

EL OASIS DE SIWA

cuadros de una absurda tragedia marica

EL ESPECTÁCULO

El Oasis de Siwa: cuadros de una absurda tragedia marica es una obra de teatro y danza, inspirada en *Bodas de Sangre* de Federico García Lorca. En esta lectura contemporánea, el simbolismo de la obra lorquiana se mezcla con el lenguaje del teatro físico, la música en directo y un clamor de guerra contra la homofobia.

Sinopsis

En Siwa, dos maricas quieren casarse para unir el capital de sus familias conservadoras y usarlo con fines sociales. Arrastrado por los celos, Bobby Watson insta a Le Novie a huir con él en medio de la celebración, generando un revuelo entre las dos familias maricas. En el jaleo de la huida, la pareja furtiva se separa y, en la penumbra del oasis, tres leñadores homófobos atacan a Le Novie. Cuando encuentran su cuerpo, las maricas de Siwa toman las armas.

Nuevas dramaturgias queer

La obra está dividida en 13 cuadros dinámicos que alternan la danza, la música en directo de Paquito Nogales y la adaptación de los diálogos lorquianos que Ricardo Mena Rosado alterna con otros textos inéditos y citas de *El jardín perfumado* (Nefzawi, S. XV). El texto hablado y proyectado, las acciones físicas (unas cotidianas, otras abstractas) dan al argumento una solidez costumbrista y, al mismo tiempo, reimaginan el universo como lo plantea **HOMODRAMA** en su filosofía marica.

La primera escena marca el tono trágico al que los personajes van a enfrentarse, con el diálogo que se lanza como una maldición sobre ellos:

“Un hombre que yace con otro es un perro, un demonio. Su vida no vale más que la de un demonio. Y como un perro ha de ser tratado”.

Duración: 70 minutos
Género: Teatro/Danza
Público: Mayores de 12 años
Formato: Mediano

LA URGENCIA DE NUEVAS DRAMATURGIAS QUEER

En **HOMODRAMA** partimos de una realidad limitante: escasean los textos y dramaturgias que reflejen las biografías e identidades maricas más allá de los clichés y de las tramas sexuales. Esas dramaturgias han de ser escritas, ya sea adaptando textos clásicos o escribiendo otros inéditos. En este aspecto, las ficciones audiovisuales nos llevan una gran ventaja como espejo donde el colectivo LGTBIAQ+ puede encontrar referentes identitarios.

El oasis de Siwa: cuadros de una absurda tragedia marica, surge del entrenamiento regular que realizamos en **HOMODRAMA**: ejercicios de teatro y danza, que abordan la presencia escénica a través del trabajo físico y el análisis de los temas que nos interesa ver representados en la escena contemporánea.

Maricas lorquianas

Bodas de sangre, apareció como un ejercicio de lectura dramatizada para analizar los conflictos y la construcción de los personajes. Sin pararnos mucho en la figura de Lorca, empezamos a discutir varios temas relacionados con la obra: qué hemos heredado de una masculinidad hegemónica como la de Leonardo, cómo se vive la crianza (paternidad o no) dentro del colectivo marica, ¿cómo le dolería a un padre marica la muerte de un hijo?, la presencia (por omisión) de los personajes femeninos en nuestra versión, el matrimonio igualitario como camino para pertenecer a la sociedad capitalista hegemónica y, sobre todo, los crímenes de odio y la homofobia.

La obra de Lorca con sus conflictos y diálogos permanece intocable por momentos, y en otros, resulta necesario actualizarla para dar seguimiento a nuestro experimento dramático. Teniendo sobre la mesa el triángulo amoroso, la muerte de los hijos y la boda como inversión en el sistema capitalista, se nos hizo más jugoso aún dar un paso más adelante y entrar en el lenguaje del absurdo.

Contradicción histórica y absurdo

Usamos la imagen del oasis de Siwa (Egipto) como espacio dramático para nuestra absurda tragedia por lo que representó desde el siglo XII al XX: un centro ceremonial para las bodas entre personas del mismo sexo. Hoy el oasis se está secando y que dos hombres se casen en Egipto es una quimera. Partimos de ahí, de la imposibilidad.

Planteamos un escenario en el que todos los personajes son maricas. Esta narrativa hipotética nos hace chocar contra un muro: si todo el mundo fuera marica, nadie tendría que dejar de serlo. Ninguna/ningún/ningune marica (de mente, cuerpo y corazón) tendría miedo de salir y recibir una paliza o quedarse muerta en la calle.

En *El oasis de Siwa*, Le Novie puede resucitar y formar una triéja con El Novio y Bobby Watson si quiere. Exaltamos el poder del colectivo que practica la autodefensa contra la homofobia. Y en vez de que La Luna y La Mendiga salgan a escena a soltar versos alegóricos, hemos puesto la magia en un coro capaz de resucitar a los muertos.

Y finalmente, nos hemos cargado a Leonardo, su caballo y su testosterona. En su lugar está Bobby Watson, un marica extranjero que representa la otredad que la hegemonía blanca quiere negar. Eso sí, Bobby aún no logra deshacerse de su tóxica masculinidad, por muy marica que sea.

HASTA DESPUÉS DE LA MUERTE

PUESTA EN ESCENA

Espacio

Apostamos por un espacio diáfano con dos sillas como único elemento escenográfico. Estos elementos representan el orden, el desorden y el nuevo orden, según se disponen en cada escena.

Los cuerpos de los actores (a través del movimiento y la coreografía), el diseño lumínico y la atmósfera sonora, son los elementos que generan los distintos espacios dramáticos: una casa, un bosque donde hacer *cruising*, una boda, un oasis, una *rave*.

Otro elemento fundamental del espacio escénico es la estación donde Paquito Nogales interpreta los temas musicales de la pieza. Se trata de una estructura de madera y metacrilato que protege la *loop station* y los micrófonos desde donde el artista graba en directo los sonidos que va integrando a las bases electrónicas y la voz cantada.

Música en directo

Paquito Nogales interpreta en escena los temas que ha compuesto y arreglado para esta obra. Sus versiones de la *Nana del caballo grande* y *Un bacio è troppo poco*, de Camarón y Mina, respectivamente, alternan con las atmósferas que ha creado para las escenas más dramáticas con referencias al disco *Apocalipsis* de Aguaviva, y el propio tema que Lorca escribió para recibir a la novia el día de la boda.

Paquito, además de cantar y crear melodías en vivo mezclando elementos electrónicos con instrumentos rudimentarios, performa en escena y su voz es un oráculo que transmite el costumbrismo y la fuerza trágica a través del sonido.

El toque fiestero, para la boda y la *rave*, lo ponen Álvaro Mansilla con su versión tecno de *Ancora, ancora, ancora* y Quentin Gas y los Zíngaros con la sevillana corralera *Paripé*, que aparece en la obra por cortesía del músico lebrijano.

Danzar y dialogar

La base del lenguaje escénico de **HOMODRAMA** es el trabajo con el cuerpo como canal comunicativo, de ahí que las escenas danzadas cumplan un papel argumental que se aleja de la ornamentación y cumple su objetivo narrativo: contar acciones y deseos sin necesidad de usar la palabra.

El diálogo aparece en dos dimensiones: la voz hablada y el texto proyectado. La estructura sólida que creó García Lorca con ese lenguaje rico en metáforas y símbolos, se mezcla con elementos contemporáneos que sitúan la acción en nuestros días, dotando a las escenas de una fuerza que apela a la realidad del espectador, haciendo que participe activamente del conflicto.

Así, en vez de ir a la viña, El Novio va a una manifestación, y la navaja es para defenderse de potenciales agresores, no para cortar uvitas. Desaparece el caballo y entra en escena una moto. El Padre no reza, medita. Y Le Novie no tiene una criada, sino una asesora de imagen. El clasismo se mantiene en nuestra obra *neolorquiana*.

LA COMPAÑÍA

Homodrama: laboratorio marica es un proyecto de investigación escénica creado y dirigido por Ricardo Mena Rosado, y sostenido por la entrega y disciplina de los alumnos/performers.

Desde octubre del 2023 catorce maricas se reúnen cada lunes para entrenar el cuerpo y las ideas a través de la danza, la narración oral y las improvisaciones teatrales. Los temas de Homodrama están atravesados por la biografía marica y basados en la ternura y la identificación del deseo como motor de la acción.

Homodrama cuenta con la colaboración del artista Paquito Nogales en esta producción.

Ricardo Mena Rosado es un artista emigrado de México y nacionalizado español. Es actor, director, escritor y docente. Su trabajo escénico investiga la transversalidad del cuento y la escena y ha participado en creaciones y festivales internacionales en México, Egipto, Rumania, Italia, Mongolia, Alemania, Bangladesh, Croacia, Eslovenia y España.

FICHA ARTÍSTICA

Actores:

Bobby Watson Germán Gómez
Bobby Watson Carlos Guerra
Bobby Watson Ion Hernaiz
Bobby Watson César Hernández
Bobby Watson Diego Izquierdo
Bobby Watson Ramón Linatza
Bobby Watson Jorge Manzanaro
Bobby Watson Javier Montero
Bobby Watson Pelayo Muñiz
Bobby Watson Andrés Ramírez
Bobby Watson Javier Rosa
Bobby Watson Antonio Ruiz
Bobby Watson Dani Sanga
Bobby Watson David Vegara

Música original y arreglos: Paquito Nogales

Colaboraciones musicales: Álvaro Mansilla

Quentin Gas y los Zíngaros

Diseño lumínico: Jesús Díaz Cortés

Dirección y dramaturgia: Ricardo Mena Rosado

Producción: HOMODRAMA: laboratorio marica

TRAYECTORIA

El oasis de Siwa: cuadros de una absurda tragedia marica es la primera creación de **HOMODRAMA** como compañía.

La pieza fue seleccionada como parte de la programación de la XXIII Edición del Ciclo V.O (Versión Original. Escena y pensamiento queer) de DT Espacio Escénico.

El estreno tuvo lugar el 18 de junio del 2024, con las entradas agotadas para ambas funciones y estas fueron algunas críticas recibidas:

Una absoluta maravilla

Me han dejado mudo y muy emocionado

Magnífica pieza....

Me ha encantado la puesta en escena y la actuación de los participantes, así como el acompañamiento musical y vocal de la obra

Genial

Esta obra me ha encantado, haciendo que pase por varios estados de ánimo. Una puesta en escena bonita y estudiada, así como música en directo. Fabulosa!!!

Encantado

Hacen falta más propuestas así. Felicidades

Los siguientes son algunos trabajos destacados de Ricardo Mena Rosado como dramaturgo, director y actor en teatros y festivales nacionales e internacionales:

Teatro Central de Sevilla, como dramaturgo de *IMAGINARIO CORPORAL: EFECTO MIGRATORIO*, Sevilla, España 2024.

Teatros del Canal / Canal baila, como dramaturgo de *IMAGINARIO CORPORAL: EFECTO MIGRATORIO*, Madrid, España 2023.

The parade of winners, como director, actor y dramaturgo de *MACARIO, STARVING*, Darkhan, Mongolia, 2023.

SubScena Attack, como dramaturgo y codirector de *LO QUIERO TO*, Zagreb, Croacia, 2023.

Nandimukh International Theatre Festival, Bacâu Fest Monodrame y Alexandria International Theatre Festival como director, actor y dramaturgo de *MACARIO, STARVING* en Chattogram (Bangladesh), Bacâu (Rumania) y Alejandría (Egipto), respectivamente, 2022.

Estación Híbrida Escena-Taller La Bodega Teatro de San Francisco como director y dramaturgo de *HECATOMBE*, Nayarit, México 2022.

Encuentro Internacional de Jóvenes Creadores en las Artes Escénicas como director, actor y dramaturgo de *CZECH DREAM*, Mairena del Alcor, España, 2020.

Festival delle Colline Torinesi como actor de *LA PLAZA*, Torino, Italia 2019.

Festival Temporada Alta como actor y dramaturgo de *PORN IS ON*, Girona, España, 2019.

Festival GREC como actor en *LA PLAZA*, Barcelona, España, 2018.

Festival Terrassa Noves Tendències como actor en *PORN IS ON*, Terrassa, España, 2018.

Crítica que recoge el trabajo de Ricardo Mena Rosado:

Textos conceptuales que hablan de la migración, de la huida continua, de lo que se deja y lo que se encuentra, de las dificultades que ello supone para la identidad de las personas... Un equilibrio que exige la entrega del público al que no es ajeno el trabajo de dramaturgia del mexicano Ricardo Mena Rosado.

Diario de Sevilla, Rosalía Gómez

Ricardo Mena Rosado, más que convincente en esta exposición que lo transforma en médium de toda la marginalidad del mundo: atravesado por la enajenación, Macario es un superviviente que parece hablar ya desde la ultratumba. Y Ricardo Mena sabe exponer muy bien su especial música, esos ritornelos tragicómicos que ritman mediante cabezazos, pedradas y tímidos contoneos de lambada apresurada.

Diario de Sevilla, Alfonso Crespo

La palabra escrita por Ricardo Mena Rosado, se puede leer sobre el fondo negro, en paralelo con la coreografía. Habla de la ausencia y el silencio del que se va, y de como la vida demanda vida, y el migrante se impregna de la forma de vivir de donde llega, y a su vez deja huella.

Revista Tarántula

Ricardo Mena Rosado es el autor de una dramaturgia de gran eficacia poética con textos llenos de agudeza que evitan la autocomplacencia o la floritura verbal y dan la espalda al naturalismo. Mena, que en su carrera trabaja como director y actor-performer crea palabras que engarzan sobre una acción coreográfica nada naturalista.

Revista El obrero

DISTRIBUCIÓN Y CONTACTO

Contrataciones:

Ricardo Mena Rosado, director de HOMODRAMA
ricardomenarosado@gmail.com
+34 610 085 220

Información general:

hola@homodrama.com
www.homodrama.com
www.ricardomenarosado.com

Instagram:

[@homo.drama](https://www.instagram.com/homo.drama)
[@ricardo_mena_rosado](https://www.instagram.com/ricardo_mena_rosado)