

Cuaderno de prensa

La **BARRACA DEL ZURDO** es un homenaje al largo viaje que emprendió el lanzador de cuchillos Daniel Buenaventura “el Zurdo” en 1920 y que continuaron sus hijos y sus nietos hasta el día de hoy.

Habla de la resistencia en el oficio, del compromiso social de estos artistas en el convulso siglo XX y lo que va del XXI, de una familia cuyos miembros siempre supieron respetarse y apoyarse, de su integridad artística a lo largo del tiempo.

Este espectáculo supone un paso más en la línea de teatro musical y lenguaje cabaretero que LAVI E BEL emprendió en 2000 con Cabaret Caracol: En la **BARRACA DEL ZURDO** contamos una historia a través del lenguaje teatral y de las variedades.

Se podría decir que es un Musical artesanal y sincero, cercano y poético, en el que conviven multitud de lenguajes que el público recibe con naturalidad y que supone un enorme esfuerzo interpretativo para todo el equipo: 4 actores y actrices, 1 músico en directo y 2 técnicos de iluminación y sonido, que realizan un trabajo muy depurado e interrelacionado con la acción.

Los cuatro actores interpretan 37 personajes sin apenas cambiar de vestuario. Vemos como los años van cayendo sobre los 9 miembros de la familia Buenaventura. Los vivos y los muertos se entremezclan durante la acción. Los actores se intercambian los papeles constantemente.

En definitiva un espectáculo hecho desde las entrañas, que busca las entrañas del espectador.

Sinopsis

Daniel Buenaventura “el Zurdo”, un extraordinario lanzador de cuchillos, fundó su Barraca en 1920, junto a su mujer Aurora. Durante casi un siglo La Barraca del Zurdo, recorrió el mundo con espectáculos muy diversos y especiales, desde su pequeño teatro nómada. Los hijos y nietos del Zurdo la mantuvieron viva.

Estuvieron en las Misiones Pedagógicas durante la República, actuaron en el frente durante la Guerra Civil, partieron al exilio a América y luego a Europa. En 1982 volvieron por fin a España.

Este espectáculo es un homenaje a ese viaje sin fin, a esos artistas de variedades que supieron mantener el compromiso con la sociedad desde su arte a lo largo de más de 90 años.

El proceso de trabajo

Después de Cabaret Líquido, del Premio Max y de la buena acogida del público, teníamos un reto: hacer un nuevo espectáculo que estuviera a la altura.

Pase mucho tiempo dándole vueltas en casa, solo. Tenía una enorme cantidad de material entre las manos, de ideas para números, de posibles lenguajes a utilizar a partir del mundo de las variedades, del musical, etc.

Pero faltaba algo. No quería volver a hacer un espectáculo a base de números sueltos, quería un ambiente que pudiera dar cabida a esas ideas desperdigadas y una historia que les diera sentido. La frustración delante del ordenador era diaria, pero sabía que la inspiración tenía que pillarle trabajando y cada día volvía a abrir mis archivos con la misma insatisfacción, con la sensación de que me estaba haciendo las preguntas equivocadas.

De pronto la historia del Zurdo y su familia me llovió encima como un torrente y me puse a escribir, como si alguien me estuviera dictando al oído, solo necesitaba escribir a toda velocidad por que las imágenes, los hechos y los personajes iban más rápido que yo.

En diez días “transcribí” la historia de la familia Buenaventura con pelos y señales. Estaba a punto de empezar los ensayos y aún no tenía más que los primeros bocetos del guión, las primeras escenas y una idea general de lo que vendría.

Íbamos ensayando lo que había escrito, trabajando las técnicas que íbamos a usar y probando, probando y trayendo todo a tierra. A la vez seguía con el guión, haciendo las canciones y pensando en las siguientes escenas.

Los actores: Piñaki Gómez, Antonio Leiva, Nerea Cordero y Larisa Ramos y el músico Alejandro Cruz Benavides empezaron a alumbrar toda la historia con su presencia. Según íbamos avanzando la historia iba cogiendo cada vez más sentido, gracias a ellos. Ahora los personajes estaban en pie y cada día eran más humanos, más creíbles, más complejos.

Cuando trabajas con actores a los que conoces y que te conocen tan bien, todo el camino se allana. Ellos entienden que tienen un espacio de libertad bien acotado y entonces se permiten intervenir y “jugar”, sin juzgarse y sin miedo a ser juzgados. Esa libertad ha bañado todo el proceso y sigue haciendo crecer cada día el espectáculo ante el público.

Creo que esto ha tenido mucho que ver con la forma en que todo ha ido engranando. En cada escena utilizamos un “lenguaje teatral” diferente y sin embargo el público parece percibirlo de una manera natural e intensa.

Siempre es un misterio, un misterio que ha veces fructifica como en este caso.

Quizás fue la manera en que escribí esta historia. Lo hice de una manera tan inconsciente, tan automática, que se colaron asuntos, sensaciones, emociones que salían directamente de las entrañas.

Quizás lo arrolladora que es nuestra vida, llena de incertidumbre y descubrimientos.

Quizás la necesidad de decir, de gritar con una paz espasmódica que este es nuestro oficio, que nadie nos va a desalojar de él, que vivimos en la resistencia, una resistencia alegre, jodida e inamovible, justo en este momento

en que la apisonadora de esta crisis fabricada a la medida del sistema nos pasa por encima. Esa apisonadora nos deja planos como una página en blanco, sobre la que escribir nuestro futuro.

Quizás han sido las largas horas que hemos pasado en la sala de ensayo y todo lo que hemos vivido en esos meses. La emoción que nos ha invadido a nosotros en muchos momentos. Nosotros también hemos reido y llorado muchas veces a la vez mientras ensayábamos, como le ocurre ahora al público cuando ve el espectáculo.

Quizás estos largos años llenos de pasos en falso y equivocaciones nos han servido para adentrarnos y manejar lenguajes y conceptos, que desde el terreno de la corrección y los lugares comunes, jamás hubiéramos descubierto.

Quizás es que esta historia, la de la familia Buenaventura es la de todos nosotros. No me refiero a la gente del espectáculo, me refiero a todos. Es la historia del exilio, del viaje sin fin. La historia de unas personas comprometidas políticamente desde el anarquismo. Pero sobre todo es la historia de una familia que sabe estar ahí en los buenos y los malos momentos, apoyando sin restricciones, con una presencia callada y tranquilizadora. La historia de amor entre dos personas hasta el fin de sus días, el amor abierto y generoso hacia los hijos y los nietos, más allá de la muerte.

Ha sido un proceso intenso y revelador, lleno de momentos en que la emoción nos ha golpeado de lleno, como si se tratara de nuestras propias vidas de lo que estábamos hablando, como si estuviéramos poniendo en pie a nuestros propios antepasados. Yo como director he llorado y reido como un niño, un niño de 50 años con casi 30 años de oficio a la espalda. Los actores me han convertido en eso, en un tipo que mira como si fuera un espectador y tiene el privilegio de hacer llegar las cosas siempre un poco más allá.

Quizás por todo esto o vete tu a saber por qué, ahora el espectáculo remueve de esta manera al público. Una espectadora me contó días después de ver una función que salió de la sala muy emocionada y que se fue a los servicios para desahogarse. Cuando entró se encontró a 9 o 10 mujeres que se estaban abrazando entre las lágrimas y la risa y ella se unió a esa fiesta. Le pregunté si se había quedado mal y me respondió que para nada, que había sido una limpieza. El dueño de un bar, cuando vió entrar a los actores les dijo: Ayer vi la función. Sois unos cabrones, iba a dejar el bar y he decidido seguir... resistencia.

Es tan raro que el teatro provoque una reacción así, es un pez tan difícil de pescar, que cuando lo consigues, te sientes agotado y feliz y solo piensas en volver a lanzarlo por la borda, para que haga su vida.

Historia de la Barraca del Zurdo

CRONOLOGIA

1893.- Daniel Buenaventura “El Zurdo” nace en Mieres, Asturias. Su padre Daniel “El Zurdo” es un dirigente anarquista. Su madre Matilde nació en Granada.

1909.- Dani crece junto a sus padres en la cuenca minera, se pasa el día haciendo puntería con los cuchillos de la cocina. **Dani tiene 16 años y el Circo Martinelli se instala en Langreo.** Se va con el circo.

1909-18.- Durante 9 años actúa en diferentes circos. Va perfeccionando su técnica y ampliando su número de lanzador de cuchillos.

1918.- Después de una actuación en Madrid con el Circo Munnard **El Zurdo conoce a su mujer Aurora Romano** una joven rebelde de familia burguesa. A la semana ella ya forma parte del número y le da su personalidad: canta. Decora el carromato con minuciosidad, es una gran artista.

1920.- Inauguración de la Barraca del Zurdo. Después de un año y medio por fin, dejan al dueño del Circo Munnard y hacen la primera actuación en su propia Barraca, **el 8 de octubre en una Feria de Atracciones de Madrid.**

1921.- Durante los años siguientes hacen un espectáculo de variedades por el que pasan numerosos artistas invitados.

1923.- Nace su primer hijo: Pablo por Pablo Iglesias.

1925.- Nace Sara, Por Sara Bernhard.

1928.- Nace Miguel, por Miguel de Molina y por Miguel Bakunin.

1931-36. En 1931 El Zurdo y Aurora tienen 38 años. **Participan activamente en las campañas de las Misiones Pedagógicas** llevando la Barraca del Zurdo por los pueblos más perdidos de España. En esa época **conocen a Lorca** que está en el mismo proyecto con su barraca, a **Val del Omar** que hace la documentación gráfica del proyecto y a otros muchos.

1934.- Revolución anarquista de Asturias. El padre del Zurdo es uno de los organizadores. Franco es el general que envía el gobierno republicano de derechas para sofocar esta revolución minera. **El Zurdo y su familia están allí.**

1936-37. la guerra les moviliza aún más en favor de la República. **Actúan cerca del frente y en las ciudades.** Actúan en el Cabaret Caracol de Madrid en 1937. El Zurdo es un anarquista convencido.

1938.- Se trasladan a Barcelona.

1939.- Salen de España por la frontera de los Pirineos. Permanecen un tiempo con otros muchos republicanos españoles en la playa de Argelês Sur Mer. **Queman la Barraca en la playa.** Se van con lo puesto a Argentina. Los niños tienen 16, 14 y 11 años. Se van a vivir al barrio de Palermo en Buenos Aires.

1940- Actúan en teatros de variedades y cabarets de Buenos Aires para financiar la reconstrucción de la Barraca. **A finales de año se van de gira.** Los hijos se unen al espectáculo. Pablo el mayor es trapecista, Sara toca el piano y Miguel canta.

Sara se escribe con el hijo de un mago, viejo amigo de la familia, que vive ahora en el DF. Los chicos están enamorados. Su padre Pablo le regala una cámara, ella lo fotografía todo.

1941.- La Barraca del Zurdo recorre Argentina, Uruguay y Chile

1942.- Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, Méjico

1943-48.- Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador...

1948.- Sara tiene 23 años. Se queda en Ciudad de Méjico con su amor: Amador Aldemar.

1952-65.- Un empresario francés les ofrece un contrato de tres meses en un teatro de París. Realizan una larga gira por la Europa de la Postguerra, al uno y otro lado del Telón de Acero. Durante estos años, actúan diferentes artistas en los espectáculos que van haciendo. Visitan casi toda Europa menos España.

1956.- Después de una vida llena de viajes y fotografías Sara tiene a su primer hijo el 23 de Mayo de 1956: Salvador Aldemar. A estas alturas ya sabe que su marido Amador es Gay. Ella tiene 3 amantes. Salvador es hijo de uno de ellos, un pintor de Oaxaca llamado Pedro.

1963.- nace su segundo hijo: Miguel Aldemar.

1965.- Pablo, el hijo mayor del Zurdo, tiene 42 años llenos de lesiones y le cuesta subirse al trapecio y además conoce en París a su futura mujer, una abogada, de la que se enamora de inmediato. El Zurdo y Aurora tienen 72 años y a Daniel le tiembla el pulso hace tiempo. Deciden retirarse. Se van a vivir a Ginebra. Miguel empaqueta la barraca y se va a Méjico con Sara. Durante 10 años, vive cerca de su hermana, su marido, sus amantes y sus sobrinos en Méjico.

1973.- nace en París la primera hija de Pablo y Camile. Le ponen de nombre Edith por Edith Piaf.

1974.- nace en Oaxaca, Méjico, el tercer hijo de Sara, le ponen Diego por Diego Rivera. Es también hijo de pintor.

1975.- El 21 de noviembre de 1975 el abuelo cumple 82 años. Toda la familia va a la fiesta a Ginebra. Franco ha muerto el día anterior. Fiesta por partida doble.

1980.- nace en París la segunda hija de Pablo y Camile. Se llama Nina por Nina Simone.

1983.- Aurora y Daniel deciden por fin, volver a España. tienen 90 años. Después de dar un paseo por la Latina, mueren en un Hotel de Madrid.

Los tres hermanos deciden reconstruir la Barraca que todavía está en Ginebra empaquetada. Miguelito con 20 años ya es un gran cantante y se suma al proyecto que capitanea el Tío Miguel.

Los tres hijos del Zurdo diseñan un espectáculo nuevo, que conserva todo el sabor de los viejos tiempos, pero está lleno de nuevas sugerencias.

1984-1997.- En 1984 empiezan la gira de la Nueva Barraca del Zurdo. A lo largo de los años harán diferentes montajes. El tío Miguel ha juntado un gran equipo de artistas y hace espectáculos muy especiales. Giran por España y Europa.

1987.- La Barraca actúa en el Festival Internacional de Granada y deciden quedarse a vivir en el Albaicín.

1991-97.- La hija mayor de Pablo con 18 años se va a ver a su tía Sara a Méjico y pasa unos años en Buenos Aires. Edith Se hace acróbata en la Escuela de los Hermanos Videla. Se hace clown. Su hermana Nina también apunta maneras.

1997.- Pablo tiene 74 años. El día de su cumpleaños se cae desde el trapecio. Muere a los pocos días. Edith viene a verle desde Argentina. Toda la familia está presente.

1998.- Nina Hace la Escuela de Lecoq, la de Philipe Golier, hace cursos de lo que pilla: de clown, de baile, de canto, de circo. Diego en Méjico lleva el mismo camino, como si lo llevaran en los genes.

2001.- Miguel y Sara, los hijos del zurdo, ven Cabaret Caracol de Laví e Bel en la Sala Cuarta Pared de Madrid. Sus padres actuaron en el verdadero Cabaret Caracol en 1937.

2003.- Edith y Nina se suman a la troupe.

2004.- El tío Miguel se retira con 74 años y se queda a vivir en Granada. Durante los siguientes años continúan con el repertorio de números que inició el tío Miguel y van introduciendo nuevas técnicas, músicas, contenidos.

Siempre que pueden vuelven a Granada donde tienen muchos amigos, gente del mundo del teatro, la Danza, el flamenco, la música.

2008.- Muere en Méjico Sara con 83 años. En su casa encuentran una enorme colección de fotos de los viejos tiempos. A la vuelta de Méjico, deciden hacer un espectáculo homenaje a este largo viaje.

2009.- Proponen a Laví e Bel que lo realice. Les relatan toda esta historia.

2010.- El espectáculo se titula LA BARRACA DEL ZURDO. Laví e Bel lo estrena en el Teatro Alhambra el 8 de octubre de 2010, el mismo día en que se inauguró la barraca 90 años atrás.

Ficha artística.

Ficha artística y técnica

Guión y Dirección	Emilio Goyanes
Elenco	Piñaki Gómez Larisa Ramos Nerea Cordero Antonio Ramos Leiva Alejandro Cruz Benavides Miguel Miñambres Juan Guerrero Carlos Monzón Miguel Miñambres Alejandro Cruz Benavides Emilio Goyanes Marisa Pascual Casa de Locos Antonio Navarro Prodisa Sonia Espinosa Laví e Bel. Llanos Díaz
Músico en directo	
Técnico de luz	
Técnico de sonido	
Escenografía y Atrezzo	
Iluminación	
Música incidental	
Canciones	
Vestuario y sastrería	
Publicidad	
Fotografías	
Video promocional	
Producción	
Distribución	