantadas en directo por Raquel Riaño en un tono pop y para las que ha seleccionado con buen criterio algunos de los poemas más célebres de Bécquer. Espectáculo gozoso y valioso por su fórmula de teatro poético, a la que la compañía La Otra Arcadia de Contreras y Lósanez se han adscrito y de la que ya nos han ofrecido otros notables espectáculos con anterioridad. Y doblemente valioso también porque no solo rescata a Bécquer, sino que nos lo devuelve como poeta del amor espiritual, cercano a la poesía mística, desterrando la idea de poeta cursi y sentimentalista que tanto ha dañado su reputación literaria".

Liz Perales (El Cultural - El Español)

“Nunca habían sonado así los versos de siempre, los versos de entonces. Los versos trillados y sabidos suenan nuevos, suenan como Bécquer pidió que se oyesen. Raul Losánez ha desnudado la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer para dejarla limpia y sencilla en toda su pureza y verdad, y la ha entregado a Ana contreras para que disponga música y canción, luz y ritmo, danza y sombra como un tapiz hipnótico por el que se deslizan, evanescentes y leves, musa y trovador. Así, Beatriz Argüello, cierta y lejana, firme e inasible, será la inspiración que baila y deslumbra y recita a un cautivado y perplejo David Luque que dice para ella los versos de ayer, los de entonces, los de ahora. Mientras Jorge Bedoya rehace el silencio en cascadas y Raquel Riaño lo rehace en canción. Libres, poderosos y magnéticos, todos trenzan, como fantasmas de niebla y luz, una ceremonia magnética y fascinante, seductora y sensual, austera e implacable, que no puede por menos que dejar a cada persona del público muda y absorta”.

Luis de Luis Otero (Prensa Social)

“Ana Contreras ha sabido ver en la dramaturgia de Raúl Losánez el misterio del hombre, del poeta. Los cuatro intérpretes nos subyugan, nos disipan la niebla. Emoción contenida y desbordada al mismo tiempo”.

Alberto Morate (Todo Literatura)

“Teatro, poesía, música, danza y performance se funden y se confunden en este espectáculo lleno de sensibilidad y pasión que, desde luego, no va a defraudar a los seguidores del genial poeta español y que sorprenderá por su profundidad, su belleza formal y su pasión desenfrenada a aquellos jóvenes espectadores que aún no se hayan adentrado en la poesía de Bécquer. Una medida y escogida selección de algunos de sus más famosos poemas han servido a Raúl Losánez para construir una dramaturgia sencilla y profunda a la vez que Ana Contreras ha recogido con gran sensibilidad y acierto. Cuatro intérpretes —Beatriz Argüello, David Luque, Jorge Bedoya (Piano) y Raquel Riaño (Voz)— han hecho suyos cada uno de los versos del poeta sevillano para lanzarlos al aire con un sentimiento y una emoción incontenibles que trasladan potenciados a un público especialmente receptivo. Todo esto es ‘Vano fantasma de niebla y luz’, un espectáculo en el que lo dramático está íntegramente puesto al servicio de lo lírico. El resultado es, sencillamente, una maravilla”.

José Miguel Vila (Diario Crítico)

“Una dramaturgia concebida en un crescendo diáfano, inquietante, conmovedor. El gran acierto de la puesta en escena es la presencia permanente del poeta sin siquiera mencionarle, sin hablar de sus difíciles vicisitudes personales. Ninguna referencia biográfica, solo la música especialmente compuesta por el eximio pianista Jorge Bedoya (Los nocturnos) y el marco inigualable creado por la iluminación, el vestuario y la vaga escenografía que deja amplio espacio por el que se cruzan deseando tocarse un hombre y una mujer, ambos alter ego de Bécquer, en un fluir hipnótico de búsquedas, encuentros y desencuentros, dentro de una conmovedora ilusión paisajista que resuelven con maestría Beatriz Argüello y David Luque, con breves irrupciones de Raquel Riaño, cantando en un susurrado tono de melancolía. Una vez más, en este su tercer espectáculo, la unión del poeta y dramaturgo Raúl Losánez con la directora Ana Contreras da un fruto de exquisita elaboración, que aporta a la dinámica teatral española una forma nueva de acceder a la literatura”.

Horacio Otheguy (Culturamas)

“Vibraremos durante sesenta minutos que vuelan, al compás del verso y la música (a la partitura de Bedoya, se suman las canciones de Raquel Riaño), en este bello, siempre necesario, homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer a través de sus propios textos. Tan arriesgadas como infinitas son las posibilidades que brinda hoy una puesta en escena de la poética becqueriana. Se intuye un arduo trabajo intelectual, depurativo al más genuino estilo becqueriano, detrás de *Vano fantasma de niebla y luz* que remite en méritos al dramaturgo Raúl Losánez, certero en la selección textual que gira en torno a la búsqueda del ideal inalcanzable como tema principal, derivado del anhelo romántico-decimonónico de infinito. El acento emocionado de David Luque y la expresividad de Beatriz Argüello, la coreografía envolvente, las caricias sostenidas en el aire y los silencios, son los puntos fuertes de la obra de una propuesta artística predestinada muy especialmente a hacer las delicias de los lectores de Gustavo Adolfo Bécquer”.

Maica Rivera (LiterOcio)

“Los cuatro intérpretes nos regalan momentos realmente hermosos que merecen ser vistos, oídos y gozados”.

Luis Muñoz Díez (Revista Cultural Tarántula)

LA COMPAÑÍA

Fundada por Ana Contreras y Raúl Losánez –ambos con una dilatada trayectoria en el mundo de las artes escénicas-, *La otra Arcadia* es una compañía teatral de reciente creación cuya actividad se vertebra en torno a tres ideas fundamentales: la recuperación de textos y autores clásicos de enorme valor dramático que, por azarosas circunstancias, están escapando al interés de las instituciones y de otras compañías; la versatilidad y mixtura de lenguajes escénicos a la hora de poner en pie esos textos, en función de su naturaleza; y la atención a obras de nueva creación tratando de buscar, simplemente, la más eficaz y actual escenificación de las mismas, sin que ello signifique en ningún caso renunciar a una base literaria. De este modo, el radio de acción de *La otra Arcadia* abarca desde lo puramente clásico y dramático hasta lo contemporáneo y posdramático, evitando cualquier tipo de fractura en ese recorrido y entendiendo la representación como un marco dúctil que debe adecuarse a las circunstancias para facilitar, estética e intelectualmente, la recepción por parte del espectador del hecho artístico y teatral.

Trayectoria de la compañía:

- *Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía)* (**Corral de Alcalá**, **Festival Iberoamericano del Siglo de Oro 'Clásicos en Alcalá'**, 2023)
- *Vano fantasma de niebla y luz* (**Corral de Alcalá**, 2023)
- *Esta divina prisión* (**Teatro de la Comedia / Compañía Nacional de Teatro Clásico**, Festival Místicas de Madrid, 2019). De este espectáculo se realizó una versión para visionar por zoom durante el confinamiento que se tituló *Prisiones del alma* (**Festival de Otoño 2020/#TeatroConfinado Teatro de La Abadía**, 2020-21)

ANA CONTRERAS. Directora de escena, investigadora y docente, es Artista Asociada al Teatro de la Abadía y fundadora y directora artística del Festival Místicas de Teatro Contemporáneo de Madrid. Ha dirigido más de cuarenta espectáculos, entre otros *Na meta*, de Thomas Bernhardt (Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia y Ónfalo Teatro), *Hamlet* y *Rey Lear*, a partir de Shakespeare (colectivo artístico Kaputt), la ópera contemporánea *Sodom* de Darío Facal y Eduardo Costa (Güell Producciones, Escena Contemporánea Madrid y Escena Abierta de Burgos), o la conferencia-recital *Una velada con Juan Larrea*, de Daniel Sarasola. Destacan sus proyectos transdisciplinares como la dramatización de la comedia de magia *Cuando hay falta de hechiceros lo quieren ser los gallegos*, de Nicolás González Martínez (Compañía Nacional de Teatro Clásico), y la investigación performativa *La santa Juana de la Cruz*, (ayudas a la producción 2017 del Ayto. de Madrid y de la CAM), concebida como un site-specific comunitario con 130 actuantes y producido por el festival Clásicos en Alcalá. Ha realizado proyectos para distintos colectivos e instituciones, como Goethe Institut, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Plena Inclusión Madrid o *La poesía es mi manta*. Como actriz y performer destaca su participación en: *Comedia Sin Título*, de Lorca, dirigida por Sara Molina (Festival de Otoño de Madrid 2019); y *Antes de la Metralla*, de Matarile teatro (MIT Ribadavia 2016). En 2023 ha estrenado como directora escénica el espectáculo teatral *Lerele*, sobre Lola Flores, y la zarzuela barroca de Félix Máximo López *El disparate o Los locos*.

RAÚL LOSÁNEZ. Poeta, dramaturgo, crítico teatral y periodista. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito del teatro, la literatura, y los medios de comunicación desde hace más de 20 años. Entre los espectáculos en los que ha trabajado como dramaturgo cabe citar. *Me trataste con olvido*, *Versos a la otra orilla*, *Esta divina prisión, Galdos: papeles de un diario perdido*… Es crítico teatral del diario *La Razón* y anteriormente lo fue de *La Gaceta*. Ha colaborado en *El Cultural*, *Ambos Mundos*, *Contexto*, *Cambio 16*, *Época*, *El Duende*… Miembro fundador de la compañía teatral La Otra Arcadia. Ha dirigido programas radiofónicos dedicados a la literatura, el teatro o la poesía como *La Montaña Mágica*, *Butaca de Platea* y *El Rincón de Amarilis*. En la actualidad colabora en los programas de artes escénicas de RNE, donde dirige además el espacio *Literatro y el podcast La Lira de Apolo*. Parte de su obra poética aparece recogida en la antología *La voz y la escritura*, editada por la Comunidad de Madrid, y es autor de algunos premiados textos de teatro radiofónico, un género en el que ha escrito, además de obra original, numerosas adaptaciones.

DAVID BOCETA. Actor, director y pedagogo teatral. Inicia sus estudios de Interpretación con Francisco Ortuño en el Centro para la Formación de las Artes Escénicas de Granada (CENFOARTE) y continúa en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) donde se licencia. A partir de entonces ha continuado su formación con maestros como José Carlos Plaza, Fernando Piernas, Vicente Fuentes o José Luis Gómez. Inicia su vida profesional como actor en Granada, con *Historia de un soldado*, para el Teatro Alhambra. En su carrera podríamos destacar su etapa en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con títulos como *Reinar después de morir*, *La dama duende*, *El perro del hortelano*, *El alcalde de Zalamea*, *¿De cuándo acá nos vino?*, *La noche de San Juan* o *Las bizarrías de Belisa*. Otros trabajos significativos son *Montenegro* y *Los temporales*, para el Centro Dramático Nacional, *El*

Público y *Comedia sin título*, para Teatro de la Abadía, o *Ensayando don Juan*, para Teatros del Canal. En estos espectáculos ha trabajado a las órdenes de directores de la talla de Eduardo Vasco, Helena Pimenta, Alex Rigola, Albert Boadella o Ernesto Caballero entre otros.

ISABEL RODES. Licenciada en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Al terminar sus estudios recibe junto a su compañía, La Quintana Teatro, el premio Max al espectáculo revelación por la obra "DESDE LO INVISIBLE". Desde entonces ha participado en numerosas obras con distintas compañías. Su carrera profesional está muy ligada al teatro clásico, ya que pertenece a la primera promoción de la Compañía Joven que impulsó la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que ha formado parte del elenco en numerosas producciones: "LA GRAN CENOBIA", "LA NOCHE DE SAN JUAN", "LAS BIZARRÍAS DE BELISA", "EL ALCALDE DE ZALAMEA", "EL PERRO DEL HORTELANO" y "EL BURLADOR DE SEVILLA" entre otras. Con Noviembre Teatro y bajo la dirección de Eduardo Vasco, ha trabajado en "OTELO", "EL MERCADER DE VENECIA", "RICARDO III", "DON JUAN EN ALCALÁ"," EL CABALLERO DE OLMEDO", "ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO"… En el Teatro de la Zarzuela trabaja bajo la dirección de Andrés Lima en "VIENTO ES LA DICHA DE AMOR". En el Centro Dramático Nacional, además de en "LA CASA DE BERNARDA ALBA", dirigida por Alfredo Sanzol, ha participado en los montajes "EL PROYECTO MILGRAM", dirigido por Julián Fuertes Reta, y "SANGRE LUNAR", dirigida por Xavier Albertí. La última compañía de la que ha formado parte ha sido en Prodigio Teatro con la obra "MONSTRUOS: EL PRODIGIO DE LOS DIOSES", dirigida por David Boceta. En el audiovisual ha participado en distintas series como MENTIRAS PASAJERAS, CARONTE, AMAR ES PARA SIEMPRE, LA VALLA, ÁGUILA ROJA... Y en cine en los largometrajes "NOSOTROS", dirigido por Felipe Vara de Rey, y "BOREAL", dirigido por Pelayo Muñiz.

JORGE BEDOYA. Pianista, compositor y actor nacido en 1986 en Oviedo. Desde muy pequeño tuvo clara su vocación por el piano. Comenzó sus estudios a los 10 años en el Conservatorio profesional Amaniel de Madrid y desde entonces no ha dejado de hacer sonar las teclas. Compaginó sus estudios musicales con los de interpretación, graduándose en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Es un artista multidisciplinar que ha ofrecido multitud de conciertos en España, y ha tenido la oportunidad de mostrar sus obras en diferentes lugares del mundo como Portugal, Dublín, Cuba o Nueva York. Su proyecto más personal es el espectáculo *Las manos*, un monólogo lleno de emotividad a través del cual hace un recorrido por algunas de sus piezas, sirviéndose del piano y de la palabra.

RAQUEL RIAÑO. Licenciada en filología hispánica y máster en comunicación audiovisual. Desarrolla su actividad profesional en los campos de la música, la publicidad y la comunicación. Desde hace más de 20 años ha formado parte de varios grupos y ha participado en proyectos musicales de distinta naturaleza y estilo artístico. Además, ha trabajado como modelo en campañas publicitarias (Toyota, Onda Cero o Smart, entre otras). Muy vinculada con las artes escénicas, estudió dramaturgia con Álvaro Tato (Compañía Ron Lalá). Es periodista con más de 15 años de experiencia en distintos medios audiovisuales. Ha sido presentadora y directora de formatos culturales radiofónicos y televisivos, reportera y locutora. En la actualidad trabaja también en prensa escrita (*El Confidencial*), aportando de manera habitual contenido vinculado al mundo teatral y actoral a través de entrevistas y reportajes.