

TFG

TEMPORADA 25 - 26
SALA JARDIEL PONCELA

AROMAS DE SOLEDAD

UN HOMENAJE AL MUNDO RURAL
Y A LA ESPAÑA VACIADA

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

AUTOR: RAÚL LOSÁNEZ (A PARTIR DE TEXTOS DE JOSÉ Mª GABRIEL Y GALÁN) DIRECCIÓN: ANA CONTRERAS

CON: JESÚS NOGUERO, CARMEN DEL VALLE Y NACHO VERA COMPAÑÍA: LA OTRA ARCADIA

20 NOV - 7 DIC

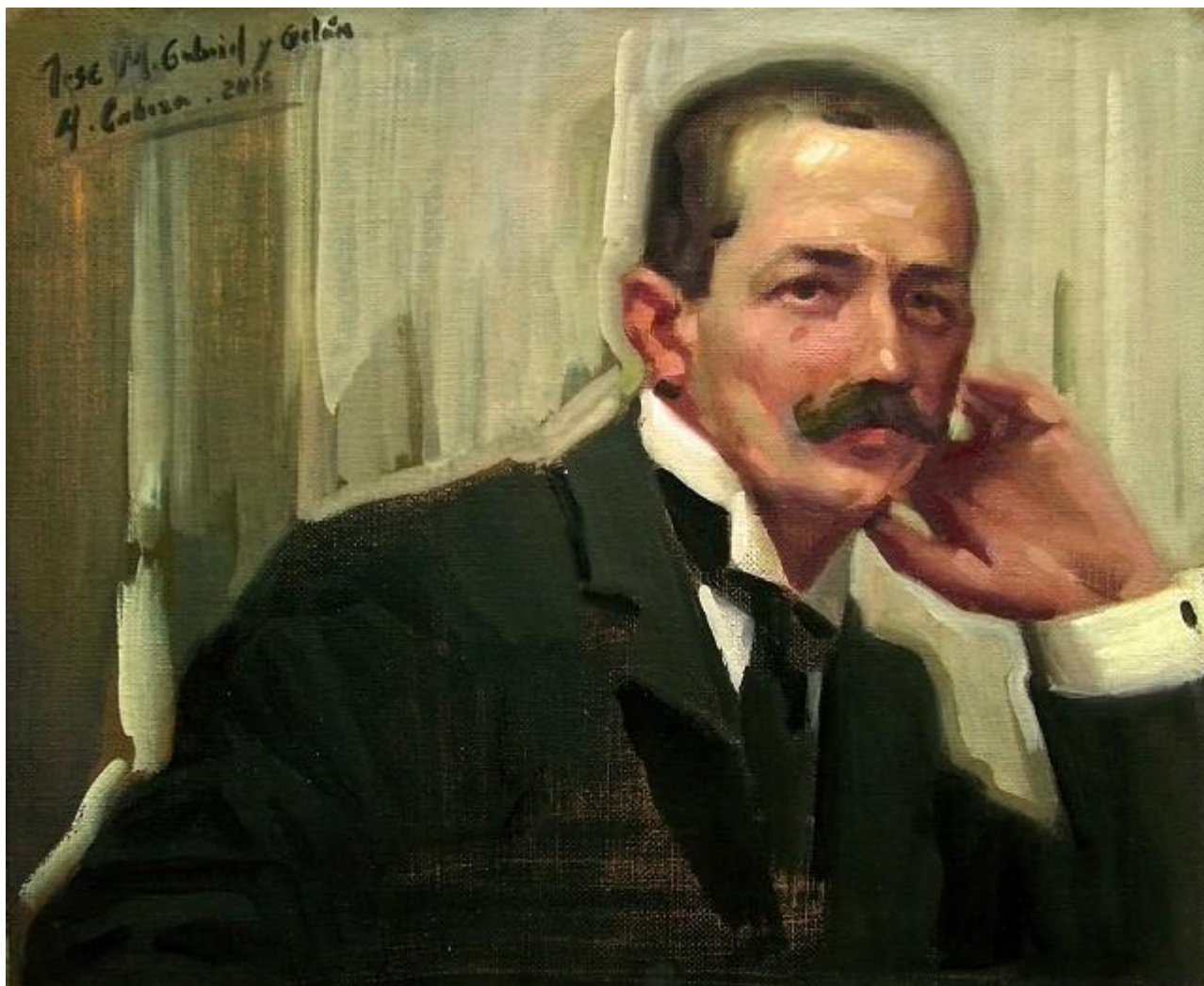

teatrofernangomez.com

MADRID

La compañía La Otra Arcadia rinde homenaje a
la España vaciada y al mundo rural a partir de la obra poética de
José María Gabriel y Galán

*Elegido entre los **10 mejores espectáculos de 2025** por el diario
LA RAZÓN y el diario **20 MINUTOS***

Aromas de soledad

FICHA ARTÍSTICA

Autoría: Raúl Losánez (a partir de la obra poética de José Mª Gabriel y Galán)

Dirección escénica: Ana Contreras

Reparto: Jesús Noguero, Carmen del Valle y Nacho Vera

Escenografía: Iván López-Ortega

Iluminación: Clavija Estudio (Inés de la Iglesia / Carlos Carpintero)

Vestuario: Lara Contreras

Videoescena: Violeta Némec

Composición y dirección musical: Nacho Vera

Composición de canciones preexistentes: Raquel Riaño

Producción de canciones preexistentes: Óscar Claros

Producción ejecutiva y prensa: Manuel Benito

Fotografía: Esther Vázquez y Enrico Bárbaro Jr.

Diseño gráfico: Nuria Cuesta

Producción: La Otra Arcadia

OBJETIVO

‘Aromas de soledad’ es **un canto** en clave teatral, poética y musical a la tierra, **a la España vaciada y a nuestros mayores**; un homenaje al mundo rural, con sus luces... y también con sus pavorosas sombras; **una llamada de atención al hombre contemporáneo**, que sigue maltratando de manera imprudente el entorno natural que permite su existencia; y **una lírica reflexión**, sin recetas ni moralejas, **sobre nuestra deshumanizada forma de vida** en estos tiempos en los que nos reconocemos derrotados, ya sin ambages, por aquel materialismo que llegó taimadamente disfrazado de progreso.

El espectáculo toma como punto de partida la obra literaria de **Gabriel y Galán**, un poeta hoy casi olvidado que, tal y como advirtió Pardo Bazán, supo penetrar en el alma del campesinado como ningún otro lo había logrado antes.

Raúl Losáñez

SINOPSIS

Al visitar la antigua finca agrícola de su familia, una mujer madura (**Carmen del Valle**) evoca su infancia y la relación con su padre (**Jesús Noguero**) en aquel paisaje campesino, hermoso y duro a la vez, del que apenas quedan ya vestigios. Un narrador (**Nacho Vera**) de naturaleza algo imprecisa, casi fantasmal, con aires de trovador, nos introduce en ese universo de memorias.

JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN

Nacido en el municipio salmantino de Frades de la Sierra en 1870, en el seno de una familia de labradores y ganaderos acomodados, Gabriel y Galán se convirtió pronto, antes de que le sorprendiera la muerte con solo 34 años, en **uno de los poetas más leídos en España**. Había estudiado Magisterio en Salamanca y Madrid; pero solo ejerció de maestro durante ocho años, primero en Guijuelo (Salamanca) y luego en Piedrahita (Ávila). Dejó la docencia para irse a vivir al campo extremeño, concretamente a Guijo de Granadilla (Cáceres), administrando algunas tierras cedidas por la familia de su mujer.

Con un particular estilo que poco tenía que ver con el modernismo que imperaba en su tiempo, Gabriel y Galán, que recogía en algunas de sus composiciones el habla dialectal extremeña, **contó con el aplauso y el elogio de grandes escritores e intelectuales** del momento. Fue precisamente **Miguel de Unamuno** quien lanzó su carrera y le dio a conocer en los círculos literarios y editoriales. **Emilia Pardo Bazán** no dudó en decir que por primera vez en su vida había sido testigo de “el efecto de la poesía en el alma del pueblo” después de ver “correr lágrimas mezcladas con risas ingenuas” en el semblante de un grupo de labriegos que escuchaban recitar un poema de Gabriel y Galán, al que describía como **un autor de “exquisito sentimiento, hábil retórica y gran sentido artístico”**. “Este poeta tan del terruño –aseguraba la autora de *Los pazos de Ulloa*- consiguió lo que no habían logrado otros vates de tronido y campanillas, que han sido ministros, grandes cruces y académicos de todas las academias”. Otros ilustres admiradores de su obra fueron **José María de Pereda, Salvador Rueda, Ramón Menéndez Pidal o Federico Balart**.

Si bien fueron las tierras de Castilla y de Extremadura la fuente de inspiración para Gabriel y Galán, su poesía puede leerse en verdad como un **hermoso canto a la naturaleza** en su sentido más amplio y como **una conmovedora reflexión sobre la vida espiritual y sencilla**, alejada del materialismo y las vanidades del mundo. Pocos escritores habrá que hayan sido capaces de penetrar como él en el alma de las gentes humildes del campo, que, siendo analfabetas en muchos casos, aún recitaban de memoria muchos de sus poemas más de medio siglo después de su muerte. Así lo señalaba el catedrático Virgilio Bejarano en un estudio sobre el poeta charro-extremeño: “Posiblemente, **entre los poetas de lengua castellana, ninguno haya sido más leído, más aprendido de memoria y más recitado**”.

Ana Contreras y Raúl Losáñez

LA PROPUESTA

Como en los trabajos anteriores de La Otra Arcadia, **Ana Contreras** asume la dirección escénica de este nuevo espectáculo y **Raúl Losáñez** se ocupa del texto y la dramaturgia.

El elenco está formado por dos actores de reconocido prestigio y con dilatada experiencia en el manejo del verso: **Jesús Noguero** y **Carmen del Valle**. A ellos se suma en esta ocasión el polifacético **Nacho Vera**, que compone e interpreta en directo la música, y se ocupa de crear, también en vivo, todo el espacio sonoro.

Los espectáculos de La Otra Arcadia se caracterizan por la importante presencia de la música original y el esmerado cuidado de la palabra. En ellos, lo lírico tiene tanta importancia o más que lo dramático. En este sentido, el trabajo para crear una partitura idónea, que pudiera aunar el pop de hoy con la tradición cancioneril y el folclore castellanos era fundamental.

El propósito que guía la elección de muchos de los proyectos de la compañía, como este, es la recuperación de obras y autores poco conocidos o injustamente arrinconados, y el objetivo de la dramaturgia y puesta en escena es demostrar la pertinencia y vigencia de dichas obras y autores. En este caso, se trata de poner en valor la obra de un poeta que, tal y como afirmaba el profesor Virgilio Bejarano, ha formado parte durante mucho tiempo de la cultura rural de nuestro país: **“Antes de nuestra guerra, en todos los pueblos, en todas las aldeas, en las más apartadas alquerías del campo charro, y creo que otro tanto sucedía en Extremadura, era posible encontrar, cuando menos, dos o tres personas capaces de recitar la obra entera, o poco menos, del poeta charro y extremeño”**.

Con esta propuesta, la compañía vuelve a ahondar en las posibilidades de un teatro poético que privilegia la emoción y los símbolos por encima de la acción y la narratividad, tomando como tema central, en esta ocasión, el contraste de dos formas de vida muy diferentes, ambas con sus ventajas y sus imperfecciones: la del mundo agrario, apegado a la tradición y a la naturaleza; y la de la gran ciudad, determinada por el consumo y el cambio permanente.

Ana Contreras y Raúl Losáñez

LA COMPAÑÍA

Fundada por Ana Contreras y Raúl Losáñez –ambos con una dilatada trayectoria en el mundo de las artes escénicas-, [La Otra Arcadia](#) es una compañía teatral 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)* (Festival de Alcalá y Festival de Almagro 2023)
- *Vano fantasma de niebla y luz* (Naves del Español en Matadero, 2021 y Teatro Fernán Gómez, 2023).
- *Prisiones del alma* (Festival de Otoño 2020/#TeatroConfinado Teatro de La Abadía (2020-21)
- *Esta divina prisión* (Teatro de la Comedia / Compañía Nacional de Teatro Clásico, Festival Místicas de Madrid, 2019)

SOBRE 'AROMAS DE SOLEDAD', LA CRÍTICA HA DICHO:

“La búsqueda de **la emoción y la intensidad sentimental van de lado a otro de este espectáculo** haciendo no tanto un ejercicio de nostalgia de un mundo que murió, sino trayendo ese mundo al presente para reformular nuestras cosmovisiones (...). **La acción está muy bien resuelta** y no es fácil en un teatro tan fuertemente poético, tan volcadamente simbolista. Ana Contreras y Raúl Losáñez apuestan por que la acción se alíe a la intensidad y pruebe hasta qué punto la naturaleza de la poesía de Gabriel y Galán tiene una dimensión que la emparenta con lo teatral. Nos dicen en el programa que es un homenaje a la España vaciada, y en realidad es una toma de conciencia de que ese vacío no ha podido sepultar cómo un mundo va desapareciendo y nosotros en esa deriva nos hacemos más pobres. **'Aromas de soledad' es una obra contra la amnesia colectiva.** El **nivel interpretativo de gran altura**, con una perfecta, clara y sentida dicción del verso, los recursos audiovisuales y la música hacen de esta obra **un espectáculo soberbio, intenso y lleno de esa fuerza de las palabras que lo hacen realmente memorable**”.

Diego Doncel (ABC)

“Una bella y torturada evocación de un mundo rural que, al dictado de un pretendido progreso tramposo, va desapareciendo en un implacable proceso de transformación social. **Esta hermosa añoranza nada complaciente es**, y no exagero un ápice, **el mejor de los espectáculos que he visto a estas alturas de la temporada teatral (...).** Una **primorosa urdimbre de palabras puesta a punto por Raúl Losáñez** con tanto conocimiento de la obra de Gabriel y Galán como sensibilidad, un ensamblaje entre lo culto y lo popular de gran eficacia dramática que ha sabido entender a la perfección la sencilla pero **brillantísima dirección, envuelta en música, de Ana Contreras**, atenta al vuelo escénico de las palabras y al murmullo de los pequeños detalles (...). La función incluye, como no podía ser menos, el que probablemente sea el más conocido poema de Gabriel y Galán: “El embargo”. **Hay que ver y escuchar cómo lo interpreta el gran Jesús Noguero, pleno de entereza, pena y rabia**, que está estupendo también en todo lo demás **igual que otra grande, Carmen del Valle, actriz como la copa de un pino** y no tan frecuente en los escenarios como sería de desear. Les acompaña el estimulante cascabeleo de **Nacho Vera, que aporta frescura y perspectiva musical popular a la función**, que también interviene de forma solvente como actor cuando es preciso, y es un acompañante perfecto para el trabajo de composición de canciones preexistentes de Raquel Riaño. **Precioso el trabajo de videoescena de Violeta Némec, muy**

evocadora y eficaz la iluminación de Clavija Estudios, y mención aparte para el formidable trabajo escenográfico de Iván López-Ortega”.

Juan Ignacio García Garzón (Frontera D)

“Raúl Losáñez ha sabido dar forma dramática como autor a las palabras poéticas de Gabriel y Galán, añadiendo las propias, en **un sólido espectáculo de gran belleza dirigido con solvencia escénica y exquisita sensibilidad** por Ana Contreras. Con **un reparto de lujo** y apoyada en **un equipo artístico que ha realizado un trabajo impecable**, Contreras ha dado forma a un espectáculo que **desprende creatividad, delicadeza, ternura, respeto, poesía y belleza** en cada escena. Notable acierto es la inclusión del elemento musical en el montaje, en la figura de un **excelente Nacho Vera**, convertido en un auténtico trovador y cantautor del pueblo. Con una melodiosa voz, que obra prodigios en unas notas de rústico y poético candor, llenas de fuerza, viscerales y tiernas, nacidas de lo más profundo del alma, el papel interpretado por Vera vertebró la historia, a la que viste y sirve de marco. Su presencia en escena resulta imprescindible y da color a la fantástica pareja actoral que conforman **Carmen del Valle y Jesús Noguero; magistrales ambos en sus respectivas interpretaciones**. Un verdadero lujo para los sentidos y el corazón. Como lo es el **excelente equipo artístico** que ha dado forma plástica y visual al conjunto: desde la exquisita y funcional escenografía ideada por **Iván López-Ortega**, que replica esas reconocibles mieses doradas que pueblan las llanuras de Castilla; la recreación de espacios y los efectos conseguidos en numerosos momentos con la iluminación de **Clavija Estudio (Inés de la Iglesia y Carlos Carpintero)** y el apoyo del brillante trabajo de videoescena a cargo de **Violeta Némec**; o el vestuario de **Lara Contreras”**.

José Luis González Subías (La última bambalina)

“Con unos sencillos mimbres escenográficos –que emulan un campo de trigo–, una luz cuidadísima y un espacio sonoro tremendamente evocador, **los versos de Gabriel y Galán entreverados en la dramaturgia de Raúl Losáñez –con bellísimos textos propios– son levantados con diestra mano por Ana Contreras en una dirección que permite poner siempre la palabra en valor** sobre todas las cosas y disfrutar de un momento de asueto alejados del mundanal ruido. **Carmen del Valle y Jesús Noguero – solo por escuchar en su voz «El embargo» no debieran perderse el espectáculo– comparten el grueso de la función** representando (entre otras cosas) la hermosa relación entre un padre y una hija en un entorno rural que, lejos de parecernos

decadente, reivindica su presencia. Completa el elenco y apuntala el espectáculo un **talentosísimo y polifacético Nacho Vera** que, a medio camino entre el ciego romancista medievalizante y el atemporal trovador, nos congrega en su plaza onírica a escuchar los versos, invitándonos a olvidarnos por un rato del trajín que acecha en la modernópolis”.

Daniel Migueláñez (El Diario de Madrid)

“Una obra **compuesta con sensibilidad** por Raúl Losáñez a partir de un puñado de poemas de José María Gabriel y Galán, a los que ha incorporado versos de su propia cosecha. **Una reflexión poética sobre el campo y sus gentes que nos aproxima a los más humildes labriegos** de principios del siglo XX. **Las imágenes evocadas llegan como a ráfagas bajo el extraordinario trabajo de Nacho Vera**, un trovador moderno cargado de instrumentos. **Jesús Noguero** pone voz y acordeón a los anhelos del campesinado, mientras **Carmen del Valle** apunta el entusiasmo de una vida lozana. **Sería deseable que llegara a los rincones de la España vaciada** para contribuir a su revitalización”.

Adolfo Ortega (20 Minutos)

“Una puesta en escena de Ana Contreras abierta a la paleta de coloridas situaciones. **La dimensión poética de Gabriel y Galán cobra una vitalidad más allá de los límites del tiempo**, de manera que el talento de sus intérpretes pueda navegar con la tensión, felicidad y dramatismo de sus personajes. Colaboran en gran medida las proyecciones de Violeta Némec, forjadora de imágenes que casan prodigiosamente con la **preciosa dramaturgia** de Raúl Losáñez, quien articula su selección de poemas como si hubieran nacido para decirse en escena. La iluminación de Clavija Estudio aporta los paisajes que deliciosamente expresa Carmen del Valle cuando evoca el adolescente descubrimiento del deseo y el amor, o con intenso dramatismo en otros momentos, siempre bien acompañada por Jesús Noguero -ambos tantas veces aplaudidos en su muy rica trayectoria-. **Breve temporada de un espectáculo que merece más larga estancia, en Madrid y en todo el país, ciudad a ciudad”**.

Horacio Otheguy (Culturamas)

“El milagro de que aún los habitantes de la gran ciudad podamos seguir conmocionándonos con evocaciones de lo rural trasladadas a un escenario, como sucede en estos ‘Aromas de soledad’, se debe, sin duda, a **la extrema sensibilidad de Gabriel y Galán, Losáñez y Contreras**, y más aún a las **magníficas interpretaciones de Jesús Noguero y Carmen del Valle**, envueltos en toda una serie de inspiradas composiciones musicales de **Raquel Riaño y Nacho Vera**, aquí narrador y trovador al mismo tiempo (...). **Hay toneladas de belleza, de armonía, de poesía y de verdad**”.

José Miguel Vila (Diario Crítico)

“Ana Contreras logra **un equilibrio bien ajustado entre todos los elementos que integran la escena**, de modo que todo el significado que pueda dársele al mundo rural se sienta vivo. Un equilibrio, por cierto, nada fácil de conseguir. Por su lado, **la adaptación de Losáñez está muy lograda**: transforma la poesía de Gabriel y Galán en acción teatral realista y emotiva, respetando la musicalidad de los textos originales. **Los tres actores funcionan de manera excelente**, se aprecia y agradece su química y cohesión, lo cual hace posible la integración en el drama y que así cada escena se sienta única. **Aromas de soledad es una de las propuestas teatrales más honestas y necesarias de los últimos años**. Llega, te acompaña y deja huella. **Imposible de olvidar**”.

José Luis Panero (Entreletras)

“**Carmen del Valle, de magnífica prosodia**, es la joven que vuelve al pueblo, donde afloran sus recuerdos de infancia en la alquería de su querido padre, al que da vida **Jesús Noguero, un placer oírle con el verso**. Hay un tercer actor y músico, **Nacho Vera, que hace las veces de narrador y argamasa del espectáculo ya sea cantando, danzando, recitando** o ambientándolo con música y sonidos a base de instrumentos de cuerda, viento y panderos. **La historia está planteada de modo circular, siguiendo las estaciones**: en el otoño y el invierno se cuentan desgracias que conocen nuestros personajes, oímos versos tristes que nos transmiten el espíritu intolerante de estas gentes, mientras la primavera y el verano traen alegría, amor y fiesta, renovación de la vida. La luz (de Clavija Estudio) va “pintando” el ciclo solar y hasta las luciérnagas se nos aparecen debajo de los asientos de la primera fila. Contreras aplica su buen criterio para mover a los actores y vestir el escenario con elementos bien elegidos”.

Liz Perales (El Cultural)

JESÚS NOGUERO (actor)

Actor de larga y aplaudida trayectoria, ha trabajado bajo las órdenes de algunos de los directores más importantes de nuestro país. Entre sus últimos trabajos, cabe destacar *Romeo y Julieta despiertan* (Dir. Rafael Sánchez); *El pato salvaje* (Dir. Carlos Aladro); *El bar que se tragó a todos los españoles*, *En la luna* y *Luces de Bohemia* (dirigidas por Alfredo Sanzol); *Naufragios*, *Consentimiento* y *Festen* (dirigidas por Magüi Mira); *Espejo de víctima* (Dir. Eduardo Vasco); *Los otros Gondra* (Dir. Josep María Mestres); *Ensayo* (Dir. Pascal Rambert); *La noche de las trébedas* (Dir. Miguel del Arco); *Donde hay agravios no hay celos* (Dir. Helena Pimenta); *Kafka enamorado* (Dir. José Pascual); *Woyzeck*, *El rey Lear* y *Divinas palabras* (Dir. Gerardo Vera); *Los gemelos* (Dir. Tamzim Townsend); *La gaviota*, *La música* y *Borges, los paraísos perdidos* (Dir. Jorge Eines); *Macbeth* (Dir: Arnold Taraborrelli); *Othello* (Dir: Pedro Antonio Penco); *Esperando a Godot* (Dir: Etelvino Vázquez); *Las aventuras de don Quijote de la Mancha* (dirigida por Pedro Casablanc); *Raquel* (Dir. Paco Suárez); *Los hombres de piedra*, *Otoño* y *Medea material* (dirigidas por Carlos Marquerie).

En cine ha participado, entre otros largometrajes, en *La corona partida*, de Jordi Frades; *La voz dormida*, de Benito Zambrano; *23 F*, de Chema de la Peña; *Princesas*, de Fernando León; *Horas de luz*, de Manuel Matji; *El caballero don Quijote*, de M. Gutiérrez Aragón; *Intacto*, de J. Carlos Fresnadillo; y *Báilame el agua*, de Josecho San Mateo.

En televisión participa en series como *Mía es la venganza*, *La Moderna*, *El silencio*, *Vota Juan*, *El Ministerio del tiempo*, *Fariña* y *Amar es para siempre*, entre otras.

CARMEN DEL VALLE (actriz)

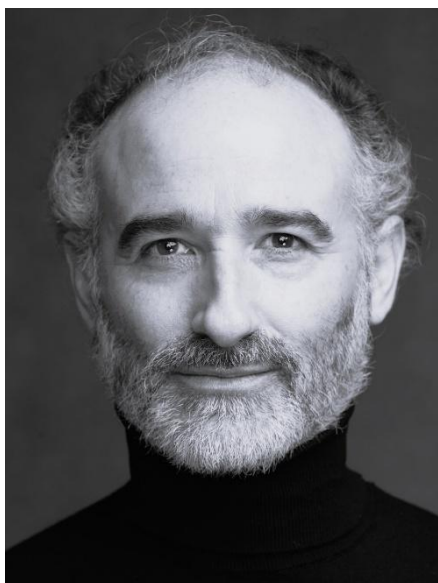
Licenciada en la Escuela Superior de Arte dramático de Valencia, Carmen del Valle es una actriz de dilatada y premiada trayectoria que debutó en las tablas, en el Teatro Jove de Valencia, en el montaje que la Fundación Shakespeare hizo de *Como gustéis*. Formó parte del T.A.G. Teatro de Venecia, bajo la dirección de Carlo Bosso, haciendo Comedia del Arte. Con los Teatros de la Generalitat, interpretó *Bodas de Sangre*, bajo la dirección de Edward Wilson.

En Madrid, debutó con José Luis Alonso en *Rosas de Otoño*, de Jacinto Benavente. Ha participado en seis montajes con la Compañía Nacional de Teatro Clásico con los directores José Carlos Plaza, Sergi Belbel, José Luis Alonso de Santos, Denis Rafter, Ernesto Caballero e Ignacio García.

Ha trabajado con Robert Lepage en *La Celestina*, con Bigas Luna en *Comedias Bárbaras*, con Jesús Cracio en *La Ceremonia de la Confusión* (CDN) y *Tengo tantas personalidades...* (Naves del Matadero), con Sergio Peris-Mencheta en *La Cocina* (CDN), con Helena Pimenta en *Noche de Reyes* (Naves del Matadero), *Coraje de Madre* e *Historia de una escalera* (Teatro Español). Con Alonso de Santos vuelve a coincidir en *Numancia* (Teatros del Canal). También ha formado parte del elenco en diferentes montajes para el Teatro de la Zarzuela (*El imposible mayor en amor le vence amor*), la Orquesta de RTVE (*El Sueño de una noche de verano*), la Fundación Juan March (*Cupido, amor travieso*) o el Auditorio Nacional (*Las Amazonas de España*).

Ha recibido entre otros el premio Max (*La Celestina*), el premio de la Unión de Actores (*La venganza de Tamar*), el premio Ercilla (*La montaña rusa*, junto a Arturo Fernández) y el de la crítica de Valencia (*Comedias Bárbaras* y *La Celestina*).

NACHO VERA (actor y músico)

Después de una larga trayectoria en el teatro, donde siempre ha priorizado el trabajo en proyectos multidisciplinares, recientemente se ha embarcado en su primera producción teatral en solitario, con *Antigua novedad*, una pieza escrita e interpretada por el mismo, a las órdenes de Carlos Tuñón, que fusiona el teatro, el humor con sentido del absurdo y la música.

Nacho Vera comienza sus estudios teatrales en el laboratorio de William Layton, para seguir formándose luego con maestros como Arnold Tarraborelli, Antonio Llopis, Norman Taylor, Eusebio Calonge o John

Strasberg. Empieza a trabajar de la mano de Emilio Del Valle con la Cía Producciones Inconstantes, con la que participa en cinco montajes: *Como cerdos*, *Restos*, *Antígona Siglo XXI*, *Medida por medida* y *Hasta que la muerte nos separe*. También formó parte de la compañía Los corderos SC durante cinco años, en los que creó *Tocamos a dos balas por cabeza*, *El mal menor* y *A la intemperie*.

Ha trabajado con conocidos directores como Andrés Lima (*Capitalismo, hazles reír y Viento es la dicha de amor*), Àlex Rigola (*El público*) o José Troncoso (*Manolita Chen, un cuento chino*).

También ha participado como actor y cantante en musicales como *Flashdance*.

En su faceta musical es conocido por su proyecto CAPITÁN BAZOFIA, con el que ha editado ya dos discos.

ANA CONTRERAS (directora)

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 Bernhard (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 (dramaturgo)

Poeta, escritor, 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 25 años. Es crítico teatral del diario La Razón y anteriormente lo fue de La Gaceta. *Esta divina prisión* (2019), *Galdos: papeles de un diario perdido* (2020), *Versos a la otra orilla* (2021), *Vano fantasma de niebla y luz* (2023), *Me trataste con olvido* (2023), *Diálogos de Oro* (2024) o *La aventura de la palabra* (2025) son algunos de sus trabajos más recientes como dramaturgo.

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. Ha colaborado en distintas publicaciones como *El Cultural*, *Ambos Mundos*, *Contexto*, *Cambio 16*, *Época*, *El Duende...* 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 *La sala* y *Dramedias* de RNE, donde dirige además el espacio *Literatro* y el podcast *La lira de Apolo*.

Ha recibido el accésit del Premio de Periodismo Cultural 'Paco Rabal' 2022, que concede la Fundación AISGE, y la Mención Especial del Jurado en el Premio Internacional de Periodismo Cultural Carlos Porto 2019, que se concede en el marco del Festival de Teatro de Almada, en Portugal.

OTROS TRABAJOS DE LA CÍA. LA OTRA ARCADIA

CRÍTICAS DE *ME TRATASTE CON OLVIDO*:

“La compañía La otra Arcadia triunfa con su montaje ‘Me trataste con olvido’, con la actuación de una poliédrica Natalia Millán. Los que querían algo más que unos versos de autores variados y una música que redondeara la oferta lo encontraron con creces en este espectáculo. Con una abrumadora ovación la noche del estreno, se agradeció toda una puesta en escena en la que se aprovechó el bello espacio de la casa palacio de Juan Jedler para la representación, con las actrices Natalia Millán y María Besant que descubrieron, gracias a la versión de Raúl Losánez, a dieciséis autoras populares en su época y silenciadas hasta hoy (...). Al margen de la impecable dirección de Ana Contreras, el talento de las actrices, con una Natalia Millán excelsa que canta, baila y dice el verso con perfección, y la música

interpretada al piano en directo de Miguel Huertas, lo más impresionante es la altísima calidad de los textos, llenos de humor, de picardía, de dolor, insinuantes, brillantes, juguetones..., algo que hace comprensible la profunda admiración que tuvieron a estas autoras escritores coetáneos”.

Rosana Torres (El País)

“Imaginativo y cálido espectáculo que rescata, con dramaturgia de Raúl Losáñez y dirección de Ana Contreras, versos de 16 autoras del Siglo de Oro. El amor y sus fracasos son el ‘leitmotiv’ de este diálogo entre dos mujeres –excelentes María Besant y, sobre todo, Natalia Millán, que llena de naturalidad y verdad sus versos-, en el que se descubre la modernidad de unas autoras que hablaban con absoluta libertad y desvergüenza de las relaciones con los hombres. Eran lo que hoy en día se llama *mujeres empoderadas*”.

Julio Bravo (ABC)

“Un espectáculo teatral de gran vuelo poético, hermoso y delicado, que tiene algo de joyita escénica, en el que las actrices Natalia Millán y María Besant cantan, bailan y habitan el alma de unas mujeres más rebeldes que pacatas, que hablan de desamor y desengaño, sí, pero también de sexo. Compartiendo escenario con las actrices, el bailarín Ricardo Santana, que simboliza esa figura masculina (sutil y muda) con la que dialogan Millán y Besant, además de la música al piano de Miguel Huertas y las proyecciones a modo de tapiz de Violeta Némec”.

Marta García Miranda (El Confidencial)

“Sencillez, teatralidad por los cuatro costados y trabajo medido y destilado tanto en intérpretes, con Natalia Millán y María Besant, como en los alrededores para ir enarbolando la propuesta (música, danza y visuales). *Me trataste con olvido* tiene, antes de subir a escena incluso, dos valores a reivindicar. El primero es la recuperación de las voces de unas mujeres que demuestran que en este país la mujer nunca aceptó y simplemente calló. Los textos en verso son mordaces, reivindicativos, de una claridad y capacidad pasmosa para poner en evidencia la debilidad del pensamiento patriarcal. El segundo es la labor de investigación que el espectáculo requiere. Pero esto no es de extrañar. Ana Contreras, aparte de directora y actriz, lleva más de un decenio desarrollando una labor ímproba en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid en el departamento de dirección escénica”.

Pablo Caruana (eldiario.es)

“Equilibrio poético-teatral muy bien conseguido con actuaciones que logran trascender todo convencionalismo, a través de mujeres en gran parte desconocidas, ocultas en su tiempo y mucho después. Salen del Siglo de Oro para visitarnos en un aquí y ahora de una emocionante transparencia atemporal. El lenguaje de entonces, adaptado con sabiduría, se nos torna presente más allá de los límites del tiempo y el espacio (...). Un dúo femenino formidable con dos intérpretes con espléndido dominio escénico (...). Un hilo poético donde cada palabra, dicha o cantada, adquiere la dimensión precisa de lo precioso”.

Horacio HotheGuy (Culturamas)

“Un hermoso espectáculo que reúne y da voz a 15 autoras áureas, mujeres cuyos versos aún hoy conmueven por su vigencia su y belleza. María Besant y Natalia Millán, dos actrices de limpio decir y muchos recursos, defienden cada verso con pasión e inteligencia. María Besant ofrece momentos hermosos en cada recreación: todo verso nos habla de una mujer que amó y sufrió, y cada uno tiene su entonación y su registro. Otro tanto puede decirse de una fabulosa Natalia Millán, que demuestra una vez más por qué es una actriz de larga y variada trayectoria. No sólo actúa y dice el verso con inteligencia, poder y encanto, sino que cuando toca cantar, recuerda que es una gran artista curtida en el musical. Moderado y de maneras suaves, Ricardo Santana aporta un movimiento escénico pleno de estética y sentido y en ningún momento se apodera en exceso del montaje (...). La teatralidad crece con el piano, delicado y siempre en su lugar. Hay además unas proyecciones de impecable estética creadas por Violeta Némec que dan profundidad y acompañan como poesía visual a la palabra y la música”.

Miguel Ayanz (Volodia)

3 - 12 NOV

VANO FANTASMA DE NIEBLA Y LUZ

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

CRÍTICAS DE *VANO FANTASMA DE NIEBLA Y LUZ*:

“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 Losáñez 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 Losáñez. 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 Losáñez 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 Losáñez 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 Losáñez 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 Losáñez 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 Losáñez, 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)