

Es un proyecto en colaboración con:

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

*“Mi cajita
se va a abrir
y no soy
un regalo
para nadie”*

*Última noche en la cárcel
16 años esperando el alivio del alba
Una vida destrozada
Despedida
La emoción a flor de piel
Avalancha de recuerdos, de deseos
Nada ni nadie la espera afuera.*

La esclusa es ese espacio intermedio
entre dos mundos,
entre el interior y el exterior,
entre el ayer y mañana.
Es una obra conmovedora, necesaria.
¡Ojalá nos vuelva más humanos!

Sylvie Nys

la esclusa
de MICHEL AZAMA

Actriz: MAICA BARROSO
Dirección: SYLVIE NYS

Traducción: ÁNGELES MUÑOZ. Espacio sonoro: SANTIAGO MARTÍNEZ ORTIZ. Canción "Siempre me quedará": BEBE. Coreografía: SOPHIE MAYER. Diseño de Iluminación: GUILLERMO JIMÉNEZ. Diseño y realización de Vestuario y Atrezzo: MERRI MARTÍN. Técnico de iluminación: QUIQUE BALLESTEROS. Técnico de sonido: PABLO MARTÍNEZ. Corte de pelo: BRUNO PANTOJA para BRN concepto. Maquillaje: QUIQUE GONAR para Make up factory Sevilla. Diseño de escenografía: NACHO BRAVO. Pintura de la escenografía: JAVIER VENTURA. Carpintería: PACO ARAGÓN. Diseño Gráfico: Mª JOSÉ CORDERO. Fotografía: JOSÉ ANTONIO FLORES (Yoni). Grabación y montaje del video: PACO ARAGÓN. Producción: JOSÉ MIGUEL ROSO PONCE. Devenir Gestión Cultural. Producción ejecutiva: ISABEL PÉREZ IZQUIERDO. Sala Poniente. Contacto: Devenir Gestión Cultural. Tlf: 652983706. Distribución: 8co80 Gestión Cultural. Contacto: ELENA CARRASCAL. Tlf: 954430704 - 610948200.

Estamos en deuda con: Mª ALFONSA ROSO por su pasión y devoción, BEBE por su canción, el CENTRO CÍVICO DEL PARQUE ALCOSA por su acogida, REPO por sus dibujos, JORGE por su nave, La ASOCIACIÓN CULTURAL PIROUETTE por su apoyo, BERNARDO por su hospitalidad.

NOTA DE INTENCIÓN DE LA DIRECTORA DE “LA ESCLUSA” DE MICHEL AZAMA.

Ella

Ha pasado los 16 últimos años en la cárcel y estos 16 años no pasaron volando...

Ha sufrido el encierro, la soledad, el desarreglo de su cuerpo, la pérdida de su feminidad, la dureza de lo arbitrario, la impotencia, la humillación,...

Separada de sus dos hijos, no les ha visto crecer.

Mañana será el día esperado y temido de su liberación.

Fuera, ¿qué le espera?

Hoy recibe un telegrama anunciándole la muerte de su madre. La última persona que la amaba a pesar de todo, la única que podía apoyarla y devolverle la confianza perdida, acaba de desaparecer.

Se encuentra en la celda de las liberadas, una esclusa, ese espacio intermedio entre el ayer y el mañana, entre el interior y el exterior, entre el encarcelamiento y la libertad.

Imposible dormir. Tiene tanto miedo.

Para luchar contra la ansiedad, ella libera las palabras.

Se desencadenan los recuerdos: el tribunal, el viaje a la prisión, el aislamiento, la jerarquía, las compañeras, las visitas de sus hijos,...

Se escapan las emociones: la culpabilidad, la impotencia, el odio, la ternura, los deseos, los desencantos, la resignación, los remordimientos, las frustraciones, los miedos.

Pronto todos esos años quedarán atrás, encerrados, “en el depósito”.

“Pronto deberá ser re-arrojada a un lugar que ya no le pertenece, que siguió viviendo sin ella, que no la esperó y que tal vez, no la necesite.”

La primera lectura de “La esclusa” de Michel Azama me emocionó mucho y me hizo reflexionar:

¿De qué sirve la cárcel? ¿Cómo sobrevivir a una larga detención? ¿Porqué la privación de la libertad conlleva a veces el miedo a recobrar la libertad?

¿Cómo la cárcel prepara la reinserción de los reos?

¿Cómo se vive después de haber cometido un crimen? ¿Un crimen implica una culpa eterna? ¿Qué margen ofrece la sociedad a los presos que han cumplido su condena?

¿Quiénes somos para juzgar a los demás? ¿A caso estamos a salvo de una desgracia, de esos momentos de desesperación o de enajenación en los cuales ocurren accidentes graves, actos irreversibles?

La liberada me conmovió, su drama personal, su vida de presa, lo poco que le espera fuera, su voluntad feroz de sobrevivir a pesar de la crueldad de su vida y del mundo que la rodea. Nadie quisiera estar en su lugar y sin embargo poco a poco entramos en empatía con ella.

Supe que un día tendría que montar “La esclusa” porque es una obra necesaria:

¡Ojalá nos vuelva más humanos!

Maica Barroso es una actriz impresionante, atrevida y de una generosidad fuera de lo común en el escenario. En cuanto la conocí, le hable de "la esclusa". Lejos de asustarse por la complejidad de la obra y la dureza del personaje, se puso en marcha hasta sacar el proyecto adelante. Maica tiene esa mezcla de fuerza y de fragilidad necesarias para dar vida a esa mujer desarmada, expuesta, con las emociones a flor de piel.

No es en vano que Michel Azama, el autor, haya elegido la forma del monólogo: "la mejor manera de hacer sensible la soledad y ese "rumiar en silencio".

El texto es el fruto del encuentro del autor con unas presas, en el marco de un taller de teatro en la cárcel. Azama dice que no ha inventado nada, que todos los acontecimientos les han sido contado por las presas.

A pesar de su crudeza, el texto es poético y ¡es un alivio!

Michel Azama acertó sus objetivos: "transmitir a la vez la frescura, el color, las metáforas de la lengua-cárcel, y al mismo tiempo encontrar el desfase que hace posible el teatro."

Como Azama, diría: "el teatro que me gusta es un eco del mundo interior, un espacio donde se medita sobre la realidad, sin reproducirla(...), un teatro poético y político que refleja las preocupaciones de nuestro tiempo."

Ante todo, mi trabajo de dirección consistió en acompañar a Maica Barroso en una larga y profunda construcción de esa mujer devastada pero vital.

Mi objetivo fue intentar devolver a esta obra intimista toda su intensidad, su complejidad y su carga emotiva sin efectos ni énfasis.

Me quedé con la sencillez, lo auténtico, lo crudo, lo imprescindible.

He buscado una forma de acercar el público a la obra creando acciones y un código dramático que permitan seguir los movimientos caóticos de la mente de la protagonista.

Nacho Bravo firma una escenografía minimalista: un suelo de lozas octogonales, recuerdo de lo que fue, nos sugiere el orden y su deterioro.

Antonia Martín (Merri), con su vestuario camaleónico, crea un personaje aparentemente fundido con su entorno, destrozado en su interior, que se viste de esperanza.

Santiago Martínez Ortiz construye un espacio sonoro muy complejo y sutil en el imaginario del espectador, recreando la atmósfera de la celda y dando una dimensión onírica de esa larga noche de pesadillas y sueños entremezclados.

Sophie Mayer coreografía la canción de Bebe, en un equilibrio precario entre sonrisas y lágrimas.

Guillermo Jiménez con su luz, acompaña los recuerdos de la protagonista hasta el amanecer.

Sylvie Nys.

Ficha artística y técnica de *la esclusa*

Autor: Michel Azama

Traducción: Ángeles Muñoz

Actriz: Maica Barroso

Dirección: Sylvie Nys

Espacio sonoro: Santiago Martínez Ortiz

Canción "siempre me quedará": Bebe

Coreografía: Sophie Mayer

Diseño de Iluminación: Guillermo Jiménez

Diseño y realización de Vestuario y atrezzo: Merri Martín

Corte de pelo: Bruno Pantoja para *BRN concepto*.

Maquillaje: Quique Gonar para *Make up factory Sevilla*

Diseño de escenografía: Nacho Bravo

Pintura de la escenografía: Javier Ventura

Carpintería: Paco Aragón

Diseño Gráfico: Mª José Cordero

Fotografía: José Antonio Flores (Yoni) y Sandra Zea.

Grabación y montaje del video: Paco Aragón

Producción: José Miguel Roso Ponce. *Devenir Gestión Cultural*

Producción ejecutiva: Isabel Pérez Izquierdo. *Sala Poniente*.

Distribución: Elena Carrascal. *8co80 Gestión Cultural*

LO QUE DICE LA PRENSA:

ARTEZ, julio de 2007, Feria de Teatro en el Sur, Palma del Río, por Carlos Gil Zamora.

"Un excelente texto de Michel Azama, la esclusa, con una sentida y profunda interpretación de Maica Barroso, bajo la dirección de Sylvie Nys, es la propuesta presentada por la Compañía Devenir, demostrando la inmortalidad de este texto que coloca a una mujer madura recordando su vida en los momentos previos a alcanzar la libertad después de décadas en prisión. Teatro de compromiso."

El ABC, Palma del Río viernes 6/07/2007, por José Llamas.

"El texto es muy rico y denso, bien tratado por la directora, Sylvie Nys. Tiene una iluminación muy concreta que cumple el justo cometido de la escena, los efectos de luz y sonido muy acertados y el vestuario perfecto."

GRANADA HOY, 25.02.2008, por Mónica Francés

"Hay naturalismo sobrio en la dicción, registro poético en todo el resto visual, e incluye una danza que baila entre el luto y la rotundidad. El público, a la caza de identificaciones con la mujer que habla, encuentra a una otra que se nos parece en el deseo y no sabe de lástima. Un montaje certero que nos acerca a aquellas 12 mujeres en una misma gana."

ENFOCA, 8/02/2008

La soberbia actuación de Maica pone, a las claras, de relieve los distintos niveles de lectura que puede llegar a tener la obra. A su vez, demuestra que es posible lograr coquetear con el genio en un ambiente de austeridad, que es posible compaginar el arte con el cambio social (el verdadero artista nunca se separó realmente de él), que es posible armonizar la denuncia y reivindicación socio-política con la más profunda experiencia estética; que es posible que en los suburbios y en los márgenes de la farándula y del vacío de nuestra "sociedad del espectáculo", puedan brotar semillas de algo nuevo; que es posible (con humildad, tesón y trabajo abnegado) construir esperanza, transmitir, crear. En pocas palabras, teatro social puro y duro; arte depurado para anunciar que "otro mundo es posible".

ABC Sevilla, 14/02/2008 por LARA MARTÍNEZ

"En pie, el público despidió con un cariñoso aplauso cuajado de emoción la propuesta de Devenir donde, además de acercar con lirismo los pensamientos y sentimientos de tantos en la misma situación, plantea ese concepto llamado «reinserción» (...)"

