

El Boletín de Olmedo Clásico

“UN ANTIGUO DON DE FLUIR”: CANCIONES DEL SIGLO DE ORO

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta quien quiera llevar a escena textos del Siglo de Oro es crear un producto innovador, diferente a lo que se hizo antes y atractivo para el espectador del Siglo XXI. En esto fue en lo que pensó Paula Rodríguez cuando creó AURIC. La vallisoletana había ya transitado como actriz por el Siglo de Oro español: fue

parte de *En la vida todo es verdad y todo es mentira* de Calderón de la Barca, dirigida por Ernesto Caballero para Compañía Nacional de Teatro Clásico y realizó distintas puestas para la compañía Delabarca, especializada en Calderón y dirigida por Nuria Alkorta. AURIC surgió como un desafío personal: ¿cómo llevar el Siglo de Oro a aquellos que... (p.2)

PAULA RODRÍGUEZ: PLANTEAMOS UNA CONVERSACIÓN ÍNTIMA ENTRE PASADO Y PRESENTE A TRAVÉS DE ATMÓSFERAS HABITADAS POR MELODÍAS Y VERSOS

POR MICAELA MOYA

La primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de formar AURIC?

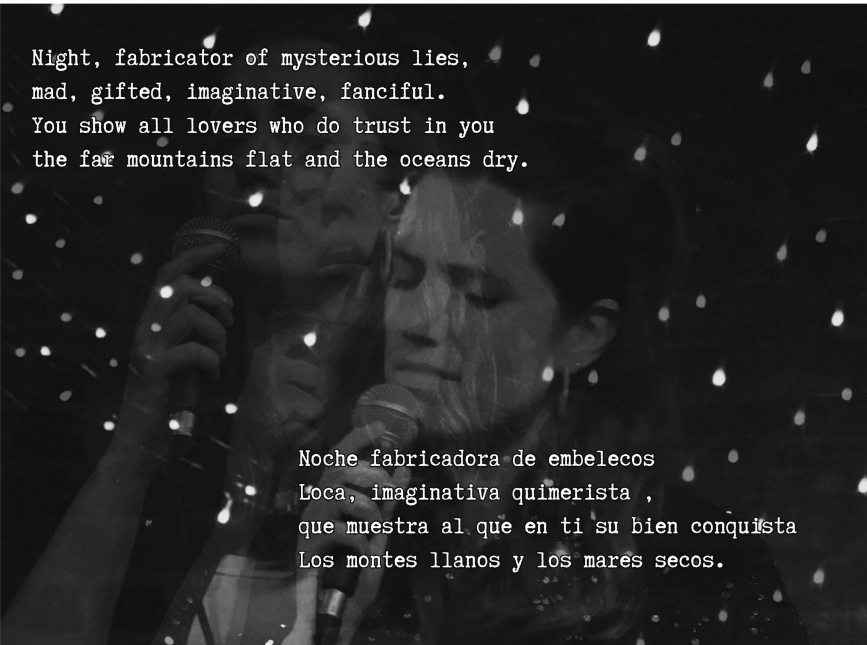
PAULA RODRÍGUEZ.

El proyecto surge en Londres

en 2019 donde nos conocimos Arthur y yo. Ese verano comencé a traducir algunos de mis textos favoritos y al escuchar los versos áureos en inglés en seguida me recordaron a letras canciones de artistas internacionales, entonces una amiga ... (p.3)

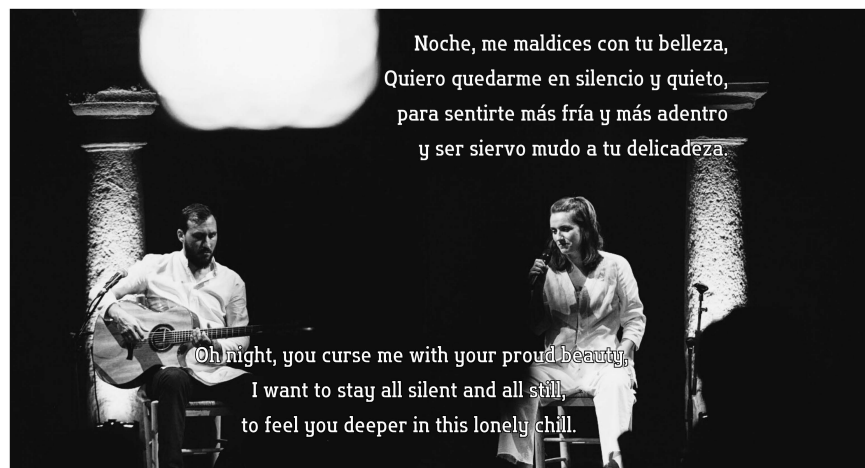
no hablan español? La autora y actriz se había mudado a Londres y pensaba en cómo transmitir su pasión por el Siglo de Oro español a su nuevo entorno, cuando surgió el proyecto AURIC. Una de las primeras cuestiones a saber respecto de AURIC, en este sentido, es que sus espectáculos son bilingües: el español y el inglés serán las dos lenguas que vehiculen *Canciones del Siglo de Oro*. Además, el punto diferencial de AURIC, en el que la innovación se lleva al máximo, es la inclusión de la música. Porque *Canciones del Siglo de Oro* fusiona los versos del teatro áureo con la música contemporánea: el blues, la new age o el indie se unen a los versos de autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca o Cervantes. A Paula Rodríguez se le suma Arthur Astier, músico parisino afincado en Londres, y entre los dos crean este espectáculo que busca que la tradición resuene (esta vez, en el sentido más pleno de la palabra) en el espectador. Los versos ya no se acercarán al espectador solo por la vigencia de algunas temáticas o porque planteen interrogantes comunes al espectador del siglo XXI, sino también porque Lope, Calderón y Cervantes, entre otros, llegan elevados por melodías contemporáneas, presentes en el día a día del público.

El bilingüismo y la música se combinan en *Canciones del Siglo de Oro*: el primero, amplía considerablemente el público y la segunda, lo acerca, le da un halo de contemporaneidad. Rodríguez explica, además, que desde su punto de vista la música está presente en la propia génesis de los textos seleccionados porque el verso ya propone un ritmo, una cadencia: “Cuando empecé a trabajar en mis proyectos con teatro clásico, reinventándolo, llevándolos a la escena desde una perspectiva contemporánea, me di cuenta de que la música, el espacio sonoro, el lugar que ocupaba el sonido en la creación de las piezas, eran muy importantes porque estábamos trabajando con unos textos que por sí mismos son una partitura. Las palabras están escritas en verso y el verso recrea un ritmo” (Isaac Macho). Para la creadora de AURIC, “la música está en la raíz y en el origen de cómo han sido escritos estos textos. Si eres Calderón, Lope o Cervantes no puedes sentarte a escribir si no estás conectado con la musicalidad, con el ritmo, con ese galopar que tiene la palabra” (Isaac Macho). En este sentido, la música está presente en los textos desde el comienzo y AURIC la potencia y la actualiza con sus arreglos y acordes a cargo de Arthur Astier. (p. 4)

Night, fabricator of mysterious lies,
mad, gifted, imaginative, fanciful.
You show all lovers who do trust in you
the fa~~ir~~ mountains flat and the oceans dry.

Noche fabricadora de embelecos
Loca, imaginativa quimerista,
que muestra al que en ti su bien conquista
Los montes llanos y los mares secos.

común me presentó al compositor y músico francés Arthur Astier. Conectamos inmediatamente, por lo que decidimos colaborar en esta búsqueda.

M.M.: ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los que se enfrentaron en los comienzos?

P.R.: AURIC es un proyecto que nace del deseo de llevar los clásicos del Siglo de Oro a más públicos. Con esta premisa en mente, Arthur y yo nos dimos cuenta de que nuestro verdadero cometido era escuchar, dejar que los textos hablasen y entender qué necesitábamos aportar para que la esencia de cada historia llegase al público internacional de hoy. El mayor reto es, y ha sido, innovar y sentirnos libres sin desconectarnos de la fuente original y el mensaje fundamental que hay en cada historia.

M.M.: ¿Qué suma, desde su punto de vista, el bilingüismo de la puesta? ¿Y qué aporta, por otro lado, la música?

P.R.: Ambos elementos son esenciales en nuestro proyecto. El bilingüismo genera la posibilidad de que los clásicos del Siglo de Oro lleguen a públicos internacionales. Hoy en día el idioma inglés se habla en todo el mundo. He traducido los textos manteniéndome muy cerca de la métrica original para reproducir no solo las palabras sino la emoción que hay en la pulsión del verso. Y aquí entra el otro

elemento; estos textos son absolutamente musicales y al ponerlos en diálogo con sonidos contemporáneos los acercamos a más audiencias, también públicos que, de entrada, no se sienten atraídos por los clásicos. En definitiva, ambos elementos aportan oportunidades para explorar y expandir este legado.

M.M.: ¿En qué sentidos les parece que *Canciones del Siglo de Oro* puede interpelar al espectador del siglo XXI?

P.R.: En *Canciones del Siglo de Oro*, los textos, adaptados, traducidos y reinventados se acompañan de la música experimental de Arthur, para profundizar en la esencia de los clásicos y desplegar cuestiones universales en torno a la búsqueda de identidad y la necesidad de libertad. Planteamos una conversación íntima entre pasado y presente a través de atmósferas habitadas por melodías y versos, que nos permiten volver a escuchar estas historias desde el deleite y la reflexión. Creo fervientemente en el poder de la palabra. La manera en la que estas historias fueron escritas nos traspasa de forma colectiva con una fuerza única, nos transforma, llegando hasta el centro de nuestro entendimiento y pasiones. En *Canciones del Siglo de Oro*, la música envuelve los versos para llevarnos al plano de lo trascendental.

Nos gustaría cerrar como comenzamos, es decir, retomando los versos del cantautor uruguayo Jorge Drexler: “un antiguo don de fluir”. Será el antiguo don de fluir que trae el verso áureo el que recupera, mueve, renueva y habita esta producción de AURIC. *Canciones del Siglo de Oro* tomará el ritmo de los textos de Lope de Vega, Calderón y Cervantes, entre muchos otros (cabe destacar que las adaptaciones de los textos también están a car-

go de Rodríguez) y lo unirá al ritmo de nuestro siglo, para que así llegue mejor al público, acentuando el ritmo primigenio, el antiguo don que tiene el verso para fluir y resonar en los espectadores.

Bibliografía:
Macho, Isaac (19 de junio de 2023). “Paula Rodríguez: ‘Calderón y Shakespeare siguen vivos porque reflejan lo más esencial del ser humano’” (Entrevista a Paula Rodríguez), *Tamtam Press*. Recuperado de: <https://tamtampress.es/2023/06/19/paula-rodriguez-calderon-y-shakespeare-siguen-vivos-porque-reflejan-lo-mas-esencial-del-ser-humano/>

FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA

Canciones del Siglo de Oro

Adaptación y dirección: Paula Rodríguez

Música: Arthur Astier

Asesoría de verso: Nuria Alkorta

Diseño de iluminación: Natalie Wong

Producción: Auric

Vestuario: Auric

Diseño gráfico: Maya Goldstein

Audiovisual: Taylan Mutaf

Fotografía: Gloria Gómez y Cam Harley

Distribución: Lorenzo Pappagallo

Reparto:

Paula Rodríguez, Arthur Astier

Redacción: Micaela Moya

Coordinación y diseño de boletines: Félix Blanco e Irene G. Escudero