

POETAS DEL ALMA LIBRE

Propuesta Cultural para la Conmemoración del Centenario de la Generación del 27

Un viaje sonoro, poético y multimedia de formato totalmente autosuficiente, diseñado para la Red de Espacios Escénicos y Centros Culturales.

Dossier de Presentación y Ficha Técnica

Artista: **TOYO GABARRÚS**

Música • Poesía • Formato Multimedia Autosuficiente

Teléfono de Contacto Directo: **666939721**

Sitio Web Oficial: **www.toyogabarrus.eu**

Disponibilidad en Plataformas: Youtube, Spotify y Facebook (Toyo Gabarrús)

1. Justificación del Proyecto y Contexto Histórico

Ante la inminente conmemoración del **Centenario de la Generación del 27**, el cantautor, músico y actor Toyo Gabarrús presenta *"Poetas del Alma Libre"*. Esta propuesta artística no se limita a ser un concierto convencional, sino que se estructura como una profunda experiencia interdisciplinar que fusiona de forma orgánica la poesía original con composiciones musicales de alta factura y proyecciones multimedia cinematográficas sincronizadas en riguroso directo.

El proyecto destaca por su absoluto rigor histórico. El pilar conceptual y aglutinador del espectáculo gira en torno a la figura de **Luis de Góngora**. Como es sabido, el célebre acto de homenaje celebrado en el Ateneo de Sevilla en diciembre de 1927 con motivo del tercer centenario de la muerte del poeta cordobés fue el verdadero catalizador e imán definitivo que unió a aquel irrepetible grupo de creadores, dando origen formal a la generación. El espectáculo recupera y expande este hecho integrando de forma central un tema dedicado a Góngora, adaptado y rescatado de la aclamada trayectoria discográfica del artista en su álbum *Mujeres en Cantadas*.

Asimismo, *"Poetas del Alma Libre"* asume un firme compromiso con la perspectiva de género y la justicia histórica, otorgando un protagonismo capital a las creadoras y escritoras de la vanguardia, conocidas colectivamente como **Las Sinsombrero**. A través de adaptaciones minuciosas de figuras como Concha Méndez, el espectáculo devuelve a los escenarios la voz, la valentía y la modernidad de unas mujeres que fueron fundamentales en la explosión literaria de los años 20 y 30 en España.

"Una propuesta idónea para redes de espacios escénicos, festivales de música de autor, ciclos literarios y conmemoraciones institucionales que busquen un contenido riguroso, emotivo y con un lenguaje visual contemporáneo."

2. El Espectáculo en Directo y Lenguaje Multimedia

Innovación Escénica y Lenguaje Multimedia

La puesta en escena de *"Poetas del Alma Libre"* rompe por completo el molde de un concierto convencional. A lo largo de la función, la música en

directo interactúa con una elaborada escenografía viva en la que **los propios poet@s se dirigen directamente al público a través de animados avatares multimedia**. Estos **avatares** cobran vida en la pantalla, dialogando con las interpretaciones musicales y sumergiendo por completo al espectador en la atmósfera de las vanguardias. (Vid: <https://youtu.be/5ImFyByHE5o?si=tULhXeZbdOCTpKfa>)

- **Interpretación musical y de textos:** Voz solista con un guión ameno y actualizado, y guitarra clásica/española tocada rigurosamente en directo con extensiones de sonidos midis envolventes, respetando la métrica original y la hondura lírica de cada poema.
- **Texturas sonoras evocadoras:** Uso dinámico y preciso de armónicas politonales y percusiones programadas

acústicas que arrojan los textos, dotando a cada autor de una identidad sonora exclusiva y un color instrumental diferenciado.

- **Sincronización multimedia y visual:** Proyección de imágenes artísticas, secuencias cinematográficas y texturas visuales preparadas minuciosamente para cada pieza, actuando como una escenografía viva que dialoga con la música y potencia el mensaje poético.

3. Repertorio y Autores Destacados

El hilo conductor del espectáculo traza un mapa emocional e histórico perfectamente hilvanado, en el que se entrelazan de forma equilibrada voces masculinas y femeninas bajo el siguiente orden riguroso de aparición escénica:

1. **Miguel Hernández:** Poemas de profunda carga humana, social y amorosa, como "Por el cinco de enero"
2. **Luis de Góngora:** Homenaje al gran referente que unió al grupo, rescatando la pieza del álbum *Mujeres enCantadas*, "Amor Tirano"
3. **Concha Méndez:** Voz capital de Las Sinsombrero, destacando la adaptación lírica de "La Patinadora".
4. **Pablo Neruda:** Versos esenciales de arraigo universal y profunda sonoridad marina y melancólica.
5. **Pedro Salinas:** El gran poeta del amor intelectualizado, adaptado a texturas íntimas y contemporáneas.
6. **Rafael Alberti:** El ritmo, el mar y el compromiso social plasmados en composiciones de gran dinamismo.
7. **Josefina de la Torre:** Reivindicación de su perfil polifacético (poetisa, actriz y cantante) a través de arreglos exclusivos.
8. **María Zambrano:** Traducción musical de la inmensa dimensión filosófica, poética y humanista de su pensamiento.
9. **Luis Cernuda:** La elegancia del desencanto, la nostalgia y la libertad interior de sus versos más célebres.
10. **Federico García Lorca:** Adaptación de sus composiciones más míticas, transitando entre la tradición popular y la vanguardia.
11. **Ernestina de Champourcín:** Expresión de su poesía pura, mística y dotada de una altísima sensibilidad formal.
12. **Rosa Chacel:** Clausura lírica individual evocando la densidad y la impecable estructura de su obra poética.

El Cierre Emotivo (Fin del Acto): Al término del acto, el espectáculo ofrece un cierre de enorme fuerza emotiva e histórica. A través de la tecnología multimedia, se proyecta en escena un avatar interactivo inspirado en la mítica y legendaria fotografía de los miembros de la Generación del 27 reunidos en un bar. En este broche final, hombres y mujeres de la generación cobran vida de forma conjunta y se funden en un coro unificado, cantando a coro y despidiéndose solemnemente

del público presente. Es un mensaje de unión histórica de enorme belleza.

4. Ficha Técnica: Formato 100% Autosuficiente

Una de las grandes ventajas operativas de *"Poetas del Alma Libre"* es su concepción logística como un espectáculo ****totalmente autosuficiente****. El propio artista aporta la totalidad del equipamiento técnico necesario para el correcto desarrollo de la función. Esto simplifica de forma drástica la gestión por parte de los programadores culturales, elimina sobrecostos de producción para los municipios y permite que la obra pueda representarse con idéntica calidad en teatros, auditorios, patios históricos, iglesias antiguas o bibliotecas.

Concepto Técnico	Detalle de los Requerimientos
Sonido	Aportado íntegramente por el artista. Sistema de PA completo (altavoces y procesado de audio) dimensionado para el espacio, set de microfonía profesional de alta gama para voz, líneas de inyección directa (DI) para guitarra española, bases acústicas y soporte para armónicas politonales.
Iluminación Escénica	Aportada íntegramente por el artista. Torres de iluminación LED portátiles y discretas que permiten generar de manera autónoma una atmósfera cálida, íntima, de corte teatral y perfectamente controlada para no interferir con las proyecciones.
Vídeo / Multimedia	Aportado íntegramente por el artista. Proyector multimedia de alta luminosidad y ópticas adecuadas para la cobertura del escenario, cableado de señal y reproducción sincronizada desde el escenario.
Requisitos del Espacio	Únicamente se requiere por parte del recinto una toma de corriente eléctrica fija, estable y segura de 220V a pie de escenario, un espacio limpio para el montaje de la actuación y un fondo claro (pantalla de proyección, ciclorama del teatro o pared blanca/gris neutra).
Tiempos y Duración	Tiempo de montaje y pruebas de sonido/luces: 2 horas antes de la apertura de puertas. Duración total aproximada del espectáculo: Entre 75 y 90 minutos de forma continuada.

5. Trayectoria del Artista: Toyo Gabarrús

Toyo Gabarrús cuenta con un bagaje profesional de más de tres décadas recorriendo intensamente la geografía musical y escénica nacional e internacional. Con estudios académicos de guitarra clásica y un dominio versátil de instrumentos tradicionales y modernos, su sello de identidad artística radica en la especialización de la ****poesía musicada** abordada desde una perspectiva rigurosa, respetuosa y plenamente contemporánea**.

Además tiene una sólida formación humanista: teólogo, historiador, pedagogo musical....

A lo largo de su carrera, ha formado parte activa y colaborado estrechamente con formaciones de referencia en la música popular y el teatro de animación (como los históricos Biella Nuei o el Coscorrón Teatro). Cuenta con múltiples trabajos discográficos de calado propio y colectivo en el mercado, habiendo liderado y participado en proyectos de alto valor patrimonial como *Hombres de Miel*, *Voces de RomAmor* o la producción *Mujeres en Cantadas*. Sus adaptaciones poéticas y composiciones han recibido excelentes valoraciones por parte de la crítica especializada y medios de comunicación de cobertura estatal. Su profundo conocimiento del legado literario del siglo XX lo acredita como una de las figuras más solventes e idóneas para encabezar este tributo centenario.

4. Anexo Multimedia y Canales Oficiales

AVISO IMPORTANTE: Se informa a los programadores y comisiones culturales que **a lo largo de los próximos seis meses se procederá a la subida escalonada en todas las plataformas digitales y redes oficiales (incluyendo YouTube) de un videoclip promocional** de alta calidad con el espectáculo completo, grabado rigurosamente en un Teatro de la Red Aragonesa de Artes Escénicas.

(Vid: <https://youtu.be/5ImFyByHE5o?si=tULhXeZbdOCTpKfa>)

Información de Contratación Directa

Para la concertación de fechas, gestión de contratos, envío de materiales complementarios o consultas sobre la propuesta artística, rogamos contactar por las siguientes vías directas:

PRODUCCIONES ATILA

Móvil: 666939721

Web: toyogabarrus.eu

Redes y plataformas:

<https://youtu.be/5ImFyByHE5o?si=tULhXeZbdOCTpKfa>

<https://www.redescena.net/compania/32034/toyo-gabarrus/>

<https://www.facebook.com/toyogabarrus>

<https://app.imusician.pro/library/artists/3462263/artist-page>

<https://open.spotify.com/intl-es/artist/7HYK9rzQIZDZqX3j4sOROF>

<https://music.apple.com/de/artist/toyo-gabarr%C3%BAs/1319899252>