

OЯTAΞΤ E ÁNIMAS

PRESENTA

SUSANA ÁLVAREZ
ALMUDENA CANDELA
IRINA PLATAS
CHRISTIAN MÄRTENS

Dramaturgia y dirección:
CHRISTIAN MÄRTENS

POEMAS DE SANGRE
LAS ÚLTIMAS HORAS DE ERZSÉBET BÁTHORY

REVISITANDO A LA CONDESA DE BÁTHORY

Erzsébet Báthory, una de las figuras más célebres y controvertidas de la aristocracia húngara del siglo XVI, ha sido fuente de innumerables leyendas y objeto de diferentes estudios. Su caracterización como «Condesa Sangrienta» ha robado el sueño a biógrafos, literatos y poetas, pasando por las obras de escritoras como Valentine Penrose o Alejandra Pizarnik.

Reconocida como una de las mayores asesinas en serie de la historia (se le atribuyen más de 600 muertes), Erzsébet Báthory construye en el tiempo una etopeya del sadismo, el erotismo y el horror tan escalofriante como atrayente.

Pero la condesa es algo más: una mujer de enorme cultura que desafió las normas patriarcales de su tiempo para imponer su independencia; una madre abnegada; una luchadora enamorada de la juventud y de la vida. En el relato que atraviesa la historia, la luchadora vitalista y la sádica torturadora se solapan; los famosos baños de sangre discurren paralelos a la reivindicación de su condición de mujer.

BÁTHORY VISTA POR TEATRO DE ÁNIMAS

Teatro de Ánimas, siguiendo la línea habitual de sus patrones culturales, se acoge a la leyenda y al mito, con la firme intención de referenciarlos en el mundo simbólico y onírico de la psique.

Así, Teatro de Ánimas se sumerge en la galería del horror que edifica la leyenda de la condesa a través de la mirada de Lomfein, un oscuro científico del alma. Adorada por sus sirvientas, Dorkó y Pola, Báthory se erige en pagana deidad que dicta las leyes en su mundo de poemas sangrientos y cadenas, de erotismo encarnizado y feroz.

La escena se construye como una serie de actos rituales donde se desdibujan los límites de la lógica, la moral y la cordura, envolviendo a los personajes en una suerte de cueva uterina y ancestral, donde nada puede sustraerse a su carácter quasi prehistórico. Es el refugio de la conciencia donde reside el animal, irracional y salvaje, lujurioso, hambriento.

LA POÉTICA DEL RÍTVAL Y LA SOMBRA

Teatro de Áimas pone en pie un montaje esencialmente ritual, donde la música y la acción desafían a los laberínticos discursos del texto, conformando fórmulas consagradas. Es un mundo sin fronteras, sin tiempo y sin medida, donde las tres mujeres (la condesa, la bruja y la sibila) construyen un ecosistema alucinógeno y cerrado; en él, las últimas horas de Erzsébet Báthory se entrelazan con sus fantasías y pesadillas, con la recreación de sus actos abominables. Y la confrontación con la retorcida mirada del científico tomará forma de juicio de valores o de disección analítica; pero, poco a poco, la lógica y la razón irán dando paso a las fuerzas patológicas de la locura, del instinto y de la fantasía, de la perversión y la libido, donde el mito encuentra su verdadero reinado.

DE LA VANGUARDIA AL TEATRO CLÁSICO

Teatro de Áimas parte de una premisa: la vanguardia es una propuesta disruptiva y transgresora que nace motivada por la necesidad de resucitar los orígenes; de revitalizar, con nuevas formas, la esencialidad ritual del teatro, su teatralidad. Así, el camino que sigue es un puente entre el teatro clásico y esa posición vanguardista.

Para Teatro de Áimas, el encuentro con la escena tiene mucho más de constructivismo que de ilusionismo, mientras el trabajo de los intérpretes es una convulsión anímica en contacto directo con los elementos vivos del ritual: la música, la luz y la forma, los objetos consagrados, las acciones litúrgicas, el texto formulario. Un espacio entre el teatro clásico y la vanguardia.

EL AQLVELARRE DE LA ÓVLTURA GÓTICA

La identidad neogótica de Teatro de Áimas no es la mera propuesta de una experiencia estética, aunque esta, a tenor de las descripciones de Jauss, podría ser argumento suficiente para mantener su carácter. Si la experiencia estética es esa reacción convulsiva del alma ante la danza de los cuerpos simbólicos, el gótico cuenta con infinidad de formas y representaciones para inducir a esa catábasis. Pero el gótico representa, además, un marco cultural y una visión de la plástica que modela el mundo de los sueños, los rincones más oscuros del inconsciente, el delirio en voz alta de las sombras que revela las realidades ocultas, así como los percibió Breton en la propia literatura gótica: impresiones pictóricas que sacuden la conciencia, que remueven el instinto.

En esa vibración con el neogótico, las temáticas de la compañía no son gratuitas. Tienden a edificar la misma materia onírica y visionaria, profunda, bajo tierra, tal vez alucinatoria. De un modo espontáneo, esos agujeros negros de la conciencia se van poblando de historias y personajes subterráneos. Báthory y sus poemas de sangre conforman una de las paradas más significativas del itinerario. Por tanto, el espíritu gótico de Teatro de Ánimas bien podría describirse recogiendo las palabras del crítico literario y catedrático de literatura Francisco Peña Martín:

“Los «impulsos» del gótico jalonarán la historia del hombre: del Barroco pasarán al Romanticismo donde se manifiestan por medio de una literatura que acentúa los contrastes, confunde la realidad con el sueño y despierta todos los instintos con la fuerza del primitivismo. Y de aquí llega, enriquecido con el paso de los años, al expresionismo, verdadera manifestación del retorno al gótico que se expresa, ya en el siglo XX, con una fuerza innata siempre viva.”

EL ELENCO

SUSANA ÁLVAREZ

Susana Álvarez nace en Madrid en 1981. Se forma en la escuela de teatro Réplika, con profesores como Jaroslaw Bielsky o José Luis Saiz, abarcando diversas materias como interpretación contemporánea, teatro en verso o expresión corporal y acrobacia. También recibe clases de danza clásica con Eduardo Solís O'Connor y de danza contemporánea con Francesc Bravo y Daniela Merlo. Ha realizado cursos de interpretación con profesores como John Strasberg. Ha participado en diversos montajes clásicos con la compañía Hybris, participando en los Festivales de Segóbriga y de Cartagena de Teatro Grecolatino. Con la compañía de Jaroslaw Bielsky ha formado parte de los montajes "Café Literario" o "Ensayos". También en la obra "Retórico", de Teatro Lírico de Muñecas. Con Insomnio Teatro ha participado en diversos montajes musicales como "Cuento de Navidad", "La isla del Tesoro", "El Flautista de Hamelin" o "Sinfonía Muda". Y con Teatro de Áimas ha participado en "Post Mortem", "Fantasmagoriana", "Santa Muerte", "El Decamerón de las Sombras", "La vida es sueño" y la webserie teatral "Avernum".

ALMUDENA CANDELA

Almudena Candela nace en Madrid en 1982. Estudia teatro en las escuelas Aula del Actor, el Laboratorio de William Layton y el laboratorio teatral Espacio Cero. Asimismo, estudia canto y ortofonía con María Teresa Manzano. También recibe clases de danza clásica en el centro Scaena y de danza contemporánea de la mano de Daniela Merlo. Ha participado en diferentes montajes con las compañías Cermar Producciones y El Ladrón de Patinetes, como "Criaturas", "Historia de una escalera" o "Jirones de Vida, Humor y Desilusión", y en otros tantos con la compañía del laboratorio Espacio Cero, como "Amentia", una compilación de textos clásicos (Esquilo, Sófocles, Eurípides) o "Canovaccio", un montaje basado en los principios de la Comedia del Arte. También ha participado en diferentes musicales como "Cuento de Navidad", "La isla del Tesoro" o "El flautista de Hamelin", de Insomnio Teatro, o "Cabaret". Con Teatro de Áimas ha participado en "Post Mortem", "Fantasmagoriana", "El Decamerón de las Sombras" y la webserie teatral "Avernum".

IRINA PLATAS

Irina Platas nace en Madrid en 1986. Se inicia en la interpretación a los 12 años en la escuela de La Guindalera, y continúa con profesores como Juan Carlos Martín y Manuel Galiana. Asimismo, ha estudiado teatro en los centros Aula del Actor y Espacio Cero. Más tarde lo compagina con los estudios de Historia del Arte y Restauración de Bienes Culturales. Entre sus trabajos están “Criaturas”, “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla, o la intervención en varios certámenes de Buero Vallejo, con “Historia de una escalera”, “Las trampas del azar” o “La doble historia del Doctor Valmy”. Con la compañía del laboratorio Espacio Cero participa en “Amentia”, una compilación de textos clásicos (Esquilo, Sófocles, Eurípides) o “Canovaccio”, un montaje basado en los principios de la Comedia del Arte. También participa con la compañía Teatro de Ánimas en montajes como “Post Mortem” y “Fantasmagoriana”, de Christian Märtens, y es miembro de la compañía Complejo de Esquilo, actuando en montajes como “Terror y Miseria del Tercer Reich” de Bertolt Brecht o “Yerma” de García Lorca, y en infantiles como “El Mago de Oz” y “Cuento de Navidad”.

CHRISTIAN MÄRTENS

Christian Märtens nace en Buenos Aires en 1970, y reside en Madrid desde 1975. Interpretación en el Estudio 3 de Zulema Katz, teatro negro con Arturo Arpa, expresión corporal con Irene Grassi y Erica Stoppel, Técnica Alexander con María de Marcos y Marta Barón. Curso de interpretación con John Strasberg. Cursos de dirección con Agustina Soler. Música en la Escuela Municipal Soto Música, canto y voz con María Luisa Castellano. Graduado en Lengua y Literatura Españolas por la UNED, Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo. Ha participado como actor desde 1990 con diversas compañías independientes como La Maquineta, Likántropus Teatro, Katharsis, Martín Ferrer, Cermar Producciones, Triángulo Producciones, El Mercado de los Ladrones o Salto al Vacío, en numerosos montajes como “Sueño de una noche de verano” y “Mucho ruido y pocas nueces” de Shakespeare, “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla o “Entremeses” de Cervantes; “Noises Off” de Michael Frayn, “Terror y Miseria del III Reich” de Bertolt Brecht o “La fundación” de Buero Vallejo. Con sus compañías, en musicales como “Cuento de Navidad”, La Isla del Tesoro”, “El flautista de Hamelin”, “Ivanhoe” (Insomnio Teatro), y “Post Mortem”, “Fantasmagoriana”, Santa Muerte”, “La vida es sueño” o “Avernus” (Teatro de Ánimas).

FICHA ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA
Formas Vitruvio

MAQUILLAJE
Holística Make-Up

VESTUARIO
Funeral Costume

MÚSICA
Christian Märтens

FOTOGRAFÍA
Carol Renaux

TÉCNICO DE LUCES
Israel Martín

DRAMATURGIA
Christian Märтens

PRODUCCIÓN
Teatro de Animas

DIRECCIÓN
Christian Märтens

SOBRE LA COMPAÑÍA

Teatro de Áimas nace en 2009, bajo la dirección de Christian Märtens, como resultado de un profundo trabajo experimental con los miembros del laboratorio teatral Espacio Cero. Desde ese año desarrolla y estrena diferentes montajes en el circuito alternativo de Madrid: “Post Mortem” (2009, Lagrada), “El don fatal de la belleza” (2013, Teatros del Canal), “Santa Muerte” (2015, La Escalera de Jacob), “Fantasmagoriana” (2017, Teatro de las Aguas) o “El Decamerón de las Sombras” (Tarambana, 2018). Durante el año 2014, la compañía crea y desarrolla la webserie teatral “Avernus”, emitida en TeleK y en su propia web. La compañía crea para TeleK, en 2016, el programa de televisión sobre literatura gótica “El Monte de las Áimas”. En 2021 estrena su versión de “La vida es sueño”, representada en espacios como el Corral de Cervantes de Madrid. Y, por fin, en 2026 estrena “Poemas de Sangre” en la sala La usina de Madrid.

SOBRE EL AUTOR-DIRECTOR

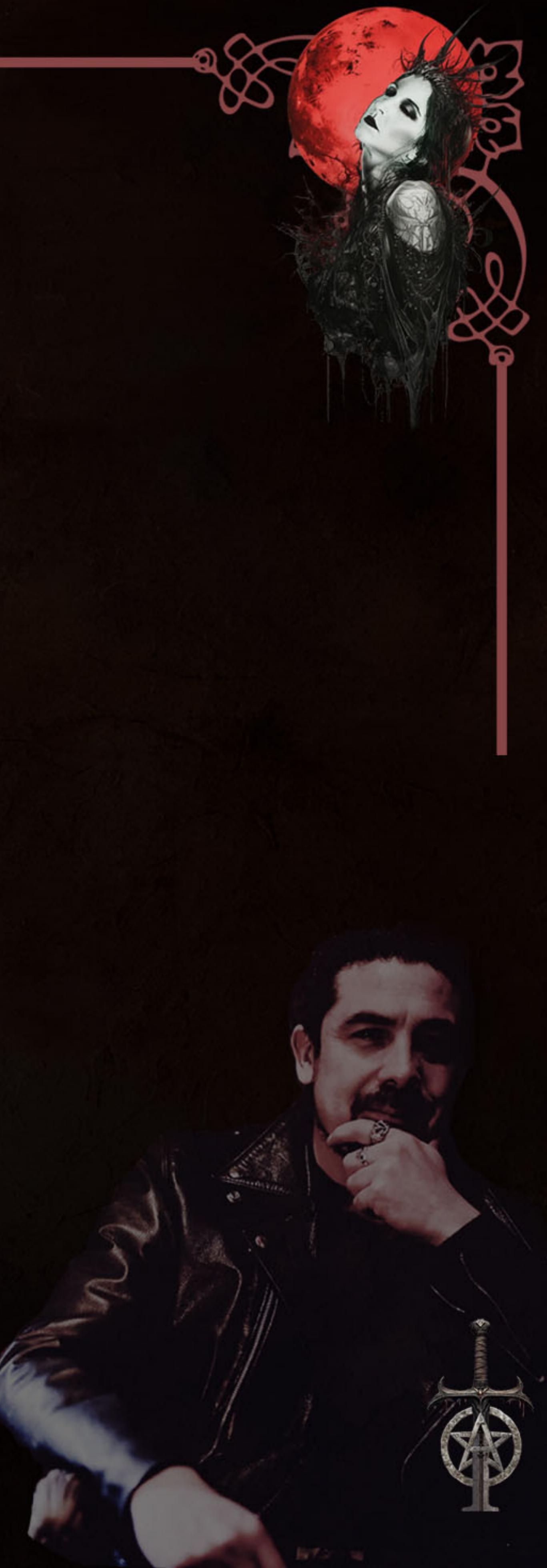
Christian Märtens estudia arte dramático en el Estudio 3 de Zulema Katz, teatro negro con Arturo Arpa, expresión corporal con Irene Grassi y Erika Stoppel, Técnica Alexander con María de Marcos y Marta Barón, interpretación con John Strasberg. Cursos de dirección con Agustina Soler. Música en la Escuela Municipal de Las Rozas y canto con Mª Luisa Castellano.

Además, es filólogo, graduado en Lengua y Literatura Españolas por la UNED, y tiene un Master en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo. Actualmente realiza un doctorado en Teorías Literarias aplicadas al teatro.

Trabaja como actor desde 1992 en diversas compañías: Triángulo Producciones, La Maquineta, Katharsis, Martín Ferrer, etc., y con directores como Manuel Galiana, Concha Goyanes o Nelson Dörr.

Trabaja como compositor y dramaturgo para diversas compañías, hasta que en 1999 funda la suya propia, Insomnio Teatro, con la que ejercerá, igualmente, de dramaturgo, director y compositor, desarrollando montajes musicales que estuvieron en cartel en algunos de los teatros más importantes de Madrid: “La isla del Tesoro” (Teatro Lope de Vega, 2004), ”Cuento de Navidad” (Teatro Calderón, 2006), “El flautista de Hamelin” (Teatro Arlequín, 2013) o “Sinfonía Muda” (Teatro Galileo, 2018). Del mismo modo, con estos y otros montajes ha recorrido toda la geografía española, actuando en teatros tan relevantes como el Campoamor de Oviedo, el Isabel la Católica de Granada, el Principal de Alicante, el Gran Teatro de Cáceres, el Campos Elíseos de Bilbao, el Colón de La Coruña, el Principal de Zaragoza y un largo etcétera.

En 2009 funda su otra compañía, Teatro de Áimas, dedicando a la misma todos sus esfuerzos personales, mientras sigue prodigándose como dramaturgo, director y actor para otras compañías, y de escritor para diferentes proyectos y plataformas como Visiona o Numen Games.

ΘΟΠΑΓΤΟ

Christian Märтens, director

697 565 597

teatrodеanimas@gmail.com

www.teatrodеanimas.com

