

La Phármaco

www.lapharmaco.com

Kaspar Hauser. El huérfano de Europa

Danza contemporánea

País: España / Duración aproximada: 55 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2016

Estreno absoluto

Teatro, fechas y horarios

Teatro del Canal, Sala Negra

Del 22 al 25 de marzo de 2016, a las 20 horas

Sobre la obra

“Luz Arcas ofrece una entrega física descomunal, que despierta en el espectador, además de una admiración por su honestidad artística, un sentimiento elegíaco que embriega el espíritu sin capacidad de librarse de él”. **FRANCISCO MESA, BAHÍA DE CÁDIZ**

“Mirarlo todo con los ojos de quien no esperaba ni necesitaba el mundo”. Así introduce la compañía La Phármaco el *leit motiv* de su nueva creación, que ahonda en los misterios del controvertido personaje que le da título a su obra, Kaspar Hauser, conocido como “el huérfano de Europa”. La Phármaco, una de las formaciones más prometedoras de la danza contemporánea de nuestro país, con la coreógrafa y bailarina Luz Arcas al frente, aterriza en marzo en la Sala Negra de los Teatros del Canal para presentar *Kaspar Hauser. El Huérfano de Europa*, un espectáculo físico que dialoga con la Historia para reflejar nuestra época, bailando, como la propia formación afirma, “la naturaleza poética y salvaje de lo humano”.

El 26 de mayo de 1828 un extraño joven que apenas lograba mantenerse en pie apareció como salido de la nada en una plaza de Nüremberg. El chico, que apenas portaba una carta anónima con algunos datos contradictorios sobre su procedencia, fue acogido enseguida en la ciudad, y en todo el país, como un experimento social, político y filosófico. A las seis semanas hablaba con cierta fluidez y podía leer y escribir. Se supo por él mismo que había vivido en un calabozo y que, hasta el momento de ser encontrado, nunca había visto a ningún ser humano.

Los médicos decretaron que no era un loco ni sufría más retraso que el que le había provocado el aislamiento. Su proceso de aprendizaje estuvo tutorizado fundamentalmente por Anselm von Feuerbach, que dejó testimonio de su peculiar inteligencia: con una sensibilidad especial para la pintura y la equitación, apasionado por la lectura y la música, Kaspar nunca resolvió quién se encontraba al otro lado de los espejos, tampoco logró asimilar la idea del Dios único, le repelían las imágenes cristianas y odiaba el latín, no diferenciaba los acontecimientos soñados de los vividos y atribuía voluntad a todos los seres inanimados.

Y, aunque nunca se pudo demostrar su verdadera procedencia, Feuerbach sospechaba que Kaspar era el primogénito de uno de los linajes de la familia de los Baden, que habían intentado deshacerse de él para que otro ocupase su lugar. El encierro habría sido entonces la única alternativa a la muerte. Kaspar murió asesinado en extrañas circunstancias el 17 de diciembre de 1833. En su lápida puede leerse: “Aquí yace Kaspar Hauser, enigma de su tiempo. Su nacimiento es desconocido. Su muerte, un misterio”.

La propia compañía explica así su creación: “en la danza de *Kaspar Hauser*, el motor de movimiento es siempre trágico: imaginamos la peculiaridad de sus texturas, que nacen de una extrema hipersensibilidad, de una reacción física, anatómica, contra lo real (Kaspar no soportaba la luz, podía ver en la oscuridad, percibía la fuerza magnética de metales, animales y personas y le dolían la mayoría de los aromas, sonidos y sabores)”. Y añade: “nuestro personaje sufría fuertes crisis nerviosas cuando acontecía algo que perturbaba su precaria estabilidad (una palabra, una persona u olor desconocido, por ejemplo) y sus miembros podían permanecer días congestionados: su cuerpo tendía a la asimetría”.

Pero *Kaspar Hauser* encarna el conflicto natural con “lo otro”, supone bailar la implacable violencia del mundo con la naturaleza intacta de “el huérfano de Europa”, como le llamaban los medios de su época. El estreno absoluto de *Kaspar Hauser. El huérfano de Europa* tendrá lugar en la Sala Negra de los Teatros del Canal en el mes de marzo, de la mano del XXXIII Festival de Otoño a Primavera.

Sobre la compañía

Desde su nacimiento, en el año 2009, La Fármaco se ha propuesto recuperar el concepto clásico de ceremonia escénica: el espectáculo total, donde los elementos expresivos se reúnen y se afinan en una misma tonalidad, comprometida con el mensaje.

La Fármaco cree que la danza no se limita a una cuestión de géneros ni de estilos, sino que su labor es tratar de hacer visible lo que estaba oscuro. Para la formación, las formas y las dinámicas son siempre inesperadas, originadas en lo profundo y reveladas. La Danza es concebida como un lugar donde el alma puede manifestarse y reconocerse.

Partiendo de la premisa de que la danza es un arte culto, que dialoga con las voces fundamentales de nuestra Historia, La Fármaco encuentra en los clásicos de la literatura universal un espejo apropiado para reflejar nuestra época, al tiempo que reivindica la ceremonia escénica como mecanismo necesario, social y humanista. “En la danza tiene cabida lo humano, como memoria, como experiencia presente y como esperanza futura. El baile manifiesta siempre una posibilidad; el movimiento nos arroja, suspendida, su incertidumbre: quien baila nos recuerda que el mundo se está creando todavía”, afirma la compañía.

Entre las creaciones de La Fármaco destacan *El libro de los venenos* (2009, Premio Injuve y Málaga Crea 2009), *El monstruo de las dos espaldas* (2010), *Antes fue siempre fuego* (2012), *Sed erosiona* (2012), *Éxodo: primer día* (2013, nominada a los Premios MAX y a los Premios del Teatro Andaluz por Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Intérprete Femenina de Danza y seleccionada para el catálogo del AECID 2015) y *La voz de nunca* (2014, coproducida por la

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y ganadora del Premio a la Mejor Intérprete Femenina de Danza en los Premios del Teatro Andaluz en 2015).

Sus trabajos han recibido el apoyo del Centro de Danza Canal, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el INAEM, el Ministerio de Cultura, Educación y Deportes, la SGAE, la Comunidad de Madrid y la AECID y su repertorio continúa incansable en gira dentro y fuera de España. La pieza que ahora estrena en el XXXIII Festival de Otoño a Primavera, *Kaspar Hauser. El huérfano de Europa*, es su última creación. El proyecto ha recibido el apoyo del Centro de Danza Canal, de la Comunidad de Madrid y de la Secretaría de Cultura del Gobierno de España.

Con nombre propio

“Kaspar Hauser o cómo se baila el primer encuentro con el mundo después de 17 años de sombra y de silencio: mirarlo todo con los ojos de quien no esperaba ni necesitaba el mundo. Bailar la naturaleza poética y salvaje de lo humano. La experiencia de la identidad como un abismo oscuro que se precipita sin esperanza hacia la muerte. La crisis del tiempo; el animismo o la convivencia igualitaria con todo lo que existe; el panteísmo como religión original; la certeza de que todo cuanto sucede es real, incluso los sueños.

Kaspar Hauser, conocido en su tiempo como “el huérfano de Europa”, deslumbró por su sofisticada y al mismo tiempo ingenua inteligencia. Hipersensible a los aromas, colores, sabores y sonidos, al magnetismo de los metales, animales y hombres, se pasó sufriendo la invasión de las cosas y fenómenos durante los escasos cinco años de estancia en el corazón de Europa, de la que nunca pudo sentirse parte.

La visión de la noche estrellada le provocó su primera e insuperable crisis de identidad, además de numerosas e incontestables preguntas sobre su pasado, presente y futuro, como la obsesión por encontrar a su madre. Hasta este momento, añoraba su tranquilo encierro y al “hombre con el que siempre había estado” y le parecía mucho más terrible aquella nueva vida trastornada por el impacto continuo y feroz de la realidad. La visión de la noche estrellada le causó una euforia que se transformó, un instante después, en llanto y reproche hacia quienes le habían negado la belleza del mundo durante tanto tiempo y, a los pocos días, en una silenciosa melancolía que le acompañaría hasta su muerte.

Kaspar Hauser sufrió el capricho, la violencia y el abandono del mundo civilizado. Su historia, tal y como la describiría Anselm Von Feuerbach, es la de “un delito contra el alma del hombre”. Pero, quizás, lo que nos trastorna tan profundamente del personaje es que encarna la esencia de la tragedia de todos los tiempos: la de la incapacidad del ser humano para comprender su propia experiencia.

Kaspar Hauser. El huérfano de Europa es un solo de danza contemporánea acompañado de música original e interpretada en directo al piano y la percusión. La obra se divide en cinco cuadros, cuyos títulos recrean experiencias reales de la biografía de Kaspar Hauser:

Cuadro 1: Un extraño joven

De la aparición de Kaspar Hauser en la plaza de Nuremberg.

Cuadro 2: El color blanco me ha mordido

De la primera experiencia con la nieve.

Cuadro 3: Jinete como mi padre quiero

Del peculiar talento de Kaspar Hauser para la equitación.

Cuadro 4: El otro del espejo

De la extrañeza de Kaspar ante el propio Kaspar.

Cuadro 5: Se hará de noche

De la primera visión de la noche estrellada.

LA MÚSICA

La forma musical de esta obra no utiliza partituras ni estructuras musicales convenidas. Se articula en una serie de piezas modales, como una suite, con elementos expresivos extraídos de folclores no occidentales, fusionados con elementos del lenguaje tonal clásico. De esta manera, encontraremos discursos propios de melodías, acompañamientos y elementos rítmico-contrapuntísticos trabajados de forma textural, con especial cuidado de un discurso tímbrico rico en ideas contrastantes. A esto hay que añadir la presencia de la diversidad tanto de instrumentos de percusión como del piano, manipulados por un solo intérprete, que maneja los timbres a través de distintos juegos de platos (charles, crash, splash, chopper y ride), una caja, un tom y el piano tanto preparado como interpretado de forma convencional.

Por su parte, el discurso narrativo está solapado con la idea de exploración del mundo de Kaspar Hauser, empleando centros modales y tipos de acordes asociados a colores armónicos. Uno de los puntos de partida para la composición melódica es la metamorfosis temática del tercer movimiento de la Sinfonía nº 1 de Gustav Mahler.

Al mismo tiempo, y como elemento importante en la forma del desarrollo musical, la danza está subrayada en todo momento por una acción abierta del intérprete musical, que compone la pieza a partir de un lenguaje improvisado con elementos pactados a priori, pero con otros no definidos con precisión: aleatoriedad controlada. Hay material armónico y temático claro desde el primer momento, pero su evolución no es estática y cada interpretación nunca permanece cerrada”.

La Phármaco

Sobre los artistas

Luz Arcas

Dirección

Luz Arcas es licenciada en Dirección Escénica por la RESAD de Madrid y en Interpretación y Coreografía por el CSDMA de Madrid. Completa su formación en danza contemporánea con diversos maestros en países como Bélgica, Holanda, Alemania, Argentina, Croacia... Estudia flamenco y danzas clásicas indias en España y en India. Después de trabajar en varias

formaciones como intérprete y como directora independiente, funda la compañía La Fármaco en el año 2009. En 2015 recibe el Premio a la Mejor Intérprete Femenina de Danza en los Premios del Teatro Andaluz y el Premio Ojo Crítico de Danza 2015.

Abraham Grajera

Dramaturgia

Abraham Grajera es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Realizó, además, estudios en Psicología, Filología Hispánica y Humanidades. Desde 2003 trabaja como corrector, lector, editor y traductor en la Editorial Pre-Textos. Ha publicado los libros de poemas *Adiós a la época de los grandes caracteres* (Editorial Pre-Textos, 2005) y *El tiempo menos solo* (Editorial Pre-Textos, 2012), ganador del Premio Ojo Crítico 2013. Desde 2014 co-dirige la revista de poesía Años Diez. Desde 2010 es el dramaturgo y co-director de la compañía de danza La Fármaco.

Carlos González

Compositor

Carlos González es compositor, pianista y profesor especializado en armonía e improvisación. Su vocación le ha llevado a profundizar en el concepto contemporáneo de la improvisación, tanto en el jazz y en la música clásica como en su aplicación a cualquier otro estilo. Como compositor, centra sus intereses en la diversidad creativa y en el respeto a los modelos tradicionales, abarcando desde la música sinfónica hasta la música escénica y para la imagen. En la actualidad, participa activamente como pianista en diversas formaciones de jazz, como Polar Jazz Project, Speaking Blue y Drops. Está especializado en recitales de improvisación de piano solo, tanto con música escénica experimental como para cine mudo. Asimismo, es intérprete de música clásica y complementa su trabajo como arreglista y productor para la discográfica Piccolo. Desde 2014 trabaja como compositor e intérprete en la compañía de danza La Fármaco.

Ficha artística y técnica

Coreografía e interpretación: Luz Arcas

Composición e interpretación musical: Carlos González

Iluminación: Jorge Colomer

Diseño de vestuario: Heridadegato

Escenografía: Ana Montes

Fotografía: Javier Suárez

Diseño gráfico: Brigada Estudio

Vídeo: Virginia Rota

Prensa y comunicación: Cultproject

Producción y distribución: Sofía Manrique / La Fármaco

Dirección y dramaturgia: Luz Arcas y Abraham Grajera

Colaboran: Associazione Omfrhida, Centro de Danza Canal, Comunidad de Madrid y Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

La crítica

Sobre *La voz nunca*

MÁLAGA HOY

Pablo Bujalance

“Más allá de la implacable belleza del montaje y de la abrumadora calidad técnica, no recuerdo haber visto un Beckett tan puro. Ni tan necesario”.

DIARIO SUR

Txema Martín

“Una virtuosa relectura del universo de *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett (...). Todo transcurre con un efectismo inteligente, un impacto bien administrado que te dura varios días y te convence de que hay alguien capaz de bailar una revolución entera”.

Sobre *Éxodo: primer día*

EL PAÍS

Roger Salas

“Es un espectáculo madurado y elegante, muy sobrio en su estructura y con una serie de elementos balanceados (...). La pieza es de una intensa fuerza poética (...). El tema encuentra en esta coreógrafa un actual asidero, una manera de acercar lo clásico con latente actualidad: los ancianos como carga, la responsabilidad patrimonial, el desastre moral como herencia principal y acaso la culpa en forma de sombra suicida”.

QUÉ REVIENTEN LOS ARTISTAS

Adolfo Simón

“Luz Arcas ha sabido encauzar muy bien una propuesta arriesgada e innovadora que marca una línea en la danza contemporánea española y que rompe la barrera entre texto, gesto, danza y teatro, posicionando a la compañía con un repertorio de culto”.

EL CONFIDENCIAL

Peio H. Riaño

“Una de las mayores ceremonias intimistas en cartel. Por si todavía no se han dado cuenta, esta es su oportunidad de ser testigos de los orígenes de una estrella”.

LA REPÚBLICA CULTURAL

Julio Castro

“Aquí la dramaturgia y la coreografía han cumplido su propósito, que es el de desvelar lo que el texto de Sófocles apunta, y la lógica dispara, de forma que desde una concepción actual, llevan al público a una época remota”.

MÁLAGA HOY

Pablo Bujalance

“El solo de Luz Arcas con el cayado es uno de los acontecimientos más hermosos que un servidor ha visto en un escenario. El viaje a la semilla se hace fecundo. Quedarse preñado es un gozo”.

Sobre Sed erosiona

EL PAÍS

Roger Salas

“Con una redacción sobria y de hondura, Luz Arcas compromete el tiempo y el espacio en una síntesis que dura lo justo. La música en directo interpretada por la voz a capela de una soprano concede un carácter ritual a las escenas y aporta una distancia elegante. Trabajar sobre el concepto de solo de danza ha llevado a la bailarina hasta el enfrentamiento con un imaginario y un enorme espejo referencial”.

BAHÍA DE CÁDIZ

Francisco Mesa

“Luz Arcas ofrece una entrega física descomunal, que despierta en el espectador, además de una admiración por su honestidad artística, un sentimiento elegíaco que embriaga el espíritu sin capacidad de librarse de él”.