

LIBRO DE BUEN AMOR

del Arcipreste de Hita
Versión y dirección Agustín Iglesias

TEATRO
1979 **GUIRIGAI**

Festival Medieval
d'Elx

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE ECONOMÍA CULTURAL

LIBRO DE BUEN AMOR

del Arcipreste de Hita

Versión y dirección Agustín Iglesias

Agustín Iglesias crea una estructura dramática para un desorden festivo.

Una versión coral de **Libro de Buen Amor**, donde los personajes femeninos son contundentes en sus deseos, reivindicando su libertad de acción, sexual e intelectual.

Una mirada contemporánea en la que palabra y gesto
construyen las atmósferas cómico-populares

<https://youtu.be/f8Kpm9GES48>

LA CRÍTICA HA DICHO...

“La versión de Agustín Iglesias es de contemporaneidad clásica, coincidente con la fecha en que fue escrita, con personajes disolutos, alegres y de verbo afilado, donde las mujeres, con la sagacidad que emerge ante el sometimiento, marcan el paso lujurioso de los hombres. El conjunto de actores, todos muy experimentados, con Raúl Rodríguez como el arcipreste, en todo momento sobre el escenario, y las versátiles Magda García-Arenal, Mercedes Lur, Asunción Sanz y Jesús Peñas conforman por segundos escenas, algunas hilarantes, entre la desmesura y la sobriedad, como cortometrajes teatrales en el que siempre triunfa el exceso y la impostura. Y eso que la obra fue escrita por el religioso Juan Ruiz [...] El público premió al grupo con varios minutos de aplausos y ovaciones, que hizo saludar al elenco de la producción varias veces, por dar rienda suelta al imaginario popular que no sólo desnuda al ser humano en sus necesidades más básicas, sino **donde las mujeres piden paso en un moderno texto de hace siete siglos.**” Julia Yébenes · Lanza Diario de La Mancha · 6/07/22

“Agustín Iglesias ha logrado convertir los siete mil versos del ‘Libro de buen amor’ en noventa minutos de espectáculo teatral. Un espectáculo fresco, ágil, con un magnífico ritmo, También se ha ocupado Iglesias de subrayar el empoderamiento de las mujeres, su libertad de acción y elección, y lo hace de manera que resulta absolutamente coherente y natural. Gran trabajo interpretativo muy coral, con una cuidada atención al gesto, la corporalidad y la claridad en la dicción del verso.” Joaquín Malguizo · HERALDO DE ARAGÓN · 13/11/21

“Hay que subrayar la labor de dirección en este trabajo caleidoscópico e icosaédrico. Y es complejo señalar una buena dirección si no hay unos intérpretes que se dejan la piel en el escenario. Los de Guirigai se dejan la piel y la voz. La interpretación coral, con mucho movimiento, una muy delicada y trabajada dicción del verso alejandrino, una labor gestual significativa, una expresión corporal coreográfica bien delimitada y unas intervenciones musicales esenciales levantan un espectáculo regocijante, ameno, simpático. **Puestas en escena como la de Guirigai merecen más que un aplauso.**” Antonio Illán · ABC · 05/12/20

“Todos los elementos escénicos forman una armoniosa amalgama que encadena con el ritmo del espectáculo: una obra de 90 minutos y 16 escenas; una dramaturgia fiel a la estructura del Libro desde una mirada del siglo XXI”. Bernardo Cruz · ACTUANTES · 3/12/19

“El dramaturgo A. Iglesias se mantiene fiel a la estructura de la obra. Las lavanderas al inicio de la obra reivindican que las mujeres son tan libres de amar como los hombres, realizando un guiño al movimiento feminista [...] Los actores dejaron boquiabierto al público del teatro por su nivel de interacción”. Joana Llacer González · MEDIUM.COM · 04/11/19

“El elenco [...] se desdobra genialmente en otros personajes durante la trama, con una mezcla de crítica, sensualidad y erotismo que no deja indiferente a nadie. [...] un texto fiel pero con guiños a la actualidad y las tradiciones, un ágil y continuo cambio de escena, un escenario sencillo y con mucha profundidad, **una iluminación muy cuidada, al igual que la música.**” Ana Magro, HOY · 30/10/19

DRAMATURGIA

Estructura dramática para un desorden festivo

Las reflexiones mudéjares de *Juan Goytisolo*; los estudios de *Francisco Rico* sugiriendo que **Libro de Buen Amor** bien pudiera ser un libreto, un *canovaccio* escenificado por juglares y juglaresas para la plaza pública; la visión carnavalesca en lo cómico popular de *Mijail Batjain*; las enseñanzas de *Julio Caro Baroja* sobre el significado y raíces de las fiestas populares españolas, son algunos de los cañamazos con los que *Agustín Iglesias* ha construido la dramaturgia.

Libro de Buen Amor no es una obra individual ni psicológica. Su autor la hace colectiva a través de su mestizaje cultural y poético, de la polifonía de sus voces y juegos cómicos. Su dramaturgia y puesta en escena no pueden ser más que plurales y poliédricas en sus puntos de vista, transgresoras en sus formas y signos. Lo colectivo que la configura crea cohesión de grupo con la alegría libertina de la fiesta.

Libro de Buen Amor es una excepcional joya mudéjar donde se muestra una compleja y enriquecedora visión del cosmos medieval. Es un gran himno a la vida, donde incluso la muerte de *Trotaconventos*, tras cumplir su función social, vital y literaria, sirve de excusa para lanzar una burla contra la Muerte.

Don Carnal une a su insaciable glotonería su potencia sexual frente a una *Cuaresma* que funde frugalidad alimenticia y abstinencia sexual. El instinto reproductor hace inmortal a la especie, por encima del efímero desfile de las vidas individuales.

ESCRITURA ESCÉNICA

La Comparsa del Arcipreste

Plantear la **Comparsa del Arcipreste** como protagonista y motor del espectáculo ha sido fundamental para encontrar las claves escénicas e interpretativas. Hemos creado un espectáculo divertido, de intensa comicidad erótica, donde los personajes femeninos son contundentes en sus deseos, reivindicando su libertad de acción, sexual e intelectual.

Sus protagonistas *Juliana, Aziza, Dalia* y *Fernando* encabezados por el *Arcipreste*, son amantes de la buena vida, la buena mesa, el buen amor. Recorren los caminos de la península, buscando sus fiestas y romerías, desplegando su oficio de juglares, para integrarse en ellas. Interpretan las andanzas juveniles del *Arcipreste*; las fantasías vitales de *don Carnal* y *doña Cuaresma* o los amoríos secretos del convento. Tiene repertorio y oficio, mucho oficio. Son vividores y libres. Cinco personajes unidos por la necesidad y el deseo de compartir arte y sabiduría.

SINOPSIS

Llega la Comparsa del Arcipreste celebrando la procesión de la Virgen y la fertilidad de la tierra. Juglaresas y juglares anuncian los placeres del Buen Amor y el buen humor tan necesarios para las artes de la seducción.

Ante el público escenifican la juventud inexperta del Arcipreste enamorado de cristianas, moras y judías; los alegres consejos de don Amor y doña Venus; las historias de los amantes perezosos; la historia de Pitas Payas; los amores de don Melón y doña Endrina; la astucia de Trotaconventos; el combate entre don Carnal y doña Cuaresma...

La Comparsa se despide hasta la romería siguiente celebrando la Muerte Alegre de Trotaconventos.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

VERSIÓN Y DIRECCIÓN / **Agustín Iglesias**

REPARTO

Raúl Rodríguez / Arcipreste de Hita

Magda G^a-Arenal / Juliana, Trotaconventos

Jesús Peñas / Fernando, don Amor, Ayuno, don Melón

Mercedes Lur / Aziza, Venus, Cuaresma, Garoza

Asunción Sanz / Dalía, doña Endrina, Serrana, Pitas Payas

MÚSICA ORIGINAL / **Fernando Ortiz**

DISEÑO ESCENOGRAFÍA / **Marcelino de Santiago (Kukas)**

REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA / **Monicreques de Kukas**

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VESTUARIO / **Luisa Santos e Isabel Trinidad Galán**

COREOGRAFÍA / **Fernando Sanz Romualdo**

DISEÑO ILUMINACIÓN / **Lucía Alvarado**

ESPACIO ESCÉNICO / **Jean Halbing**

GRABACIÓN Y MEZCLAS / **Estudios EWWK**

TÉCNICO LUZ Y SONIDO / **Félix Valverde**

DISEÑO GRÁFICO / **Isabel Dublino IMGRAFIC**

FOTOGRAFÍA DOSIER / **Bernardo Cruz**

COMUNICACIÓN / **Toñi Escobero**

PRODUCCIÓN / **Teatro Guirigai**

MÚSICA ORIGINAL / *Oh, María, luz del día*, dulzainas y percusión; *Doña Endrina y don Melón*, dulzaina y percusión; *Jota de Aziza*, dulzaina y caja; *Jota de Quasimodo*, dulzaina y caja. Interpretan: Fernando Ortiz; Rodrigo Muñoz; Jesús Costa.

OTRAS COMPOSICIONES / *La gala del fraile cornudo*, oboe Juan G^a Baeza, percusión Fernando Ortiz; *Carrusel*, Trío “Vientos de Luna”; *Seguidillas*, Grupo Free Folk; *Pasarrutas de Perico*, Grupo Free Folk.

*Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;
al torpe hace discreto, hombre de respetar,
hace correr al cojo, al mudo le hace hablar;
el que no tiene manos bien lo quiere tomar.*

*También al hombre necio y rudo labrador
dinero le convierten en hidalgo doctor;
cuanto más rico es uno, más grande es su valor,
quien no tiene dineros no es de sí señor.*

*Y si tienes dinero tendrás consolación,
placeres y alegrías y del Papa ración,
comprarás Paraíso, ganarás salvación:
donde hay mucho dinero hay mucha bendición.*

EN COMPAÑÍA DEL ARCIPRESTE

Por Agustín Iglesias, enero 2019

Los versos del *Arcipreste de Hita* me han acompañado siempre, forman parte de mi estructura mental, han contribuido a configurar mi visión del mundo y ayudado a entender esa amalgama que es la cultura ibérica, pero sobre todo, han perfilado mi personalidad artística.

Cuando en aquella lejana escuela franquista, doctrinaria y memorística, hacíamos excursiones por los descampados de Vallecas recogiendo flores para los altares en el mes de María, aquellos párvulos aprendíamos entre himnos y rezos, canciones que más tarde descubrí pudieran haber sido cantigas, quizás del Arcipreste. El **Libro de Buen Amor** también aparecía en otras épocas escolares, en lecturas fragmentarias del *Combate entre don Carnal y doña Cuaresma*, o en cuentos morales como *Los dos perezosos* o *Del enfrentamiento entre griegos y romanos*. Esa disciplina de la lectura en voz alta nos descubría el gusto por la buena dicción y el placer de aprender los buenos versos, tan fáciles y gratificantes de memorizar; junto al romancero creaban un mundo próximo y familiar en el que siempre quedaba el anhelo de sumergirse y conocer más.

Su posterior lectura de adulto abrió la puerta a un mundo fascinante, tan inabarcable como próximo, que me empujaba a realizar múltiples conexiones entre los imaginarios literarios y cómicos del **Libro** con los de esas fiestas populares y vecinales, que desde niño he conocido en los pueblos de La Mancha y Madrid.

Ya de profesional, en Guirigai, han sido varias las intentonas por encontrar una dramaturgia para **Libro de Buen Amor**. Lo inabarcable y rizomático de la obra lo convertían en un ambicioso reto. Con mis colegas, compañeros de viaje de tantos años y, también, de esta aventura, *Luis Díaz*, etnógrafo y poeta, y *Fernando Ortiz*, músico y alma del *Nuevo Mester de Juglaría*, hemos discutido muchas veces de su complejidad, de sus cruces etnográficos, de sus muchas capas literarias, de su proximidad, de la ambición de crear la dramaturgia que fuera capaz de levantar para la escena ese mundo popular del que la obra se nutre, sin caer en la burda ilustración de estampas mal imitadas.

Una dramaturgia en la que música y texto se fundieran creando un mundo próximo, contemporáneo: la Comparsa juglaresca del Arcipreste, compuesta de personajes surgidos de nuestras ciudades y pueblos, antes emigración rural castellana, extremeña, andaluza que ocuparon los barrios industriales de las ciudades en las últimas décadas del siglo pasado; ahora de inmigración latina y árabe, vecinos en los nuevos barrios mestizos; todos herederos de los nutrientes culturales que conforman **Libro de Buen Amor**, adobe y argamasa de ese mixtura cultural que no deja de fluir en las arterias vivas de nuestra península. Por fin ha tomado forma.

GUIRIGAI Y LOS CLÁSICOS

Los Clásicos son para Guirigai autores contemporáneos que nos ayudan a escribir el teatro de nuestro tiempo contando historias que emocionan, divierten, nos provocan preguntan o remueven conciencias. Nos han dado grandes satisfacciones llenando teatros nacionales e internacionales, con largas giras y numerosos éxitos. Invitados habitualmente a los Festivales más prestigioso del género: Almagro, Olite, Cáceres, Niebla, Almería...y presencia internacional en Portugal, Irlanda, Alemania, Polonia, Rusia, América Latina, Estados Unidos...

La improvisación, investigación en técnicas actorales y el trabajo en equipo nos permiten desarrollar procesos creativos mostrando a nuestros Clásicos llenos de vida y actualidad.

En el trabajo de mesa somos rigurosos en formas y contenidos: adaptando los anacronismos; analizando las métricas, precisando acentuaciones rítmicas, disfrutando de la musicalidad..., herramientas imprescindibles para la mejor comprensión del texto y la interpretación orgánica del actor.

- Libro de Buen Amor* del Arcipreste de Hita (2019)
- Soldadesca* de Torres Naharro. Dramatización CNTC (2017)
- El Pícaro Ruzante* de Angelo Beolco (2016)
- Noche Oscura ¡ahora! Cita a ciegas con san Juan de la Cruz* de Agustín Iglesias y Jose Manuel Martín Portales (2013)
- Camino del Paraíso*, sobre textos de la literatura oral (2011)
- El Satiricón* de Petronio. Coproducción Festival Mérida (2009)
- El Deleitoso y otras delicias* de Lope de Rueda (2008)
- La Vida es sueño* de Calderón de la Barca (2006)
- Farsa del Mundo y Moral* de Lope de Yanguas (2005)
- En el Laberinto* sobre El Quijote, Cervantes (2005)
- La Odisea* de Homero. Coproducción Magic Net (2005)
- *En una noche de verano* de Shakespeare. Coprod. MagicNet (2003)
- El Motín de Arganda* textos populares del s. XVI y XVII (2002)
- La Fiesta de los Locos* sobre las fiestas populares medievales (2001)
- Céfalo y Pocris* de Calderón de la Barca (2000)
- Trafalgar* de Pérez Galdós (1999)
- La Celestina* de Francisco de Rojas (1994)
- Enésimo Viaje a El Dorado* sobre las crónicas de Indias (1986)
- La Viuda Valenciana* de Lope de Vega (1980)

CONTÁCTANOS

Tfno. 924 572 496
guirigai@guirigai.com
C/Virgen del Pilar, 2
Los Santos de Maimona
(Extremadura)

www.guirigai.com
archivo.guirigai.com

TEATRO
1979 **GUIRIGAI**
