

Poncia

Teatro Español
Sala Principal

3 de noviembre - 3 de diciembre 2023

Dossier de prensa

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

www.teatroespanol.es

PONCIA

TEATRO

Texto y dirección **Luis Luque**

A partir de *La casa de Bernarda Alba* de **Federico García Lorca**

Del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2023

Teatro Español. Sala Principal

CON

Lolita Flores (Poncia)

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño de espacio escénico

Diseño de iluminación

Diseño de vestuario

Composición música original

Ayudante de dirección

Residente de ayudantía de dirección Teatro Español

Monica Boromello

Paco Ariza

Almudena Rodríguez

Luis Miguel Cobo

Álvaro Lizarrondo

Mariana Kmaid Levy

Una producción de **Pentación y Teatro Español**

PONCIA

SOBRE LA OBRA

Dentro de una tormenta de niebla, Poncia, la criada de Bernarda Alba, reza por la muerte de Adela. La casa se ha sumido en un mar de silencio. Poncia habla sola y también con ellas, con Bernarda Alba y sus hijas.

GÉNESIS

Siendo Miguel Narros director del Teatro Español de Madrid encargó un nuevo montaje de *La casa de Bernarda Alba* al director José Carlos Plaza. Este propuso a Lola Flores para el personaje de La Poncia. Lamentablemente, por motivos de agenda, Lola no pudo hacer el montaje y se lamentaba de ello en el programa *La clave* de TVE.

Al saber esta anécdota, me llegó la idea de leer la obra de nuevo y descubrir si podía rescatar el personaje y hacer una creación escénica a partir de él. Vi el increíble material dramático que encerraba Poncia y seguidamente llamé a Lolita Flores para proponerle que hiciera este personaje y que imaginara conmigo lo que ocurrió en esa casa después de la muerte de Adela.

Luis Luque
Autor y director

NOTAS DE DIRECCIÓN

Este texto está escrito a partir de las intervenciones del personaje de Poncia en la obra de Federico García Lorca. En un profundo análisis del personaje, he rescatado las intervenciones de Poncia y las he convertido en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras. De este modo, se alumbra un nuevo mirar dentro de la casa. En la obra original asistimos a una sucesión de hechos que se desarrollan en orden cronológico. Aquí, en esta Poncia, no. Ella habla después del shock producido por el suicidio de Adela. Todo ocurre después de su muerte.

La lengua de Poncia se desata en un lugar y en un tiempo prohibidos para las palabras. Poncia ajusta cuentas con las habitantes que sobreviven dentro de la casa. Descubrimos la simpatía de Poncia por la más joven de las hijas, la reivindica. “Ha muerto una hembra valiente”, dice, y se culpa a sí misma de no haber hecho más de lo que hizo.

Poncia siempre me ha sugestionado como ningún otro personaje de los que habitan en la casa de Bernarda Alba. Los personajes de las criadas encierran un enigma interesante: son testigos de los avatares de sus dueños y amos, conocen la verdad del interior de las casas y poseen la filosofía oculta de las clases populares.

Escuchamos la voz de la criada para iluminar los rincones oscuros de la obra de Lorca. Poncia habla de suicidio, libertad, culpa, clase, educación y sexo. Y lo habla con toda la fuerza de una voz que ha sido maltratada y callada. El alma de "la Poncia" se abre para insistir en la necesidad de transferir a los demás la idea de amarnos en libertad.

Luis Luque
Autor y director

ENTREVISTA A LUIS LUQUE

PREGUNTA: ¿Cómo sale adelante una familia tras una tragedia como la que ocurre al final de *La casa de Bernarda Alba*?

LUIS LUQUE: Esa es la primera pregunta que me hice. ¿Cómo se queda una familia después de un shock, de una tragedia, como es un suicidio? No me interesaba contar otra vez la historia de *La casa de Bernarda Alba* a través de los ojos de la criada, sino que me interesaba ver qué ocurre después. La obra es un sueño, un soliloquio de Poncia hablando consigo misma, reflexionando después del shock de ver cómo Adela, la hija preferida, el personaje que encarna la libertad, es sacrificado.

P: ¿Qué aspectos te interesan más del personaje original de Poncia?

LL: Me interesan mucho los criados y las criadas porque esos personajes son testigos de los avatares de los señores y señoras, guardan muchos secretos y encierran la sabiduría popular.

P: ¿Qué temas aborda la función?

LL: Uno de los temas principales de la dramaturgia es la culpa que nos hunde e impide crecer. Es un sentimiento que tiene que ver con lo que se podía haber hecho y no se hizo para salvar a una persona. ¿Qué tenía que haber dicho y no dije? ¿Qué pude hacer y no hice? Y también está el tema de la oportunidad. ¿Qué ocurre cuando muere alguien? ¿Muere porque sí o esa muerte significa algo? ¿La muerte nos ayuda a crecer y aprender? La muerte como oportunidad me interesa, no la muerte como fin.

P: ¿Cómo se combinan la escritura y el estilo de Lorca con tu escritura contemporánea?

LL: Lo primero que hice fue sacar todo el corpus de texto de Poncia dentro de la función de Lorca. A partir de ahí, empecé a construir. Yo he sido el que me he plegado al gran poeta. Yo he sido el que he intentado unificar todos esos pensamientos del personaje de Poncia en un pensamiento orgánico y contemporáneo para hablarle al espectador de 2023. Poncia dice cosas que en la obra no están, pero que el poeta alumbra. Lorca siempre deja las puertas abiertas para que tú puedas entrar y, con humildad, yo he armonizado su texto con el mío o mi texto con el suyo.

P: ¿Te marcarste algún límite a la hora de reimaginar un personaje mítico de la historia de nuestro teatro?

LL: Ninguno. El personaje de Poncia es muy rico. Sabemos que ha tenido un matrimonio bueno, que ha tenido hijos, que ha sentido el placer del sexo y que ve la vida sin las ataduras ni las cadenas morales que tiene Bernarda. A partir de ahí, he encontrado una reflexión sobre la educación de los hombres, la educación de las mujeres, la libertad sexual, la libertad para amar y la libertad para sentir en una época en la que a las mujeres la libertad les estaba prohibida.

PONCIA

Luis Luque Dramaturgia y dirección

Director de escena y maestro de actores y actrices, Luis Luque (Madrid, 1973) es diplomado por la escuela de teatro Mar Navarro en la técnica de Jacques Lecoq. Se forma como intérprete con Zulema Katz y en el Estudio de Juan Carlos Corazza, en teatro de comedia y técnicas del clown con Hernán Gené y en técnica vocal y métrica española con Vicente Fuentes.

Sus últimas direcciones de escena han sido *Celebración* de Álvaro Lizarrondo y él mismo, *Edipo (A través de las llamas)* de Paco Bezerra, Premio Nacional de Literatura Dramática, *Marat-Sade* de Peter Weiss y *Las criadas* de Jean Genet. También ha dirigido *Fedra*, *Dentro de la tierra*, *Lulú*, *El pequeño poni*, *El señor Ye ama los dragones*, *Ahora empiezan las vacaciones* y *La escuela de la desobediencia*, todos textos de Paco Bezerra, *Todas las noches de un día* de Alberto Conejero, *La cantante calva* de Ionesco, *Oleanna* de David Mamet, *Alejandro Magno* de Jean Racine, *Insolación* de Emilia Pardo Bazán, *Diario de un loco* de Nikolai V. Gógol, *Porno casero* de Jose Padilla, *Ni príncipes ni azules* de Rosa Sáez y *No digas que fue un sueño* de Constantino Cavafis. Para Mónica Runde crea *No quiero olvidar*, su primera pieza coreográfica que forma parte de *Episodios*, espectáculo que celebra el veinte aniversario de la compañía 10&10 Danza.

En 2018 es candidato a los XII Premios Valle-Inclán como mejor director por *La cantante calva* de Ionesco. Ese mismo año es nombrado mejor director en los XXXIX Premios Festival de Teatro Ciudad de Palencia por *Todas las noches de un día* de Alberto Conejero. También con este montaje consigue el Premio Mejor Espectáculo 2018/19 de Montcada I Reixach.

En su etapa como ayudante de dirección ha trabajado en más de treinta producciones. Trece de ellas pertenecen a su etapa en el equipo de Miguel Narros, de 2005 hasta que fallece en 2013. También desde 2005 es colaborador de Natalia Menéndez, con la que trabaja en *Las cuñadas*, *Realidad*, *Don Juan Tenorio*, *La Sospecha* o *Tres versiones de la vida*. Es ayudante de dirección de Salva Bolta en *Münchhausen*, *Amortal* y *Días felices*, de Francesco Saponaro en *Yo, el heredero* y de Andrea D'Odorico en *Ilíada*. Con Carlos Saura trabaja en *El gran teatro del mundo*. Durante dos años es ayudante de dirección en la gala de los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Para televisión trabaja en la dirección de casting de *Vientos de Agua*, dirigida por Juan José Campanella. Como docente, es profesor del Estudio Juan Codina desde la creación del centro.

PONCIA

Lolita Flores Poncia

Lolita Flores, hija de grandes artistas, lleva el talento en los genes. Ha grabado más de una veintena de discos y viene desarrollando una importante carrera como actriz desde que, en 1964 y a la edad de 6 años, debutara en el cine con la película *La gitana y el charro*. En 2002 ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación con la película *Rencor*, de Miguel Albadalejo.

Ha intervenido en conocidas series de televisión, como *Los ladrones van a la oficina* (1993), *Hostal Royal Manzanares* (1996 - 1998), *El botones Sacarino* (2001), *Academia de baile Gloria* (2001), *7 vidas* (2003), *Hospital Central* (2004), *La sopa boba* (2004), *El comisario* (2005), *El internado* (2007), *El síndrome de*

Ulises (2008) y *Vida loca* (2011).

En 2010 recogió sus memorias en un volumen titulado *Lolita, Flores y alguna espina*.

Su experiencia teatral cuenta con títulos como *Ana en el trópico*, que estuvo representando por toda España durante los años 2005 y 2006. En 2012 y 2013 Lolita se sumerge en otro éxito como fue *Sofocos*, *Más sofocos* y *Con otro aire*. En 2014 interpretó con gran éxito de crítica y público a Natalia “La Colometa” en el monólogo de Mercè Rodorera *La plaza del diamante*.

Tras su primer éxito musical *Amor, amor* (disco platino), también son suyos los discos *Lola*, *Lolita*, *Lola* y *Atrasar el reloj*. Entre sus temas más conocidos destacan *Amor, amor*, *Sarandonga*, *Mía*, *Si la vida son dos días*, *Será*, *No renunciare*, *Lo voy a dividir*, entre otros.

PONCIA

Luis Miguel Cobo Composición música original

Ha trabajado para el teatro con directores como Miguel Narros, Natalia Menéndez, Ernesto Caballero, Luis Luque, Iñaki Rikarte, Salva Bolta, David Serrano, Juan C. Pérez de la Fuente, José Luis Gómez, Gerardo Vera, Carol López, Ana Zamora o Alfredo Sanzol, entre otros. También trabaja en danza con coreógrafos como Sharon Fridman, Enrique Cabrera (Aracaladanza), Marcos Morau (La Veronal), Ángel Rojas (Nuevo Ballet Español), Carlos Martínez (Denada Dance Company), Mónica Runde (10&10Danza), Iván Pérez (NDT), Patrick da Bana o Jean Charles Gil. Habiendo estrenado sus trabajos con la Compañía Nacional de Danza de España CND, Carte Blanche (Noruega), Wiener Staatsballett (Austria), Ballet d'Europe (Francia).

Su música ha sido escuchada en Volksoper de Viena, L'Opéra Royal de Versailles, Les jardins du Trocadéro y L'hôtel des Invalides de Paris, Foro Experimental Black Box (México D.F.), Bienal de Danza de Cali (Colombia), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Grec (Barcelona), Festival Teatro Romano de Mérida, Festival de Teatro Clásico de Almagro, Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture, Shanghai Children's Art Theater, Sadler's Wells (Londres), entre otros.

También ha compuesto música para exposiciones como: *Cuatrienal de Escenografía de Praga, Las furias. De Tiziano a Ribera* del Museo Nacional del Prado, o *1812. El poder de la palabra* con Acción Cultural Española, y pasarelas de los diseñadores Jesús del Pozo o Moisés Nieto (Madrid Fashion Week). Así como grandes eventos como La Noche de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (Unesco), la XXII Cumbre iberoamericana Cádiz 2012, *Sueños Arriaga* del Teatro Arriaga Bilbao 2011, *El despertar de la casa Batlló* de Barcelona, Premio Oro al mejor evento cultural español 2012 y *Love Casa Batlló* en el Gran Premio del Festival Internacional de Filmes Turísticos de Riga 2014.

Ganador del Premio Max 2020 por su música para *Play* de la compañía Aracaladanza (dir. Enrique Cabrera). Ganador del Premio Max 2018 por su música para *Solitudes* de la compañía Kulunka teatro (dir. Iñaki Ricarte). Nominado Premio Max 2016 por su música para *Los hermanos Karamazov* (dir. Gerardo Vera).

Monica Boromello Diseño de espacio escénico

Escenógrafa y arquitecta italiana, obtiene la licenciatura en Arquitectura en el IUAV de Venecia en el año 2003, y en 2004 obtiene el Master en Arquitectura del Espectáculo en la Universidad de Arquitectura de Genova, empezando así su trayectoria en el mundo del teatro y de las artes escénicas.

Desarrolla sus primeros pasos como ayudante de escenógrafos reconocidos como Guido Fiorato y Valeria Manari, y al mismo tiempo diseña sus primeras escenografías trabajando, sobre todo, en el Teatro Stabile di Genova, además de en Bolonia, Roma, Venecia, Milán o Nápoles, con incursiones en el mundo de la ópera y de la museografía.

En 2006 se traslada en España, donde va ampliando su formación y recorrido profesional, diseñando la escenografía de obras dirigidas por Miguel Narros, Luis Luque, Pablo Remón, Sergio Blanco, José Carlos Martínez, Daniel Veronese, Fernando Soto, Ernesto Caballero, Carlota Ferrer, David Serrano, Luis Bermejo, Lautaro Perotti, Israel Elejalde, Natalia Menéndez o Iñaki Rikarte, y colaborando con escenógrafos como Andrea D’Odorico, Alfonso Barajas, Elisa Sanz o Lluç Castells.

Paralelamente se dedica también al diseño de exposiciones y de macroeventos para organismos como Acción Cultural Española, Fundación Telefónica, Biblioteca Nacional, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Paraiso Festival, Ayuntamiento de Madrid, Warner o El País.

Es docente en varias instituciones (Facultad de Bellas Artes, Tai, IED entre otras), siendo profesora durante los últimos años de Instalaciones Escenográficas en el Master de Escenografía del Instituto Europeo de Design en Madrid. Entre sus últimos montajes cabe destacar *Europa* y *Uz: el pueblo*, ambas para Naves del Español en Matadero, *Los farsantes* para el Centro Dramático Nacional, *Zoo* para el Piccolo Teatro de Milano, *Cascanueces* para la Compañía Nacional de Danza, *Blackbird* de David Harrower para el Festival de Otoño, *Edipo (A través de las llamas)* para el Festival Internacional de Mérida, *Emilia Pardo Bazán* para la Biblioteca Nacional, la escenografía para la gira de conciertos en teatros de Pablo Alborán o Los Mariachis para *Escenario 0 – HBO*.

Almudena Rodríguez Huertas Diseño de vestuario

Ha estudiado Diseño de moda (Asociación de Creadores para la Moda de España), diseño de vestuario escénico, cine y televisión (Instituto de la Moda y Patronaje, Madrid) y Maquillaje y Caracterización en la Asociación de Maquilladores de Cámara y Focos.

Crea su propia empresa, La Lagarta, dedicada al diseño y realización de vestuario y atrezzo para diferentes cadenas de televisión y productoras de cine y teatro.

En sus trabajos para teatro destacan *Cáscaras vacías*, *La judía de Toledo*, *El triángulo azul*, *Del rey abajo ninguno*, *Atra bilis*, *Barcelona mapa de sombras*, *Los niños perdidos*, *Castrucho*, dirigidos por Laila Ripoll, *La cantante calva*, *Oleanna*, *Insolación*, *El pequeño poni*, *Edipo (A través de las llamas)*, *Celebración*, dirigidos por Luis Luque, *Numancia*, *Pingüinas*, *Dali versus Picasso*, *Dionisio Ridruejo* dirigidos por Juan Carlos Pérez de la Fuente, *El hombre que quiso ser rey*, *Ibsen tras el cristal*, *Sofía* dirigidos por Ignacio García May, *Fedra*, *La dama duende*, *Yerma* dirigidos por Miguel Narros, *Todo es enredo amor*, *Romeo* dirigidos por Álvaro Lavín, *Haz clic aquí*, *Sagrado Corazón 45* dirigidos por José Padilla.

Candidata a los Premios Max al Mejor vestuario por *Insolación*. Premio al Mejor vestuario en el 25º Festival de Cine de Medina del Campo por el cortometraje *La boda* dirigido por Marina Seresesky.

Participa en distintas exposiciones de vestuarios teatrales de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Premio Garnacha de Rioja a la Mejor creación artística (*Castrucho*, Producciones Micomicon). Finalista Premio Adria Güal de Figurinismo de la Asociación de Directores de Escena (ADE) por *Castrucho*, de Producciones Micomicon.

Ha sido estilista en series de TV como *El comisario*, *Maneras de sobrevivir*, *Génesis*, *Quítate tú pa ponerme yo*, y en programas como Día a día, La última noche o El juego de la oca.

En cine ha sido figurinista en largometrajes como *Corazón loco*, *Cha cha cha* y *Decirte alguna estupidez, por ejemplo 'te quiero'* o en cortometrajes como *La boda*.

Responsable del diseño y coordinación de vestuario de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2017.

PONCIA