

ENEIDA

playlist para un continente a la deriva

de Paco Gámez / A partir de Virgilio
Dirección: José Luis Arellano García

Una coproducción de:

Con la colaboración de:

La JOVEN VUELVE DE NUEVO A LO CLÁSICO, DESPUÉS DEL PROYECTO HOMERO, LLEGA LA ENEIDA. VIRGILIO VOLVIÓ LA VISTA ATRÁS Y RECOGIÓ EL LEGADO GRIEGO PARA HACERLO SUYO. VOLVAMOS AHÍ, AL ORIGEN, PARA PREGUNTARNOS: ¿QUIÉNES SOMOS?

Un asentamiento pobre, al margen de una ciudad mediterránea, acaba de ser destruido por un grupo de invasores al grito de “No os queremos aquí. ¡FUERA!”. Un joven huye de entre las llamas. Si ese barrio se llamase Troya y ese chico, Eneas; él tendría que buscar su lugar en el mundo con la promesa de un futuro posible.

Eneas no se va a detener y está dispuesto a dejar todo atrás: su casa, el mar, el amor, los amigos, todo. “¿Es esto ser un héroe?” se pregunta.

Virgilio usó el pasado griego para contar el presente de su Roma. Nosotros dialogamos con el poema latino para contar el ahora de esta Europa compleja y difusa; soberbia y exclusiva, a veces; generosa, radicalizada...

Los XII cantos de La Eneida son aquí una playlist con 12 temas: música para una paliza, ritmos sensuales para... , canciones tristes, perreo, karaoke. ¿Bailas?

LACRIMAE RERUM: GLORIA Y DOLOR.

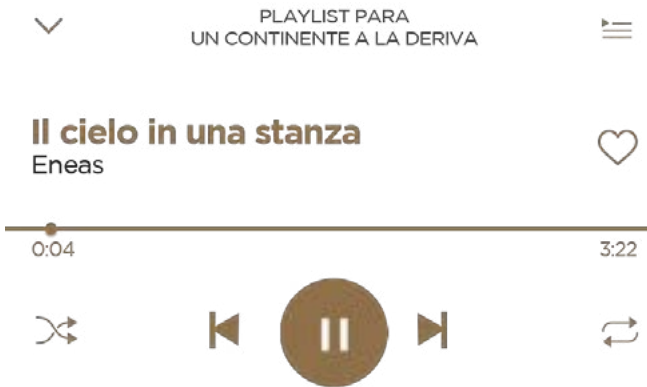
Oliver Baldwin, King's College London, Department of Classics

La Eneida es una de las grandes obras de la literatura universal. La historia de un héroe de la Guerra de Troya, su huida de un hogar devastado, su amor con la exótica y poderosa reina Dido y sus aventuras hasta fundar lo que más tarde se convertiría en la esplendorosa Roma, ha embelesado, atraído y provocado nuestra imaginación desde hace dos mil años hasta hoy. Supuso el sumun de la literatura para Roma, el modelo poético y épico para el Renacimiento, el ejemplo imperial para el siglo XVII y la fuente para la profusión de imágenes en las artes del siglo XX. De los versos de Virgilio nacen las ramas de nuestra cultura.

La Eneida es un poema sobre el imperio, la conquista, la virilidad, la violencia y la divina y literaria justificación del Imperio Romano. De esto no hay duda. *La Eneida* se escribió a mayor gloria de Roma y de Augusto, como descendientes de la vida y acciones de Eneas. Pero en *La Eneida* también surge, como un Caballo de Troya, el precio pagado en la conquista de esta gloria, sus víctimas, sus errores, su dolor. *La Eneida* también es una historia de pérdidas, de muerte, de desamparo, de traición y abandono. Es la historia de un refugiado conquistado que conquista una tierra que no es suya; de mujeres fuertes y reinantes que castigan y perecen por la iniquidad de los hombres; de familias rotas y reconstruidas; de fundaciones legendarias basadas en guerras civiles; de héroes imperfectos destinados a glorias eternas. Y es que *La Eneida* es precisamente afirmación y cuestionamiento, exaltación y subversión, amor y odio. *La Eneida* es el canto al yo y al otro, a lo propio en lo ajeno y lo ajeno en lo propio. Al igual

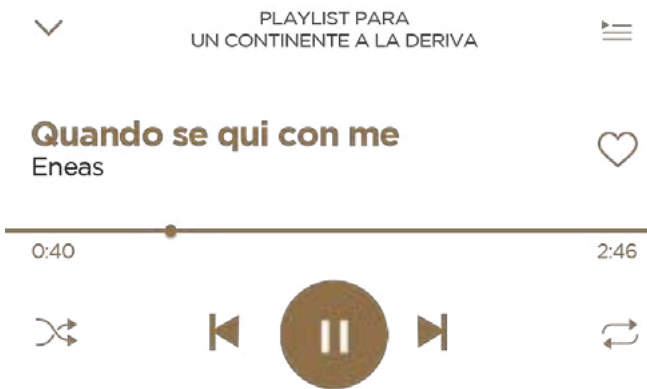
que Homero, para Virgilio y Roma *La Eneida* es un espejo para entendernos en el pasado, desafiarnos en el presente y construir nuestro futuro, para ver el dolor en la gloria de Roma, para ver el mestizaje en nuestra identidad europea, y así saber que nuestra fortaleza es nuestra permeabilidad y nuestra debilidad es nuestra grandeza. Sobre la arena del circo romano se construye el teatro de Europa.

Es por esta duplicidad, por esta mezcolanza, por esta diversidad artística, que la obra de Virgilio ha impactado tan fuertemente en nuestra cultura, artes y pensamiento. *La Eneida* de LaJoven propone una nueva mirada a ese espejo europeo de nuestra gloria y nuestro dolor en un momento donde quizá sea más necesario que nunca. Mirar fijamente a *La Eneida* es esencial en medio de una Europa que se enfrenta a nacionalismos excluyentes, a machismos retrógrados, a aislacionismos supremacistas, a glorias imperiales pasadas, a confinamientos distanciadores, a un eurocentrismo asfixiante. Vernos en *La Eneida* nos descubre que siempre fuimos plurales, que nuestra identidad es mestizaje, que nuestra casa es amparo, que lo mejor de nosotros también puede ser lo peor, que nuestra mayor perfección es ser imperfectos desde el origen, ser troyanos, romanos, fenicios, griegos y africanos a una, ser Dido, Eneas, Lavinia y Palas, es decir, ser Europa siendo europeos. En las ruinas de *La Eneida* veremos el futuro de Europa.

CARTA DE AMOR A EUROPA.

Querida Europa. Hace mucho tiempo, casi desde que tengo cierta consciencia política, te he amado y odiado por partes iguales. Algunas veces he soñado con abandonarte definitivamente y convertirme en un ciudadano del mundo, alguien mucho más aventurero y sin ningún apego a tus esquinas, a tus mares, a tus desgarrros o a tus colores. Pero siempre escuchaba alguna melodía, o algún sonido que me regresaba a ti, y entonces, me hacía consciente de que has sido muy importante en mi vida, más de lo que me gustaría admitir. Y volvía a mirarte, con deseo y con cierta sensación liviana de hogar. Y eso que algunas veces tú me has tratado con desdén, con una altivez impropia del cariño que yo te rendía. Y me devolvías la mirada con cierta reserva, porque siempre has sido muy reservada para el amor y muy excéntrica para tus cosas. Pero aun así, yo volvía a ti, como quien regresa a un campo infantil, que poco a poco se ha convertido en un mar de nostalgias más que en una realidad tangible. Quizá porque tu realidad me era dolorosa y dañina. Porque veía la fealdad y la violencia donde antes solo veía campos verdes llenos de flores y de puentes.

Pero vuelvo a ti, siempre vuelvo a ti porque desde que abandoné mi hogar y te fundé en mis recuerdos como las raíces de quien soy, te necesito para entender el sentido de tantas cosas. De la guerra, de la enfermedad, del horror y del amor. Ahora ya que cargo con años, y que la poesía me ha regresado después de un viaje voluptuoso y complejo a través del tiempo y el deseo sexual, ahora que los atardeceres son mas importantes que el mediodía, ahora necesito entenderte, amarte y sentir

que me recuerdas. Ahora necesito volver a la cebada, al hinojo, al olivo, a los campos oscuros llenos de matojos secos y al mar. Y que me bendigas con tu paciencia calmada y me indiques el camino a seguir.

Hoy más que nunca, compañera, deseo que me abracés y me cuides. Que tu retórica, tu épica vanas y tus dioses solo existan en el imaginario de algunos hombres poderosos, porque para el resto, tengas gestos amables y pequeños que indiquen de una forma ineludible, que nos seguimos amando.

Eneas, sur de Europa, Mayo del 2020.

Fase 1 de "desescalada" por Covid-19.

ENEAS Y EL AMOR... Y LA GUERRA.

Paco Gámez. Autor.

Eneas huye de un país arrasado por la guerra cargando sobre su espalda a su padre anciano y a su hijo. Un hombre que porta sobre sí el pasado y lo que será.

Eneas simboliza el presente, la edad intermedia, el joven que debe abrirse paso en el mundo.

Troya es el punto de partida, un mundo destruido y el destino es Roma, una ciudad por constituir.

La juventud busca su lugar, su espacio propio, y antes de eso, el viaje con todas sus fatigas y batallas, pero también con sus pausas serenas, con los encuentros con el otro, con el amor.

Eneas deambula por el Mediterráneo con sus compañeros. El Mediterráneo como cuna de Europa. Una Europa que hoy tiene que reinventarse de nuevo.

El mundo entero está en un periodo de cambio, de pausa y de crisis. Un virus ha puesto en jaque todo lo que habíamos construido como sociedad y lo que creíamos inamovible. En este presente queremos mirar atrás para tomar perspectiva y eso nos lleva a los orígenes de nuestra historia, y ahí está Homero y Virgilio, hablando del principio de todo. Ahí está Eneas navegando como antes lo hizo Ulises.

El circo romano, inspirado en el teatro griego, un lugar circular de lucha y espectáculo nos parece el emplazamiento perfecto para ubicar nuestra *Eneida*. Una arena circular rodeado de

espectadores por todos sus costados es el lugar perfecto para representar el *Mare Nostrum* de este viaje.

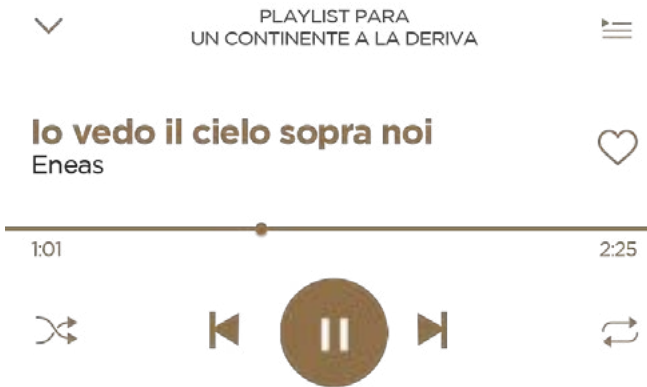
Sea el circo nuestro mar común desde el que mirarnos cara a cara, sea el circo actual de la diversión y de la fiesta, del riesgo y del más difícil todavía. Sea esa pista redonda la plaza festiva de un pueblo costero.

Eneas, el hombre justo que encarna el pensamiento romano. Eneas, el hombre latino como la raíz de Europa frente a la Europa presente nórdica y muchas veces despectiva para con el sur.

Será esta una revisitación del texto de Virgilio desde este presente enigmático, desde la juventud buscando su lugar, desde lo mediterráneo y todas sus influencias y riqueza cultural: Eneas y el amor con Creusa, que es oriente; Dido, que es África y finalmente Lavinia, Europa.

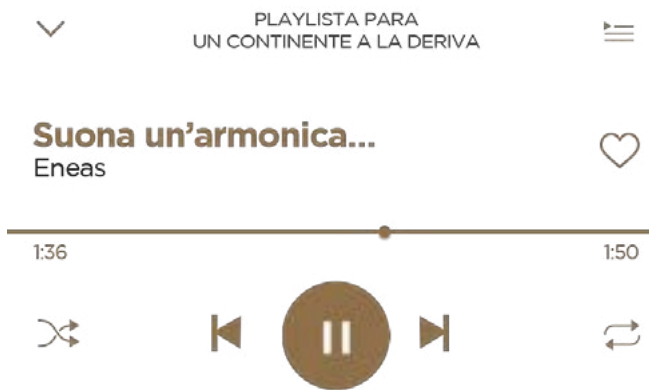
Hoy necesitamos centrarnos más en la esperanza que en la lucha, más en el amor y el deseo que en la guerra, la fiesta sobre el duelo.

Será esta Eneida un alegato de amor al Mediterráneo y transformaremos los doce cantos de Virgilio en una *playlist* para bailar y volver al origen de lo que somos y soñar lo que podemos ser juntos.

PLAYLIST PARA UN CONTINENTE A LA DERIVA.

En este viaje en torno al amor y la vida, al inicio de muchas cosas, y al final de otras tantas, nos acompañarán muchos sonidos. Las verbenas, las fiestas al borde de la costa, las discotecas de los pequeños pueblos que celebran sus onomásticas, la vida detrás de una canción. Cada celebración en nuestra existencia está unida a una canción, a un sonido. Cada verano, cada etapa, tiene un recorrido sonoro a veces elitista, otras popular, compartido o no, individual o secreto. La guerra produce su propio sonido, su himno. El primer encuentro amoroso siempre tiene pegado una canción, las bodas, los veranos, los lugares. Es un viejo tópico, pero no por ello es menos cierto.

Bailaremos a ritmo de la música e invitaremos a bandas, compositores o instrumentistas que reinventen, rehagan o imaginen sonoramente este viaje musical lleno de amor y emoción por un territorio escarpado a veces, y amable otras. Igual que lo es el abrupto paisaje de esta Europa que rodea a un mar estancado y brillante que fue y será siempre el inicio de tantas cosas.

Una playlist para escuchar sosegado o para levantar el ánimo... o para acompañar a un barco que se dirige de una forma irremediable a una deriva anunciada.

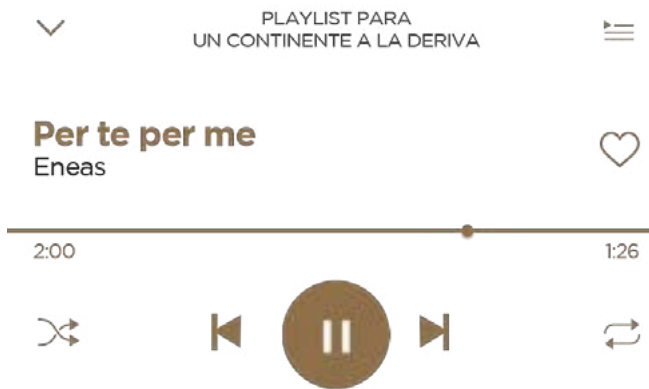

EL PRESENTE.

María Folguera, Directora artística del Teatro Circo Price de Madrid

Las artes circenses son tan antiguas como la épica. Podemos afirmar que Virgilio convivió con malabaristas, equilibristas, acróbatas, como cualquier ciudadano culto e inquieto de la época. Imaginamos que muy probablemente cruzó mercados, fiestas privadas, conmemoraciones públicas donde participaron técnicas milenarias que los humanos han querido probar siempre: “Mirad cómo desafío la gravedad, mirad lo rápido que lo hago, espero no caerme porque es muy peligroso”. El circo, como género consolidado, nace a finales del siglo XVIII, articulado por las exhibiciones ecuestres de militares ingleses retirados, pero acogió en su forma a artistas que habían heredado de su padre, y este a su vez de su abuelo, la habilidad de girar, volar, recoger pelotas o tragar fuego. Este espíritu abierto y evolutivo del circo, pero a la vez marcado por dinámicas de poder y colonialismo, este carácter ancestral pero que tiende a moverse hacia lo liminar y periférico, lo convierte en terreno perfecto para una Eneida.

No hay nada más romano que la Eneida, y no hay un reflejo más fiel para nuestra compleja cultura que el que ofrece el circo. La metáfora, el cuerpo, la palabra, la implicación presente del público, son capacidades dramáticas de la alianza entre circo y teatro. Y por todo esto, era cuestión de tiempo que LaJoven se encontrase con el circo como lenguaje. Ha llegado el momento de explorar y revisar nuestra herencia con la energía de un proyecto fuertemente comprometido con la edad más épica: los años jóvenes que (casi) todo lo pueden, y la oportunidad de análisis, crítica e intercambio que propone la escena, esta vez pista de circo.

ESTE VIAJE CONTARÁ CON UNA TRIPULACIÓN DE 20 JÓVENES ARTISTAS DE TEATRO, MÚSICA, DANZA Y CIRCO QUE LLENARÁN DE VIDA Y EMOCIÓN EL ESCENARIO.

EQUIPO CREATIVO.

DIRECCIÓN DE ESCENA

José Luis Arellano

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

Silvia de Marta

ALIANZAS

Teatro Circo Price

Escuela de Circo Carampa

Conservatorio Superior de Danza María de Ávila

Escuela de Música Creativa

PLAYLIST PARA
UN CONTINENTE A LA DERIVA

Finale
Eneas

3:10

0:16

DRAMATURGIA

Paco Gámez a partir del texto de Virgilio

DISEÑO DE LUCES

Juanjo Llorens

COPRODUCEN

Madrid Destino

Fundación Teatro Joven

ELENCO

Teatro

Javier Ariano

Jota Haya

María Heredia

Samy Khalil

Ana Jara

Marta Velilla

Circo

Monika Budzinska

Cira Cabasés

Juan de las Casas

Sirio Fernández

Amaya Frías

Danza

Julia Cano

Andoni Larrabeiti

Cristina Vigil

Músicos

Miriam García

Alberto Granados

Jorge Henríquez

Javier Lisón

Emma Weil

Vicente Pérez

COREOGRAFÍA

Andoni Larrabeiti

DIRECCIÓN MUSICAL YARREGLOS

Alberto Granados

DISEÑO DE SONIDO

Félix Botana

ASESOR HISTÓRICO-LITERARIO

Oliver Baldwin

ASESORÍA CIRCO

Javier Jiménez

CARACTERIZACIÓN

Sara Álvarez

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN

Paco Gámez

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Olga Reguilón Aguado

FUNDACIÓN TEATRO JOVEN/LaJOVEN.

David R. Peralto. Presidente

LaJoven es un proyecto de la Fundación Teatro Joven que tiene como misión extender el amor por la cultura y el teatro a través del desarrollo de jóvenes profesionales, artísticos y técnicos, fomentando la investigación dramática y buscando la incorporación de los públicos jóvenes al teatro a través de la dramaturgia contemporánea.

La Fundación Teatro Joven desarrolla una línea de educación artística en el curriculum de Secundaria y Bachillerato con cursos de formación sobre el teatro como herramienta pedagógica para el profesorado en colaboración con la Comunidad de Madrid, encuentros con el alumnado, y elaboración de material pedagógico de cada una de sus producciones para ser trabajadas bien en el aula, bien online.

La Fundación Teatro Joven ha potenciado su posicionamiento online en colaboración con sus socios internacionales: la Fundación Daniel y Nina Carasso (Francia), el consorcio For/With/By del International Youth Theatre Festival de Birmingham (Reino Unido) las Fundaciones Edmond de Rothschild (Francia), y AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). El proyecto "Teatro en Casa" ha apoyado a la comunidad educativa durante el confinamiento y ha superado las 125.000 visualizaciones en España y Latinoamérica, lo que refuerza el posicionamiento del proyecto como referente internacional en producciones teatrales representadas online por jóvenes artistas.

Asimismo, la Fundación Teatro Joven cuenta con experiencia en la emisión de teatro en directo tanto en streaming como por la colaboración con TVE, en el que la LaJoven protagonizó la sección fija *ESTUDIO XXI*, como parte del programa semanal *Sánchez y Carbonell*. Esto hace que LaJoven cuente con más de 30.000 seguidores en España en sus redes sociales.

Proponemos que para el proceso de producción y exhibición, se invite a colaborar a todas las entidades citadas con el objetivo de convertir *La Eneida* además de un espectáculo presencial, en un evento online que constituya un referente nacional e internacional del trabajo hecho por jóvenes artistas teatrales y circenses así como por jóvenes técnicos y gestores.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- Premio Talento Joven de Onda Madrid (2020)
- Mención como mejor proyecto de Industrias Culturales por el Ministerio de Cultura y Deporte (2019)
- Cruz Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (2018)
- Premio El Ojo Crítico de Teatro de RNE (2014)
- Mención Proyecto Teatral del año según el diario El Mundo (2014)
- Premio Territorio Violeta por *PLAYOFF* (2019)
- Premios Valle-Inclán: finalista José Luis Arellano por *Proyecto Homero* (2017)
- Premios MAX: Finalista mejor espectáculo familiar por *El señor de las moscas* (2015) y otras cinco candidaturas en las ediciones 2015, 2016 y 2017.

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN

David R. Peralto

PATRONATO

Jorge Sobredo, Margarita Ruyra, José Matos, Rebecca Medrano, Reinhard Maiworm

ASESORES DEL PATRONATO

Isabelle Le Galo, Eduardo Rivera

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

José Luis Arellano

DIRECTOR ADJUNTO

Pedro J. Sánchez

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Olga Reguilón Aguado

DIRECCIÓN TÉCNICA

David Elcano

MOVIMIENTO FÍSICO

Andoni Larrabeiti

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN

Rocío de Felipe, Daniel Villar

COMUNICACIÓN

María Díaz

GRACIAS.

Una coproducción de:

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:

lajoven.es
@somosLaJoven

