

Cigarra y hormiga

Creación original inspirada en la fábula
"La cigarra y la hormiga" de La Fontaine.

Producción
markeliñe

BFA **DFB**

Asesorado por el Departamento de Cultura de Vizcaya
EUSKO KULTURAREN ERAKUNDA **OSORNO IBAZCO**

EMPRESA ASOCIADA A
ESKENA
KINER EGOKIETAN ENpresa

“CIGARRA Y HORMIGA”

es la cuarta creación para público infantil y familiar.

Antes se crearon y aún están vigentes:

La Vuelta al mundo en 80 cajas , Mambrú y Los domingos no hay piratas..

- Teatro fundamentalmente visual.
- Espectáculo en la línea estética de la Cía: plástica, poesía, comicidad, experimentación con materiales, ritmo y juego interpretativo como elementos fundamentales del espectáculo.
- Una creación original inspirada en una fábula clásica de “La cigarra y la hormiga” de Jean de La Fontaine.
- El arquetipo del trabajo y el arquetipo del ocio enfrentados como modelos sociales.
- Un espectáculo que entretiene, fascina y emociona, que nos muestra la relación entre unos personajes dispares que aprenden unos de otros.
- Una reflexión sobre el norte y el sur, sobre el arte y el trabajo.
- Un espectáculo que pretende entretener, sorprender y emocionar por igual a niños y adultos.

La cigarra y la hormiga de Esopo

La cigarra le preguntó a la hormiga porque llevaba tanto alimento. «Debo almacenar alimento porque pronto vendrá el invierno», respondió la hormiga. La cigarra comenzó a reír. «Tonta, pero si hay alimento por todas partes. Además el invierno sólo llegará en tres meses», dijo. La hormiga no prestó atención a lo dicho por la cigarra y siguió su camino a casa. La cigarra le gritó: «tonta, disfruta la vida».

Así pasaron los siguientes tres meses. La hormiga seguía recolectando alimentos, mientras que la cigarra sólo coleccionaba las letras de las canciones que escribía en sus largos días de descanso.

Al llegar el invierno todos los animales del bosque se refugiaron en sus casas para protegerse del frío. Al ver la cigarra que caían los primeros copos de nieve intentó buscar un árbol u otro lugar donde pasar el invierno pero no tuvo suerte. Todos estaban ocupados.

Los días pasaron y la cigarra estaba muy flaca y con hambre. Caminaba entre la nieve buscando alguna hoja o semilla pero no tenía suerte. Desesperada la cigarra tocó en la puerta de la casa de la hormiga y le pidió comida. La hormiga se compadeció de la cigarra y le dio un poco de arroz, no sin antes decirle: «recuerda, es mejor prevenir que lamentar».

La cigarra y la hormiga de Félix María de Samaniego (1745-1801)

Cantando la Cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
allá para el invierno;
los fríos la obligaron
a guardar el silencio
y a acogerse al abrigo
de su estrecho aposento.
Vióse desproveída
del precioso sustento:
sin mosca, sin gusano,
sin trigo, sin centeno.
Habitaba la Hormiga
allí tabique en medio,
y con mil expresiones
de atención y respeto
la dijo: «Doña Hormiga,
pues que en vuestro granero
sobran las provisiones
para vuestro alimento,
prestad alguna cosa
con que viva este invierno
esta triste Cigarra,
que alegre en otro tiempo,
nunca conoció el daño,
nunca supo temerlo.
No dudéis en prestarme;
que fielmente prometo
pagaros con ganancias,
por el nombre que tengo.»
La codiciosa Hormiga
respondió con denuedo,
ocultando a la espalda
las llaves del granero:
«¡Yo prestar lo que gano
con un trabajo inmenso!
Dime, pues, holgazana,
¿qué has hecho en el buen tiempo?»
«Yo, dijo la Cigarra,
a todo pasajero
cantaba alegremente,
sin cesar ni un momento.»
«¡Hola! ¿conque cantabas
cuando yo andaba al remo?
Pues ahora, que yo como,
baila, pese a tu cuerpo.»

La cigarra y la hormiga de Jean de la Fontaine 1621-1695

Llegado ya el invierno riguroso
la cigarra (que el tiempo caluroso
del esto pasó sólo cantando),
se halló desproveída
de lo preciso a conservar la vida;
y al duro extremo su escasez llegando
de no tener de mosca o gusanillo,
ni aun siquiera el más leve pedacillo.
A casa de la hormiga,
su vecina y amiga,
fue a implorar para su hambre algún socorro,
y le rogó quisiese de su ahorro
algún grano prestarle
para su subsistencia
que juzgaba poder reintegrarle,
sin que mediase apremio ni violencia,
en la estación siguiente:
«Yo te ofrezco pagar puntualmente,
como soy animal –le dijo– antes
del agosto futuro,
el principal y el interés constantes.
La hormiga (esto es seguro)
no gusta de prestar, y, el tal defecto
es en ella el menor. Conque, en efecto
preguntó a la cigarra: «¿Qué te hacías
en los tan largos y ardorosos días
de verano?». «Cantaba,
a todo el que pasaba
sin excepción de hora»
«¿Cantabas? Está bien, pues baila ahora».

SOBRE LAS FÁBULAS

La historia que cuenta “CIGARRA Y HORMIGA” es la misma que ya Esopo escribió en una versión anterior y la misma que La Fontaine o que Samaniego cuentan en la fábula.

Partiendo de estos textos, hay algo que nos atrae y seduce. La visión clásica, la moraleja del cuento, es la que nos da explícitamente Esopo. Hay que guardar para cuando no hay. Pero lo que a nosotros nos ha llamado la atención poderosamente es la actitud de la hormiga en la versión de Samaniego: “La codiciosa Hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero”

Esto transforma a los personajes y se puede pensar que ha evolucionado del espíritu del ahorro a la avaricia, del guardar al acaparar. Si, por otro lado, damos a la cigarra un toque activo, (Ella toca para todo aquel que pasa, para el disfrute del caminante, de la hormiga incluso) , podemos transformarla en artista. Tenemos aquí una forma algo distinta de ver la fábula. No queremos – nada más lejos de nuestra intención- mostrar otra moraleja al público distinta de la establecida. De hecho, no queremos mostrar ninguna. Solo queremos plantearnos preguntas desde otro punto de vista, queremos emocionar con unos personajes que podrían ser de cualquier sitio pero que queremos que sean cercanos y reconocibles porque en el fondo son arquetipos de esta sociedad. La confrontación de estas dos formas de ver la vida, cigarra y hormiga han conseguido, en la evolución del hombre, una sociedad más agradable y una vida más soportable.

Para nosotros la cigarra es ese personaje que llega a una sociedad competitiva y nos plantea que puede haber otros valores, que la búsqueda de la belleza puede ser tan interesante como la del sustento, que disfrutar del momento, relajarse, simplemente estar, es tan bueno como hacer.

A nivel estético hemos partido de una escenografía sencilla. La casa de las hormigas. Es el elemento estable, inmutable, diríamos, que permanece constante a lo largo de todo el espectáculo. Construida con los sacos rellenos que transportan las hormigas es más un búnker ideológico que un hogar. La ventana que asoma afuera es insuficiente para renovar el aire. Por contra, la cigarra no tiene casa. Su elemento es una hamaca. Un elemento de disfrute, del relax. La hamaca no aguantará la dureza del invierno. .

SINOPSIS

La historia que cuenta “CIGARRA Y HORMIGA” es la misma que ya Esopo escribió en una versión anterior y la misma que La Fontaine o que Samaniego cuentan en la fábula:

Las hormigas trabajan afanosamente desde el comienzo de la primavera. Tras un duro invierno, salen de su hormiguero dispuestas a reponer sus reservas agotadas. Sus secuencias rutinarias de movimiento son interrumpidas por la llegada de un nuevo habitante: la cigarra.

La cigarra es diferente a las hormigas. Las estorba, las interrumpe en el camino, las distrae de su ocupación, y aparentemente es ociosa. Sin embargo, van aprendiendo de la intrusa cigarra cosas que les resultan muy agradables. Quizás, la cigarra no sea tan improductiva en su apariencia ociosa, sino que su trabajo consista en crear ritmo, en hacer música, en conducirnos hacia lo bello y lo placentero...

En la relación que mantienen los personajes, unas y otra aprenderán algo del vecino. Algo sobre la necesidad del trabajo para subsistir pero también sobre la importancia del placer para sentirse mejor.

Pero esta convivencia entre arquetipos diferentes se hace más difícil cuando la comida escasea y el frío aprieta. Cuando la solidaridad debiera surgir espontánea. Porque retomando la moraleja clásica “hay que guardar para cuando no hay”, no es lo mismo guardar para acaparar que guardar para compartir.

La llegada del invierno es el destino inevitable de esta fábula. El momento en que la moraleja se completa con su más nítido matiz.

FICHA ARTÍSTICA

Guión y Dirección:	Markeliñe
Reparto:	Itziar Fragua (Hormiga) Ana Martínez (Hormiga) Pako Revueltas (Cigarra)
Asistencia técnica:	Jon Kepa Zumalde
Vestuario:	Enriqueta
Diseño Iluminación:	Paco Trujillo
Diseño Publicidad:	Marijo De la Hoz
Fotografía:	Montse G. Castillo
Ambientación sonora:	David Otaegi
Producción y Gestión:	Markeliñe S.Coop.
Coord. de espectáculo:	Joserra Martínez.

HISTORIAL DE ESPECTÁCULOS

1986	MUDO FANTASTICO	<i>Espectáculo de sala Espectáculo emitido por TVE "Cajón Desastre"</i>
1987	IN EXTREMIS	<i>Espectáculo de sala</i>
1988	ESCALADA URBANA	<i>Espectáculo de calle</i>
1989	PLUMAS CELESTIALES	<i>Espectáculo de sala</i>
1991	ARMAGEDON	<i>Espectáculo de calle Premio Ercilla 91 Giras Francia, Benelux, Austria Más de 200 representaciones</i>
1993	ENTRETEJAS	<i>Espectáculo de sala 2º premio Festival de Azpeitia</i>
1994	KUBIERNO	<i>Espectáculo de calle</i>
1996	LA GARBOS.A.-KALE GORRIAN	<i>Espectáculo de sala Premio Crítica y Público Festival de Azpeitia. Premio Arriola.</i>
1997	TATAPA	<i>Espectáculo infantil</i>
1998	LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CAJAS	<i>Espectáculo infantil Premio Mejor espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Interpretación, Mejor Iluminación F.E.T.E.N. 98 Finalista Premio MAX 99 Premio MAX Mejor espectáculo infantil 2000</i>
1999	ALÓ EUROPA?	<i>Espectáculo de calle</i>
2001	MAMBRU	<i>Espectáculo infantil F.E.T.E.N. 2001: Premio Mejor Dirección, Mejor Interpretación Y Mejor Banda sonora Premio Mejor montaje estatal TEATRALLIA 2001</i>
2001	UNDERGROUND	<i>Espectáculo de sala</i>
2002	DSO	<i>Espectáculo de calle Premio Mejor espectáculo vasco FERIA DE LEIOA 2002 Premio Mejor espectáculo de calle FIRA DE TARREGA 2002 Premio Mejor espectáculo por votación popular Festival de VilaReal. Premio del Jurado Mejor espectáculo de Gran Formato Valladolid, 2003.</i>
2002	PUNTO.RABO	<i>Espectáculo de sala</i>
2004	LOS DOMINGOS NO HAY PIRATAS	<i>Espectáculo infantil.</i>
2004	CUATRO DE CORAZONES	<i>Espectáculo de sala Premio Mejor espectáculo Festival de Guadalajara 2005</i>
2005	CARBON CLUB	<i>Espectáculo de calle</i>

MARKELIÑE

Markeliñe crea los espectáculos con un estilo muy personal. Una manera de hacer que les define ante los espectadores, grandes y pequeños, como un colectivo que propone creaciones originales, imaginativas y sorprendentes.

Basados en un teatro gestual y visual, Markeliñe ha creado y producido, desde el año 1.986, numerosos espectáculos para sala, obras de teatro infantil y propuestas para la calle, que le han proporcionado una presencia consolidada en el panorama teatral.

En toda esta trayectoria haya algún elemento común en todos los espectáculos:

- la apuesta por la **creación original** y
- la búsqueda de un **código escénico personal**.

Y, por supuesto, la gestualidad de sus actores.

Cabe destacar la participación de la compañía Markeliñe en importantes festivales internacionales (Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Finlandia, Irlanda, Colombia, Corea), y el reconocimiento a la calidad de sus creaciones:

“**Armagedon**” (Premio Ercilla 1.991), “**La GarboS.A.**” (Premio Teatro Vasco Crítica y Jurado 1.996, Premio Arriola 1.997), “**La vuelta al mundo en 80 cajas**” (Premios F.E.T.E.N. 1.998, Finalista Premios MAX 1.999, Premio MAX 2.000), “**Mambrú**” (Premios F.E.T.E.N. 2.001, Premio TEATRAlIA 2.001), “**DSO**” (Premio mejor espectáculo vasco LEIOA 2002; Premio Mejor espectáculo de calle FIRA DE TARREGA 2002; Premio Mejor Espectáculo Festival de Villarreal, 2003; Premio del Jurado, Mejor Espectáculo Gran Formato, Valladolid 2.003.), “**PUNTO RABO**”, “**Los domingos no hay piratas**” (Giras por Finlandia, Irlanda,...) “**4 de corazones**” (Premio al MEJOR ESPECTÁCULO y mejor DIRECCIÓN en el Certamen de Teatro Arcipreste de Hita, de Guadalajara).

En cada ámbito, Markeliñe ha encontrado un lenguaje propio. Si nos hemos lanzado a estos campos ha sido porque cada uno permite una investigación diferente al resto, tanto en elementos, objetos, como en estéticas incluso y en lenguajes. En la calle, el gran formato nos permite usar los espacios amplios, revestir de magia la noche y enganchar al paseante con historias contadas desde perspectivas novedosas. En el marco infantil o de público familiar nos agrada encontrar esos lugares comunes de los adultos y los niños que se sorprenden por las mismas cosas. Nos resulta muy gratificante crear para ellos porque tienen una mirada limpia, tanto por su capacidad para ser sorprendido como su sinceridad para rechazar lo que no es de su interés-

Actualmente, **MARKELIÑE** son:

Iñaki Egiluz, Joserra Martínez, Jon Kepa Zumalde, Paco Trujillo.

Actores/actrices colaboradores: Ana Martínez, Juanjo Otero, Pako Revueltas, Nacho Gomez, Sole Carril, Itziar Fragua, Nagore Navarro, Alberto Quintana.