

TAUROMAGIA

Coreografía para la obra de Manolo Sanlúcar

Compañía Mercedes Ruiz

Estreno absoluto.-
6 de abril 2018
Teatro de Cusset (Francia)

Estreno en España.-
17 de septiembre 2018
Bienal de Flamenco de Sevilla

Un espectáculo de Mercedes Ruiz
Dirección Escénica de Francisco López
Adaptación y dirección musical de Santiago Lara
Artista invitado David Lagos

Sinopsis

En el año en que se cumplen 30 años de la publicación de uno de los discos imprescindibles de guitarra flamenca, *Tauromagia* de Manolo Sanlúcar, la bailaora jerezana Mercedes Ruiz propone una coreografía para llevarlo a escena. Esta vez, son sólo mujeres las que bailarán la obra cumbre de Sanlúcar, las que interpretarán esa alegoría del mundo del toro en ella recreada. Los grandes temas presentes en el disco asoman también sobre las tablas: la vida, los sueños y realidades, el triunfo, el fracaso, el dolor, la muerte, el miedo, la alegría o las dudas son algunos de los grandes asuntos universales que el compositor trabajó en sus piezas a los que ahora Mercedes pone pasos de baile. El eterno combate dialéctico entre eros y tánatos se plantea aquí como la lucha entre dos energías o fuerzas que son contrarias, pero también complementarias: la una existe por oposición o ausencia de la otra.

Tauromagia, el espectáculo

El espectáculo propone una indagación en las interrelaciones entre la danza flamenca/española (en su sentido más amplio) y la tauromaquia. Y esto, no sólo desde un punto de vista artístico y estético de ambas creaciones, sino como lenguaje para la expresión de vivencias, emociones y sentimientos de sus agonistas: triunfo/fracaso, sueños/realidades, alegría/dolor, confianza/duda, valor/miedo...

En el desarrollo dramatúrgico, se entremezclan y confunden los desarrollos discursivos de los dos ejes anteriormente citados: el de la acción propiamente dicha y el de sus protagonistas. Así –y desde la base referencial que nos propone la música de *Tauromagia*–, se propone una indagación coréutica sobre:

- El conflicto eros-tánatos; planteado como dos energías / fuerzas contrarias, al tiempo que complementarias: se necesitan / se desencuentran en el transcurso de la vida: el triunfo de una significa (en apariencia) el fracaso (muerte) de la otra. Pero, en cuanto al

tánatos / toro, su éxito (matar al torero) no evita su muerte: es un 'ser-para-la-muerte'. Como el hombre, en definitiva.

- Al mismo tiempo, este conflicto tiene un desarrollo estético en una triple dimensión:
 - Búsqueda de la belleza, del artificio (torero).
 - Expresión natural de la belleza (toro)
 - Resolución artística del combate eros-tánatos.
- El hombre: el sueño de triunfar y el miedo al fracaso; las certidumbres y la insatisfacción; la duda, la angustia ante la probable presencia de muerte...
- El artista: el proceso de creación, con sus ángeles y demonios.

La música de Manolo Sanlúcar posibilita y potencia esta dualidad dramatúrgica; ya que su *Tauromagia* dista mucho de ser una música meramente descriptiva (a la par que bella y flamenquísima): habla, sobre todo, de las impresiones, emociones y sentimientos del compositor y del hombre: de su vivencia existencial.

Veo necesario incorporar algunas secuencias de cante/monodia (especialmente, en el desarrollo de la vertiente 'humana' del espectáculo). Para ello, recurro a Miguel Hernández (uno de los poetas queridos por Manolo Sanlúcar), incrustando tres sonetos en la secuencia musical.

Sobre los agonistas:

- El hecho de que la interpretación dancística se encomiende en su totalidad a mujeres (tanto solistas como cuerpo de baile) le quita sobrepeso naturalista a lo evidente (que es lo que se pretende); al tiempo que le hace ganar en esencialidad; en la humanización de las vicisitudes y del conflicto.
- El binomio toro / torero forma una dualidad indisoluble, al tiempo que intercambiable, reversible: las dos solistas que interpreten al toro y al torero pueden/deben hacerlo indistintamente, según las situaciones; permitiendo así una mirada fundamentalmente humana y humanizadora (no taurina) sobre el conflicto. Esta idea vale también para el cuerpo de baile.

Sobre la puesta en escena.

- La dualidad luz / sombra en continuos y violentos contrastes debe ser el lenguaje que posibilite la expresión visual de los conflictos entre contrarios: felicidad / angustia, éxito / fracaso, vida / muerte...
- Vestuario esencial, instrumental, sujeto a transformaciones que le den significados específicos, según el momento. Colores: tonalidades rojas y tierra para las solistas; verde botella/ oliva, azul prusia, morado... para el cuerpo de baile. Y el negro, como velo de tormenta amenazante.

Algunos reconocimientos implícitos en la dramaturgia.

- Al maestro Manolo Sanlúcar, en el trigésimo aniversario de la edición de su obra *Tauromagia*, gloriosa catedral de la guitarra flamenca.
- A D. Manuel Muñoz Alcón, en el septuagésimo quinto aniversario de su nacimiento.
- Y a las pioneras de la universalización del flamenco y a quienes rompieron barreras en la sociedad de su tiempo, al asumir roles de hombre en el baile, incorporándole un ámbito tan masculino como el toreo: La Cuenca, Carmencita (en el 150 aniversario de su nacimiento), La Argentina o Trini Ramos; en la rememoración lejana.

Francisco López

PROGRAMA

1. ***NACENCIA***
2. ***COMO EL TORO*** (Bulerías al golpe)
3. ***MALETILLA*** (Tangos)
4. ***MAESTRANZA*** (Bulerías)
5. ***ORACIÓN*** (Granaína)
6. ***DE CAPOTE*** (Bulería por soleá)
7. ***TERCIO DE VARA*** (Minera-Bulerías)
8. ***BANDERILLAS*** (Fandangos)
9. ***DE MULETA***
10. ***SANGRE ASTADA*** (Martinet-Siguiriya)
11. ***PUERTA DEL PRÍNCIPE*** (Alegrías)
12. ***ADIÓS***

ELENCO.-

MERCEDES RUIZ
Baile

ANA AGRAZ
Baile

BEATRIZ SANTIAGO - AURORA CARABALLO – VANESA REYES
Cuerpo de baile

DAVID LAGOS
Cante

SANTIAGO LARA
Guitarra

PACO LEÓN
Segunda Guitarra

JOSÉ AMOSA
Teclados

PERICO NAVARRO
Percusión

RAFA FONTAIÑA
Percusión

Voz en off – MANOLO SANLÚCAR

Dirección artística y coreografía – MERCEDES RUIZ

Adaptación y dirección musical – SANTIAGO LARA

Adaptación de textos – DAVID LAGOS

Libreto, Dramaturgia, Dirección escénica – FRANCISO LOPEZ

Diseño de iluminación – NICOLAS FISCHTER

Diseño y realización de vestuario – FERNANDO LIGERO

Ayudante de vestuario - MAR PANTOJA

Iluminación – PEDRO SERRANO

Sonido – CURRO UREBA / JOSÉ AMOSA

Oficina de Producción - ENDIRECTO FT S.L.

Distribución / Producción – MARÍA GUTIÉRREZ

Producción – JOSÉ MANUEL NAVARRO

Dirección de producción – GUIOMAR FERNÁNDEZ TRONCOSO

Un espectáculo producido por la Compañía Mercedes Ruiz

en coproducción con el Teatro de Ville Cusset (Francia)

en colaboración con el Teatro Villamarta (Jerez de la Frontera)

Distribuye Endirecto FT S.L.

En colaboración con...

CONTACTO

OFICINA DE PRODUCCIÓN

COMPAÑÍA MERCEDES RUIZ

ENDIRECTO FT
C/ Relator, 65 Local – 41003 Sevilla
Tfno. +34 954870771
Email. Info@endirectoft.com
www.endirectoft.com

Guionmar Fernández Troncoso
Dirección
+34 626387445
guionmar@endirectoft.com

María Gutiérrez Hierro – maria@endirectoft.com
José Manuel Navarro García – produccion@endirectoft.com
Producción
+34 626 210294