

MARLENE MONTEIRO FREITAS

Bacantes-Prelúdio para uma Purga

18, 19 y 20 enero 2019

A ritmo de bacanal

Las bacantes, de Eurípides, plantea principalmente un tema moral. Dioniso, dios del Vino y señor de las fiestas bacanales (también conocido como Baco), irrumpe en Tebas con su séquito de adoradoras queriendo ser reconocido como semidiós, pues es hijo del mismísimo Zeus y una mortal. Pero Penteo, rey de Tebas, tiene dudas sobre su origen. Por otra parte, intrigado por los prodigios que ha oído sobre las bacantes y sus ritos de vino y lujuria, el monarca manifiesta su deseo de verlas. El propio Dioniso se ofrece a llevarle ante ellas, siempre y cuando vaya vestido de mujer para pasar inadvertido. Una vez allí, le delata ante las mujeres enloquecidas y en trance, que matan al rey salvajemente. Una de las asesinas es la propia madre de Penteo.

A partir de esta historia trágica y grotesca, Marlene Monteiro Freitas monta para doce bailarines y músicos *Bacantes-Prelúdio para uma Purga*, su propia bacanal que, partiendo de Eurípides pero sin narrarlo de una manera convencional, hace reflexiones sobre lo apolíneo (la razón representada por Penteo) y lo dionisiaco (la intuición encarnada por Baco), aproximándose a las nociones de la lujuria y la moral, al debate espiritual entre creer o no creer. Desde la música, que se balancea entre el *blues* y la samba, las cadencias latinas y africanas, despliega con todos esos cuerpos una orgía escénica, divertida y trágica al unísono, con referencias al carnaval y los rituales místicos. La sólida narrativa de Eurípides le permite explorar a fondo su concepto personal de ficción, que ha venido desarrollando en sus últimas creaciones, justamente las que la han afianzado en el paisaje internacional de la danza de vanguardia.

A los 14 años en su Cabo Verde natal ya Marlene Monteiro había creado con unos amigos Compass, un grupo *amateur* en el que estos adolescentes daban rienda suelta a sus gustos variados y eclécticos en espectáculos de danza que mezclaban referencias a *Jesucristo Superstar* con *clips* de *hip hop*, aderezados con pasos de samba, salsa y folclor caboverdiano. Mucho ha pasado en la vida de Monteiro desde entonces, pero en el fondo sus propuestas escénicas siguen siendo la amalgama de sus referencias culturales. A los 18 años comprendió que la danza no era simplemente una afición y se fue a Portugal a estudiarla. De allí dio el salto a P.A.R.T.S., la escuela de coreografía de Bruselas, donde supo que la danza europea no seguía un patrón determinado y que en la diversificación estaba la clave de su éxito, lo que le otorgó seguridad y libertad. “Hay una diversidad de caminos que puedes tomar en la creación de danza pero también está el teatro, el cine, la música, las artes, Internet, YouTube y tus propios pensamientos”, ha declarado recientemente.

En 2009 decidió montar *A Seriedade do Animal*, basada en *Baal*, la primera obra teatral de Bertolt Brecht, al que fue fiel en su esencia pero al mismo tiempo renunciaba a su narrativa convencional. Esta peculiar noción de la ficción quedó definitivamente anclada en su aclamado y revelador solo *Guintche*, al año siguiente, la pieza que supuso su debut en Madrid el año pasado en esta misma casa, un unipersonal desconcertante en el que su cuerpo desarticulado y fragmentado, y su cara convertida en una insólita galería de muecas, gestos y deformaciones, creaban una nueva forma narrativa, desesperante y desestabilizadora, que la creadora ha magnificado ahora en *Bacantes-Prelúdio para uma Purga*, con la que se atreve a explorar un texto más complejo, para muchos personajes y con un trasfondo moral relevante. “Me gustan las situaciones, no las historias ni la narrativa”, asevera.

También gusta Monteiro de las colaboraciones con otros creadores y disfruta montando piezas de encargo para colectivos ajenos. En 2011 participó en *(M)imosa*, que fue creada junto a Trajal Harrell, Cecilia Bengolea y François Chaignaud, un proyecto en el que cada uno tuvo su propio segmento dentro del todo, destacando poderosamente la propuesta de Monteiro, que ahora ha estrenado con la Batsheva Dance Company, la potente compañía de Tel Aviv que dirige Ohad Naharin, *Canine Jaunâtre 3*, una creación delirante que supone ser la representación de una competición deportiva que termina siendo una excesiva y grotesca exhibición de gestos, vulgaridades y deformaciones. Cada trabajo es único pero en todas sus obras, sean propias, colaboraciones o encargos, permanece siempre vigente el mismo ímpetu y eclecticismo de aquella adolescente de Cabo Verde que había fundado con ingenuidad e ilusión una compañía *amateur* llamada Compass que, para ella, fue el germen de todo.

Omar Khan

Estreno en España

País: Cabo Verde

Género: danza contemporánea

Coreografía: Marlene Monteiro Freitas

Con: Andreas Merk, Betty Tchomanga, Cookie, Cláudio Silva, Flora Détraz, Gonçalo Marques, Guillaume Gardey de Soos, Johannes Krieger, Lander Patrick, Marlene Monteiro Freitas, Miguel Filipe, Tomás Moital, Yaw Tembe

Producción: P.OR.K (Lisboa, Portugal) - Bruna Antonelli, Sandra Azevedo

Coproducción: TNDMII (Lisboa, PT); Kunstenfestivaldesarts (Bruselas, BE), steirischer herbst festival (Graz, AT) & Alkantara (Lisboa, PT) con el apoyo de NXTSTP - Culture Programme of the European Union; NorrlandsOperan (Umeå, SE); Festival Montpellier Danse 2017 (Montpellier, FR); Bonlieu Scène nationale Annecy (Annecy, FR) & La Bâtie-Festival de Genève (Ginebra, CH) en el marco de FEDER - programme Interreg France-Suisse 2014-2020; Teatro Municipal do Porto (Oporto, PT); Le Cuvier - Centre de Développement Chorégraphique (Nouvelle-Aquitaine, FR); HAU Hebbel am Ufer (Berlín, DE); International Summer Festival Kampnagel (Hamburg, DE); Athens and Epidaurus Festival (Atenas, GR); Münchner Kammerspiele (Munich, DE), Kurtheater Baden (Baden, CH); SPRING Performing Arts Festival (Utrecht, NL); Zürcher Theater Spektakel (Zurich, CH); Nouveau Théâtre de Montreuil - centre dramatique national (Montreuil, FR); Les Spectacles Vivants / Centre Pompidou (París, FR)

Duración: 2 horas y 15 minutos (sin intermedio)

#Bacantes
@TeatrosCanal

