

38° Festival de Otoño

Del 12 al 29 de
noviembre de 2020

#FestOtono

— 3 Presentación

Por Marta Rivera, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

— 4 Palabras del director

Por Alberto Conejero, director artístico del Festival de Otoño.

— 5 Calendario

— 5 Plataforma Festival de Otoño

Programación virtual del festival disponible en www.festivalotono.com.

— 9 Programación en Madrid capital

Audioguía para supermercados en tiempos de pandemia
cabosanroque

Teatro de guardia
Festival de Otoño y Teatro del Barrio

La melancolía del turista
Oligor y Microscopía

Un país sin descubrir de cuyos confines no regresa ningún viajero
Álex Rigola

Hoy puede ser mi gran noche
Teatro en Vilo

Toná
Luz Arcas / La Fármaco

La lámpara maravillosa
De Ramón María del Valle-Inclán /
Dirigida por **grumelot**

Una costilla sobre la mesa: Madre
Angélica Liddell / Atra Bilis

Molly Bloom
Jan Lauwers / Needcompany

Escorpión y Félix
La Columna Durruti

Lettre d'amour
Pau Aran

Demonios
cabosanroque

Entre tú y yo
Amalia Fernández / Juan Domínguez

La cresta de la ola
La Estampida

ION
Christos Papadopoulos

Andrei Rublev, una panicografía
Societat Doctor Alonso

Una costilla sobre la mesa: Padre
Presentación de Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel (o el problema de la semejanza)
Angélica Liddell / Atra Bilis

It Don't Worry Me
ATRESBANDES / Bertrand Lesca & Nasi Voutsas

El hijo
Daniel Abreu

Tiburón
Lagartijas Tiradas al Sol

El salto de Darwin
De Sergio Blanco / Dirigida por Natalia Menéndez

Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra
María Velasco (Pecado de Hybris)

Preguntando al universo
Carlota Ferrer y José Manuel Mora

Tous des oiseaux
Wajdi Mouawad / La Colline - théâtre national

LA PLAZA
El Conde de Torreñiel

Untitled Dances
Alex Baczyński-Jenkins

— 113 Programación en municipios de la Comunidad de Madrid

Nise, la tragedia de Inés de Castro
Ana Zamora / Nao d'amores

M.A.R
Un discurso plástico a través del espacio
Andrea Díaz Reboredo

Explore el jardín de los Cárpatos
José y sus hermanas

Hoy puede ser mi gran noche
Teatro en Vilo

El hijo
Daniel Abreu

— 130 Confín

Diez exploraciones escénicas sobre el límite:

Noli me (con)tangere
Claudia Faci y Marta Azparren

Engrandecer la nada. Concierto sacro-electrónico sobre la muerte
Irene Doher y El Primo de Saint-Tropez

Ese toro que no veíamos
Javier Ballesteros / MUJER EN OBRAS

Los planes de dios
José Andrés López / Viviseccionados

Te aviso si el mundo cambia
Carmen Werner
El hermoso misterio que nos une
Jesús Rubio Gamó

Concerto Barroco Ring Ring
Tania A. W. y Celeste

I'm a Survivor
María San Miguel / Proyecto 43-2

Hamsia
Carolina Yuste y Enrique Cervantes

L i m b o
Colectivo Fango

— 158 Actividades transversales

Pictura Fulgens
Jóvenes poetas en el Prado

Revoloteando por el Prado
Actividad para público familiar e infantil

Laboratorios Surge - Festival de Otoño
María Cabeza de Vaca y Lucía Miranda

Festival de Otoño en la Filmoteca
Ciclo de cine

Dramaturgia Transmedia
Tres piezas de dramaturgia transmedia
Actividad en colaboración con el programa *La Sala*, de RNE

El libro de Toji
Antonio Rojano

Post_Panoptikon
Belén Santa-Olalla / Stroke114

Yo nunca.
Inventario de primeras veces
Rocío Bello y Javier Hernando Herráez

— 171 Información práctica

— 176 Medidas Covid

— 178 Equipo

— 179 Colaboradores

Un faro de inspiración

La presentación de una nueva edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid -esa cita señera e histórica que ha sido faro escénico de tantas y tantas generaciones- conlleva siempre una gran responsabilidad. E implica, también, una enorme emoción. Por algo es, desde hace casi cuatro décadas, uno de los encuentros más significativos de nuestra escena. Este año 2020, no nos vamos a engañar, no está siendo fácil.

El pasado mes de junio asumimos el reto de reabrir los Teatros del Canal al público con otra de nuestras grandes citas artísticas, Madrid en Danza. Han pasado más de tres meses desde aquella reapertura tan necesaria como celebrada. Y, gracias al apoyo y al cariño de un público entregado y respetuoso, hoy seguimos fieles a nuestro empeño de que las salas de la región sigan abiertas con enriquecedoras propuestas de teatro en sus géneros más variados.

La misma responsabilidad nos ha pedido continuar y encontrar la fórmula para hacer que nuestros teatros, aquellos que este otoño abrirán sus puertas de par en par al festival, sean espacios seguros para todos los públicos. Desde el pasado mes de marzo, nuestro compromiso ha sido también el de generar estructuras e impulsar iniciativas con las que ofrecer apoyo a la creación desde su base. De este modo, hemos querido dotar al Festival de Otoño del músculo necesario para la producción de obras originales de creadores españoles y madrileños, como eje central de nuestra política cultural este año de pandemia.

Durante estos meses de duro trabajo, ha sido una satisfacción descubrir la propuesta del nuevo director artístico del Festival de Otoño, Alberto Conejero. Su capacidad de adaptación, su afán de reinención, su exigencia artística y su empuje para seguir adelante han sido, sin duda, encomiables. Hoy les presentamos el resultado de su búsqueda incansable y les invitamos a disfrutar de toda la belleza y la poética de su programa.

Queremos que este 2020 el Festival de Otoño siga siendo esa luz que ilumina nuestros escenarios. Ese lugar de encuentro en el que tantos hemos descubierto a los grandes creadores de nuestra época. Ese espacio para el descubrimiento de nuevos talentos. Esta cita a la que nunca se quiere faltar.

La apertura a nuevas salas y teatros es, para mí, otro de los grandes hitos de este 38º Festival de Otoño. La apuesta de nuestro gobierno regional ha sido siempre la de entender la cultura como un valor inclusivo, abierto y descentralizado. Accesible a todos los madrileños de nuestra Comunidad. Este 2020, la programación del Festival de Otoño visitará un total de 22 espacios colaboradores y se podrá disfrutar en 7 municipios diferentes, más allá de la capital. Así, sus sedes serán los Teatros del Canal, el Teatro de La Abadía, las Naves del Español en Matadero, la Sala Cuarta Pared, el Teatro Pradillo, Conde Duque Madrid, la Sala Mirador, Nave 73, La Casa Encendida, Réplika Teatro, el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado, DT Espacio Escénico, el Espacio Guindalera - Estudio Juan Codina, el Cine Doré-Filmoteca Española, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, el Teatro del Bosque de Móstoles, el Teatro Auditorio Federico García Lorca de Getafe, el Teatro Josep Carreras de Fuenlabrada, el Teatro Municipal de Coslada y el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte de La Cabrera.

Asimismo, el festival ha querido mantener, en la medida de lo posible, su esencia internacional, vocación con la que nació hace ya 38 años, para mostrar en Madrid los grandes espectáculos y las apuestas emergentes que se montaba fuera. De este modo, en 2020 contaremos con artistas y compañías de nueve nacionalidades diferentes (España, México, Bélgica, Argentina, Grecia, Reino Unido, Uruguay, Francia y Polonia), con la idea de acercar a nuestro público el buen pulso de la creación escénica alrededor del mundo.

Este mes de noviembre, demostremos una vez más que nuestras salas de teatro son un lugar seguro. Un espacio donde emocionarnos, sorprendernos, dejarnos llevar y vivir historias extraordinarias. Les esperamos en el 38º Festival de Otoño.

Marta Rivera de la Cruz

Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid

38º Festival de Otoño

En una de sus cartas, la poeta Emily Dickinson escribió: “Estoy afuera, con linternas, buscándome a mí misma”. En estos tiempos tan delicados, el teatro, la danza, la poesía -en fin, toda la cultura- son, más que nunca, esas linternas que nos ayudan a caminar por la oscuridad; las encendemos para descubrir quiénes fuimos, quiénes somos, y quiénes deseamos o tememos ser.

Desde los inicios de esta crisis sanitaria, social, económica, humana, todo el equipo del Festival de Otoño ha trabajado para sacar adelante una edición que se presenta más frágil que nunca, pero también más necesaria. Nuestros esfuerzos se suman así a los de tantos profesionales que, con juicio y tesón, están luchando por la supervivencia del sector y por el acceso a la cultura de los ciudadanos. Tenemos, por tanto, la enorme oportunidad y responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía reflexión, emoción, belleza y espíritu... precisamente ahora.

Hemos buscado y buscaremos las fórmulas que permitan que el Festival de Otoño se celebre. Lo fundamental es estar, persistir, seguir. De ahí el impulso de iniciativas como Confin -nacida en la primera frase de la pandemia y convertida ahora en un ciclo dentro del festival-, Dramaturgia Transmedia o la posible modalidad dual -física y virtual- del Festival. Esta programación que hoy compartimos con el público es ya el resultado de múltiples ajustes y modificaciones. Seguramente lleguen otros. Todos somos ahora inquilinos de la incertidumbre, pero tienen mi compromiso de que, como podamos, lo haremos: seguiremos trabajando para que esta edición del Festival de Otoño se celebre.

Desde luego, hemos perseguido siempre la excelencia artística de todas las propuestas, pero hoy esta no puede, ni debe ser, la única prioridad. Es tiempo del cuidado -en el sentido más pleno del sustantivo-, tanto de los creadores como de los espectadores. Este es el motivo por el que hemos apostado decididamente por nuestros artistas, con la exhibición, la colaboración o la coproducción de más de una veintena de nuevas creaciones.

No hemos querido, aun sabedores de la dificultad, renunciar del todo a la presencia internacional ya que es -y ha sido siempre- una de sus señas de identidad del Festival. Lo hacemos en colaboración con otros festivales e instituciones. Creemos firmemente en el diálogo, en las sinergias, en la suma de recursos y de estrategias. Nuestra voluntad ha sido la de tender lazos con

nuevos espacios, consolidando los ya existentes, y que el festival se abra a todo Madrid y, significativamente, a sus municipios. Por eso el Festival de Otoño regresa a los espacios municipales de la ciudad de Madrid -Conde Duque, Naves del Español en Matadero-, colabora estrechamente con Temporada Alta, el Festival Iberoamericano de Cádiz, RNE, Surge, la Filmoteca, museos como el Reina Sofía o el Prado y muchos más espacios e instituciones. Necesitamos establecer redes de sostén y que la lógica sea siempre la artística. Un total de 22 salas y espacios acogerán las representaciones y acciones del Festival.

El Festival de Otoño será plural, diverso, inclusivo; un evento en el que coincidan poéticas y subjetividades múltiples: teatro físico, de texto, de objetos, danza contemporánea, música experimental, artes vivas, teatro instalativo, dramaturgia contemporánea, transmedia, performance, poesía, etc. Nombres múltiples para lo múltiple, formas de nombrar el teatro y sus límites.

No será, por tanto, un festival únicamente de exhibición, sino de investigación, encuentro y pensamiento. El programa de actividades transversales del 38º Festival de Otoño ofrecerá, además, propuestas cinematográficas en el ciclo de cine Festival de Otoño en la Filmoteca; el encuentro de poesía, cuerpo y pintura en el museo del Prado Pictura Fulgens; y ocio familiar e infantil, también en el Prado. Asimismo, mostraremos el resultado de los Laboratorios creativos impulsados por Surge y el Festival de Otoño.

Confiamos que disfruten del medio centenar de propuestas artísticas, entre ellas, 37 espectáculos, 3 creaciones de dramaturgia transmedia y 5 programas de actividades transversales. En total, habrá 21 estrenos absolutos, 7 estrenos en España y 10 estrenos en la Comunidad de Madrid. Nos sentimos especialmente orgullosos de esta programación, que pueden consultar en la web del festival www.madrid.org/fo y sus redes.

Quiero agradecer ahora a las mujeres y a los hombres que hacen posible el Festival de Otoño, un equipo que se ha enfrentado a las enormes dificultades y retos con decisión y entrega. Por último, quiero agradecer a la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, su confianza en mi persona.

Soy consciente de la enorme responsabilidad de mi desempeño en esta circunstancia tan crucial. Permítanme, por tanto, terminar esta presentación con un apunte más personal. Muchas veces me he preguntado: “¿y ahora qué queda?”. Y cuando creí que todo los esfuerzos se perdían, aparecía una nueva manera, una nueva posibilidad. Como el árbol de nuestro cartel de este año, que aún da fruto, el más preciado por nacer en la intemperie.

Está la oscuridad, es cierto, pero no nos entreguemos dócilmente a ella, no desfallezcamos, no claudiquemos, no nos rindamos. Salgamos afuera con las linternas de las que nos hablaba Emily Dickinson. Hay que seguir. Y seguimos. Este es nuestro Festival de Otoño.

Alberto Conejero

Director artístico del Festival de Otoño

**Audioguía para supermercados
en tiempos de pandemia**

cabosanroque
Disponible a través de la plataforma virtual
www.festivalotono.com del 12 al 29 de noviembre

Teatro de guardia

Festival de Otoño y Teatro del Barrio
Disponible a través de página web www.teatrodelbarrio.com del 12 al 29 de noviembre
Espectáculo gratuito, a través de llamadas telefónicas, con reserva de cita previa

La melancolía del turista

Oligor y Microscopía
Naves del Español en Matadero,
Sala de Hormigón - Nave 10
12 a 22 NOV - Ma a S, 18.00h. D, 17.00h

**Un país sin descubrir de cuyos confines
no regresa ningún viajero**

Álex Rigola
Teatro de la Abadía, Sala José Luis Alonso
12 a 22 NOV - Ma a S, 20.30h. D, 19.30h
**Este espectáculo permanecerá posteriormente en cartel dentro de la programación estable del Teatro de La Abadía del 24 de noviembre al 6 de diciembre.*

Hoy puede ser mi gran noche

Teatro en Vilo
Sala Mirador
V13 y S14 NOV, 20.00h. D15 NOV, 19.00h

Toná

Luz Arcas / La Fármaco
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz
V13 y S 14 NOV, 19.30h. D15 NOV, 18.30h

La lámpara maravillosa

De Ramón María del Valle-Inclán / Dirigida por grumelot
Pieza de teatro itinerante
S14, D15, S21, D22, S28 y D29 NOV, 12.00 a 18.30h
Salida desde el Teatro de La Abadía

Una costilla sobre la mesa: Madre

Angélica Liddell / Atra Bilis
Teatros del Canal, Sala Roja
17 a 21 NOV, 20.30h

Molly Bloom

Jan Lauwers / Needcompany
Sala Cuarta Pared
Ma17 y Mi18 NOV, 21.00h

Escorpión y Félix

La Columna Durruti
Museo Reina Sofía, Auditorio 400 - Edificio Nouvel
Mi18 NOV, 19.00h

Lettre d'amour

Pau Aran
Nave 73 / Mi18 y J19 NOV, 19.30h

Demonios

cabosanroque
Teatros del Canal, Sala Verde
J19 y V20 NOV, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00h
S21 NOV, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00h

Entre tú y yo

Amalia Fernández / Juan Domínguez
Teatros del Canal, Sala Negra
J19, V20 y S21 NOV, 18.00h

La cresta de la ola

La Estampida
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz
J19, V20 y S21 NOV, 19.30h. D 22 NOV, 18.30h

ION

Christos Papadopoulos
Grabación del espectáculo disponible en abierto en la plataforma virtual www.festivalotono.com del 20 al 22 de noviembre

Andrei Rublev, una panicografía

Societat Doctor Alonso
Teatro Pradillo / V20, S21 y D22 NOV, 20.00h

Una costilla sobre la mesa: Padre **CANCELADO**
Presentación de Sacher-Masoch.

Lo frío y lo cruel (o el problema de la semejanza)

Angélica Liddell / Atra Bilis
Teatros del Canal, Sala Roja
S21 NOV, 20.30h. D22 NOV, 19.30h

It Don't Worry Me

ATRESBANDES / Bertrand Lesca & Nasi Voutsas
Teatros del Canal, Sala Negra
Ma24 y Mi25 NOV, 19.00h

El hijo

Daniel Abreu
Teatros del Canal, Sala Verde
Ma24 y Mi25 NOV, 19.45h

Tiburón

Lagartijas Tiradas al Sol
Conde Duque Madrid
Mi25 y J26 NOV, 20.00h

El salto de Darwin

De Sergio Blanco / Dirigida por Natalia Menéndez
Naves del Español en Matadero,
Sala Max Aub - Nave 10
J26, V27 y S28 NOV, 20.30h. D29 NOV, 19.30h
**Este espectáculo permanecerá posteriormente en cartel dentro de la programación estable de las Naves del Español en Matadero hasta el día 27 de diciembre.*

— Espectáculos en Madrid capital

Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra

María Velasco (Pecado de Hybris)
Sala Cuarta Pared
J26, V27 y S28 NOV, 21.00h

Preguntando al universo

Carlota Ferrer y José Manuel Mora
Teatros del Canal, Sala Negra
V27, S28 y D29 NOV, 18.00h

Tous des oiseaux **CANCELADO**

Wajdi Mouawad / La Colline - théâtre national
Teatros del Canal, Sala Roja
V27 y S28 NOV, 19.30h

LA PLAZA

El Conde de Torrefiel
Teatros del Canal, Sala Verde
S28 NOV, 20.30h. D29 NOV, 16.00h y 20.00h

Untitled Dances **CANCELADO**

Alex Baczyński-Jenkins
La Casa Encendida
S28 y D29 NOV, 21.00h

— Espectáculos en municipios de la Comunidad de Madrid

Nise, la tragedia de Inés de Castro

Ana Zamora / Nao d'amores
Teatro del Bosque (Móstoles)
V13 NOV, 20.00h

M.A.R

Un discurso plástico a través del espacio

Andrea Díaz Reboredo
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte (La Cabrera)
S14 NOV, 19.00 y 21.00h
Teatro Auditorio Federico García Lorca (Getafe)
D15 NOV, 19.00 y 21.00h
Teatro Municipal de Coslada (Coslada)
S28 NOV, 19.00 y 21.15h

Explore el jardín de los Cárpatos

José y sus hermanas
Corral de Comedias de Alcalá de Henares
V20 y S21 NOV, 20.30h

Hoy puede ser mi gran noche

Teatro en Vilo
Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)
V27 NOV, 21.00h

El hijo

Daniel Abreu
Real Coliseo Carlos III (San Lorenzo de El Escorial)
S28 NOV, 20.00h

— Confín

Diez exploraciones escénicas sobre el límite

Réplica Teatro y también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Noli me (con)tangere

Claudia Faci y Marta Azparren
V13 NOV, 22.00h

Engrandecer la nada. Concierto sacro-electrónico sobre la muerte

Irene Doher y El Primo de Saint-Tropez
S14 NOV, 22.00h

Ese toro que no veíamos

Javier Ballesteros / MUJER EN OBRAS
D15 NOV, 21.00h

Los planes de dios

José Andrés López / Viviseccionados
V20 NOV, 22.00h

Te aviso si el mundo cambia

Carmen Werner

+

El hermoso misterio que nos une

Jesús Rubio Gamó
S21 NOV, 22.00h

Concierto Barroco Ring Ring

Tania A. W. y Celeste
D22 NOV, 13.00h

I'm a Survivor

María San Miguel / Proyecto 43-2
V27 NOV, 22.00h

Hamsia

Carolina Yuste y Enrique Cervantes
S28 NOV, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00h

Limbo

Colectivo Fango
D29 NOV, 21.00h

— Actividades transversales

Pictura Fulgens

Jóvenes poetas en el Prado
Seis videocreaciones que el público podrá disfrutar online en abierto en www.festivalotono.com

Revoloteando por el Prado

Actividad para público familiar e infantil
Museo del Prado
S28 NOV, 12.00 y 18.00h

Laboratorios Surge - Festival de Otoño

Catástrofe, de María Cabeza de Vaca
DT Espacio Escénico
V13, S14 y D15 NOV, 20:30h
Maternés, de Lucía Miranda
Espacio Guindalera - Estudio Juan Codina
S14 y D15 NOV, 20:30h

Festival de Otoño en la Fílmoteca

Ciclo de cine
Cine Doré - Fílmoteca Española

Dramaturgia Transmedia

Tres piezas de dramaturgia transmedia
Actividad en colaboración con el programa La Sala, de RNE

El libro de Toji

Antonio Rojano

Post_Panoptikon

Belén Santa-Olalla / Stroke114

Yo nunca. Inventario de primeras veces

Rocío Bello y Javier Hernando Herráez

plataforma

38° Festival de Otoño

programación virtual en
www.festivalotono.com

Programación virtual del festival disponible en www.festivalotono.com

Una plataforma es un tablero descubierto y elevado del suelo. Una suerte de escenario. También un conjunto de personas reunidas para exigir un cambio, una transformación. Ante la situación excepcional que vivimos, el Festival de Otoño eleva esta plataforma virtual. Aquí esperamos poder seguir convocando la reunión poética, explorando el teatro desde sus límites o formas adaptativas de supervivencia.

Desde esta Plataforma podréis asistir en streaming a una veintena de espectáculos de esta nueva edición del festival, acceder a pases de piezas audiovisuales de creadores nacionales e internacionales, seguir el viaje que nos proponen desde Dramaturgia Transmedia, descubrir las piezas de videocreación de Pictura Fulgens, asistir a coloquios y presentaciones, etc. En este dossier hemos marcado con un sello distintivo los proyectos de los que podréis disfrutar gracias a nuestra programación virtual.

Esperamos encontraros en los teatros, pero también en esta nueva Plataforma del 38° Festival de Otoño. Un tablero en la zozobra, una atalaya en la confusión. Seguimos juntos, seguimos juntas. Encendemos las linternas en mitad de la penumbra y continuamos.

Alberto Conejero

Director artístico del Festival de Otoño

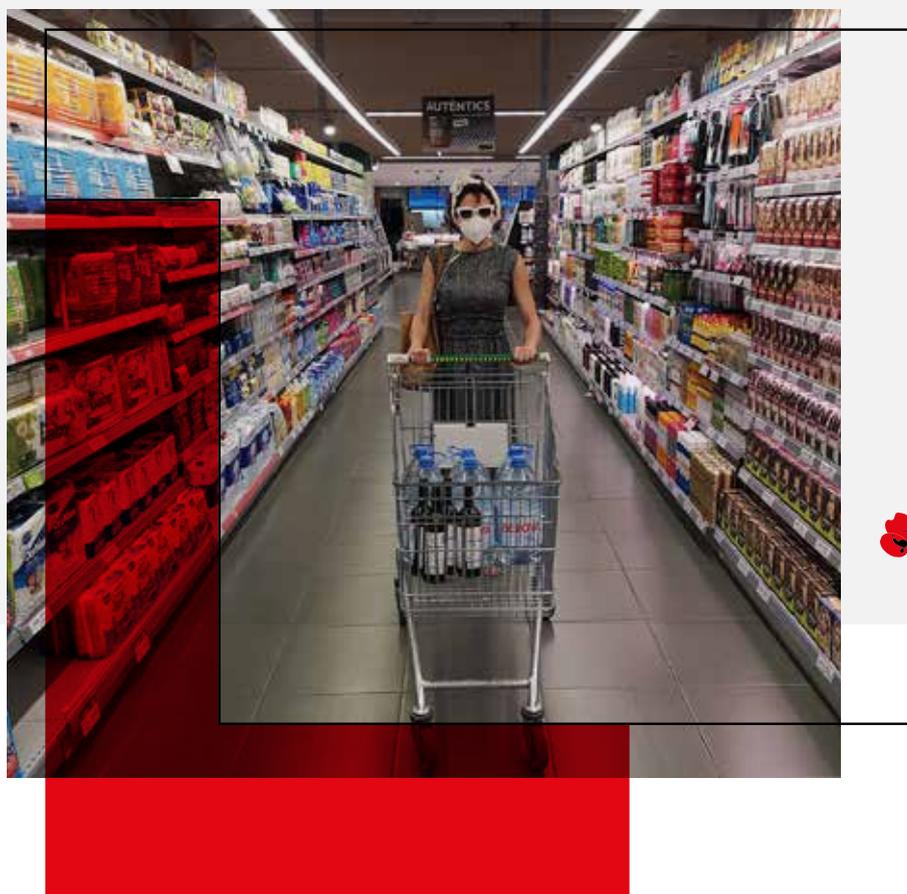

Programación

M A D R I D C A P I T A L

cabosanroque

www.cabosanroque.com

Audioguía para supermercados en tiempos de pandemia

Disponible a través de la plataforma www.festivalotono.com
del 12 al 29 de noviembre

País: España (Cataluña)

Idioma: español

Duración aproximada: 20 minutos

Año de producción: 2020

Estreno en Madrid

plataforma

**38° Festival
de Otoño**
programación virtual en
www.festivalotono.com

Ficha artística

Idea, texto y producción: cabosanroque

Voces: Laia Torrents Carulla y Roger Aixut Sampietro

Tema musical: *Trío para piano nº2 en Mi bemol mayor*, de Franz Schubert

Una coproducción de: cabosanroque y Temporada Alta con la colaboración del Festival de Otoño de 2020

Agradecimientos a: la Fundació Lluís Coromina, Spar Supermercados, Terra de Gossos y Josep Burgada payés de Banyoles

Sobre el espectáculo

El supermercado transformado en espacio teatral: esto es lo que propone esta audioguía pensada por uno de los dúos artísticos más estimulantes e inquietos de nuestra escena

cabosanroque presenta una audioguía, una obra sonora para recorrer el supermercado en tiempo de pandemia.

Durante los meses en que se declaró el primer estado de alarma no pudimos ir al teatro, pero sí que pudimos ir, solos, al supermercado. Ir al supermercado a comprar leche, carne, pescado, jabón, vino o cerveza es diferente desde el 13 de marzo de 2020. Ahora todo el mundo es sospechoso, de llevar el virus o de alguna cosa peor, y la sospecha, es una gran constructora de ficciones. Ya no podemos vernos las caras. ¿Cómo afectaría esta situación a un relato clásico de misterio, a sus detalles y su estructura?

A finales del siglo XIX, la fisonomía criminal intentó prever delitos y comportamientos desviados a partir del estudio de las facciones de malhechores, asesinos y delincuentes, y la eugenesia, promulgaba la mejora de las razas, a partir del análisis de la longitud i ángulo de la nariz o la protuberancia del labio superior. Con mascarilla todos somos sospechosos, pero a la vez, hay que dejar muchos juicios en suspenso.

El espectador, en el supermercado, mientras escucha su móvil con auriculares, se tendrá que enfrentar a la coincidencia y contradicción de lo que ve y lo que oye. La obra tendrá sentido mientras tengamos que ir al supermercado con mascarilla, y si todo va a peor, puede que el supermercado sea de los pocos sitios donde nos dejen vivir un poco de teatro.

Sobre la compañía

cabosanroque es un dúo de artistas sonoros que nace de un gran colectivo musical formado en Barcelona en 2001. A caballo entre la música experimental, las artes plásticas y las artes performáticas, su trabajo ha girado a menudo alrededor de la producción mecánica de sonido y las posibilidades expresivas de la máquina y su capacidad para vehicular emociones.

cabosanroque son Laia Torrents (1976), licenciada en Ingeniería Superior Industrial y con estudios superiores de Composición, Armonía y Arreglos en el Taller de Músicos, y Roger Aixut (1975), licenciado en Arquitectura. Entre sus creaciones, destacan: *No em va fer Joan Brossa*, inspirada en el poeta, *Bestiari o Torn de nit*. Desde 2015 son artistas residentes de la Fundación Lluís Coromina, en Banyoles.

Teatro de guardia

www.festivalotono.com

Un proyecto del Festival de Otoño
en colaboración con el Teatro del Barrio

Disponible a través de la plataforma www.festivalotono.com
del 12 al 29 de noviembre

Espectáculo gratuito, a través de llamadas telefónicas,
con reserva de cita previa

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 15 minutos

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

plataforma

**38º Festival
de Otoño**

programación virtual en
www.festivalotono.com

El equipo

Una idea de: Alberto Conejero en diálogo con Ana Belén Santiago, a partir de experiencias previas del Théâtre de la Ville de París y Poeta de Guàrdia del Festival Grec 2020.

Coordinación y producción ejecutiva: Teatro del Barrio (Ana Belén Santiago).

Información práctica

Fechas: del 12 al 29 de noviembre

Reserva de citas: a través de <https://teatrodelbarrio.com/teatro-de-guardia/>

Sobre el espectáculo

De dónde nace

¡Si al menos alguien llamase, llamara o llamaría!

Gloria Fuertes

La pandemia dificulta una de las condiciones y potencias fundamentales del teatro: la reunión en asamblea poética de la ciudadanía; pero, a pesar de las enormes dificultades que vivimos -la reducción de aforo, las limitaciones de movimiento, etc.-, el público ha regresado siempre que ha podido.

Una experiencia similar nació en el Théâtre de la Ville de París que, durante los días de confinamiento, abrió una línea telefónica para comunicarse con sus espectadores y compartir con ellos poemas y otros textos. En el pasado Festival Grec, el equipo de Poeta de Guàrdia hizo algo similar y realizó más de 300 llamadas. Agradecemos a los compañeros catalanes su colaboración, punto de arranque para la propuesta que ahora presentamos.

Qué es

El Festival de Otoño quiere responder a la entrega de los espectadores y también de aquellos que no han podido acceder al teatro en estos meses, haciendo del Teatro del Barrio su “Teatro de guardia” a distancia.

Ponemos a disposición de la ciudadanía un teléfono en el que -tras solicitar su cita- recibirá la llamada de una actriz o un actor que compartirá un fragmento de una obra teatral o un poema que tenga un significado importante e íntimo para el intérprete. Esta experiencia es gratuita para los oyentes.

En palabras de Alberto Conejero, artífice de la iniciativa: “como Director Artístico del Festival de Otoño siento una enorme alegría por poder activar esta experiencia en el Teatro del Barrio, verdadera y luminosa casa de poesía, teatro, reflexión y cuidados”.

Cómo funciona *Teatro de guardia*

El oyente reservará una cita en los turnos ofrecidos. Puede ser para él mismo o puede regalar la experiencia a una tercera persona. Una vez confirmada la cita, el oyente solo tiene que esperar la llamada del intérprete en el horario convenido. Serán quince minutos en los que un actor o una actriz compartirán con él un poema o un fragmento de una obra de teatro. Escucha, intimidad, silencio, palabra, cercanía. La humanidad atenta aún a su latido.

En cada turno de llamadas, reservaremos una cita para los profesionales de la sanidad pública y/o los oyentes que se encuentren ahora mismo en hospitales y centros de salud y que se identifiquen como tales a la hora de reservar su cita.

**TEATRO
DEL BARRIO**

Oligor y Microscopía

www.oligorymicroscopia.org

Fotografía: © Fondo Galarza

La melancolía del turista

Naves del Español en Matadero, Sala de Hormigón - Nave 10

Del 12 al 22 de noviembre
Martes a sábado, 18.00h. Domingo, 17.00h

Teatro de objetos documentales

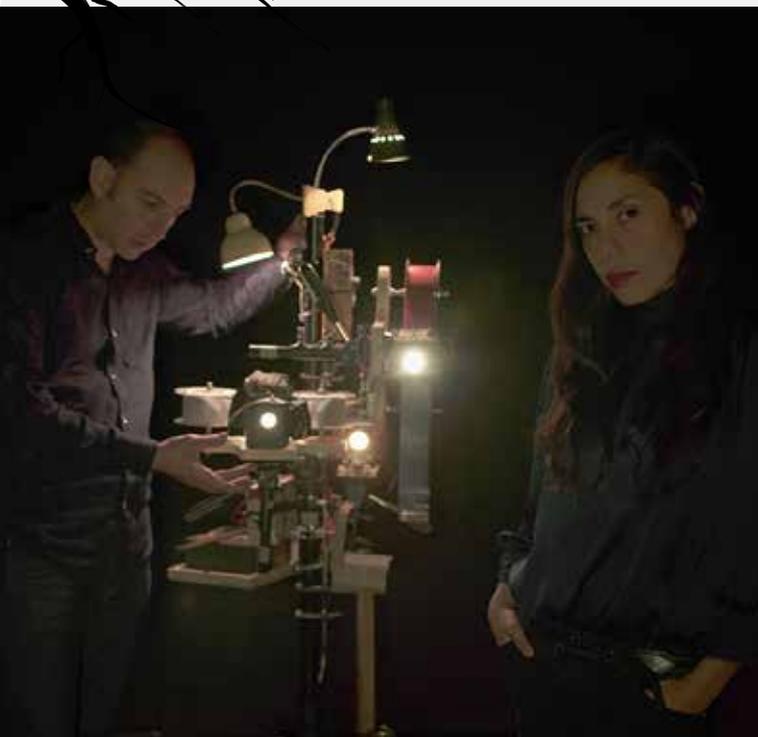
País: España (Navarra) / México

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2019

Colaboración entre el Teatro Español y
el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Fotografía: © David Continente

Ficha artística

Creación, realización e interpretación:

Shaday Larios y Jomi Oligor

Colaboración poética: Ángel Hernández

Colaboración inventiva: Ivan Puig y Jordi Fondevila

Colaboración musical y sonora: Suetszu & Jayrope

Dibujos: Pepe Oligor

Agradecemos de corazón a:

Guillermina Delis Barrientos, Juan Obregón "El peque", L'animal a l'esquena, Taller 30_SMA, Jordi Fondevila, Yanisbel Martínez, Claudio y Charo, David Continente, Gilberto Esparza, cabosanroque, Violeta Gil, Lirio y Martín, Aitor, La uña RoTa y a todas las personas, paisajes y seres que permanecen en las instantáneas de la melancolía.

Una coproducción de: Oligor y Microscopía, Iberescena, Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen del Ayuntamiento de Zaragoza, Pyrenart, Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées, Temporada Alta, POCTEFA y Grec Festival de Barcelona.

Sobre el espectáculo

"La máquina poética de la pareja hace desfilar fotografías, postales, juguetes, miniaturas, sombras chinescas y músicas que brotan en susurros, al anochecer, con un poco de fiebre en las sienes. Su teatro es un collar de ceremonias íntimas, delicadas, que brotan en pequeños espacios". Marcos Ordóñez, El País

La melancolía del turista es una descomposición de instantes y de objetos por los que se fija en la imaginación la idea de un paraíso. Surge de un trabajo de campo por algunos lugares vacacionales de los que se recuperaron vestigios que hablan del ascenso y de la caída de esa fantasía mental. ¿Cuántos segundos tardan la confección y la pérdida de un paraíso?

La melancolía del turista es una galería de espejismos de lo que queda detrás de la intensidad de un paisaje sublimado que ya no existe o que nunca existió, de un cuerpo que se difumina en el tiempo y que revive solo a través de residuos de la memoria. Es por eso un cuestionamiento hacia la vida de las imágenes que se producen en nuestra idea de descanso. Pero la melancolía es, también, un estado anímico suspensivo que acompaña la excepción, una fuerza activa que nos lleva hacia el deseo de reinventar y de reinventarnos en esos lapsos en los que se fractura una inercia de las cosas.

He aquí un viaje íntimo para 42 espectadores. Un pequeño escenario a escala de las cosas que aparecen y desaparecen por medio de parpadeos: luces y sombras, imágenes analógicas, mecanismos frágiles, miniaturas de papel y lata. Un "teatrito-cine" delicado, un juego de ensoñaciones, cuya inventiva poética te traslada al instante en el que todos nuestros juguetes estaban vivos...

Shaday Larios, de la compañía mexicana Microscopía, y Jomi Oligor, de Hermanos Oligor, aterrizan por primera vez en el Festival de Otoño con *La melancolía del turista*. Sin perder el aliento poético tan característico de ambos creadores, la pieza propone una mirada crítica al imaginario del paraíso. Oligor y Microscopía -grandes referentes del teatro de objetos documentales a nivel internacional- exploran así esta fantasía con su lenguaje particular hecho de objetos, mecanismos y miniaturas.

En palabras de Shaday Larios: "creemos que lo inanimado tiene alma, y nos interrelacionamos con sujetos invisibles y objetos a los que dotamos de movimiento y significado. Nuestra propuesta nos remite a esa zona, que con los años y la madurez se va reprimiendo hasta desaparecer".

Sobre la compañía

Oligor y Microscopía es una compañía que investiga en el teatro de objetos documentales, autómatas, mecanismos y miniaturas. Surge de la unión en 2013 de Jomi Oligor (de la compañía Hermanos Oligor, de Navarra) y Shaday Larios (de la *troupe* Microscopía Teatro, originaria de México), ambos creadores dedicados a explorar con distintas formas de abordar lo inanimado en escena. El primero desde una mirada plástica y de ingeniería poética que viene de sus estudios en Bellas Artes; y, la segunda, muy influenciada por sus estudios filosóficos, desde una visión que pone el énfasis en temáticas relacionadas con la memoria de las cosas y las experimentaciones con la pequeña escala.

Juntos han sido docentes de múltiples laboratorios de teatro de objetos documentales. Han creado *La máquina de la soledad*, una larga búsqueda sobre el objeto-carta. Y también *El Solar. Agencia de Detectives de Objetos*, junto al teatrista de objetos Xavier Bobés, proyecto de prácticas de territorio y cultura material, con el que llevan tres casos resueltos. Su última pieza, que ahora aterriza en el Festival de Otoño, es *La melancolía del turista*.

Àlex Rigola

www.alexrigola.com

Fotografía: © Isabel Orriols

Un país sin descubrir de cuyos confines no regresa ningún viajero

Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso

Del 12 al 22 de noviembre

Martes a sábado, 20.30h. Domingo, 19.30h

* Este espectáculo permanecerá en cartel dentro de la programación estable del Teatro de La Abadía del 24 de noviembre al 6 de diciembre.

Teatro

País: España (Cataluña)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

Colaboración entre el Teatro de La Abadía
y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

Ficha artística

Autor y director: Àlex Rigola

Intérpretes: Alba Pujol y Pep Cruz

Asesoramiento a la dramaturgia: Dobrin Plamenov, Alba Pujol e Irene Vicente

Escenografía: Max Glaenzel

Jefe técnico: Igor Pinto

Producción ejecutiva: Irene Vicente

Management: Art Republic Productions

Agradecimientos: Dr. Enric Benito, Josep Pujol, Laura Sisteró y mobles114

Coproducción: Sala Beckett, Titus Andrònic, Heartbreak Hotel y Temporada Alta 2019

Con el apoyo de: Generalitat de Catalunya

Sobre el espectáculo

“¿Quién llevaría todo este peso con quejas y sudores durante toda una vida extenuada si no fuera por el miedo de algo más allá de la muerte, este país no descubierto que no permite regresar de sus fronteras a ninguno de los viajeros”. **Fragmento de *Hamlet*, de William Shakespeare**

Àlex Rigola recibió la propuesta de hacer una obra sobre la muerte. Y lo que resultó fue, en realidad, una creación sobre el individualismo, el neoliberalismo, la familia, lo inmaterial, la humanidad, lo grupal, el existencialismo, la supervivencia, la amistad y el amor. En definitiva, un espectáculo sobre la vida a partir de la muerte.

En *Un país sin descubrir de cuyos confines no regresa ningún viajero* la puesta en escena es muy sencilla: una actriz, un actor, una mesa, un ordenador y una pantalla donde aparecen preguntas. La dramaturga y actriz Alba Pujol mantiene una conversación con su padre, Josep Pujol, catedrático de Historia de la Economía, interpretado por Pep Cruz, durante su último ciclo de quimioterapia.

La obra se estructura a través de la adaptación de las transcripciones de las conversaciones entre padre e hija, con Cioran, Shakespeare, Lacan, Gil de Biedma, Eugenio, los hermanos Coen o Peter Handke como compañeros de un viaje en el que la pulsión de muerte nos lleva a

la vida. En total, 180 páginas de material que, después, se perfilaron, releeron y recolocaron para generar esta obra en la que la preparación del entierro y el funeral conduce a profundas reflexiones, pero también a una mirada repleta de sentido del humor.

Hablando directamente con el público, los dos intérpretes relatan y reviven estas conversaciones. *Un país sin descubrir de cuyos confines no regresa ningún viajero* es un proyecto de teatro documental y vivencial de Àlex Rigola, uno de nuestros directores españoles más internacionales, responsable de propuestas nada convencionales como *Macho Man* (2018), *Vania* (2017), *Who Is Me. Pasolini* (2016), *Incerta Glòria* (2015) o *Maridos y mujeres* (2015) y que, creación tras creación, continúa rompiendo los límites del escenario. Ahora, con la ayuda de las palabras de Josep Pujol, el director nos muestra una lección de vida, de amor, de relaciones entre personas y de enfrentamiento a la muerte digna de una perspectiva apacible y rica en conocimientos.

Sobre el artista

Nacido a Barcelona el 1969, Àlex Rigola ha dirigido espectáculos de teatro y ópera en el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de La Abadía y el Gran Teatro del Liceu, entre otros. De 2003 a 2011 dirigió el Teatre Lliure de Barcelona, donde montó, entre otros títulos, *Gata sobre el teulat de zinc calent*, de Tennessee Williams; *Nixon-Frost*, de Peter Morgan; *Rock & Roll*, de Tom Stoppard (Premio de la Crítica de Barcelona, Premio Terenci Moix y dos Premios Max); *Ricard III i Juli Cesar*, de William Shakespeare; *Santa Joana dels escorxadors*, de Bertolt Brecht; *Glengarry Glen Ross*, de David Mamet; y *European House (pròleg a un Hamlet sense paraules)*, del propio Rigola.

De 2010 a 2016 dirigió la sección teatral de la Bial de Venecia. De 2016 a 2017 codirigió, junto con Natalia Álvarez Simó, los Teatros del Canal de Madrid. Sus espectáculos han girado por Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal, Rusia, Hungría, Chile, Venezuela, Colombia, México, Taiwán y Australia, entre otros países.

De su trayectoria como director, destacan también *2666*, de Roberto Bolaño; *Ubú Rey*, de Alfred Jarry; *Largo viaje hacia la noche*, de Eugene O'Neill; *Días mejores*, de Richard Dresser; *Marits i mullers*, a partir del guion de Woody Allen; *El policia de las ratas*, a partir del relato homónimo de Roberto Bolaño; *Coriolà*, de William Shakespeare; y *Tragèdia, poema visual* a partir de *El nacimiento de la tragedia*, de Nietzsche. Además, ha dirigido la ópera *L'holandès errant*, coproducción del Liceu y el Teatro Real, y *Madame Butterfly* para La Fenice de Venecia. También ha dirigido *El público*, de Federico García Lorca; *Ivanov*, de Chéjov; *Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas)*, sobre Pier Paolo Pasolini con idea, dramaturgia y dirección de Rigola; *Vània*, versión libre a partir del clásico de Chéjov y *Un enemigo del pueblo (Àgora)*, una adaptación de la obra de Henrik Ibsen que requería la participación del público.

Àlex Rigola

Su compañía Heartbreak Hotel, fundada por Jordi Puig "Kai", Max Glaenzel y el propio Rigola, nace con el espíritu de investigar nuevas formas de narración escénicas y el deseo de confrontar al público con los valores de nuestra sociedad contemporánea, con los valores del ser humano y, por lo tanto, con los valores de uno mismo.

Como apunta Rigola, "cuando nos preguntamos por qué vamos al teatro o por qué hacemos teatro, la respuesta siempre acaba siendo la misma: para conocer mejor al ser humano, y este deseo va directamente unido al deseo de conocimiento de nosotros mismos. Es de suponer que esta voluntad es debida a un deseo de mejorar como personas. El hecho de confrontarnos nos obliga a un crecimiento personal que solo puede beneficiar a la sociedad. Pero este enfrentamiento siempre es difícil y acaba produciendo cambios de respiración, risas y lágrimas, señal inequívoca que alguna cosa está sucediendo. Estos valores, sumados a la voluntad de confrontar las artes escénicas con la literatura, las artes plásticas, el documental, la filosofía y la problemática social, conjuntamente con la preocupación enfermiza por encontrar una cierta verdad escénica (que no real), nos ha llevado a crear esta compañía Heartbreak Hotel y la productora Titus Andronic".

Con nombre propio

“Me propusieron hacer un espectáculo sobre la muerte y nos ha salido un espectáculo sobre el individualismo, el neoliberalismo, la familia, lo inmaterial, la humanidad, lo grupal, el existencialismo, la supervivencia, la amistad, el amor... Nos ha salido un espectáculo sobre la vida. La dramaturga y actriz Alba Pujol mantiene una conversación con su padre, catedrático de Historia Económica, durante su último ciclo de quimioterapia. La pulsión de la muerte nos lleva a la vida. La obra es una adaptación de las transcripciones de estas conversaciones, en las cuales Cioran, Shakespeare, Lacan, Gil de Biedma, los hermanos Cohen, el Dr. Benito, Eugenio y Peter Handke nos acompañan en el viaje”.

Àlex Rigola

La prensa ha dicho...

“Brillante. (...) Una propuesta tan sencilla como sobrecogedora que logra el reto de llenar de vida el último paso y que muestra el mejor Àlex Rigola”.

Time Out

“Esto va de muerte, pero el texto es pura vida. Y Pep Cruz y Alba Pujol hacen algo muy difícil: que todo fluya y parezca fácil. Casi diría que es una función de visión obligada. Por todo lo que dicen, lo que pueden enseñar, cómo te tocan el corazón y te hacen sonreír sin buscarlo”.

Marcos Ordóñez, *El País*

“Una obra excepcional (.)... Me atrevería a decir que es de visión obligada para el público. Alba Pujol dice en una escena que lamenta no haber asistido a una clase de su padre. Ha hecho algo mucho mejor, no invadir su espacio profesional y atreverse a plantear este espectáculo con Àlex Rigola regalando una lección de vida compartida colectivamente. El director firma uno de sus mejores trabajos a base de un espacio vacío y una dirección de intérpretes excelente. No me puedo imaginar a nadie mejor que Pep Cruz para forjar este personaje, brillante en la reflexión y sirviendo la ironía de la manera más perfecta”.

Teresa Ferré, *Recomana.cat*

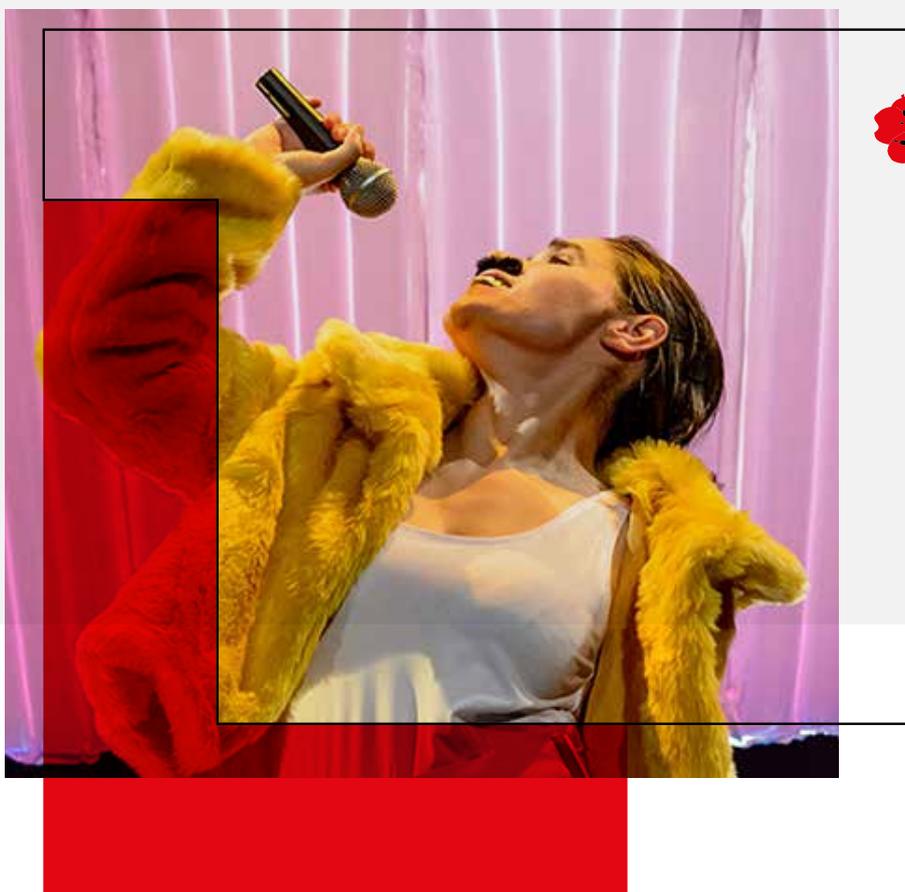
“El trabajo de Alba Pujol y Pep Cruz es sencillamente impresionante. A partir de una verdad incuestionable y una generosidad extrema, se muestran al público con sencillez y sin pornografía emocional. Lo que dicen nos emociona hasta el tuétano sin recurrir a sentimentalismos ni a trucos dramáticos. Nos emociona porque huye de cualquier trampa. (...) Es innegable que este espectáculo te remueve por dentro. Cuando sales de la sala no eres la misma persona que eras cuando has entrado, y eso no pasa todos los días en el teatro. Un montaje que, poniéndonos cara a cara con la muerte, nos invita a vivir intensamente, a amar sin filtros y a disfrutar de los que nos rodean tejiendo redes de complicidad. Una lección de humanidad difícil olvidar”.

Gema Moraleda, *Elnacional.cat*

Teatro en Vilo

www.teatroenvilo.com

Fotografía: © Teatro en Vilo

Hoy puede ser mi gran noche

Sala Mirador

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre, 20.00h

Domingo 15 de noviembre, 19.00h

También en *streaming* el viernes 27 de noviembre, 21.00h

Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)

Viernes 27 de noviembre, 21.00h

Retransmisión gratuita en *streaming* en ayto-fuenlabrada.es

Teatro

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora (sin intermedios)

Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

plataforma

**38º Festival
de Otoño**

programación virtual en
www.festivalotono.com

Fotografía: © Teatro en Vilo

Ficha artística

Dirección y dramaturgia: Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez

Intérpretes: Noemi Rodríguez y Darlene Rodríguez

Escenografía: Mónica Borromello

Espacio sonoro: Nacho Bilbao

Iluminación: Miguel Ruz

Vestuario: Paola de Diego, Sigrid Blanco y Candela Ibáñez

Coreografía: Amaya Galeote

Música: Lise Belperron

Vídeo: Ro Gotelé

Fotografía: Danilo Moroni

Ayudante de dirección: Macarena Sanz

Asesoría dramática: Eva Redondo

Producción: Teatro en Vilo

Prensa: María Díaz

Distribución: Proversus / Isis Abellán

Sobre el espectáculo

*“Una de las compañías más interesantes del panorama teatral contemporáneo”. **Revista Godot***

Hoy puede ser mi gran noche es una fiesta teatral, un pieza cómica y musical, un ejercicio de autoficción que cuenta la fascinante historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los 90 y su hija, cuya máxima aspiración es ser como su padre.

En este espectáculo, una actriz y una música en escena se desdoblán en múltiples voces para hacer un emocionante viaje al pasado, a un mundo cargado de exotismo con el fin de entender esa extraña amalgama que resulta de lo que un día quisimos ser y lo que somos. Esta es una obra divertida, valiente y profunda, una celebración de lo que ya no está, de lo que pudo ser y no fue, un canto a los perdedores, a los que nunca dejan de esperar su momento.

Hoy puede ser mi gran noche es una historia emocionante, un relato desgarrador donde Teatro en Vilo vuelve a desplegar toda la elocuencia de su poética teatral, la irreverencia, la ternura y el humor para acercarnos a la batalla de una mujer que se pelea entre lo extraordinario y lo ordinario, la hazaña y la derrota, el deber ser y la felicidad verdadera.

El espectáculo, cuyo estreno absoluto tuvo lugar el 29 de febrero en el Centro Niemeyer de Avilés, ha sido recientemente galardonado con el Premio del Público en la 36° Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (MIT).

Sobre la compañía

Teatro en Vilo es una compañía internacional de teatro afincada en Madrid, fundada en Londres en 2013 y capitaneada por Noemi Rodríguez y Andrea Jiménez, ambas directoras y dramaturgas de la compañía. La formación funciona como plataforma para colaboraciones internacionales e interdisciplinarias entre creadores de escena, artistas e investigadores provenientes de países de todo el mundo.

Teatro en Vilo persigue un constante diálogo con su entorno social, político y personal, lo que le obliga a renovar constantemente su lenguaje escénico. Desde sus espectáculos y formaciones, la compañía busca situarse en la delgada línea que separa el teatro de la vida y la ficción de la realidad. Combinando lo improvisado y lo coreográfico, lo grotesco y lo autobiográfico, el humor absurdo y la comedia gestual, la ternura y la irreverencia, la *troupe* se ha lanzado a la apasionante aventura de intentar desentrañar el tiempo en que vivimos.

Desde su creación, Teatro En Vilo ha visitado numerosas ciudades europeas y ha recorrido con sus espectáculos gran parte del territorio español. En sus viajes, ha tenido la oportunidad de pisar los escenarios de teatros y festivales de prestigio como el Centro Dramático

Fotografía: © Teatro en Vilo

Nacional, los Teatros del Canal, Conde Duque Madrid, el Fringe Festival de Edimburgo, el BE Festival, el Buffer Fringe o el Mimetic Festival de Londres. La compañía también ha recibido numerosos premios, entre ellos, el Premio Ojo Crítico de Teatro en 2019, el Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival Presente - Futuro en Palermo, el reconocimiento a la Mejor Compañía Emergente en el Mimetic Festival o las candidaturas a Mejor Autoría Revelación en los XIX y XXII Premios Max por *Interrupted* y *Generación Why*, respectivamente.

La prensa ha dicho...

“Una de las compañías más interesantes del panorama teatral contemporáneo”.

Revista Godot

“Hace tiempo que no veía algo tan honesto, cercano, sincero, divertido, catártico y emocionante. De la risa al llanto y del llanto a la risa en segundos”.

Hugo Álvarez, Butaca en Anfiteatro

“Nunca antes el teatro había visto nada igual”.

Le Cool Magazine

“Se interrumpe el curso del teatro contemporáneo en España”.

OcioOcio

“De algo sencillo han logrado algo grande. Esta obra es la prueba de que con buen hacer sobra el resto”.

moobys.es

“Una siente una punzada de orgullo patrio cuando la gente se parte de risa por la obra de teatro. El público chillaba literalmente de risa”.

La Crítica de New York City

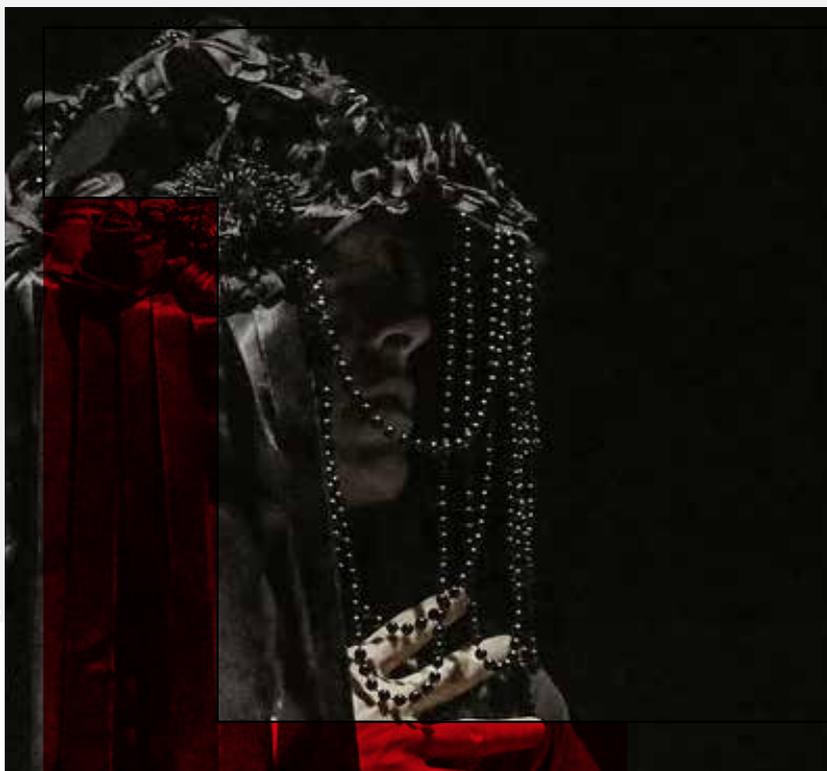
“Ojo con esta polifacética y multilingüe compañía que tiene un gran futuro por delante”.

One Spot Arts

Luz Arcas / La Phármaco

www.lapharmaco.com

Fotografía: © Virginia Rota

Toná

Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre, 19.30h

Domingo 15 de noviembre, 18.30h

También en *streaming* el viernes 13 de noviembre, 19.30h

Danza contemporánea

País: España (Andalucía)

Idioma: español

Duración aproximada: 55 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

Espectáculo coproducido por el
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

plataforma

**38° Festival
de Otoño**

programación virtual en
www.festivalotono.com

Fotografía: © Virginia Rota

Ficha artística

Dirección artística, dramaturgia, espacio escénico y coreografía: Luz Arcas • **Asistencia escénica y coreográfica:** Abraham Gragera • **Acopañamiento dramático:** Rafael SM Paniagua • **Dirección musical y composición:** Luz Prado • **Asistencia artística:** Nino Laisné • **Baile:** Luz Arcas • **Violín y electrónica:** Luz Prado • **Voz, palma y percusiones:** Lola Dolores • **Vestuario:** Carmen 17 • **Asistente de vestuario y elementos de escena:** Olga Magaña • **Diseño y construcción de bandera:** Isa Soto • **Maestra de bandera:** Paula "La Albaronera" • **Asesoramiento escenográfico:** José Manuel Chávez • **Diseño y confección de lazos y flores:** Elena González - Auriolos • **Fotografía y vídeo:** Jorge Colomer, Virginia Rota y Carlos Pérez Romero • **Espacio sonoro:** Pablo Contreras • **Dirección técnica e iluminación:** Jorge Colomer • **Producción ejecutiva:** Gabriel Blanco y Marta López Caballero (Spectare) • **Colaboración en la producción ejecutiva:** Fernando Valero (Rial & Eshelman) • **Tour manager:** Renzo De Marco (Spectare) • **Diseño gráfico:** María Peinado • **Community managers:** Sofía Manrique y Carlos González • **Prensa y comunicación:** Elvira Giménez y Ángela de la Torre (Cultproject) • **Distribución nacional:** Lola Ortiz de Lanzagorta (New Dance Management) • **Distribución internacional:** Austin Rial Eshelman (Rial & Eshelman) • **Agradecimientos a:** Jorge G. Dragón, Ana Sánchez Acevedo, Jana Pacheco, Alberto Carpio, Maite Fernández Madrid, Violeta Niebla, Alessandra García, Teresa Casas, Rosa López, Luz López y Fernando Arcas

Sobre el espectáculo

"Quería hablar de la muerte, que apareciera, pero como aparece en el folclore, con toda su fuerza mítica, psíquica, y también como un motivo para la fiesta, para la celebración y la catarsis". Luz Arcas

Toná es una propuesta escénica que se aleja de narrativas convencionales y ofrece al espectador a una experiencia poética, plástica e intuitiva. En la pieza, los cuerpos y los objetos (el vestuario, los elementos escénicos) son atravesados por lo invisible (la música, el movimiento) y agitados hasta la extenuación: un exceso de vida que acaba por agotarlos y devolverlos a lo inerte.

Con el título provisional de *La carne, la caída*, el pasado mes de noviembre se estrenó en el Centro Pompidou Málaga la semilla de este proyecto a la manera de laboratorio creativo compartido por tres malagueñas residentes en Madrid de proyección significativa: la bailarina y coreógrafa Luz Arcas, directora de la compañía La Fármaco; la fotógrafa Virginia Rota, colaboradora de La Fármaco desde sus inicios e implicada igualmente en otros proyectos escénicos; y la violinista y compositora Luz Prado, con la que Arcas ya había colaborado en su pieza *La domesticación*.

Toná indaga en la fugacidad, en la muerte y la memoria. Como apunta Luz Arcas, “los materiales sobre los que trabajamos provienen del imaginario de nuestra infancia, de las canciones y de los miedos que aún nos persiguen. Nuestro proyecto aborda todo lo relativo a la muerte y al duelo desde el folclore, con una presencia muy importante de los verdiales como fuente de inspiración. Y ha significado un paréntesis muy importante respecto a lo que yo venía haciendo. Es algo menos denso, más orgánico y salvaje”.

En palabras de la propia artista: “*Toná* surgió en los viajes a Málaga para visitar a mi padre, bastante enfermo. En su casa, donde me crié, me reencontré con referencias, iconos, símbolos que tenía casi olvidados. Recordé anécdotas y miedos, reconectando con el folclore de mi infancia. Quería bailar un sentimiento que es propio de ese folclore: la muerte como celebración de la vida, la fiesta y la catarsis individual y colectiva.

Estaba trabajando en un nuevo proyecto con las también malagueñas Luz Prado (en la música) y Virginia Rota (en los audiovisuales), cuando les propuse indagar en esa poética compartida. Luz había trabajado mucho sobre los verdiales, el folclore malagueño prerromano, probablemente de origen fenicio, que en gran medida ha sobrevivido a las sucesivas colonizaciones culturales y todo intento de domesticación. Virginia, por su parte, acababa de inaugurar una exposición sobre el luto en Andalucía.

La memoria colectiva y los imaginarios populares son cruciales porque nos acogen y nos salvan del individualismo invitándonos a elaborar un relato compartido. Como todo lo relacionado con el pueblo, esta memoria cultural está llena de problemas, sin duda, pero volver a ella, para ensuciarla, renombrarla, y así, vitalizarla, es un acto de libertad frente al totalitarismo cultural o cualquier intención neoliberal de imponer o capturar un sentido, que solo esa colectividad puede administrar performativamente. También es un acto de resistencia contra el intento de nuestro sistema de desterrar y negar la enfermedad, la vejez y la muerte, que nos hace débiles cultural y espiritualmente y, por lo tanto, dominables.

En la biblioteca de mi padre me reencontré con una biografía de Trinidad Huertas, La Cuenca, una bailaora malagueña del siglo XIX que se hizo famosa en todo el mundo con un número en el que representaba a una torera en plena faena y que le dio el sobrenombre de La Valiente. He recuperado otras referencias de mi infancia, como la figura de la Virgen del Carmen, embarcada en procesión por el mar cada 16 de julio, en una fiesta que, como tantas otras del mundo popular, expresan un paganismo y un arcaísmo anterior al catolicismo y que, sin embargo, este siempre ha aprovechado para articular sus mitos. También recuerdo cuando un amigo de mi padre nos llevaba de noche a esperar a que se apareciera la virgen entre los olivos. Me interesa la experiencia del milagro como la aborda Pasolini, como Ana Mendieta: la metafísica de la carne, su espectacularidad pobre, el testigo inesperado.

Los milagros están hechos de muchas cosas pero, sobre todo, de la necesidad de que ocurran. Su carácter devocional no requiere una estructura formal demasiado elaborada, como dice mi amigo Rafael SM Paniagua, “la eficacia de las formas culturales populares es de otro tipo. Su precisión es de otro tipo. Podemos elaborar una creencia a partir de una imagen abyecta, una mancha en la pared, un Cristo mal pintado. La devoción popular se organiza en torno a imágenes malas”.

Confieso que el proceso de creación ha sido una liberación. Ojalá lo sea también para el público.

Toná está dedicada a mi madre”.

Sobre la compañía

Luz Arcas funda la compañía La Phármaco en 2009. Es Premio El Ojo Crítico de Danza 2015, Premio Mejor Intérprete Femenina de Danza 2015 en los Premios Lorca, Finalista a Mejor Intérprete Femenina de Danza en los Premios Max 2017, Premio Injuve 2009 y Premio Málaga Crea 2009.

Entre sus creaciones destacan *Kaspar Hauser. El huérfano de Europa* (pieza presentada en el Festival Otoño en 2016), *Miserere. Cuando la noche llegue se cubrirán con ella* (Teatros del Canal, 2017), *Una gran emoción política* (Teatro Valle-Inclán de Madrid, coproducida por el Centro Dramático Nacional, 2018), *Los hijos más bellos* (coproducida por el Ballet de Víctor Ullate de la Comunidad de Madrid, 2018), *Dolorosa* (creada para la Compañía Nacional de El Salvador, 2019) y el nuevo proyecto *Bekristen / Cristianos*, una trilogía cuyo primer capítulo, *La domesticación*, fue estrenado en noviembre de 2019 en los Teatros del Canal de Madrid.

Fotografía: © Virginia Rota

La Phármaco explora también espacios no teatrales, como en *Chacona* (Centre Pompidou, 2015), *Embodying What Was Hidden* (King Juan Carlos Centre, NYU, 2016), *La errancia* (Conde Duque, Garden State, 2018), o *Habitación con mi alma fuera* (Museo Picasso, exposición de Bruce Nauman, 2019). Además, la compañía lleva a cabo otro tipo de proyectos artísticos y pedagógicos, como *Mundo y Lenguaje* (Malabo, Guinea Ecuatorial, 2016) o *Tú que tienes la luz* (National School of Drama de Nueva Delhi, 2016).

Su repertorio ha girado por múltiples países, acompañado de proyectos docentes en Europa, África, América y Asia. Sus trabajos han recibido el apoyo del Centro de Danza Canal, la Comunidad de Madrid, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el INAEM, Ministerio de Cultura, Educación y Deportes, el Ayuntamiento de Madrid, la SGAE, el Instituto Cervantes y la AECID.

En primera persona

“Toná nace de la necesidad de encarnar una identidad amplia, que no pretende definirse esencialmente, ligada orgánicamente a la memoria colectiva y a los imaginarios populares, con toda su conflictividad. Una poesía que trasmite la carne, el pulso vital, llenos de rabia y de alegría, también de prejuicios y supersticiones. Un dolor antiguo y fértil que nos construye lentamente, desde la infancia.

Una identidad tan luminosa como oscura, que no se resume en términos de productividad y consumo, sino de derroche físico y poético, que se niega a inscribirse en las inercias de la opinión y su euforia, la pose, el protocolo.

Un cuerpo reconciliado con sus fuerzas vitales, entretejido de enfermedad, vejez, muerte... Y que se relaciona descaradamente con los símbolos, para ensuciarlos, pisotearlos, renombrarlos, mientras grita: son nuestros, nos pertenecen.

Un cuerpo que no escoge entre creer o sospechar: hermana fe y nihilismo y se repite: “amar es tener el cielo y ver que el cielo no tiene nada”.

*

“La vergüenza es el sentimiento que salvará a la humanidad”, dice el protagonista de *Solaris*. No será el amor, sino la vergüenza.

Un dolor que es antiguo y fértil: la carne, los cuerpos. La identidad es el misterio que se esconde en cada cuerpo y que surge de la reconciliación íntima con la vergüenza.

Busco en los cuerpos el baile, no la danza, sino el baile, su folclore, su herida: cuando la dignidad humana nos convoca y se atreve a pisotear el suelo con la potencia de la vergüenza. La rabia más hermosa, la herida más abierta”.

Luz Arcas

La prensa ha dicho...

“Luz Arcas es una bailarina sin más alianza que su cuerpo y lo que con él levanta, inventa, construye, aúlla. La danza es otra forma de política, pero de política íntima, aquella que no se malgasta en una sola fuerza sino que se unta de muchas: poesía, teatro, pensamiento... Porque todo se mueve. El proyecto de esta mujer sureña no se detiene en los márgenes del oficio de bailar, sino que entra y sale de todos los lugares donde se aloja una conmoción, un extravío. La danza es necesaria. Su danza es necesaria. Porque reclama complicidad y sitio sin pedir exactamente nada. Porque pone luz allá donde a veces la luz salva”.

Antonio Lucas, *El Mundo*

De Ramón María del Valle-Inclán

Dirigida por grumelot

www.grumelot.com

La lámpara maravillosa

Pieza de teatro itinerante

Sábado 14, domingo 15, sábado 21, domingo 22,
sábado 28 y domingo 29 de noviembre, 12.00 a 18.30h
Salida desde el Teatro de La Abadía

Teatro inmersivo

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 6 horas (versión presencial) /
entre 75 y 90 minutos (cada uno de los 3 capítulos *online*)

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

Colaboración entre el Teatro de La Abadía
y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Fotografía: © [la dalia negra]

Sobre el espectáculo

“Los trabajos de Carlota Gaviño e Íñigo Rodríguez-Claro son siempre luminosos, tienen un sentido de la puesta en escena espectacular, y juegan con el movimiento de los actores de una manera que hipnotiza”. **Luis Muñoz Díez, Revista Tarántula**

A partir del texto de Valle-Inclán, *La lámpara maravillosa* de grumelot hibrida la experiencia física y la experiencia virtual: un coche conducido por un actor y ocupado por un grupo reducido de espectadores emprende un viaje de seis horas desde el Teatro de La Abadía hacia la sierra de Madrid. Simultáneamente, un equipo audiovisual transforma ese viaje en una experiencia digital para 90 espectadores que, desde sus casas, experimentan el movimiento desde la quietud. La composición musical original de José Pablo Polo y los textos de Valle-Inclán vertebran el tiempo, mientras el coche atraviesa el espacio y se detiene de tanto en tanto: en un espacio al aire libre intervenido por una instalación sonora, en una ermita en la que nos espera una actriz, en un teatro en el que un actor explora las posibilidades del lenguaje.

grumelot construye así dos espectáculos en uno: una pieza itinerante a través del patrimonio de la Comunidad de Madrid y una experiencia virtual en directo que hace uso de las plataformas de comunicación digital para establecer un contacto íntimo y personal con cada uno de los espectadores que se conectan desde sus pantallas, a quienes se les ofrece la posibilidad de viajar sin salir de casa.

En cualquier caso, *La lámpara maravillosa* es un viaje: un *road trip* espiritual a través del atardecer y hacia la noche en un recorrido por el patrimonio histórico de la zona: una vía mística para -como reza Cage- “dejar espacio y tiempo suficiente para la contemplación”.

Ficha artística

Coordinación del proyecto: Íñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño • **Dirección:** Íñigo Rodríguez-Claro • **Dramaturgia:** Carlota Gaviño, a partir de textos de Ramón María del Valle-Inclán • **Ayudante de dirección:** Javier L. Patiño • **Asistente de dirección:** Carlos Laguna • **Plástica e intervención de los espacios:** grumelot • **Instalaciones sonoras, composición musical original y música en directo:** José Pablo Polo • **Intérpretes:** Carlota Gaviño, Pablo Messiez, Íñigo Rodríguez-Claro y Javier Lara • **Coordinación de la experiencia digital:** Itxaso Larrinaga • **Coordinación técnica:** La Cía. de la Luz (Álvaro Guisado) • **Diseño e implantación de dispositivo streaming:** I-tek • **Audiovisuales y diseño gráfico:** La dalia negra [Bentor Albelo y Javier Rojo] • **Producción y distribución:** Lorenzo Pappagallo (XperTeatro)

grumelot se propone intervenir el paisaje y el silencio para generar una reflexión serena en estos tiempos hiperacelerados a través de los textos de *La lámpara maravillosa*, de Valle-Inclán.

En palabras de la compañía: “el proyecto nace de nuestra absoluta fascinación por el texto de Valle-Inclán. Es una de esas obras maestras a las que volvemos una y otra vez, y que cada vez nos devuelve lecturas diferentes, vinculadas, de forma muy directa, a nuestro presente. *La lámpara maravillosa* es una obra paradigmática, continuadora de las grandes místicas desde el medievo hasta la teosofía de vanguardia, en la que el autor reflexiona sobre la capacidad del lenguaje y, por lo tanto, también sobre su incapacidad, para revelar la realidad. Desde su encrucijada vital y artística, Valle-Inclán nos ofrece un ideario estético que parece hablarnos de un lugar muy remoto, desde otro tiempo y, sin embargo, no puede resultar más pertinente, más necesario. A través de sus palabras, Valle-Inclán nos invita a parar, a callar, a callarnos, a callarnos juntos. O al menos a escuchar la música de las palabras, sus sonidos, a escuchar los sonidos de nuestra realidad, de la naturaleza que nos rodea”.

Y continúa: “*La lámpara maravillosa* es un libro iluminado, continuador de las ideas de los y las grandes místicas, relevante y pertinente en estos tiempos veloces, en los que el tiempo y las palabras son moneda de cambio. Esta obra es para nosotros una oportunidad para detenerse, una hermosa oportunidad compartida entre intérpretes y espectadores en un momento en el que, quizá más que nunca, anhelamos el contacto, la cercanía, la comunión que el teatro nos puede ofrecer”.

Fotografía: © [la dalia negra]

Sobre la compañía

grumelot es una compañía de referencia en el panorama madrileño y nacional, cuyos trabajos se caracterizan por abordar materiales clásicos desde perspectivas contemporáneas y viceversa, por trabajar sobre textos de contemporaneidad rabiosa desde una formación clásica, creando un lenguaje propio a caballo entre lo teatral y lo performativo, que hace uso de las nuevas tecnologías para proporcionar al espectador experiencias complejas y excitantes.

En la actualidad, grumelot son Carlota Gaviño, Javier Lara e Íñigo Rodríguez-Claro. Los tres miembros de la compañía ocupan posiciones diversas (dirigen, escriben, versionan, actúan...), en función de las necesidades y características específicas de cada proyecto.

La investigación y la formación han sido desde su fundación pilares básicos de su labor. Desde 2010, Íñigo Rodríguez-Claro y Carlota Gaviño coordinan tanto talleres de creación para profesionales como proyectos pedagógicos estables dirigidos a formar a jóvenes actores y creadores.

Reflexiones sobre la puesta en escena

“Esta versión escénica de *La lámpara maravillosa* es una oportunidad de escuchar la obra literaria de Valle-Inclán encarnada, resonante. También es una oportunidad de conocer los conflictos creativos e ideológicos de uno de los escritores más importantes del siglo XX. La obra es una impactante reflexión sobre el lenguaje y sus posibilidades; esto es, sobre la realidad y sus posibilidades.

Es una meditación del propio autor sobre su concepción estética, dudando a cada paso de la potencia de su poética, afirmando y, a la vez, cuestionando su visión sobre qué es y para qué sirven las palabras.

¿No sería mejor callarse? ¿Debemos tomar la palabra o renunciar a ella como medida ideológica?

La lámpara maravillosa es hermosamente contemporánea, una mirada preclara a lo que podríamos denominar “misticismo para el siglo XXI”, que nos empuja a preguntarnos: “¿qué significa el misticismo hoy, en esta sociedad postsecular, postmodernista, postdigital en la que vivimos?”

Con este espectáculo tratamos de tender puentes de lo teatral a lo musical, de lo musical a lo performativo, de lo performativo a lo instalativo. De la palabra al silencio”.

Iñigo Rodríguez-Claro, director

Reflexiones sobre el sonido y el silencio, a través del lenguaje y el entorno

“El sonido necesita del tiempo para ser y de la memoria para permanecer. Quizá de todas las artes, la música sea aquella en la que materia -sonido- y tiempo sufren en mayor medida una relación insobornable marcada por lo irreversible. La música es presente con deseo de ser futuro y nostalgia de haber sido pasado, una expresión carente de significado, pero excedente de comunicación, una ilusión persistente que las palabras no consiguen explicar. Precisamente de esto nos habla Valle-Inclán, de cómo suenan las palabras, de qué relación guardan con lo sonoro, de cómo la música puede montar y desmontar significados a su antojo y, sobre todo, de la relación que existe entre ser y sonar.

Partiendo de estos interrogantes, nos planteamos investigar la sonoridad del lenguaje y la potencialidad del arte sonoro, o pensar las instalaciones sonoras en diálogo con el lenguaje, en entornos diversos. Con múltiples premisas basadas en el trabajo de los compositores y músicos como John Cage (inventor de una música vivida como “agregación de sonidos” y, por lo tanto, también de “silencios”, definidos como “sonidos inaudibles”), Alvin Lucier (que ha experimentado con la acústica de los espacios, el eco o las características naturales de sonidos por ondas) o Laurie Anderson (artista experimental, vinculada a la música minimalista y la *performance* que juega con el lenguaje y sus límites), nos planteamos cómo acercarnos a los textos de Valle-Inclán y a su anhelo místico a través del diálogo con la música contemporánea y el arte sonoro.

¿Cómo escuchamos el silencio? Esta es la pregunta que nos planteamos en *La lámpara maravillosa* partiendo de la escucha itinerante de cuatro espacios físicos: un espacio libre (entorno natural), un espacio neutro (un teatro), un espacio reverberante (una iglesia) y un espacio en movimiento (un coche). A partir de la intervención de estos lugares mediante micrófonos y reproductores de audio de diversa índole, se crea una suerte de espejo sonoro de nuestro entorno cuya apariencia depende en todo momento de las diferentes acciones de los sujetos que lo habitan. Amplificar nuestro rastro sonoro para, de esta forma, entrar en un laberinto de relaciones perceptivas en el que, como si de una casa de los espejos se tratara, podamos generar una experiencia para detenerse en un instante. O tal vez, como dice Valle-Inclán: “cuando se rompen las normas del Tiempo, el instante más pequeño se rasga como un vientre preñado de eternidad. El éxtasis es el goce de sentirse engendrado en el infinito de ese instante”.

José Pablo Polo, músico

Angélica Liddell / Atra Bilis

Fotografía: © Luca del Pia

Una costilla sobre la mesa: Madre

Teatros del Canal, Sala Roja

Del 17 al 21 de noviembre, 20.30h

Teatro

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

Una coproducción del Théâtre Vidy-Lausanne, el Festival Temporada Alta y los Teatros del Canal, con la colaboración del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Ficha artística

Texto, escenografía, vestuario y dirección: Angélica Liddell

Interpretación: Angélica Liddell y Gumersindo Puche

Cantaor: Niño de Elche

Bailarín: Ichiro Sugae

Ayudante de dirección y producción: Borja López

Diseño de iluminación: Jean Huleu

Sonido y vídeo: Antonio Navarro

Regidor: Nicolas Guy Michel Chevallier

Director de producción: Gumersindo Puche

Logística: Saité Ye

Comunicación: Génica Montalbano y Saité Ye

Coproducción: laquidandi, S.L., Théâtre Vidy-Lausanne, Festival Temporada Alta y Teatros del Canal, con la colaboración del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

Fotografía: © Susana Pavia

Sobre el espectáculo

“Solo he intentado hacer la obra que a mi madre le hubiera gustado ver y unas manos pobres han cosido el sudario con el que la veré en el cielo”. **Angélica Liddell**

Poético, físico y visceral. Así es el teatro de Angélica Liddell, una de las creadoras más irreverentes e inclasificables del panorama actual y con más proyección internacional. Ahora vuelve al Festival de Otoño para presentar su nuevo montaje: un réquiem a su madre, fallecida en 2018. Una oración teatral, una explosión de culpa y expiación donde Liddell expresa su amor y, al mismo tiempo, todo su dolor, convirtiendo lo sublime en sufrimiento. Y, todo ello, acompañado por el músico Niño de Elche. Un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

En palabras de Angélica Liddell: “Estos funerales por mi madre contienen todos los “ayes” y en su expresión más desgarrada constituyen una epopeya en busca del país de mis antepasados: Extremadura, el seno, la tierra como vientre, la madre que debe ser devuelta a una entraña, recién nacida gracias a la enfermedad y la locura. Un recorrido profundo y doloroso donde la muerte transforma el odio en amor y la piedad se desborda. Un rito, el de los “Empalaos” de Valverde de la Vera, que busca la raíz telúrica y trágica del duelo, un camino hacia la expiación en mitad de un corazón arrasado. Una madre muerta que todas las noches me llama, en forma de niña, para que me vaya con ella. Tan solo he intentado hacer la obra que a ella le hubiera gustado ver, y unas manos pobres han cosido el sudario con el que la veré en el cielo”.

El estreno absoluto de *Una costilla sobre la mesa: Madre* tuvo lugar el 27 de marzo de 2019 en el Théâtre Vidy-Lausanne de Suiza.

Sobre la artista

Nacida en Figueres (Girona, 1966), Angélica Liddell es licenciada en Psicología y Arte Dramático. Consolidada dramaturga y actriz, sus producciones quedan lejos de cualquier tipo de teatro convencional. Sus obras están repletas de un expresionismo desgarrador y una pureza excepcional acompañada de la búsqueda del significado a través del dolor y la transgresión trágica.

En 1993 crea la compañía Atra Bilis Teatro, con la que ha conseguido que sus obras se traduzcan al francés, al inglés, al rumano, al ruso, al alemán, al polaco y al portugués. Sus piezas *La casa de la fuerza*, *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation*, *Ping Pang Qiu* y *Todo el cielo sobre la tierra (el síndrome de Wendy)* se han podido ver en el Festival de Otoño y se han presentado también, entre otros, en el Festival de Aviñón, en el Wiener Festwochen y en el Teatro del Odeón de París.

Fotografía: © Susana Pavia

Angélica Liddell

Entre sus premios y distinciones destacan

- Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de América 2003 por *Pasión anotada*, de Nubila Wahlheim.
- Premio SGAE de Teatro 2004 por *Mi relación con la comida*.
- Premio Ojo Crítico Segundo Milenio 2005 por su trayectoria.
- Premio Notodo del Público al Mejor espectáculo de 2007 por *Perro muerto en la tintorería: los fuertes*.
- Accésit del Premio Lope de Vega 2007 por *Belgrado*.
- Premio Valle-Inclán 2008 por *El año de Ricardo*.
- Premio Sebastià Gasch d'Arts Parateatrs 2011.
- Premio Nacional de Literatura Dramática 2012 por *La casa de la fuerza*.
- En 2013 es galardonada con el León de Plata a la Bienal de Venecia de Teatro como reconocimiento a toda su obra.
- En 2016 recibe el Premio Leteo "por su fuerza, su contundencia y su lucha por romper los patrones establecidos del pensamiento artístico".
- En 2017 es nombrada Chevalier de las Artes y las Letras de Francia, una de las máximas distinciones del país galó.

Con nombre propio

“Vengo de quemar a mis padres, con tres meses de diferencia entre un cuerpo y otro cuerpo. Ya nunca más podré volver de otro sitio. No quiero recordarlos vivos. Quiero que me acompañen sus cuerpos sin vida, sus rostros marmorizados como máscaras del “Sinsentido” y de la “Sinrazón”, su descanso al fin, ese misterio glacial, y el dolor inmenso que sentí al tocar la carne ya fría. Quiero guardar la imagen de sus cadáveres como un medallón de oro en mi memoria para que me haga llorar siempre, y así tener siempre dentro de mí la imagen que falta, lo irrepresentable de la imagen que siempre nos faltará. Cada día me esfuerzo por olvidar sus vidas, que son la mía, no quiero tener otro recuerdo que sus muertes, sus muertes, que me devolvieron el gigante del perdón y la piedad. A mi derecha mi padre muerto, a mi izquierda mi madre muerta. El amor en lo alto, esférico y dorado. Te amo, padre. Madre, te amo”.

Angélica Liddell

La prensa ha dicho...

“La nueva creación de la directora es un acto de fe y, al mismo tiempo, de desafío”.

Ainhoa Jean-Calmettes i Jean-Roch de Logivière, *Mouvement*

“Asistir a un espectáculo de Angélica Liddell es una experiencia. No siempre es agradable, pero es potente. Hay momentos desgarradores, horribles, sublimes, sorprendentes, desagradables, tenebrosos y radiantes. Hay locura y exacerbación, una voluntad real de autenticidad, una pasión ibérica extrema y la búsqueda de una verdad universal. Sobre todo, hay una artista profundamente sincera”.

Martine Fehlbaum, *Inferno*

“De una intensidad vocal que estremece Jericó, revelando cuadros escénicos de una belleza espectral y orquestando quejas asustadas donde participa el fantástico cantautor Niño de Elche, Angélica Liddell no sólo busca la originalidad sino que también paga con su cuerpo este tributo sacrificial a una “tierra, antes de que Dios fuera amor”. No todo el mundo querrá entrar en esta capilla ardiente de cambios, incertidumbres, escupitajos de oscuridad y donde exultan sin reservas todas las expresiones del odio, de la fulminación, de la imprecación, del anatema. Pero qué alegría por el resto ver reconocida esta necesidad de sentir los latidos de la existencia, al precio que sea”.

Boris Sen, *24 heures*

“Angélica Liddell es una de las artistas más perturbadoras de la escena contemporánea. No sales nunca ileso de la representación de una de sus obras, experiencia única a la vez que poética y física, donde el acto, necesario y liberador trasciende el relato. Su teatro de compasión y de compartir el sufrimiento moviliza un habla sencilla, brutal, implacable. [...] La artista española es una mística radical, una penitente moderna de las contradicciones de la humanidad”.

Guillaume Lasserre, *Mediapart*

Jam Lauwers / Needcompany

www.needcompany.org

Fotografía: © Stephan Vanfleteren

Molly Bloom

Sala Cuarta Pared

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre, 21.00h

Monólogo

País: Bélgica

Idioma: francés (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 1 hora (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno en España

Fotografía: © Maarten Vanden Abeele

Ficha artística

Creación y adaptación: Viviane De Muynck & Jan Lauwers

Texto: basado en *Penélope*, el capítulo final de *Ulises*, de James Joyce, a partir de la traducción francesa de Tiphaine Samoyault © Ediciones Gallimard

Dramaturgia: Elke Janssens

Asistencia a la dramaturgia: Melissa Thomas

Vestuario: Lot Lemm

Diseño de iluminación: Ken Hioco y Jan Lauwers

Director técnico: Ken Hioco

Productor: Marjolein Demey

Técnico: Tijs Michiels

Entrenadora de francés: Anny Czupper

Producción: Needcompany

Coproducción: La Filature (Mulhouse)

Copresentación: Festival Temporada Alta (Girona), La Rose des Vents (Villeneuve d'Ascq), La Passerelle (Saint-Brieux) y Espaces Pluriels (Pau)

Con el apoyo de: Tax Shelter del Gobierno Federal Belga y las autoridades flamencas

Sobre el espectáculo

"Viviane De Muynck transforma una lectura dramatizada en una hora de emocionante espectáculo" **Die Welt**

En 1999, Viviane De Muynck y Jan Lauwers se pusieron manos a la obra para abordar la escritura de James Joyce. Tras varias cartas ofensivas y desafortunadas, el nieto del escritor, Stephen J. Joyce, les prohibió expresamente utilizar el material. Pese a esta prohibición, en Alemania se realizaron algunas lecturas clandestinas que fueron documentadas por la prensa. Ahora que los derechos de autor de Joyce han expirado, los creadores han podido finalmente sacar a escena libremente esta pieza.

Molly Bloom presenta el monólogo interior de la esposa infiel de Leopold Bloom. Molly Bloom emerge como un símbolo de la feminidad, desvela sus pensamientos sobre los hombres de su vida, su situación actual, sus recuerdos, su sentido del humor, su entusiasmo vital y cómo afronta la pérdida y el arrepentimiento.

Para la actriz Viviane De Muynck y el director Jan Lauwers, el teatro es una cuestión de vida o muerte. Su primer encuentro se dio en la obra *Isabella's Room*, que pudo verse en el Festival de Otoño en 2009. Ambos artistas comparten la misma pasión por James Joyce, a cuyo trabajo ya se habían acercado en el espectáculo *La Poursuite du vent*. En esta ocasión, han indagado en lo más profundo del *Ulises*, uno de los textos literarios más importantes del siglo XX. Y, más concretamente, De Muynck y Lauwers han querido abordar uno de los capítulos más controvertidos y jugosos del libro: el monólogo de Molly Bloom.

He aquí una inmersión impresionante, a veces, incluso, escandalosa, en el universo interior de una mujer que revela todo sobre su vida íntima, sexual, ya sea real o fantaseada. Molly es una esposa infiel. Una heroína sin filtro ni tabú, que cierra la monumental ficción de Joyce con su alocado discurso. Para encarnarla, es necesaria una actriz, literalmente, extraordinaria. Y así es Viviane De Muynck, a quien Jan Lauwers dirige con la exigencia y la precisión de un violinista apasionado.

Sobre la compañía

Needcompany es una compañía nacida de la mano de los artistas Jan Lauwers y Grace Ellen Barkey en 1986. Maarten Seghers se une a la *troupe* en el año 2001. Lauwers, Barkey y Seghers conforman el núcleo central de la formación y participan en el total de su producción artística, ya sea teatro, danza, *performance*, artes visuales, escritura, etc. A lo largo de sus más de tres décadas de existencia, sus creaciones han visitado las salas y teatros más destacados de su país natal, Bélgica, así como el extranjero.

Desde sus inicios, Needcompany se ha presentado como una compañía internacional, multilingüe, innovadora y multidisciplinar. Su diversidad se hace patente en su propio elenco de artistas, que provienen de al menos siete nacionalidades diferentes. A lo largo de los años, Needcompany ha puesto cada vez más énfasis en fortalecer este equipo y en establecer acertadas alianzas artísticas, como Lemm&Barkey (Grace Ellen Barkey y Lot Lemm) o la OHNO COOPERATION (Maarten Seghers y Jan Lauwers). En Needcompany, todo gira en torno al artista. Es decir, todo se basa en el proyecto artístico, en su autenticidad, su necesidad y su significado. El medio en sí mismo es continuamente cuestionado y hay, asimismo, un constante examen de la calidad del contenido en relación, también, a su forma. Needcompany cree en la calidad, la cooperación y la innovación. Su voz es líder en el debate social sobre la urgencia y la belleza del arte tanto a nivel nacional -en Bélgica- como internacional.

Fotografía: © Stephan Vanfleteren

Durante los últimos 30 años, Jan Lauwers ha suscitado la admiración de crítica y público por su trabajo pionero con su Needcompany. La formación ecléctica de Lauwers ha propiciado el surgimiento de un idioma teatral propio tanto en sus proyectos teatrales como en los de arte visual y cinematográfico. Entre los trabajos más destacados de Needcompany se encuentran *The Porcelain Project* (2007) o la trilogía *SAD FACE | HAPPY FACE*, compuesta por las piezas *Isabella's Room* (2004), *The Lobster Shop* (2006) y *The Deer House* (2008). Entre sus más recientes creaciones destacan también *All the Good* (2019), *Glory Hole* (2017) o *The Time Between Two Mistakes* (2015).

Sobre el artista

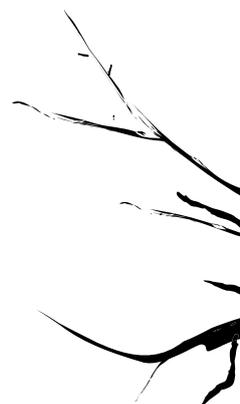
Jan Lauwers (Amberes, 1957) es uno de los exponentes de esa generación de artistas belgas que crean sin encorsetarse en géneros o disciplinas. Sus producciones, llenas de imaginación y expurgadas de prejuicios, se han presentado en multitud de teatros y festivales de todo el mundo. Artífice de piezas de gran intensidad visual, el creador reinterpreta en sus espectáculos temas eternos como el amor, la violencia, el erotismo y la muerte.

Lauwers ha destacado en casi todas las disciplinas artísticas a lo largo de su prolífica carrera. Durante los últimos 30 años, su nombre es inseparable al de la Needcompany, compañía que fundó en Bruselas junto a Grace Ellen Barkey en 1986. Además de sus trabajos para la escena, Lauwers ha creado un sustancial cuerpo de arte que se ha exhibido en centros tan destacados como BOZAR de Bruselas o McaM de Shanghái, entre muchos otros espacios.

Entre 2009 y 2014, la Needcompany fue compañía residente en el prestigioso Burgtheater de Viena. En el año 2012, Jan Lauwers fue galardonado con la Condecoración de Honor de Oro por sus Servicios a la República de Austria. En 2014, recibió, asimismo, el León de Oro a toda su trayectoria artística en la Bienal de Venecia. Ha sido el primer belga que recibe este premio en la categoría de teatro. En 2018, el Festival de Salzburgo presentó la primera ópera puesta en escena por Lauwers, *L'incoronazione di Poppea*.

Lauwers estudió Pintura en la Academia de Arte de Gante. A finales de 1979 reunió a su alrededor a un grupo de artistas con el que formó el Epigonensemble. En 1981 este grupo se transformó en el colectivo Epigonentheater zlv, que sorprendió al mundo del teatro con sus producciones rupturistas. Así, Lauwers tomó posiciones en el movimiento para el cambio radical en el Flandes de los años 80, comenzando también su celebrada proyección internacional. Las obras de Epigonentheater zlv se caracterizaban por su estilo directo, concreto y altamente visual, teniendo como elementos estructurales la música y el lenguaje. Entre sus producciones de aquella época se citan títulos como *Already Hurt and not yet War* (1981), *dE demonstratie* (1983), *Bulletbird* (1983), *Background of a Story* (1984) e *Incident* (1985). En 1985 el colectivo se disuelve. Un año después, Lauwers funda Needcompany junto a Grace Ellen Barkey.

Desde la fundación de Needcompany en 1986, tanto su trabajo -siempre único y versátil- como sus intérpretes han sido marcadamente internacionales. Cada producción se ha realizado en varios idiomas. Sus primeras creaciones fueron todavía muy visuales, pero con el paso de los años la trama y el tema principal han ido cobrando cada vez más importancia. Su trabajo ha sido etiquetado como posdramático.

En primera persona...

“Teniendo en cuenta que todo el episodio final del *Ulises* de Joyce solo puede ser apreciado completamente por un lector que descubre las diferentes capas de este monólogo según sus capacidades, nosotros nos enfrentamos aquí a la necesidad de elegir. Llegamos a esta adaptación teatral a través de un proceso de eliminación, lleno de admiración y asombro por el ingenio de la escritura y de la construcción y teniendo en cuenta que ciertos elementos de la historia pueden resultar demasiado complejos de cara a la comunicación directa con un público que puede no estar familiarizado con el *Ulises* como tal, o con la historia social y política irlandesa en particular. Por lo tanto, nos concentramos en Molly Bloom. Lamentamos profundamente que algunos pasajes no se hayan podido mantener y que nos viéramos obligados a condensar otros para no amenazar la claridad de nuestro punto de vista. Confiamos en haber logrado nuestro objetivo, presentando una excelente selección de este rico material, para ser escuchado en lugar de para ser leído; para ser sentido y entendido en lugar de para ser analizado clínicamente. Al hacerlo, esperamos inspirar a la audiencia a redescubrir el trabajo de James Joyce”.

Viviane De Muynck

La prensa ha dicho...

“Ella es ella. Viviane es Molly. Viviane De Muynck transforma una lectura dramatizada en una hora de emocionante espectáculo. Molly es una mujer segura de sí misma que todavía espera más de la vida, aunque no sabe exactamente el qué. Pero ella despeja esa incertidumbre con una risa profunda o con una pequeña sonrisa. Entonces Molly es Viviane, ¿o es Viviane Molly?”.

Die Welt

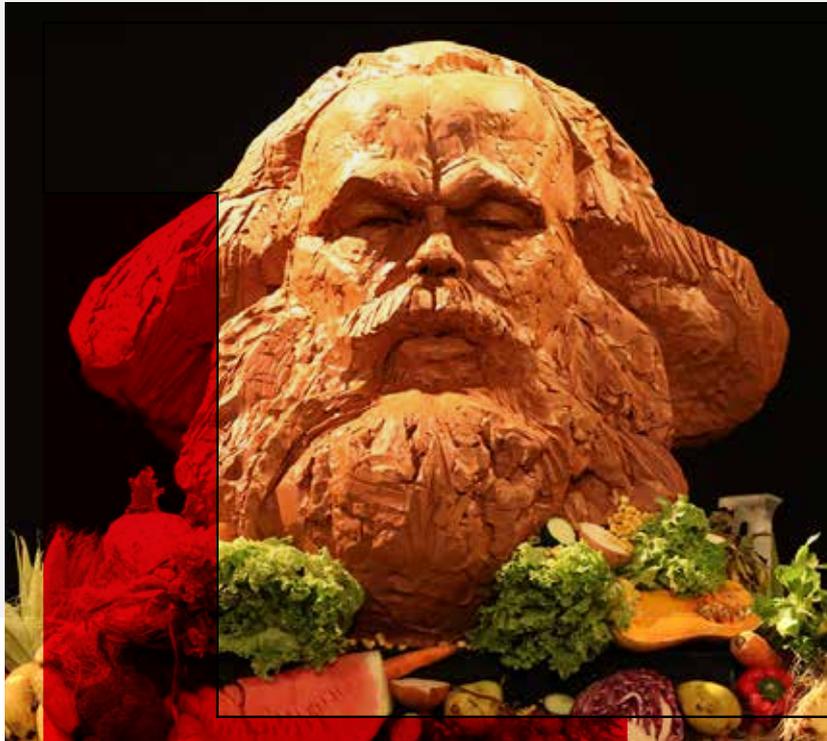
“Aquí, el deseo y el entusiasmo por la vida se presentan como principios femeninos importantes. He aquí una presentación excepcionalmente vital de una figura literaria y su sensualidad. En el transcurso de una hora, somos testigos de como esta animada actriz crea una Molly que se niega a dejarte ir y que, en gran medida, es también Viviane”.

Berliner Morgenpost

La Columna Durruti

www.emiliogarciawehbi.com.ar

www.maricelalvarez.com.ar

Escorpión y Félix

Museo Reina Sofía - Edificio Nouvel, Auditorio 400

Miércoles 18 de noviembre, 19.00

*Entrada libre. Aforo limitado.

Lectura performática

País: Argentina

Idioma: español

Duración aproximada:

Parte 1 — conversación (50 minutos)

Parte 2 — *performance* (45 minutos)

Año de producción: 2018

Estreno en España

Colaboración entre el Museo Reina Sofía y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Ficha artística

Texto: Karl Marx

Concepto e interpretación: Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi

Asistencia artística: Martín Antuña

Fotografías: Andrés Manrique y Gustavo Gorrini

Realización del busto en Madrid: Ignacio García

Música: se utiliza la canción *La Varsoviana* (Warszawianka, 1883), de Wacław Świącicki, y fragmentos de películas de los Hermanos Marx

Sobre el espectáculo

"Una obra iconoclasta y perturbadora". Diego Rojas, Infobae

En colaboración con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, el Museo Reina Sofía presenta, por primera vez en España, *Escorpión y Félix*, un trabajo de La Columna Durruti, colectivo iconoclasta de acciones performáticas afincado en Buenos Aires. La sesión se inicia con una conversación entre los fundadores del colectivo, Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez, y la comisaria e investigadora Isabel de Naverán, en la que se profundizará en la *Trilogía de La Columna Durruti* (2015-2017) y otros trabajos del colectivo, a través de textos, películas, objetos, publicaciones y acciones. A continuación, tendrá lugar la performance *Escorpión y Félix* (2018), articulada en torno a la lectura del único texto de ficción escrito por Karl Marx: *Escorpión y Félix. Novela humorística* (1837). Siguiendo la actitud inconformista de La Columna Durruti, la pieza busca provocar, desde la acción, reflexiones que interpelan el presente.

Sobre la compañía

El colectivo La Columna Durruti está integrado por los artistas multidisciplinares Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez, el compositor Marcelo Martínez y la escenógrafa Julieta Potenze.

Emilio García Wehbi es un artista interdisciplinario autodidacta que trabaja en el cruce de lenguajes escénicos. Desde 1989 -año en que funda El Periférico de Objetos, grupo paradigmático del teatro experimental e independiente argentino al que el Festival de Avión le dedicó una retrospectiva en el año 1999- hasta la fecha, ha destacado como director teatral, regidor, *performer*, actor, artista visual y docente. Sus espectáculos, óperas, *performances*, instalaciones e intervenciones urbanas han sido presentados en los principales escenarios, festivales y ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, Portugal, España, Irlanda, Escocia, Francia, Suiza, Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Polonia, Italia, Suecia, Australia y Japón.

Su poética intenta confrontar con las categorías estéticas establecidas, hibridando las disciplinas de manera que sus creaciones no puedan ser sometidas a ninguna definición precisa. Su búsqueda formal pretende establecer siempre una dialéctica con el espectador, considerándole parte activa de la obra. García Wehbi trabaja a partir de estrategias formales que incluyen conceptos como lo obsceno (aquello que está fuera de la escena), la crisis, el accidente, la provocación, la inestabilidad, lo extraordinario (lo que se aparta del orden), la memoria, la muerte y la violencia. Intenta que sus montajes sean un espacio para la convergencia de las distintas miradas. A lo largo de su carrera ha sido merecedor, entre muchas otras distinciones, del Premio Konex a la excelencia artística.

Por su parte, Maricel Álvarez es actriz de teatro y cine, directora, coreógrafa, curadora y docente. Su práctica se desarrolla en la intersección del teatro, la *performance*, la danza y las artes visuales, generando una fusión de los espacios en los que el cuerpo, como un aparato artístico y crítico, se puede manifestar. Este enfoque fundamentalmente interdisciplinario se refleja

en su formación artística y académica: cursó la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se formó con reconocidos maestros en teatro y danza contemporánea tanto en Argentina como en el extranjero. Trabaja en estrecha colaboración artística con Emilio García Wehbi desde 1999. Ha trabajado además con El Periférico de Objetos, Alejandro González Iñárritu (*Biutiful*), Sophie Calle (*Prenez soin de vous*), Santiago Loza, William Kentridge (*Enough and More Than Enough*), Woody Allen (*To Rome with Love*), Nicolás Prividera, Edgardo Cozarinsky, Alejandro Tantanian, Martín Churba, Nora Lezano, Diana Szeinblum, Ana Katz e Iván Fund, entre otros.

Sus trabajos y creaciones ha sido presentados en muchos de los más prestigiosos teatros, galerías, museos y festivales de Argentina y el extranjero, como el Centro de Experimentación del Teatro Colón, el Centro de Expresiones Contemporáneas del Teatro Argentino de La Plata, el Teatro General San Martín, el Konzert Theater Bern (Suiza), el BerlinerFestspiele (Alemania), la Akademie der Künste Berlin (Alemania), el Teatro El Galeón (INBA) de Ciudad de México, el Museo Universitario del Chopo (CDMX), el Espacio de Arte de la Fundación OSDE, el Centro Cultural Kirchner, el Museo Palacio Dionisi (BIENALSUR), el Festival de Cine de Cannes (Francia) o los festivales de Sundance (Estados Unidos), Morelia (México) y Toronto (Canadá), entre otros. Actualmente es docente de la Maestría de Teatro y Performance de la Universidad Nacional de las Artes y curadora de la Bienal de Performance (BP.17 y BP.19).

Con nombre propio

“Conocemos al Marx filósofo, conocemos al Marx economista, conocemos al Marx político, pero desconocemos al Marx humorista. Y no hablamos de Groucho ni de Harpo, sino de Carlos. A los 19 años, Karl Marx flirteó con la poesía y con la novela. *Escorpión y Félix* es una muestra de lo que hubiese sido capaz de haber transitado también esos caminos. Se trata de una serie de capítulos de una novela satírica nunca acabada en donde el joven futuro filósofo ya muestra sus virtudes como polemista y discute graciosamente las tesis de los pensadores que lo precedieron, pero, esencialmente, se desternilla de la risa con una actitud absolutamente disparatada, que podríamos aventurar como antecesora de Dadá. Se trata de una herejía literaria que se ocupa de criticar las costumbres de su época del mismo modo irreverente con que Duchamp le pintó los bigotes a la Gioconda. De algún modo, la existencia de *Escorpión y Félix* es una febril celebración del asesinato de ese Marx ceñudo, soberbio, perfilado, que los libros de historia y los monumentos de los países donde reinó el socialismo estalinista se encargaron de inventar. Y La Columna Durruti es, en esta ocasión, la culpable de cometer el asesinato de Julio César, de arrancarle la barba postiza a Marx”.

Emilio García Wehbi

Pau Aran

www.pauaran.com

Fotografía: © Jordi Vidal

Lettre d'amour

Nave 73

Miércoles 18 y jueves 19 de noviembre., 19.30h

Danza contemporánea

País: España (Cataluña y Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno en Madrid

Fotografía: © Jordi Vidal

Sobre el espectáculo

“El bailarín cautiva la mirada desde el primer instante con sus brazos infinitos y su torso serpenteante. La espalda se ondula como las olas y el rostro en constante metamorfosis destila mil emociones”.
Clàudia Brufau, Revistamusical.cat

La obra y la personalidad del poeta peruano César Moro llenan una pieza coreográfica que nos descubre el universo de este autor y pintor surrealista, pero también el talento de un coreógrafo y bailarín catalán con una extensa trayectoria internacional.

El coreógrafo y bailarín Pau Aran lleva desde el año 2006 bailando con el ensemble del Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch y ha actuado en más de 25 coreografías de la artista alemana. Paralelamente, sin embargo, él desarrolla su propio lenguaje del movimiento en una serie de proyectos multidisciplinares como este que ahora pone en común el universo del poeta César Moro (1903-1956), el talento de la actriz Consuelo Trujillo, encargada de decir los versos en escena, y la participación de Alberto Conejero, responsable de la dramaturgia del espectáculo.

Todos ellos envuelven la coreografía de Pau Aran, un solo-dueto que habla sobre el deseo, entendido como el hambre del que está ausente. ¿Cómo se baila para o hacia alguien que no está? ¿Cómo se baila lo que todavía no existe? ¿Cómo se baila después de haber bailado? ¿Qué cuerpo baila cuando baila mi cuerpo?

Ficha artística

Dirección e interpretación: Pau Aran
Asesoramiento e interpretación: Consuelo Trujillo
Dramaturgia: Alberto Conejero
Ayudantía de dirección: Leah Marojević y Theo Clinkard
Asesoramiento teatral: Pep Ramis
Música: Chabuca Grande, Arturo Márquez, Olivier Messiaen, J.S. Bach
Escenografía: Stefan Jovanović y Paco Padilla
Espacio lumínico: Sergio Roca e Irene Ferrer
Agradecimientos: El Armario de Pepa
Producción: Núria Aguiló Sol
Distribución: Godlive Lawani
Management: Laia Montoya
Diseño de vídeo: Charlie Cattrall
Una coproducción de: Grec 2020 Festival de Barcelona
Con el apoyo de: L'animal a l'esquena, CND - Residencias de Creación, nunArt Gràcia y Nave 73

Esta pieza nace de todas esas preguntas, de todas esas ausencias amontonadas en el propio cuerpo, de ese no saber ahora dónde, con quién, cómo. Nace de la presencia de los ausentes. Nace de los vestigios del camino recorrido y de los indicios del camino por recorrer.

Un solo de danza es siempre una comunidad de solitarios. Aunque Pau Aran baile solo, con él están Consuelo Trujillo y Alberto Conejero. Y, con ellos, junto a ellos, César Moro.

César Moro que fue enigma,
César Moro que fue relámpago,
César Moro que fue encrucijada,
César Moro que fue deseo.

César Moro fue el nombre artístico o la nueva identidad que Alfredo Quíspez-Asín Mas (nombre real del artista) extrajo de una obra de Ramón Gómez de la Serna. Con esta denominación vivió y creó al margen de cánones y preceptos y formuló un lenguaje propio en castellano y francés, durante una vida corta y apasionada que transcurrió entre Lima, París y México. Los secretos de la condición humana y, especialmente, los misterios del amor, están en el centro de su obra.

El dramaturgo de esta pieza, Alberto Conejero (autor de obras teatrales como *Todas las noches de un día*, *La piedra oscura* o *La geometría del trigo*, entre otras), se ha basado para la ocasión, especialmente, en *La tortuga ecuestre*, *las Cartas de amor a Antonio* (1939) y la obra de 1942 *Lettre d'amour*, todo combinado con elementos biográficos de un escritor y artista plástico que tuvo una relación especial con el mundo de la danza, un arte al cual no se pudo dedicar a causa de una lesión.

Pau Aran

Sobre el artista

Bailarín, coreógrafo y profesor independiente con base en Berlín y Madrid, Pau Aran lidera proyectos creativos y formativos y está interesado en la construcción de puentes dentro de la comunidad artística. Nacido en las costas mediterráneas catalanas, comenzó su carrera profesional con el baile de salón y el jazz moderno, desde donde su interés se expandió hacia múltiples formas de movimiento expresivo.

Durante sus estudios en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, Aran fue invitado a asistir excepcionalmente a la Universidad de las Artes Folkwang de Essen, en Alemania. Esto le condujo a formar parte del Tanztheater Wuppertal, integrándose en la compañía bajo la dirección de Pina Bausch en el año 2006. Con esta prestigiosa formación ha participado en más de 25 producciones y, en la actualidad, continúa bailando en ella como artista invitado.

Como artista independiente desde 2013, se dedica a desarrollar su lenguaje de movimiento personal a través de proyectos colectivos multidisciplinares en todo el mundo y realizando talleres creativos con y para diversos artistas y comunidades.

Fotografía: © Maarten Vanden Abeele

En primera persona...

“El punto de partida de *Lettre d’amour* ha sido investigar la relación entre palabra y movimiento. Tengo esa tradición que cargo, honro y celebro, así que he apostado por la poesía y la dramaturgia corporal y literaria. Quiero hablar de agradecimiento, de amor, de necesidad de reconocimiento a lo vivido. Abordar la cronología del amor... desespero, entusiasmo, liberación, deseo, todos los estados por los que pasas a través del amor.

En este proceso he encontrado unos códigos que pienso que me pueden servir para la próxima creación. Si bien la temática puede cambiar, he conseguido unos disparadores y este aprendizaje me ha llevado a nuevas preguntas y nuevas motivaciones. En esta producción he tenido que tomar decisiones sobre lo que funciona y lo que no, he trabajado con una actriz y con un dramaturgo, he aprendido a hacer exploraciones que me hacen llegar a conclusiones. Las colaboraciones son siempre complejas y hay que tratarlas desde el cuidado. Hemos hecho un trabajo respetuoso con el lugar del otro y no ha sido fácil, especialmente por el momento que estamos viviendo. Además, teníamos diferentes posibilidades. Estaba, por un lado, la palabra sola. Por otro, el movimiento. Luego, las diferentes combinaciones posibles. Ver, por ejemplo, cómo la palabra genera movimiento. Hemos querido que todo fuese muy simple, sin muchos objetos ni complejos vestuarios.

De Wuppertal me he traído un legado del movimiento, del gesto y del cuerpo. Pero también un modelo de cómo acercarme a la creación, esa manera de aproximarse con curiosidad al material creativo, esa forma de relacionarse con los otros que forman el equipo. Ahora me han entrado ganas de hacer crecer a la familia y ponerme definitivamente detrás de la mesa. Con *Lettre d’amour* quería compartir algo de mí con el público pero para el próximo paso ya me gustaría hacerlo a través de otros. Tengo en mente una pieza para cinco bailarines, en la que yo estaría fuera, un trabajo colaborativo para el próximo año”.

Pau Aran

(entrevista realizada por el periodista Omar Khan al creador en la revista Susy-Q)

La prensa ha dicho...

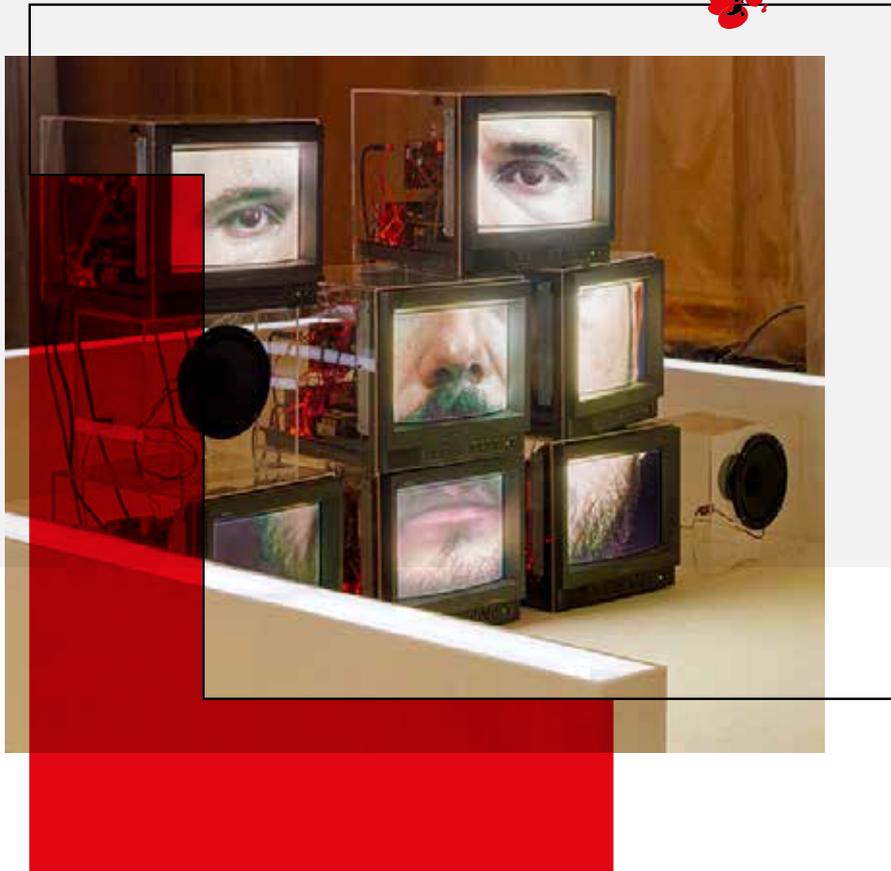
“El escenario es un lienzo oscuro donde Consuelo Trujillo declama y Pau Aran baila. Los dos vestidos de negro. El espectáculo es concebido como un dúo entre la dicción solvente y apasionada de Trujillo y la fluidez de movimiento virtuosa de Pau Aran. Voz y cuerpo en acción emanan luz en esta puesta en escena tan sobria. El bailarín cautiva la mirada desde el primer instante con sus brazos infinitos y su torso serpenteante. La espalda se ondula como las olas y el rostro en constante metamorfosis destila mil emociones. Tanto una como la otra consiguen transmitir la sensación de anhelo constante, que se acopla a los poemas de Moro que recita Trujillo con aplomo.

A menudo los dos intérpretes interactúan: Trujillo corre y se mueve por el suelo con Aran, y Aran también suelta algunas citas de Moro. La química entre el bailarín y la actriz, acompañada por una selección musical que incluye piezas de Bach, funciona (...). Las pinceladas sobre Moro son elegantes y agradables (...).”

Clàudia Brufau, *Revistamusical.cat*

cabosanroque

www.cabosanroque.com

Fotografía: © Jose Hevia

Demonios

Teatros del Canal, Sala Verde

Jueves 19 y viernes 20 de noviembre,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00h
Sábado 21 de noviembre,
12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00h

Instalación / Teatro expandido

País: España (Cataluña)
Duración aproximada: 40 minutos
Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

Fotografía: © Jose Hevia

Ficha artística

Concepto, creación, dramaturgia, puesta en escena y dirección: cabosanroque • **Composición y espacio sonoro:** cabosanroque • **Esculturas e instalaciones:** cabosanroque • **Escenografía:** cabosanroque • **Texto:** Jacint Verdaguer y Maya Deren • **Música original:** cabosanroque • **Versiónes musicales de:** cabosanroque de *Veni creator s. IX* (Rabano Mauro). *Unanswered question 1906* (Charles Ives) • **Iluminación:** Cube. bz y cabosanroque • **Vídeo:** Frau Recerques Visuals y cabosanroque

Version en castellano

Traducción de Jacint Verdaguer: José María Micó • **Traducción de la polifonía:** cabosanroque • **Voz de la polifonía:** Violeta Gil (La Tristura), Abraham Boba (León Benavente) • **Traducción y voz de Maya Deren:** Violeta Gil • **Voz altavoces:** cabosanroque • **Con la participación grabada de:** Niño de Elche y Rocío Molina, Enric Casasses (poeta), Manuel Delgado (antropólogo), Gerard Horta (antropólogo), Ricard Torrents (especialista en la obra de Verdaguer), Carme Torrents (museóloga), Lourdes Porquet (viróloga), Xavier Rebodosa (virólogo), Núria Martínez-Vernis (poeta) y Jordina Boix (directora de la Fundación Jacint Verdaguer), que leen a Jacint Verdaguer, mientras que Joan Solana pone cara y voz a las palabras de la obra *Verdades del Padre A.F., exorcista* • **Coproducción:** cabosanroque, Festival Grec, La Filature – Scène nationale française, Temporada Alta 2019 y la Fundación Lluís Coromina

Sobre el espectáculo

“cabosanroque, que se formaron en Barcelona en 2001, son los últimos grandes herederos de esta tradición que va más allá de la música para entrar en el terreno de la filosofía, la ingeniería y las artes plásticas”. **Javier Blánquez, El Mundo**

El dúo de artistas formado por Laia Torrents y Roger Aixut propone una reflexión sobre la posesión. Y lo hace a partir de los apuntes escritos por Jacint Verdaguer durante una de las vivencias más particulares del poeta: los exorcismos en los que participó entre 1890 y 1893, en un piso de Barcelona.

El poeta romántico más importante de la literatura catalana pone en riesgo una vida de éxito y privilegios para dedicarse a los más desvalidos de la sociedad. Lo hace a finales del siglo XIX, en Barcelona, en una época de gran crisis social, tanto en España y Europa como en el mundo. Espiritualismo, anarquía, comunismo, darwinismo, Nietzsche, Freud... El mundo entero hierve y la Iglesia Católica está siendo cuestionada en todos los frentes.

Es entonces cuando el poeta empieza a participar en las sesiones de exorcismo y, durante cuatro años, toma notas regularmente que se recogen en cuatro cuadernos. cabosanroque utiliza estos escritos para pensar en el fenómeno de la posesión y sus implicaciones sociales y estéticas, biológicas y,

finalmente, teatrales. Textos profundamente actuales que son los nudos que unen dos mundos paralelos: el visible y el invisible, el hombre y la sociedad, el individuo y su comunidad. cabosanroque se acerca al Verdaguer menos conocido y revive su contemporaneidad a través de una interpretación libre: del habla al sonido, del sonido a la imagen.

El dúo ha recreado, en *Demonios*, la casa de oración donde se practicaban esos rituales. Un espacio, con la participación grabada de Niño de Elche, Rocío Molina y Enric Casasses, entre otros, donde el público se podrá pasear libremente y ser parte de la dramaturgia sonora, pasando de una libertad de movimientos a una posesión operada por cabosanroque y, sin ser consciente de ello, realizando algunos movimientos orquestados, una sutil coreografía que finalmente completa la obra.

Porque..., ¿qué es el teatro, sino una forma de posesión?

Sobre la compañía

cabosanroque es un dúo de artistas sonoros que nace de un gran colectivo musical formado en Barcelona en 2001. A caballo entre la música experimental, las artes plásticas y las artes performáticas, su trabajo ha girado a menudo alrededor de la producción mecánica de sonido y las posibilidades expresivas de la máquina y su capacidad para vehicular emociones.

cabosanroque son Laia Torrents (1976), licenciada en Ingeniería Superior Industrial y con estudios superiores de Composición, Armonía y Arreglos en el Taller de Músicos, y Roger Aixut (1975), licenciado en Arquitectura. Entre sus creaciones, destacan: *No em va fer Joan Brossa*, inspirada en el poeta, *Bestiari o Torn de nit*.

Fotografía: © cabosanroque

La prensa ha dicho...

“Hay una división de la música del siglo XX, reducida a un puñado de heterodoxos geniales, que tiene más que ver con la imaginación que con la física. (...) cabosanroque, que se formaron en Barcelona en 2001, son los últimos grandes herederos de esta tradición que va más allá de la música para entrar en el terreno de la filosofía, la ingeniería y las artes plásticas”.

Javier Blánquez, *El Mundo*

“cabosanroque ha creado esta instalación como una obra de teatro que se expande; que va más allá de lo que estamos acostumbrados. La dramaturgia sobrepasa el límite del escenario y el público, quien puede pasear por la instalación a su libre albedrío, se introduce de lleno en un espacio escénico al que no está acostumbrado. Como ellos mismos indican: “el público entra en una sala de exposición y sale de una obra de teatro”. (...) Las televisiones iniciales donde El Niño de Elche recita los versos de los textos de Verdaguer, la zona hipnótica de monitores de audio en forma de un negro campo de flores que susurran, los restos de una cama que suena sobre el público como si un espectro nos visitara, la vibración del agua, la audio-proyección de la bailaora y coreógrafa Rocío Molina como si un demonio la poseyera hasta la extenuación... todas y cada una de las zonas diferenciadas se concatenan y tienen en común una historia que te mueve y te hace reflexionar. (...) Como siempre, cabosanroque ha creado una pieza única que no se parece en nada a sus anteriores. Un acierto que embelesa”.

Norman Marsà, *En Platea*

Amalia Fernández / Juan Domínguez

www.juandominguezrojo.com

Entre tú y yo

Teatros del Canal, Sala Negra

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre, 18.00h
También en *streaming* el viernes 20 de noviembre, 19.00h

Performance

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2019 / 2020

Estreno absoluto

Producción de Teatros del Canal con la colaboración
del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

plataforma

**38º Festival
de Otoño**
programación virtual en
www.festivalotono.com

Ficha artística

Un espectáculo concebido, dirigido e interpretado por: Amalia Fernández y Juan Domínguez • **Acompañamiento artístico:** Javier Cuevas y Julia Rodríguez • **Diseño de luces:** Roberto Baldinelli • **Sonido:** Nilo Gallego • **Vídeo:** Noemí García • **Imagen programa:** Iván Naval • **Una producción de:** Teatros de Canal en colaboración con Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid • **En coproducción con:** El Graner-Barcelona, TenerifeLAV / Laboratorio de Artes Vivas de Tenerife y del Auditorio de Tenerife, con el apoyo de Espacio La Granja del Gobierno de Canarias y Tanzfabrik-Berlin (dentro del programa de apap-Performing Europe 2020, cofinanciado a través del Creative Europe Program de la Unión Europea).

Sobre el espectáculo

“Entre tú y yo busca otra vez un espacio excepcional que nazca de la exploración que solo puede darse porque son esas dos personas y no otras. Sin relaciones estéticas externas. En busca de un espacio poético que solo puede ocurrir por una serie de circunstancias”. **Amalia Fernández y Juan Domínguez**

Hace 14 años que Amalia Fernández (Granada, 1970) y Juan Domínguez (Valladolid, 1964), dos autoridades en el territorio de la danza experimental, unieron sus sensibilidades en *Shichimi Togarashi* (2006). Fue un primer encuentro y les supuso entender cómo se hace algo entre dos, una idea que fue la base de la creación. Definían su encuentro como una investigación acerca de «cuánto hay de propuesta y cuánto hay de receptividad. Cuánto hay de entender que es lo que el otro está diciendo cuando dice eso que dice... Cuánto hay de convencer y cuánto de dejarse convencer... Cuánto hay de esperar los tiempos en los que las otras cosas que no son tú, van a manifestarse... Cuánto hay de aprender a trabajar positivamente con el desacuerdo». *Entre tú y yo* es una revisión de aquella pieza, pero también una reflexión sobre lo que les ha ocurrido en estos 14 años en lo personal y en lo profesional.

En este tiempo ambos han permanecido en la investigación y en el mundo de la *performance*. También han colaborado con otros artistas. Domínguez con personalidades como Los Torreznos o La Ribot y Fernández con creadores como Nilo Gallego o Sònia Gómez. Pero la singularidad es una característica propia de sus inquietudes y una revisión solo podría darse entre ellos dos. Esta idea ha guiado el nombre de la propuesta: *Entre tú y yo*, porque tanto *Shichimi Toragashi* como este nuevo encuentro solamente son posibles si se dan entre él, ella y las circunstancias de ambos.

Sobre los artistas

Amalia Fernández vive y trabaja en Madrid. Se formó inicialmente en danza clásica y, más adelante, en danza contemporánea junto a coreógrafas como Ana Buitrago, Olga Mesa o Mónica Valenciano. Su trayectoria profesional ha ido de la interpretación -como integrante de la compañía El Bailadero / Mónica Valenciano durante 10 años- a la creación independiente a partir del año 2005. En esta segunda fase, ha creado piezas en solitario (*Matrioshka*, *Kratimoshka*, *En construcción 1*, *En construcción 2*, *El resistente y delicado hilo musical*, *Expografía* y la recién estrenada *Monstruos musicales*) y en colaboración (*Shichimi Togarashi*, junto Juan Domínguez; *Perrita china*, con Nilo Gallego, etc.).

Fernández ha participado también en procesos de otros artistas, como Cuqui Jerez, Odd Engineers, Sonia Gómez u Óscar Bueno, como intérprete, *coach*, coreógrafa o colaboradora puntual. Otra parte importante de su trabajo está relacionado con la docencia en diversos contextos académicos, por ejemplo, con el proyecto *Ser o no ser un cuerpo*, en colaboración con el filósofo Santiago Alba Rico. Ha colaborado en diferentes ocasiones como docente en el MPECV, el CA2M, el Institut del Teatre de Barcelona, etc.

La artista canta asimismo en un coro desde 2004, hecho que ha influido notoriamente en sus piezas de los últimos años, y es, también, profesora de yoga Iyengar. Su relación con el yoga desde hace 25 años ha influenciado su visión de las prácticas artísticas y su metodología de transmisión de conocimiento.

Fotografía: © beaborgers

Juan Domínguez es un payaso conceptual, modelo poeta y curador del placer dentro de la coreografía, el teatro y la *performance*. Reside y trabaja entre las ciudades de Madrid, Berlín y Bruselas. Su trabajo explora la relación entre los diferentes códigos y aboga por la completa disolución entre la ficción y la realidad, utilizando la una para producir la otra y viceversa.

Algunas de sus obras son: *The taste is mine* (1999), *Todos los buenos espías tienen mi edad* (2002), *The application* (2005), *Shichimi Togarashi*, en colaboración con Amalia Fernández (2006), *Todos los buenos artistas de mi edad están muertos* (2007), *Don't Even Think About It!* (2008), *Blue* (2009), *Clean Room - Piloto* (2010), *A Room Without View* (2011), *Ya llegan los personajes*, en colaboración con Los Torreznos (2011), *Clean Room - Temporada 1* (2012), *Clean Room - Temporada 2* (2014), *El Triunfo de la libertad*, en colaboración con La Ribot y Juan Lorient (2014), *Clean Room - Temporada 3* (2016), *Entre lo que ya no está y lo que todavía no está* (2016), *Esculturas vivas*, en colaboración con Arantxa Martínez (2017), *Slogans*, en colaboración con Arantxa Martínez (2017), *My Only Memory* (2018), *Entre tú y yo*, en colaboración con Amalia Fernández (2020) y *Tálamo* (2020).

En los últimos 17 años ha comisariado diversos festivales y ciclos. Fue director artístico del Festival In-Presentable / La Casa Encendida (2003-2012), co-diseñador de Living Room Festival (2010-2017) y co-curador de Picnic Sessions en C2M-Madrid (2013-2015) y del Festival Avant-Garten Festival, en colaboración con Arantxa Martínez (2017), entre otros.

En primera persona...

Entre tú y yo (en relación con Shichimi Togarashi)

“El primer aspecto sobre el que nos gustaría reflexionar y practicar es sobre el encuentro y la colaboración en relación a los mecanismos que pueden hacerla posible. Además, queremos partir de una cierta revisión de la obra *Shichimi Togarashi*, su contenido y las estrategias que aplicamos para desarrollarlo, que hicieron que acabase siendo una experiencia para el público:

La narración que se construye y se completa desde muchos lugares simultáneos: desde la imagen, desde la palabra escrita, desde la palabra hablada, desde la acción performativa. Narración que hace visible en la mente del espectador un espacio imaginario. Narración que hace posible fenómenos imposibles con los que todas y todos hemos fantaseado alguna vez (la invisibilidad, viajar en el tiempo, elegir el modo en el que deseamos morir...).

También nos interesa reflexionar sobre la temporalidad que transmite esta pieza fuera del espacio-tiempo social. Es como un limbo extraño en el que dos personas crean, aparentemente de forma improvisada, un universo paralelo muy concreto a través de la imaginación. Algo parecido a la relación de las niñas y los niños con el juego. Algo así como una habitación fuera de la vida real donde se experimenta algo que no es la realidad social.

Esta temporalidad interna produce otra temporalidad externa también. *Shichimi Togarashi* no pierde actualidad porque se creó, hasta cierto punto, desconectada de la actualidad y de las tendencias del mercado.

Entre tú y yo busca otra vez un espacio excepcional que nazca de la exploración que solo puede darse porque son esas dos personas y no otras. Sin relaciones estéticas externas. En busca de un espacio poético que solo puede ocurrir por una serie de circunstancias”.

Amalia Fernández y Juan Domínguez

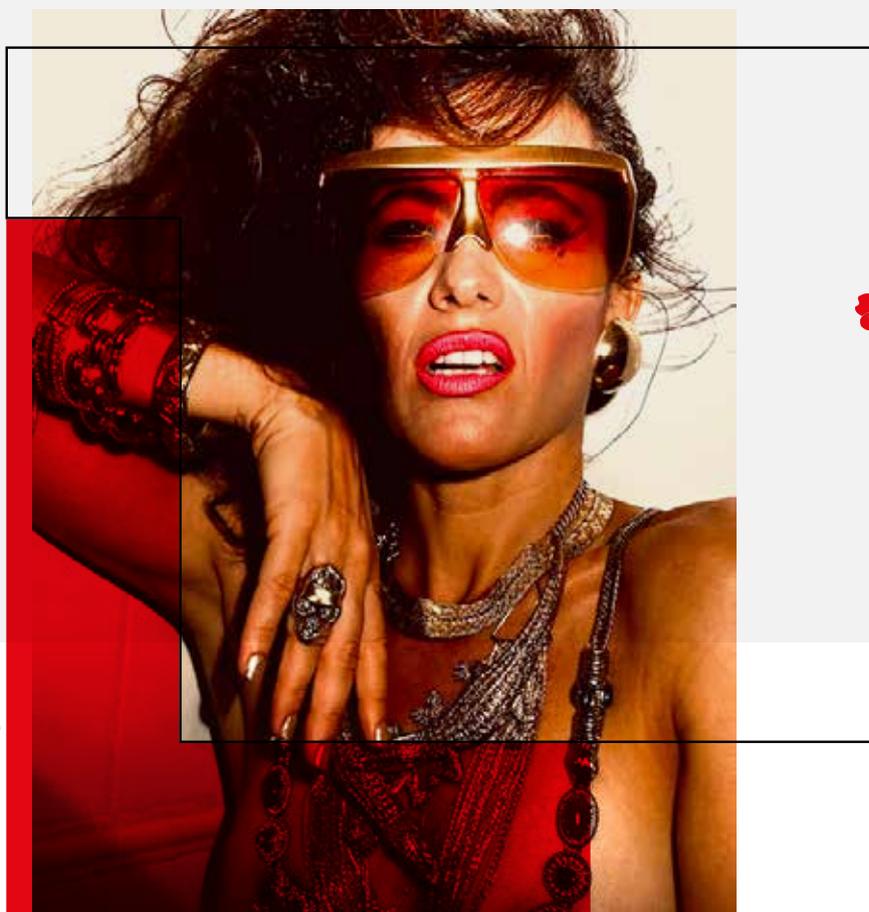
“Hablábamos-ideas, infinitamente-expectaciones, campo-exigencias, campo-proyecciones, campo-inercias tóxicas, vida de monjes-lluvia de información, imágenes-dos monjes, amigos-clubs, entre-vínculos fracasados, tú y yo-lo que no está aquí, un burro-situaciones de las que no puedes formar parte, comíamos todos los días-marcos innecesarios, lo mismo-teléfonos, siempre-portátiles.

Muuucho tiempo-nos sabía diferente, muuuucho espacio-móviles apagados, juntos-menos, el entre-ruido, los monstruos-nuestro trabajo, el cuidado-el horizonte, la independencia-la pequeñas cosas, subir a una escalera y colgar una cortinas en tu casa-sin expectativas, mirar el horizonte-sin objetivos”.

Amalia Fernández y Juan Domínguez

La Estampida

www.laestampidateatro.com

Fotografía: © Jose Troncoso

La cresta de la ola

Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz

Del jueves 19 al sábado 21 de noviembre, 19.30h

Domingo 22 de noviembre, 18.30h

También en *streaming* el sábado 21 de noviembre, 19.30h

Teatro

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

Espectáculo coproducido por La Estampida
y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

plataforma

**38° Festival
de Otoño**

programación virtual en
www.festivalotono.com

Fotografía: © Jose Troncoso

Ficha artística

Dramaturgia y dirección: José Troncoso
Intérpretes: Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León, Ana Turpin y José Bustos
Producción ejecutiva: Kike Gómez
Ayudante de dirección: María Jaimez
Iluminación: Leticia L. Karamazana
Vestuario: Miguel Ángel Milán
Escenografía: Alessio Meloni
Espacio sonoro: José Bustos
Maquillaje y peluquería: Chema Noci
Fotografía y vídeos: Susana Martín
Diseño gráfico: Marcos Moreno Pons
Prensa: María Díaz
Distribución: Amadeo Vañó - Cámara Blanca

Sobre el espectáculo

"A quien le interese ver lenguaje teatral de verdad, del que duele un poco y hace risa otro poco, no puede perderse a La Estampida". Pilar G. Almansa, Time Out

La cresta de la ola es un thriller apocalíptico firmado por La Estampida, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en noviembre de 2020 en el Teatro de La Abadía en el marco del 38º Festival de Otoño.

Cada vez más acomplejada por el sueño inalcanzable de llegar ser "alguien", y harta de un presente de fango y servidumbre, Victoria desea con todas sus fuerzas la vida de los demás: la vida de Stella.

Es el día de la fiesta contra el hambre de los niños en el mundo. Victoria sirve mientras Stella baila. Es el día en que una "mágica oportunidad" intercambie sus vidas para siempre, haciendo que la una pase a ser la otra, y la otra, la una. Para siempre. ¿Es oro todo lo que reluce?

Intercambiadas sus vidas, Victoria vivirá en la cresta de la ola, mientras Stella probará las mieles del desencanto junto a un marido, al que no conoce y de quien no entiende sus ínfulas de grandeza, en una casa que se le cae encima como una enorme montaña de tierra. Victoria, por su parte, se adentra en la trastienda del éxito más absoluto. Y no permitirá que nada ni nadie le arrebate lo que por fin ya es suyo.

Qué más da. Qué más da todo: la una, la otra y los demás. Una gran ola se acerca. Una ola inmensa, que hará que tomen conciencia quienes la tengan y que la pierdan del todo quienes nunca la tuvieron.

¿De qué sirven unos pendientes de brillantes en el fondo del mar? ¿Para qué sufrir, si todo terminará siendo arrasado por las aguas? Un tsunami revelador se acerca, hundiendo lo absurdo de nuestros comportamientos y sacando a flote la gran y única verdad: no somos nadie. Y esta epifanía se lo tragará todo. También las risas de los que nos miran. Todo. ¿De qué sirve el éxito en el fondo del mar?

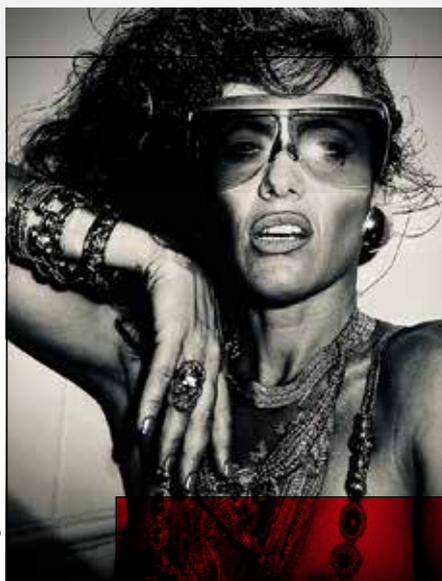
Sobre la compañía

La Estampida es el resultado de unificar las energías y trayectorias de un conjunto de creadores con un lenguaje y unas ideas comunes. Bajo la esencia de un laboratorio de creación, sus integrantes, procedentes de diferentes disciplinas y formaciones, ponen al servicio de cada uno de sus espectáculos sus inquietudes y trayectorias, unificándose bajo un lenguaje común: la técnica de “El Juego” del maestro Philippe Gaulier.

José Troncoso, formado en esta escuela y con una amplia trayectoria como director y docente a nivel nacional e internacional, es el encargado de dirigir La Estampida, generando un espacio de investigación desde el que lanzar las propuestas de este colectivo o “fábrica de expresión”.

Todos los espectáculos de La Estampida están regidos por unas características determinadas que pasan por apuntar su mirada a “Los Invisibles”, aquellas personas cuyas vidas pareciera que no merecen ser contadas, construyendo personajes y situaciones para conseguir hacerlos presentes en el escenario. Los convierte en protagonistas, dándoles la oportunidad de expresarse a través de ellos mismos.

Fotografía: © Jose Troncoso

Su primer espectáculo, *Las Princesas del Pacífico*, estrenado en 2015 en la Sala Kubik de Madrid, lleva ininterrumpidamente en cartel desde entonces. Alabada por el público y la crítica, fue candidata a dos Premios Max en su XIX edición (Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación). En 2016, la Estampida pone en pie *Igual que si en la luna*, escrita por José Troncoso y José Bustos, que fue estrenada en *work in progress* en el Festival Surge 2017, realizando temporada, posteriormente, en la Sala Mirador de Madrid. Su último montaje, *Lo nunca visto*, hizo temporada en el Teatro Español en 2019, tras visitar el Festival Internacional de Teatro de Caracas en 2018. Asimismo, en 2020, la compañía fue invitada a participar en la programación de varios teatros de Latinoamérica. *Lo nunca visto* fue candidata en los XXIII Premios Max en las categorías de Mejor Espectáculo Revelación, Mejor Autoría Revelación y Mejor Actriz (Alicia Rodríguez).

En primera persona

La cresta de la ola

“No existe nada tan terrible y peligroso como la gente normal”.

H.P. Lovecraft

Yo daría lo que fuera por ser como tú.
Yo, daría lo que fuera por ser tú.
Literalmente.
Hasta sus últimas consecuencias.
Yo quiero ser tú.
Quiero ser tú.
Vivo para ser tú.
Yo quiero ser otra.
Quiero ser tú.
Deseo, con todas mis fuerzas, ser tú.
Tú. Tú. Tú.
Yo también quiero estar en la cresta de la ola.
Yo también quiero saber lo que se siente cuando todos te miran simplemente por ser tú.
Quiero pisar esa alfombra con tus zapatos e ignorarte bien fuerte.
Y ser yo, la que se ría ahora de ti.
Y ser yo.
Ser tú: una fantasía de volantes, flashes, purpurina y frivolidad.
Yo quiero ser tú a toda costa.
Aunque acabe tragando agua.
Qué más da.
Yo también quiero estar en la cresta de la ola.

José Troncoso

Christos Papadopoulos

www.keyperformance.se

Fotografía: © Elina Giounani

ION

Grabación del espectáculo disponible en abierto en la plataforma virtual www.festivalotono.com del 20 al 22 de noviembre

Danza contemporánea / Performance

País: Grecia

Idioma: español

Duración aproximada: 55 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2017 - 2018

Estreno en España

Colaboración entre el Teatro Español y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

plataforma

**38º Festival
de Otoño**
programación virtual en
www.festivalotono.com

Fotografía: © Elina Giounanli

Ficha artística

Concepto y coreografía: Christos Papadopoulos
Dramaturgia: Tassos Koukoutas • **Bailarines:** Nanti Gogoulou, Alexandros Nouskas-Varelas, Amalia Kosma, Hara Kotsali, Giorgos Kotsifakis, Efthymis Moschopoulos, Dimitra Mertzani, María Bregianni, Ioanna Paraskevopoulou y Alexis Tsiamoglou
Música: Coti K • **Iluminación:** Tasos Palaouroutas
Vestuario: Angelos Mentis • **Escenografía:** Evangelia Therianou • **Primera asistente coreográfica:** Katerina Spyropoulou • **Segunda asistente coreográfica:** Ioanna Antonarou • **Organización de producción:** Theodora Kapralou
Un espectáculo producido por: Onassis Stegi
Con el apoyo de: Fondation d'entreprise Hermès, en el marco del programa New Settings • **Coproducción:** Théâtre de la Ville de Paris y Le Lieu unique, scène nationale de Nantes
En asociación con: Dublin Dance Festival • **Distribución internacional:** Key Performance

Sobre el espectáculo

"Salimos sintiendo que hemos caminado un largo camino en buena compañía, compartiendo algo silencioso pero profundo: una pieza minimalista, energética, eléctrica". Marguerite Papazoglou, unfauteuilpourlorchestre.com

ION demuestra por qué la danza europea considera a Christos Papadopoulos una estrella emergente. Su universo artístico, minimalista y poético, es un lugar que el espectador puede habitar. He aquí un espectáculo que se centra en la microfísica del movimiento, en el volumen de detalle que puede derivarse de un patrón cinético que permite al ojo viajar a través del campo ilimitado de las relaciones humanas.

En escena vemos un sistema vivo de diez bailarines, que se pulsan y se coordinan, se atraen y se rechazan, trazando órbitas que siguen los impulsos de la naturaleza. Porque todos son iones, cargados eléctricamente. El vuelo de los pájaros, la coordinación de las luciérnagas... una serie de microfenómenos que componen el mundo de la naturaleza se convierten aquí en el punto de partida para la investigación cinética de Christos Papadopoulos.

Sin embargo, el coreógrafo no se limita a representar estas encantadoras coincidencias. Con su ya característico lenguaje minimalista, Papadopoulos busca el algoritmo que se esconde detrás de la función de coordinación. Un sistema vivo de diez bailarines pone a prueba nuestra capacidad de observación con cambios imperceptibles y transiciones silenciosas, para revelar la fragilidad de las relaciones humanas que validan el ritmo de la

vida, el orden natural de las cosas. Podría decirse que el espectáculo tiende a funcionar por asociación, destacando los elementos que trascienden la forma, el mecanismo de la coreografía y el rigor del sistema. Lo que le fascina al coreógrafo es explorar cómo se conectan los diferentes elementos creando un cosmos único. El atractivo de la coordinación radica aquí en la brevedad del fenómeno, su fugacidad, la impresión de aleatoriedad y la expectativa de la recurrencia.

ION es un experimento multisensorial, que no se agota en mecánicas fáciles tratando de llamar la atención. La coreografía pretende poner en primer plano lo mínimo, la serenidad extática, como esa grieta por la que entra la luz antes de que el cielo nos revele todo el esplendor. Papadopoulos se centra en lo repetitivo de los motivos cinéticos, en la claridad del espacio escénico definida por la iluminación y la acción. El artista se apoya en los elementos primordiales que constituyen su obra: ritmo, movimiento, lugar y tiempo. La forma en que teje cada acción nos permite descubrir gradualmente la interacción del movimiento con los demás elementos, así como la luz que muestra el vaivén de los cuerpos y el efecto de la música sobre el entorno sonoro, que no solo guía la pieza, sino que también dialoga con la coreografía.

Sobre el artista

Christos Papadopoulos estudió teatro en la Escuela Dramática del Teatro Nacional de Grecia (1999), Ciencias Políticas en la Universidad Panteion de Atenas (2000) y danza y coreografía en la Escuela para el Desarrollo de la Nueva Danza (SNDO) en Ámsterdam (2003). Es miembro fundador y director artístico de la compañía de danza Lion and the Wolf (2015). Sus dos primeras creaciones, *ELVEDON* y *OPUS*, recibieron una calurosa acogida por parte del público y la crítica tras su presentación en el Porta Theatre de Grecia y han sido presentadas en destacados teatros y festivales europeos, como el Théâtre de la Ville de París, el Julidans Festival de Ámsterdam, el Festival RomaEuropa, la Dansens Hus de Oslo, el Mercat de les Flors de Barcelona, el Dublin Dance Festival, la Trafó House de Budapest...

Su espectáculo más reciente, *ION*, fue un encargo del Centro Cultural Onassis de Stegi, coproducido por el Théâtre de la Ville de París y Le Lieu unique, scène nationale de Nantes. La pieza ha girado con éxito y sin descanso desde 2018 por escenarios de toda Europa, como el Théâtre de la Ville de París, el Théâtre Vidy-Lausanne, el Théâtre Les Halles de Schaerbeek de Bruselas, Le Lieu unique, scène nationale de Nantes, Le Quartz - Scène nationale de Brest, etc.

Fotografía: © Eilina Giounanili

Papadopoulos formó parte del equipo coreográfico de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, así como de los Juegos Europeos de Bakú en 2015. Asimismo, ha coreografiado espectáculos para numerosos directores de teatro, como Michail Marmarinos, Dimitris Karantzas, Thomas Moschopoulos, Yannis Kakleas, Vasilis Nikolaidis, Vasilis Mavrogeorgiou o Kostas Gakis. Como bailarín, ha colaborado con figuras de la talla de Dimitris Papaioannou, Alexandra Waierstall, WeGo y Fotis Nikolaou, entre muchos otros. Paralelamente, desde el año 2013 enseña movimiento e improvisación en la Escuela de Arte Dramático del Conservatorio de Atenas.

En primera persona

“Dos componentes básicos son claramente discernibles en la investigación coreográfica de Christos Papadopoulos. El primero se refiere a la espacialidad del cuerpo: la forma en que el cuerpo se convierte en portador de la percepción del espacio que habita, posicionándonos activa y conscientemente en el mundo. El segundo trata de la insistencia en un patrón cinético, de modo que el transcurso del tiempo pueda adquirir una duración diferente: pasar de la yuxtaposición de momentos a un cosmos temporal unificado e integrado. Aún así, a pesar del enfoque de la interpretación en el aquí y ahora, que se expande a través de la función de repetición, el deseo del coreógrafo es liberar nuestro ojo de la compulsión del sensacionalismo. Se podría decir que busca una especie de disciplina mínima, la infinitud que se hace realidad en el ser humano y todo lo que le rodea.

Esta intensidad en la observación de las cosas que nos rodean, como cuando nos encontramos en la naturaleza y nos embrujan los fenómenos que componen su cosmos, no se puede cuantificar. El acto de ver no tiene peso si no está ligado a la emergencia de un paisaje interior específico, con la apropiación personal del espacio. Del mismo modo, también en esta coreografía específica, el cuerpo hace visible la diversidad de un mundo a través de la gradación imperceptible del movimiento, para liberarnos finalmente de la finitud del escenario. Es más, el escenario no es simplemente la superficie sobre la que tiene lugar el movimiento; para el coreógrafo, es una condición espacial de introspección, un material maleable que busca emular el encanto que ejerce sobre nosotros la inmensidad de la esfera celeste. Asimismo, el acercamiento del otro implica una relación que no se agota en la proximidad, sino que se expande en la diferencia fundamental e incalculable del otro, transformando el espacio en un lugar de convivencia”.

Tassos Koukoutas, dramaturgo

Fotografía: © Eilina Giounanili

La prensa ha dicho...

“Está claro que la calidad y las autenticidad del trabajo de Christos Papadopoulos están causando un gran revuelo. Rápidamente arropado por las redes de coproducción europeas y aclamado, con razón, por la crítica, es una verdadera joya de la danza griega contemporánea. Del mismo modo que el efecto que su trabajo tiene en la audiencia es cautivador. A su talento y a su suerte se suma el hecho de que se ha rodeado de un equipo de artistas que juntos se hacen más fuertes. Cada intérprete despliega su talento por el bien común, fortaleciendo así su propia trayectoria y la del grupo (...). Salimos sintiendo que hemos caminado un largo camino en buena compañía, compartiendo algo silencioso pero profundo: una pieza minimalista, enérgica, eléctrica”.

Marguerite Papazoglou, *unfauteuilpourlorchestre.com*

“Ningún bailarín atrae la atención más que otro: cada uno reclama la energía que crepita en cada centímetro, se mezcla con su individualidad (especialmente, con sus rasgos físicos distintivos), pero compartiéndola repetidamente con los otros, pasándose la energía de uno a uno otro a trompicones, como si trataran de recargar los niveles de energía de cada uno para que todos mantengan un flujo constante e idéntico. Ya no tenemos a diez bailarines frente a nosotros, sino un alga marina tranquilamente poderosa, que corre con las olas; una planta cautivadora cuya ondulación firme y fascinante nos anima a meditar o a soñar despiertos.

Estamos, por tanto, en otro lugar completamente, en un espacio-tiempo diferente, flotando irresistiblemente gracias a la notable actuación de la compañía de danza. Notable no solo por su capacidad fisiológica para producir tantos efectos visuales con gestos microscópicos, sino todavía más por su cualidad vibratoria como cuerpo de bailarines, una imagen que transmite todo su significado”.

Bachtrack

“Comienza con la oscuridad atravesada por un rayo de luz, como una grieta, un crepúsculo horizontal donde aparecen y desaparecen siluetas furtivas. Un ruido sordo envuelve este misterioso ida y vuelta. Poco a poco se van revelando los cuerpos, cuya carrera ha dado paso a pasos precisos pero evanescentes que se deslizan. Diez bailarines habitan *ION*, la tercera pieza coreográfica de Christos Papadopoulos. Hombres y mujeres están vestidos todos igual, con pantalones oscuros y con el pecho descubierto, como si fueran una especie de datos en bruto, no sexuales, de su diversa igualdad; diez individuos únicos que forman un todo heterogéneo pero unido. El individuo y el grupo, el caos aparente y la organización del movimiento: estos son los ingredientes de este momento extraordinario, formado por una ondulación inquietante y un movimiento perpetuo.

Vibración orgánica

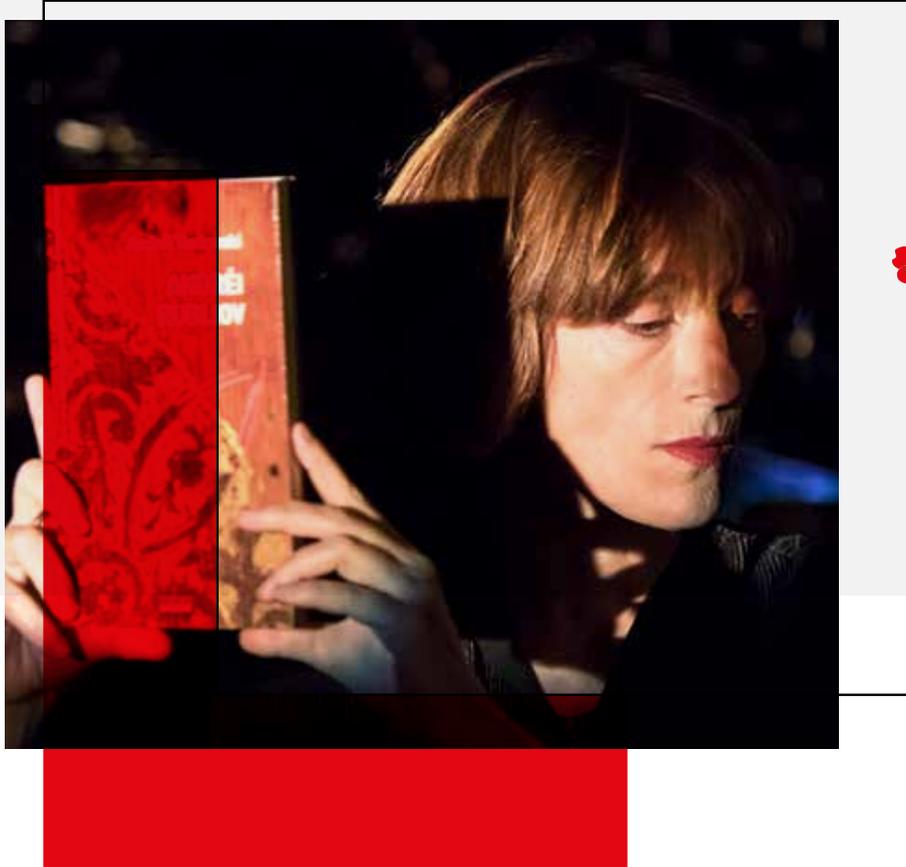
Orgánica como los impresionantes murmullos de los pájaros en los que se inspira, esta pieza ofrece a su público el vasto mundo de la imaginación, abierto a través de la contemplación, cuestionando al mismo tiempo qué es lo que hace que seres dispares sean una comunidad. Incluyendo, incluso, el material propio de la danza, sus reglas, las libertades que permite, las pistas que los intérpretes pueden trazar y el espacio que ocupan las diferentes personalidades en ella.

Podemos sentir la tentación de analizar *ION* en términos del bailarín y su posición dentro del conjunto, pero lo que Christos Papadopoulos ofrece -especialmente, incluso- merece un análisis en términos de la poesía cruda y sensible con la que lo inyecta y la precisión loca que lo atraviesa, mientras utiliza nuevos espacios de percepción. La música de Coti K, electro texturizada con revestimientos y bucles, encaja perfectamente con los movimientos altamente modelados, su economía, su tensión y la vibración de sus variaciones infinitesimales y sus conexiones fascinantes”.

Mari Baudet, *La Libre Belgique*

Societat Doctor Alonso

www.doctoralonso.org

Andrei Rublev, una panicografía

Teatro Pradillo

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, 20.00h

Artes vivas

País: España (Cataluña)

Idioma: español

Duración aproximada: 2 horas (sin intermedios)

Años de producción: 2015 / 2020

Estreno en Madrid

Ficha artística

Dirección: Tomás Aragay

Dramaturgia: Sofía Asencio

Creación e interpretación: Sofía Asencio y Nazario Díaz

Colaboración en la creación: Virginia García del Pino, directora de cine

Producción ejecutiva: Imma Bové

Distribución: Sara Serrano

Coproducción: Temporada Alta, Festival Alto de Vigo y Fundación Cataluña La Pedrera, con la colaboración La Caldera - Barcelona

Sobre el espectáculo

"En esta pieza hablamos del arte no como un retrato de la realidad, sino como una realidad entre las realidades, estableciendo un diálogo formal, sonoro y escénico con la película Andrei Rublev". **Tomàs Aragay y Sofía Asencio**

Una de las compañías formalmente más arriesgadas de nuestra escena propone una reflexión sobre la iconografía del cuerpo humano en relación con el sonido y la escenografía como símbolos del paisaje. *Andrei Rublev* toma como punto de partida y título la película de Andrei Tarkovsky rodada en 1966, en la que el pintor iconoclasta Andrei Rublev (1360-1427) realiza un largo viaje a la Rusia medieval para pintar los frescos de la catedral de la Asunción del Kremlin. La obra del singular pintor, con su estilo iconográfico único, provoca en el espectador un impacto y un

recogimiento interior debido al uso de la perspectiva invertida, que nos habla del arte no como un retrato de la realidad, sino como una realidad entre las realidades. Societat Doctor Alonso revisita ahora esta pieza estrenada en el Festival Temporada Alta de 2016 con el fin de seguir investigando en los numerosos momentos formales, sonoros y materiales que hay en escena y profundizar así en este diálogo.

Sobre la compañía

La Societat Doctor Alonso, dirigida por Tomás Aragay (director de teatro y dramaturgo) y Sofía Asencio (bailarina y coreógrafa), ha construido un lenguaje escénico inconfundible de una particular espectacularidad de lo menos espectacular posible.

Lo absurdo y lo naïf son los principios de la ruptura con el discurso convencional del lenguaje teatral, creando una poética de lo patético. Sus espectáculos crean situaciones de tensión, surgidas de la libertad de reinventar las reglas dramáticas y romper con los esquemas y jerarquías preestablecidas con una gran dosis de humor, inteligente y fresco, donde en el mismo tiempo y espacio convergen el drama y el humor con la intención de desmitificar el referente de las cosas, buscando la complicidad del público con la provocación.

Societat Doctor Alonso mezcla géneros y formas escénicas y cuenta con colaboradores de la más variada procedencia, para crear así su particular manera de habitar el escenario, donde conviven la belleza y lo grotesco. Nada conformista con cada nuevo proyecto, comienza siempre desde el punto cero para volver a replantear su propio lenguaje artístico forzando los límites establecidos.

En 1996, Tomás Aragay funda, junto a Roger Bernat, el Centro de Creación General Eléctrica en Barcelona, donde desarrollan su actividad artística en colaboración con otros artistas, entre ellos, Sofía Asencio. A finales del año 2001, General Eléctrica cierra las puertas por una decisión unánime de sus miembros, atendiendo a razones tanto económicas y del entorno cultural, así como razones personales.

Es a partir de este momento cuando Tomás Aragay y Sofía Asencio se plantean una nueva etapa en su desarrollo artístico y crean la Societat Doctor Alonso como un núcleo abierto y mutante de artistas y un espacio para la creación, la formación y la reflexión en torno al hecho escénico.

Societat Doctor Alonso se establece en el Ampurdán para alejarse del “ruido” y de la “uniformidad” que rodea la creación contemporánea y al mundo artístico en una gran ciudad como Barcelona. Es una forma de redirigir la mirada hacia nuestro interior,

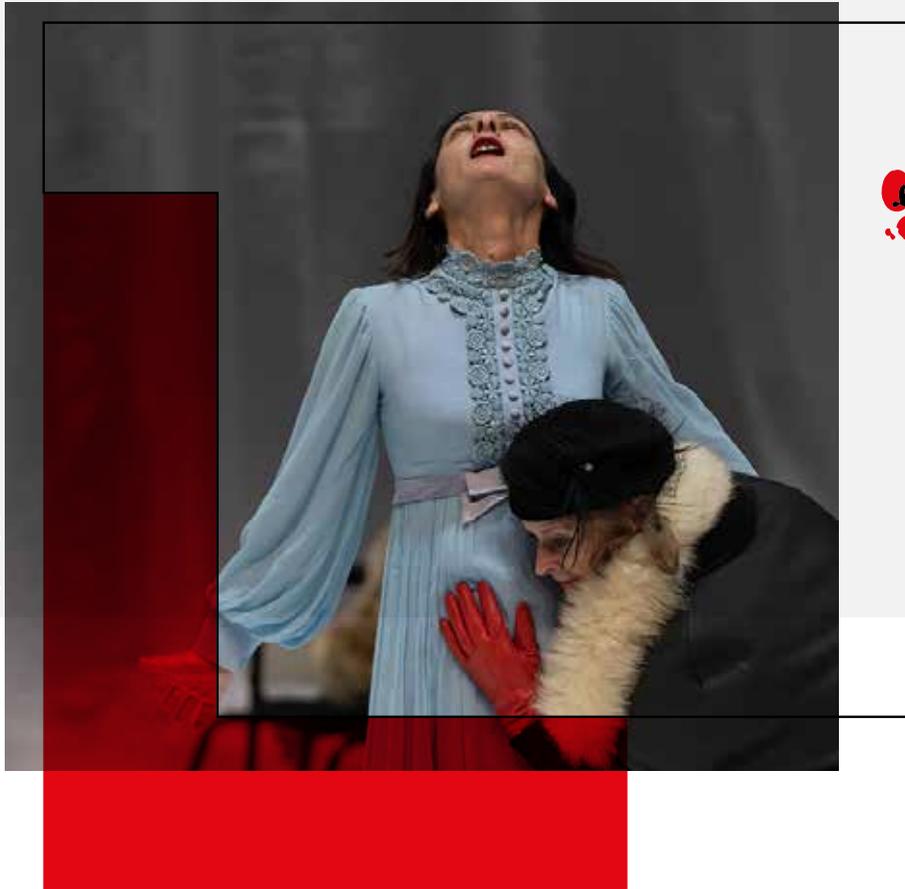
para buscar una voz propia. Busca crear en un entorno rural y local, anclando los pies en nuestra propia tradición cultural para, desde este observatorio periférico, construir un discurso universal fuerte.

Asimismo, la Societat Doctor Alonso nace también con una clara vocación de intercambio constante con el exterior, vocación que se apoya en un doble convencimiento: por un lado, la necesidad de mantener un escucha permanente de los caminos creativos que se desarrollan fuera de nuestras fronteras; y, por otro, la necesidad de mostrar su trabajo a un público de procedencia cultural diversa, para situarlo en un marco de recepción plural, que les permita recibir un *feedback* artísticamente enriquecedor.

La compañía Societat Doctor Alonso colabora con un amplio abanico de artistas multidisciplinares, que participan de forma regular en diferentes proyectos. En su haber se cuentan un total de 27 producciones, desde su primer espectáculo *Cruza cuando el hombrecito esté en verde* (1997) hasta su más reciente *Contrakant* (2020). A lo largo de su trayectoria, Societat Doctor Alonso ha sido reconocida con galardones como el Primer Premio en el Certamen Coreográfico de Madrid con *Cruza cuando el hombrecito esté en verde* (1997), el Premio de Autor a Saint Sant Denis por la pieza *John Kovak State of Emergency* (Francia, 1999), el Premio FAD Sebastià Gasch d'Arts Parateatral 2018 por la pieza *Y los huesos hablaron*, el Premio Gaudi 2013 al mejor guión por el filme *Una pistola en cada mano*, el Premio Feroz 2016 al mejor guión por *Truman*, película con la que también se alzaron con el galardón al mejor guión en los Premios Gaudi 2016 y Goya 2016.

Angélica Liddell / Atra Bilis

Fotografía: © Tuong-Vi Nguyen

Una costilla sobre la mesa: Padre **CANCELADO**

Presentación de Sacher-Masoch.

Lo frío y lo cruel (o el problema de la semejanza)

Teatros del Canal, Sala Roja

Sábado 21 de noviembre, 20.30h

Domingo 22 de noviembre, 19.30h

Teatro

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español y francés

Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Año de producción: 2020

Estreno en España

La obra no se podrá ver en su integridad por las restricciones con animales a causa de la covid-19.

Una coproducción de La Colline - théâtre national y los Teatros del Canal, con la colaboración del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Fotografía: © Tuong-Vi Nguyen

Ficha artística

Texto, dirección, escenografía, vestuario:

Angélica Liddell

Con: Oliver Laxe, Angélica Liddell y Camilo Silva

Con la colaboración de: Elzbieta Koslacz, Beatriz Álvarez, Laura Jabois, Raquel Fernández, Blanca Martínez, Olga Redondo y Amor Prior

Sobre el espectáculo

“En la hora de nuestra muerte todos somos hijos”. **Angélica Liddell**

Tomando como punto de partida el tratado de Deleuze Presentación de *Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel*, la hija se enfrenta a la muerte del padre y al problema de la semejanza. Gracias a este acto masoquista con el padre biológico en la antesala de la muerte, la hija se convierte en una madre cristológica (María), tal y como desarrolla Deleuze, y adopta el papel de un verdugo paradójico, puesto que el castigo produce el beneficio del conocimiento y la belleza en un itinerario cruel, que va desde el cuerpo masacrado por la vejez hasta una mística negra, es decir, hasta la contemplación de un Dios tal vez inexistente, pero, al fin y al cabo, fantasma obsesionante. Y, para ello, la hija deviene cazadora de osos, de lobos y de corderos; la hija-madre-verdugo satisface la visión masoquista del mundo y firma el contrato con el padre, que no es nada más que una metáfora de la culpa original que culmina en la estética.

El recorrido empieza por el cuerpo, sigue con las ideas, alcanza lo sublime en el arte y, finalmente, culmina en Dios, es decir, se trata de un camino hacia el misterio. La búsqueda del ideal y de lo bello traza un camino marcado por una crueldad representada que permite pensar lo irrepresentable. El masoquismo es, por tanto, un acto puramente espiritual, que procede del dilema entre la materia y el alma, entre la caducidad del cuerpo

vivo (lo bello natural) y la eternidad de lo bello (lo bello artístico, como afirma Hegel); es una búsqueda trascendente a través de la sexualización ritual de la muerte, un deseo de expiación y castigo que abjura de la semejanza al padre (el creador) para, precisamente, reafirmarla. Y reafirmar, también, la infinita soledad frente a lo indemostrable, lo inalcanzable y lo incomprensible, concentrándose en el silencio de Dios, en la semejanza entre el objeto y su representación estética, en la semejanza entre el padre y el hijo.

En la hora de nuestra muerte todos somos hijos. Esta obra es un intento vano de hacer visible lo invisible, lo ininteligible. Un orden lunático bajo el cual corre el río de la angustia y la necesidad de ser amados. La verdadera libertad emana del hecho de aceptar la esclavitud. El masoquista, a su modo, al invertir la relación dolor-placer, destituye la ley de los hombres para instaurar la mítica; quebranta el contrato masoquista establecido por Dios firmando un contrato en la tierra. Así propone Hegel: “la realización de la razón es trágica, tal y como nos enseña el sacrificio de Cristo”.

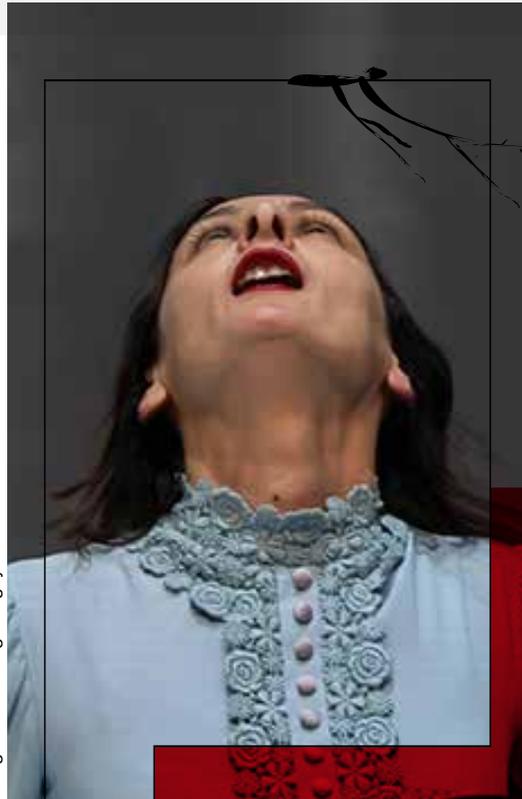
El estreno absoluto de *Una costilla sobre la mesa: Padre* tuvo lugar el 10 de enero de 2020 en La Colline de París.

Sobre el artista

Nacida en Figueras (Girona, 1966), Angélica Liddell es licenciada en Psicología y Arte Dramático. Consolidada dramaturga y actriz, sus producciones quedan lejos de cualquier tipo de teatro convencional. Sus obras están repletas de un expresionismo desgarrador y una pureza excepcional acompañada de la búsqueda del significado a través del dolor y transgresión trágica.

En 1993 crea la compañía Atra Bilis Teatro, con la que ha conseguido que sus obras se traduzcan al francés, al inglés, al rumano, al ruso, al alemán, al polaco y al portugués. Sus piezas *La casa de la fuerza*, *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation*, *Ping Pang Qiu* y *Todo el cielo sobre la tierra (el síndrome de Wendy)* se han podido ver en el Festival de Otoño y se han presentado también, entre otros, en el Festival de Aviñón, en el Wiener Festwochen y en el Teatro del Odeón de París.

Fotografía: © Tuong-Vi Nguyen

Angélica Liddell

Entre sus premios y distinciones destacan

- Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de América 2003 por *Pasión anotada*, de Nubila Wahlheim.
- Premio SGAE de Teatro 2004 por *Mi relación con la comida*.
- Premio Ojo Crítico Segundo Milenio 2005 por su trayectoria.
- Premio Notodo del Público al Mejor espectáculo de 2007 por *Perro muerto en la tintorería: los fuertes*.
- Accésit del Premio Lope de Vega 2007 por *Belgrado*.
- Premio Valle-Inclán 2008 por *El año de Ricardo*.
- Premio Sebastià Gasch d'Arts Parateatral 2011.
- Premio Nacional de Literatura Dramática 2012 por *La casa de la fuerza*.
- En 2013 es galardonada con el León de Plata a la Bienal de Venecia de Teatro como reconocimiento a toda su obra.
- En 2016 recibe el Premio Leteo "por su fuerza, su contundencia y su lucha por romper los patrones establecidos del pensamiento artístico".
- En 2017 es nombrada Chevalier de las Artes y las Letras de Francia, una de las máximas distinciones del país galó.

Con nombre propio

“Vengo de quemar a mis padres, con tres meses de diferencia entre un cuerpo y otro cuerpo. Ya nunca más podré volver de otro sitio. No quiero recordarlos vivos. Quiero que me acompañen sus cuerpos sin vida, sus rostros marmorizados como máscaras del “Sinsentido” y de la “Sinrazón”, su descanso al fin, ese misterio glacial, y el dolor inmenso que sentí al tocar la carne ya fría. Quiero guardar la imagen de sus cadáveres como un medallón de oro en mi memoria para que me haga llorar siempre, y así tener siempre dentro de mi la imagen que falta, lo irrepresentable de la imagen que siempre nos faltará. Cada día me esfuerzo por olvidar sus vidas, que son la mía, no quiero tener otro recuerdo que sus muertes, sus muertes, que me devolvieron el gigante del perdón y la piedad. A mi derecha mi padre muerto, a mi izquierda mi madre muerta. El amor en lo alto, esférico y dorado. Te amo, padre. Madre, te amo”.

Angélica Liddell

“Señores:

Estas lecciones se ocupan de la estética; su objeto es el vasto reino de lo bello, y más precisamente su campo es el arte, es decir, el arte bello. (...) Ahora bien, con esta expresión excluimos lo bello natural. (...) En la vida corriente se suele ciertamente hablar de un bello color, de un cielo bello, de un bello río, y asimismo de bellas flores, de animales bellos y aun de seres humanos bellos, pero, aunque no queremos entrar en la controversia sobre hasta qué punto se justifica la atribución de la cualidad de la belleza a tales objetos y hasta qué punto deben en general ubicarse en un mismo plano de lo bello natural y lo bello artístico, puede sin embargo afirmarse ya de entrada que lo bello artístico es superior a la naturaleza. Pues la belleza artística es la belleza generada y regenerada por el espíritu, y la superioridad de lo bello artístico sobre la belleza de la naturaleza guarda proporción con la superioridad del espíritu y sus producciones sobre la naturaleza y sus fenómenos”.

Lecciones sobre la estética, G.W.F. Hegel

“Gracias al contrato, es decir, gracias al más racional de los actos, el masoquista alcanza las regiones más míticas y eternas, aquellas donde reinan las tres imágenes de la madre. En virtud del contrato el masoquista se hace pegar, pero lo que hace pegar, humillar y ridiculizar en él, es la imagen del padre, la semejanza del padre, la posibilidad de retorno ofensivo del padre. El pegado no es “un hijo”, es un padre. El masoquista se hace libre para un nuevo nacimiento en el que el padre no tiene ninguna intervención”.

Presentación de Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel, Gilles Deleuze

“Todo lo que puede verse no existe. La apariencia destruye el mundo. Ningún embrión es verdadero. Cualquier forma es una vida ya vivida. La auténtica semejanza es la semejanza a lo inexistente”.

Una costilla sobre la mesa, Angélica Liddell

Fotografía: © Tuong-Vi Nguyen

La prensa ha dicho...

“Angélica Liddell coloca la muerte del padre en el centro de su espectáculo, demostrando que, aunque lo humano desaparezca, el arte es eterno y no cesa de renacer”.

Joelle Gayot, *Télérama*

“Siempre tan inventiva como descarnada, Angélica Liddell explora con su hacer barroco y espiritual los misterios de la vida, de la muerte y de la soledad humana”.

Philippe Chevilley, *Les Échos*

“Afrontando la escandalosa banalidad de la vejez, de la degradación y de la muerte; confrontando el ideal del padre con la intimidad de las historias familiares; habitando la lengua para dar cuerpo al vómito confuso de culpabilidad y rencor excretado tras la desaparición del progenitor, *Padre*, de Angélica Liddell, desentierra a golpe de pala los cimientos de nuestra cultura y de sus tabúes”.

Agnès Dopff, *Mouvement*

ATRESBANDES / Bertrand Lesca & Nasi Voutsas

www.atresbandes.com / www.bertandnasi.com

Fotografía: © Berta Vicente

It Don't Worry Me

Teatros del Canal, Sala Negra

Martes 24 y Miércoles 25 de noviembre, 19.00h

Performance

País: España (Cataluña) / Reino Unido

Idioma: inglés y español (con posibilidad de solicitar auriculares para traducción simultánea)

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno en Madrid

Fotografía: © Berta Vicente

Ficha artística

Una creación de: ATRESBANDES (Mònica Almirall, Miquel Segovia y Albert Pérez Hidalgo) y Bertrand Lesca & Nasi Voutsas

Iluminación: Ana Rovira

Vestuario: Adriana Parra

Producción: Hattie Gregory

Técnica: Ruth Green

Con el apoyo de: Arts Council England (Reino Unido), Festival de Otoño (Comunidad de Madrid), Centre Cívic Navas (Barcelona), Teatre Lliure (Barcelona), Battersea Arts Centre (Londres), HOME (Manchester), Farnham Maltings (Farnham), GIFT (Gateshead) y el Institut del Teatre (Barcelona)

Sobre el espectáculo

“Un inteligente hallazgo que causa continua comicidad”. **Justo Barranco, La Vanguardia**

It Don't Worry Me es una colaboración entre la compañía catalana ATRESBANDES y el duo formado por Bertrand Lesca y Nasi Voutsas. Juntos ponen en cuestión las tensiones entre el arte, lo políticamente correcto y aquello que consideramos ofensivo. Para ello, los creadores sacan a escena un dispositivo en el que dos comentaristas comentan una obra de teatro que no deja ser otra cosa que ellos mismos comentándola. El estreno absoluto del espectáculo tuvo lugar el 16 de enero de 2020 en el Teatre Lliure de Barcelona.

Sobre las compañías

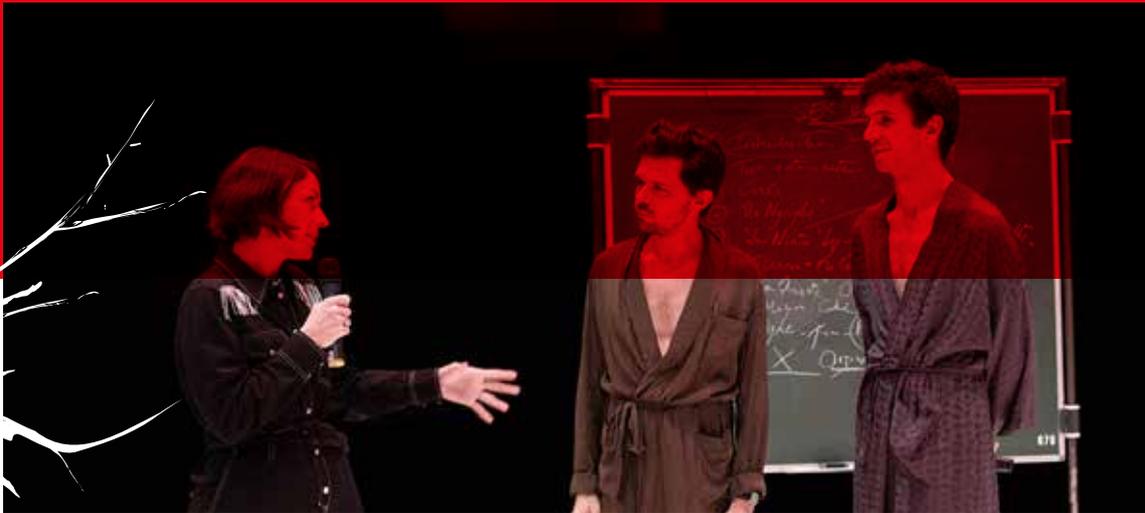
ATRESBANDES nace del encuentro artístico entre Mònica Almirall, Miquel Segovia y Albert Pérez Hidalgo. Dentro del entorno académico del Institut del Teatre de Barcelona los tres deciden comenzar a trabajar juntos en sus propias creaciones. Su trabajo parte del intérprete como motor creativo de escenas, textos y atmósferas; pero, al mismo tiempo, la intención de la compañía es impregnar sus creaciones de otras lógicas dramáticas provenientes de la danza, la música o el cine. Desde 2011 han desarrollado una trayectoria ecléctica con espectáculos de diferentes formatos y temáticas. Sus tres primeros trabajos (*SOLFATARA*, *LOCUS AMOENUS* y *ALL IN*) forman una especie de trilogía de lo “infraordinario”. Este concepto del escritor francés George Perec les ha servido para hacer una autopsia de lo cotidiano, para observar lo común con ojos perplejos. Estas primeras piezas se vieron en diferentes teatros y festivales internacionales como el Teatro Rond Point de París, el Piccolo de Milán, el IFFUTT de Teherán, el Festival MESS de Sarajevo o el BeFestival de Birmingham, donde *SOLFATARA* ganó el Premio del Público y el Premio del Jurado a la mejor obra.

A partir de 2017, ATRESBANDES empieza una nueva etapa marcada por la colaboración con otros colectivos. *LA ÚLTIMA CENA* es una colaboración con la compañía belgoinglesa Reckless Sleepers (estrenada en el Festival FIOT de Carballo, 2017). *CODA* es un collage escénico con música del *Quartet Brossa* inspirado en la obra de Dmitri Shostakóvich (estrenada en el Festival Grec de Barcelona, 2019). *HABITACIÓ 1: ULTIMA THULE* es una pieza de danza creada para HOTEL - Col·lectiu Escènic (estrenada en el Teatre Nacional de Catalunya, 2019). Y por último, *IT DON'T WORRY ME*. La compañía ha sido catalogada de diferentes maneras que varían según los ojos que la miran: escena híbrida, teatro contemporáneo, *performance*, nuevas dramaturgias,... Pero la etiqueta con la que se siguen sintiendo más cómodos es la de teatro, del griego *θέατρον* o “lugar para contemplar”.

Por su parte, el colectivo escénico formado por Bertrand Lesca y Nasi Voutsas trabaja sobre la tensión Oriente - Occidente y los límites del odio y la violencia a partir del juego actoral. El francés Bertrand Lesca estudió en la universidad de Warwick y pronto comenzó a ejercer de asistente de tótems de la escena británica como el legendario Peter Brook o Declan Donellan (*Cheek by Jowl*). Después crearía su propia compañía, *FellSwoop*, con un leguaje que exploraba la relación entre la *performance* y la música. Por su parte, el griego-británico Nasi Voutsas se graduó en la East 15 Acting School y fundó la compañía Antler, en la que se encargaba de escribir, actuar y tocar diferentes instrumentos. Ambos jóvenes talentos cruzaron sus caminos en el Fringe de Edimburgo en 2015, al que habían acudido con trabajos de sus respectivas compañías. No se conocían de nada, pero sintieron una poderosa química y comenzaron a trabajar juntos.

El colectivo se ha convertido en apenas cinco años en uno de tándems de artistas emergentes más importantes de la escena británica contemporánea, tal y como ha señalado, entre otras, la influyente crítica de teatro de *The Guardian* Lyn Gardner. De ambos se ha dicho que “resulta extraño encontrar artistas emergentes con una firma tan poderosa. Su trabajo es estresante pero también sublime” (*WhatsOnStage*).

Lesca y Voutsas se han hecho famosos por ser capaces de medir la temperatura de los tiempos revueltos en los que vivimos a través de un trabajo cercano al del *clown*. Sus espectáculos son letalmente divertidos y la risa se mezcla con la violencia. El Festival de Otoño trajo su trabajo por primera vez a Madrid en 2018 en un programa doble que incluía su celebrada ópera prima, *EUROHOUSE*, y su segunda creación, *PALMYRA*.

Fotografía: © Berta Vicente

La prensa ha dicho...

Ni tótem ni tabú

“Se conocieron en el festival Fringe de Edimburgo, donde ambas compañías participan con asiduidad y se cayeron bien. Hicieron *match*, dicen. Y en una cena en uno de esos pisos de estudiantes en que los artistas pasan en grupo los días del festival, descubrieron que los límites de la corrección política eran muy diferentes en sus países: si en Barcelona puede resultar común “ir a comprar a un *paqui*”, en el Reino Unido una expresión así resulta una herejía, racismo, sean o no pakistaníes los que regentan la tienda. Las dos compañías en Edimburgo eran la barcelonesa Atresbandes -Mònica Almirall, Miquel Segovia y Albert Pérez Hidalgo- y el dúo formado por el francés Bertrand Lesca y el británico Nasi Voutsas, y decidieron que ahí había una obra: querían explorar la tensión entre lo políticamente correcto y la libertad que necesita un artista. El resultado, que han ido cocinando en ensayos en Madrid, Londres y Barcelona, se titula *It Don't Worry Me* -canción que cierra el *Nashville* de Robert Altman- y se estrenó anoche con un gran éxito en el Teatre Lliure de Montjuïc, donde está hasta el domingo.

El aplauso fue sonoro quizá porque el público no paró de reír con las procacidades y las pequeñas provocaciones, incluido, claro, que un personaje británico se atreva con lo más políticamente incorrecto hoy en Catalunya, el independentismo, y defienda que, a diferencia del Reino Unido y Europa, siga unida esa España de cañas y pinchos que adora. Pero, sobre todo, rió con la particularísima estructura de la obra. Un inteligente hallazgo que causa continua comicidad. Inicialmente, el escenario del Espai Lliure está vacío y solo resuenan en él las voces de dos comentaristas que explican lo que ven en escena. Y avisan de que llegará la obra. La sorpresa es mayúscula cuando los actores que aparecen son los propios comentaristas con dos micrófonos y siguen hablando de ellos mismos como si estuvieran viéndose desde fuera, como si siguieran radiando el montaje.

Explican cada gesto que hacen como si fuera un partido de fútbol y las carcajadas son continuas. Sobre todo, porque lo que hacen es reírse del teatro contemporáneo explicando a los espectadores qué significa -quizá o solo en su loca imaginación- cada movimiento, cada luz, cada paso de los que dan. La conclusión final de lo que ven -por supuesto, sexual, como cuando Quentin Tarantino en la película *Sleep With Me* analiza el *Top Gun* de Tom Cruise y determina que es claramente un filme gay- es de traca, pero la obra va más allá y se mete con el teatro actual que lleva a protagonistas reales y, sobre todo, se atreve incluso con ese tótem tan difícil de llevar a escena que es el mal gusto. Y todo narrado con muy buen pulso y cerrado con un aplauso que no necesitó explicación”.

Justo Barranco, *La Vanguardia*

Daniel Abreu

www.danielabreu.com

Fotografía: © marcosgpunto

El hijo

Teatros del Canal, Sala Verde

Martes 24 y miércoles 25 de noviembre, 19.45h

Real Coliseo Carlos III (San Lorenzo de El Escorial)

Sábado 28 de noviembre, 20.00h

También en *streaming* el miércoles 25 de noviembre, 19.45h

Danza contemporánea

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

plataforma

**38° Festival
de Otoño**
programación virtual en
www.festivalotono.com

Fotografía: © marcosGpunto

Ficha artística

Creación e interpretación: Daniel Abreu

Iluminación: Irene Cantero

Música: collage

Vídeo: Virginia Rota

Fotografía: marcosGpunto

Acompañamiento a la dramaturgia: Marina Wainer

Vestuario: Leo Martínez

Producción y distribución: Esmanagement - Elena Santonja

Sobre el espectáculo

“El coreógrafo Daniel Abreu se ha labrado una buena fama de autor de propuestas que además de provocar, demuestran las posibilidades de la danza en cuanto a indagación en el movimiento, a la existencia de una dramaturgia de los cuerpos y al uso de los espacios como elementos a ocupar para convertirlos en territorios significantes”. **Carlos Gil, Revista Artez**

Esta obra es la representación de un hombre en la naturaleza. Su llegada, la magia del nacer, los fantasmas infantiles, el desarrollo ligado a lo primario y la cultura y, desde ahí, a lo que conforma su camino. Quizás se mueva por la búsqueda de sentido, quizás por subsistir, quizás por la fe o, quizás, por romper con todo. Así lo explica su creador Daniel Abreu:

“El *hijo* habla del vínculo con los progenitores y de un lugar y lo que se hace con él. En definitiva, habla de cómo se conforma y se desarrolla un vástago. De alguna forma, hablar de ello es poner primero la fragmentación de ese principio de unión y entenderse como individuo que se desata, pero ligado muy profundamente a una repetición de formas y hechos. Algo que se puede explicar solo de forma parcial, porque, al fin y al cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinterpretación de esa historia.

Es a través de la poética de la imagen y del sonido como presento a un descendiente y, sin estar presentes, hablo de padres, de un lugar y, sobre todo, de lo mágico. Y es que la danza permite la celebración de un estar vivos y tener historia; la experiencia de ser hijo, y su entusiasmo; la relación con los ciclos naturales y los sistemas; y, en ello, el conjunto de reacciones dentro y fuera que hacen que uno exista.

En la obra se alterna un cuerpo de hoy, móvil y consciente, frente a otros mundos que, sin ser accesibles a la vista, afectan y nos guían por caminos, como las sensaciones del cuerpo ante los hechos. Somos seres afectados de emoción en contextos, de eventos en la naturaleza”.

Fotografía: © marcosgpunto

Sobre el artista

El bailarín y coreógrafo Daniel Abreu nace en la isla de Tenerife, donde comienza su curiosidad e interés por el movimiento físico y la expresión escénica. Paralelamente, durante su formación artística se licencia en Psicología, lo cual ha estado muy presente en sus trabajos coreográficos a través de una cuidada simbología poética.

Como intérprete, ha desarrollado su trabajo en distintas compañías y colectivos de danza y teatro del panorama nacional y, como creador, atesora una dilatada trayectoria creativa dibujada por más de 60 producciones, que han podido verse en múltiples países, donde han sido reconocidas por crítica, público y diversos galardones, situándola desde hace años como una de las más destacadas agrupaciones de la actualidad dancística.

Su proyecto de compañía surge en el año 2004, a partir del gran volumen de creaciones y de colaboraciones que dieron lugar al concepto de lo que hoy conocemos como Cía. Daniel Abreu. En 2018 es nombrado director artístico de Lava Compañía de Danza, la compañía del Auditorio de Tenerife, labor que compagina con la de director de su propia compañía.

Sobre la compañía

Fundada en 2004, la Cía. Daniel Abreu se ha erigido como una de las formaciones más destacadas de la escena dancística española. El trabajo coreográfico de Daniel Abreu se define por el uso de herramientas sencillas del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad de los bailarines, los paisajes sugerentes que derivan en la construcción de imágenes de gran peso cercano y onírico y un sensible ambiente sonoro. Las distintas traducciones de la imagen escénica y un relato de gran peso poético, característica destacada en cada trabajo, sustentan cada una de las creaciones estrenadas, con formato de solo o grupal.

El equipo de la Cía. Daniel Abreu está formado por bailarines con vocación por el vocabulario físico y la comunicación desde lo corporal. Hasta la fecha, la compañía ha estrenado más de 60 trabajos. Gira regularmente por Europa, América y Asia y ha visitado más de 30 países, donde ha cosechado varios premios y gran notoriedad entre el público y la prensa especializada. La formación recibe el apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Cervantes y la Comunidad de Madrid, entre otras.

Con nombre propio

“Las creaciones siempre responden a un lugar que me cuesta entender. Sé que hay algo lógico en el hecho de que este trabajo se llame *El hijo* y, como tantas veces, ando expectante sobre cómo se conformará. De lo único que puedo hablar ahora con certeza es de que, en el proceso, estoy siendo tomado por estados de cansancio propios de un parto y, al mismo tiempo, por la ilusión de continuar expresando lo que la naturaleza me deja. Cada ensayo me devuelve preguntas sin respuestas y más ilusión por ver cómo se conformará la obra. Parto de lo obvio, pero no es el sitio en el que me quiero quedar. Si viene al estreno, usted y yo, viviremos por primera vez un nacimiento, un nuevo vástago. Quizás meses más tarde podré hablar del proceso con más perspectiva. Ahora, simplemente, soy la obra, soy parte del proceso, de repeticiones, de juicios, de estados de belleza y, a veces, de ignorancia. Esto, como cada proceso, no deja de ser más que una metáfora del universo expandiéndose. Un hijo que, al fin y al cabo, tira y se emancipa”.

Daniel Abreu

La prensa ha dicho...

Sobre *Perro*

“Es poco habitual cuando un bailarín encuentra su propia vía de acceso a la creación. Y si ese resultado tiene el empaque y el compromiso que tienen los solos de Abreu, la función es un logro”.

Roger Salas, *El País*

Sobre *Animal*

“En *Animal* se embarca en un universo a la vez teórico y gestual, de fuerza y de contrastes. En la lucha, que aparece más de una vez y se yergue, escultórica, como imagen final, se gana gravedad, impulso corporal y riesgo, metaforiza la supervivencia y usa el desnudo más allá de la recurrencia a la que nos tiene acostumbrados la danza contemporánea a la moda”.

Roger Salas, *El País*

“Una delicada brutalidad, una belleza tranquila, un sentido del humor que se une a la superposición de figuras y planos para dar lugar a la narración escénica”.

Ana Martos, *Culturamas*

Sobre *Silencio*

“Un trabajo cien por cien humano, pausado, casi se podría decir que exquisito, a mitad de camino entre la acción y la contemplación, si es que esta no es también una forma diferente de acción”.

Rosalía Gómez, *Diario de Sevilla*

Fotografía: © marcosGpunto

“Hay espectáculos de danza contemporánea que nos dejan clavados en la butaca por la excelente técnica de los bailarines y los hay que nos hacen flotar por la atmósfera poética que nos crean desde el escenario. Una experiencia inusual para el espectador que sale del teatro con una carga emocional importante y sin poder dejar de hacerse preguntas sin respuesta”.

Adolfo Simón, *Que revienten los artistas*

Sobre Cabeza

“Solo en escena, como un auténtico hombre sin atributos ni artificios, sin caprichos ni bóvedas escenográficas; ajeno, incluso, por completo, a todo discurso. El lenguaje se nutre de la renuncia a las formas de lo previsible, lo mismo que si buscase en cada acción o en cada gesto la savia del asombro, ese estado de gracia original al que aspiramos”.

Isidro Hernández, *El aprendiz ihg*

Sobre Equilibrio

“El coreógrafo Daniel Abreu se ha labrado una buena fama de autor de propuestas que además de provocar, demuestran las posibilidades de la danza en cuanto a indagación en el movimiento, a la existencia de una dramaturgia de los cuerpos y al uso de los espacios como elementos a ocupar para convertirlos en territorios significantes”.

Carlos Gil, *Revista Artez*

Sobre Venere

“Encuentra en este trabajo, esa poética, nuevas dimensiones concretadas en momentos para la sorpresa (más que reseñable si se repara en la amplia trayectoria de más de 40 producciones que firma Abreu) y el uso de elementos escénicos, como el espacio y la luz, que aunque se presentan siempre señalados en sus espectáculos, se muestran en esta ocasión con verdadera intencionalidad en la configuración e interpretación final. La profunda identidad de los seis bailarines que dibujan Venere proporciona empaque al resultado y suma matices en su lectura, generada por el altruismo con el que el coreógrafo mece a sus cinco compañeros, favoreciendo sus personalidades en escena. (...) Nueva metáfora de la madurez artística que respira esta obra”.

Mercedes L. Caballero, *Un blog de danza*

Sobre La Desnudez

“El coreógrafo Daniel Abreu se ha labrado una buena fama de autor de propuestas que además de provocar, demuestran las posibilidades de la danza en cuanto a indagación en el movimiento, a la existencia de una dramaturgia de los cuerpos y al uso de los espacios como elementos a ocupar para convertirlos en territorios significantes”.

Patricia Jorge, *Que revienten los artistas*

Lagartijas Tiradas al Sol

www.lagartijastiradasalsol.com

Tiburón

Conde Duque Madrid

Miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, 20.00h

Teatro

País: México

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno en España

Colaboración entre Conde Duque Madrid y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Ficha artística

Un proyecto de: Lagartijas Tiradas al Sol

Basado en textos e ideas de: Juan José Saer, Elisa Ramírez Castañeda, César Aira, Rosana Guber, Fernando Benítez, Olivier Debroise, Michael Taussig y Nigel Barley

Actuación y coordinación: Lázaro Gabino Rodríguez

Espacio y luz: Sergio López Viguera

Dramaturgia: Luisa Pardo

Pinturas: Pedro Pizarro

Diseño: Juan Leduc

Asesoría artística: Chantal Peñalosa

Vídeo: Carlos Gamboa

Producción ejecutiva: Mariana Villegas

Producción: Teatro UNAM, Zürcher Theater Spektakel y Lagartijas Tiradas al Sol

Sobre el espectáculo

*"En el panorama del teatro mexicano, un acontecimiento estimulante, provocador e inolvidable es Lagartijas Tiradas al Sol". **Excelsior***

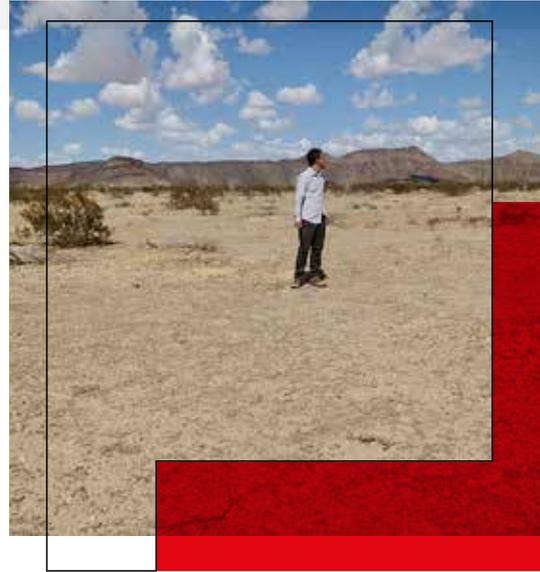
Tiburón es un proyecto escénico que reconstruye la vida de José María de Barahona y el intento del actor Gabino Rodríguez por convertirse en este personaje. José María de Barahona fue un evangelizador que llegó a la isla Tiburón en el siglo XVI, procedente de Sevilla. Son escasos los textos que existen para recrear la vida de José María de Barahona: faltan documentos y, los pocos disponibles, no están completos, no tienen fecha o quizá son apócrifos. La fuente principal son las cartas que sobrevivieron de lo que él mismo escribió en la isla Tiburón y que recuperó Andrés Pérez de Ribas en su libro *Triunfos de nuestra santa fe sobre estas tribus, las más bárbaras del norte*.

La isla Tiburón es la más grande de México, con más de 1.208 km². Está en el mar de Cortés, en el estado de Sonora. Los Tocariku viven en la cara oeste de la isla; llevan más de 600 años habitando este territorio en un aislamiento, en buena medida, voluntario. Fue con ellos con quienes vivió José María de Barahona durante por lo menos diez años. El 17 de agosto de 2019, Gabino Rodríguez realizó un viaje a la isla Tiburón, su último viaje.

El contacto con los habitantes en la isla y las notables diferencias halladas plantean interrogantes: ¿cómo nos encontramos con otras culturas? ¿Qué creemos que es intolerable? ¿Tenemos derecho a intentar que cambien? Pasan los días y la experiencia del actor comienza a mezclarse con la del misionero José María de Barahona, hasta el punto de llegar a no diferenciarse.

Sobre la compañía

“Lagartijas Tiradas al Sol somos una bandada de artistas. Trabajamos sobre la escena, hacemos libros, radio, vídeo y procesos educativos. Desde 2003 desarrollamos nuestros proyectos como mecanismo para vincular el trabajo y la vida, para borrar o trazar fronteras. Nuestro trabajo busca crear narrativas sobre eventos de la realidad. No tiene que ver con el entretenimiento, es un espacio para pensar, articular, dislocar y desentrañar lo que la cotidianidad fusiona, pasa por alto y nos presenta como dado. Las cosas son lo que son, pero también pueden ser de otra manera”. Así se presenta la siempre interesante *troupe* mexicana, que este 2020 regresa al Festival de Otoño, donde ya presentara en el año 2013 su creación *Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán*, con el estreno en Europa de su nueva creación, *Tiburón*.

Lagartijas Tiradas al Sol ha presentado su trabajo en casi todos los estados de la república mexicana, donde ha realizado temporadas y presentaciones en foros independientes, festivales, teatros estatales y universidades. En el extranjero, ha trabajado en el Kunstenfestivaldesarts de Bruselas, la Schaubühne de Berlín, el FIBA de Buenos Aires, el Wiener Festwochen de Viena, el Festival d'Automne de París, el Zürcher Theater Spektakel de Zurich, el FTA de Montreal, el HAU de Berlín, el Kammerspiele de Munich, Santiago a Mil de Santiago de Chile, la Bienal de Teatro de Sao Paulo, de Singel de Amberes, el Festival internacional de Caracas, el FAE de Lima, el Belluard Bollwerk International de Friburgo, Cena Contemporánea de Brasilia, el TBA de Portland, el FIAC Bahía de Salvador de Bahía, el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Temporada Alta de Girona, el Dialog Festival de Wrocław, el BAD de Bilbao, el Festival TNT de Terrassa, el Festival MESS de Sarajevo, el Fusebox de Austin o el Noorderzon de Groningen, entre muchos otros.

La prensa ha dicho...

“O sea que hay otra manera de hacer teatro que no es la de la pura diversión de la comedia ni la del arrebatado causado por el drama. Un modo de aportar información al espectador que no se funda en la vida y milagros de unos personajes de ficción sino en la verdadera historia de unos seres humanos que pudieran, un día, serle próximos. Un teatro que, al tiempo que se dirige a su imaginación, le hace pensar y emocionarse a veces cuando, en una determinada situación, reconoce el palpitar de su propia vida y no el fugaz destello de un ingenioso autor. Ese teatro de la memoria, del que tan necesitados estamos en España, es el que nos han traído desde México estas Lagartijas Tiradas al Sol”.

David Ladra, *Revista Artez*

De Sergio Blanco / Dirigida por Natalia Menéndez

www.entrecajas.com/el-salto-de-darwin

Fotografía: © Vanessa Ribade

El salto de Darwin

Naves del Español en Matadero, Sala Max Aub - Nave 10

Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, 20.30h

Domingo 29 de noviembre, 19.30h

* Este espectáculo permanecerá posteriormente en cartel dentro de la programación estable de las Naves del Español en Matadero hasta el día 27 de diciembre.

Teatro

País: España (Comunidad de Madrid) / Uruguay

Idioma: español

Duración aproximada: por definir

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

Una coproducción del Teatro Español y Entrecajas en colaboración con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Ficha artística

De: Sergio Blanco

Dirección: Natalia Menéndez

Intérpretes: Juan Blanco, Cecilia Freire, Olalla Hernández, Teo Lucadamo, Goizalde Núñez y Jorge Usón

Diseño de espacio escénico: Monica Boromello

Diseño de iluminación: Juan Gómez-Cornejo

Diseño de vestuario: Antonio Belart

Diseño de videoescena: Álvaro Luna

Composición música original: Luis Miguel Cobos

Coproducción: Teatro Español y Entrecajas, en colaboración con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

Sobre el espectáculo

“Para Darwin, será la fusión de todos los instintos sociales altruistas con la inteligencia racional lo que finalmente va a contribuir al surgimiento de comportamientos civilizadores, como lo serán la educación moral, la atención a los enfermos, la reparación de los discapacitados, las intervenciones sociales a favor de los más desprotegidos...”. **Sergio Blanco**

El salto de Darwin sucede el segundo fin de semana del mes de junio de 1982, durante el cual se libra la última batalla de la Guerra de las Malvinas, que culmina con la rendición del 14 de junio. Toda la acción se desarrolla en distintos paisajes de la Ruta Nacional N°40, que recorre Argentina de norte a sur. Cada una de las escenas transcurre en torno a un Ford Falcon del año 1971, en el cual el Padre, la Madre, la Hija y su Novio atraviesan el país para esparcir las cenizas del hijo recientemente asesinado en la batalla que ha tenido lugar en la localidad de Puerto Darwin.

Dicho Ford Falcon remolca una pequeña caravana con capacidad para cuatro personas, sobre cuyo techo es posible ver al Espectro del Hijo Muerto que, con su guitarra eléctrica, entona diferentes temas musicales de los años 80. Cada vez que lo hace -y a medida que la ruta se aproxima al sur-, un viento suave empieza a levantarse. El mismo viento que viene de Beirut, Saigón, Bagdad, Kabul, Kosovo, Troya... El mismo viento que finalmente terminará trayendo una vez más a Casandra.

En palabras de la directora Natalia Menéndez: “esta obra se mueve durante más de 3.000 km en un fin de semana de junio de 1982. Se estremece entre cinco personajes y un espectro. Se agita entre la comedia y la tragedia. Busca la paz pero está en guerra. Vamos de la “road escena” a la poética teatral. Del tiempo que parece ser, al tiempo que fue o que pudo ser. Impulsando, por un lado, el humor de muchos momentos de la obra, que se mezclan con la extrema emoción que producen otros. Con una escenografía sencilla y cuidosa. Esto es, jugar, saltar, para conseguir la apuesta que propone *El salto de Darwin*”.

Sobre los artistas

Natalia Menéndez

Natalia Menéndez (Madrid, 1967) es actriz, directora, dramaturga y gestora teatral. Es licenciada en Interpretación y en Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). En 1987 comienza su carrera profesional como actriz, faceta artística en la que posee una amplia experiencia. En cine ha trabajado con directores como Saura, Martínez Lázaro o J.L. Bollaín; en televisión, con Diana Álvarez, Carlos Serrano, Adolfo Marsillach, Eva Lesmes, Pepe Ganga, Jaime Botella, Toni Sevilla o Paino, entre otros; y, en teatro, con Jesús Cracio, Guillermo Heras, Miguel Narros, Gerardo Malla, Jorge Lavelli o Jean- Pierre Miquel.

Menéndez ha realizado una treintena de direcciones en teatro, música, zarzuela, ópera de cámara, tanto en España como en América. Algunas de sus direcciones son: *Comida*, de Matin Van Veldhuizen; *El invierno bajo la mesa*, de Roland Topor; *Don Juan Tenorio*, de Zorrilla, en versión de Yolanda Pallín; *El curioso impertinente*, de Guillén de Castro; *La duda*, de Patrick Shanley; *Las cuñadas*, de Michel Tremblay; *Música clásica*, de Ruperto Chapi; *Tantas voces*, de Pirandello, en versión de Juan Carlos Plaza; *Delirios*, de José Sanchis Sinisterra; *Realidad*, de Tom Stoppard; *La amante inglesa*, de Marguerite Duras; *La villana*, de Amadeo Vives; *Tejiendo la paz*, estrenada en Bogotá con motivo de la Firma de Paz; *Tebas Land*, de Sergio Blanco; *Mi niña niña mía*, de Amaranta Osorio e Itziar Pascual; o *Tres sombreros de copa*, de Miguel Mihura. Es autora de *Llevarnos lo malo*, *Querido Mozart*, *Clic* o *A voces*, versiona algunos textos, como *Tartufo*, *un impostor*, de Molière, y realiza una decena de adaptaciones, como *La cantante calva*, de Ionesco, *Se van los días*, de John Fosse, o *Las falsas confidencias*, de Marivaux.

Colabora durante más de diez años como dramaturga de danza junto a 10&10 Danza. Es directora artística de exposiciones como *A tres bandas*, inaugurada en Bogotá; *1812: El poder de la palabra*, inaugurada en Cádiz; o *Arte y Naturaleza en la prehistoria*, inaugurada en Madrid. Imparte cursos, talleres y conferencias en Europa, América, África y Asia. Asimismo, entre 2010 y 2017 fue directora de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y, desde 2019, es directora del Teatro Español de Madrid.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Chivas a la mejor dirección novel por *El invierno bajo la mesa* (2006) o los premios Ojo Crítico y Ágora del Festival de Almagro por *La discreta enamorada*, ambos en 1996. Obtiene la medalla Celcic en 2013 y en 2017 ingresa en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en la categoría de Encomienda.

Sergio Blanco

Sergio Blanco (Montevideo, 1971) pasó su infancia y adolescencia en Uruguay, pero hace ya muchos años que se mudó a París. Después de cursar estudios de Filología Clásica, estudia Dirección Escénica en la Comédie Française. Dramaturgo y director, sus obras han recibido numerosos galardones, como el Premio Nacional de Dramaturgia de Uruguay, el Premio Internacional Casa de Américas o el prestigioso galardón británico Award Off West End, gracias a *Tebas Land*. Precisamente, fue esta pieza, también dirigida por Natalia Menéndez, la que sirvió para que el público español conociera el trabajo de uno de los autores latinoamericanos más prestigiosos del momento, cuyo trabajo se estrena por igual a ambos lados del Atlántico. Estados Unidos, Londres, México, Grecia, Colombia o Suiza han acogido las piezas de Blanco, en las que la autoficción siempre juega un importante papel. El Festival de Otoño acogió en 2018 el estreno en Madrid de su aplaudida *El bramido de Düsseldorf*.

En primera persona

“*El salto de Darwin* viene a alertarnos de que la condición humana puede en cualquier instante regresar como especie a un estado animal. En las *road movies*, los personajes siempre parten de sus casas buscando un mundo mejor -una tierra prometida-, para construir una vida mejor: a esto mismo nos invita *El salto de Darwin*.”

Saber entonces que este texto que significa mi reconciliación con mi lengua materna va a ser representado en Madrid, que es el lugar geopolítico por excelencia de este hermoso idioma, es para mí algo profundamente conmovedor. El español es la única lengua en donde la palabra paz tiene como última letra aquella letra que cierra todos los alfabetos: nuestra lengua ha comprendido a la perfección que la paz es lo único que cierra y pone un fin definitivo al horror que es la guerra. Seguramente es por eso que esta obra solo la podía escribir en esta lengua”.

Sergio Blanco

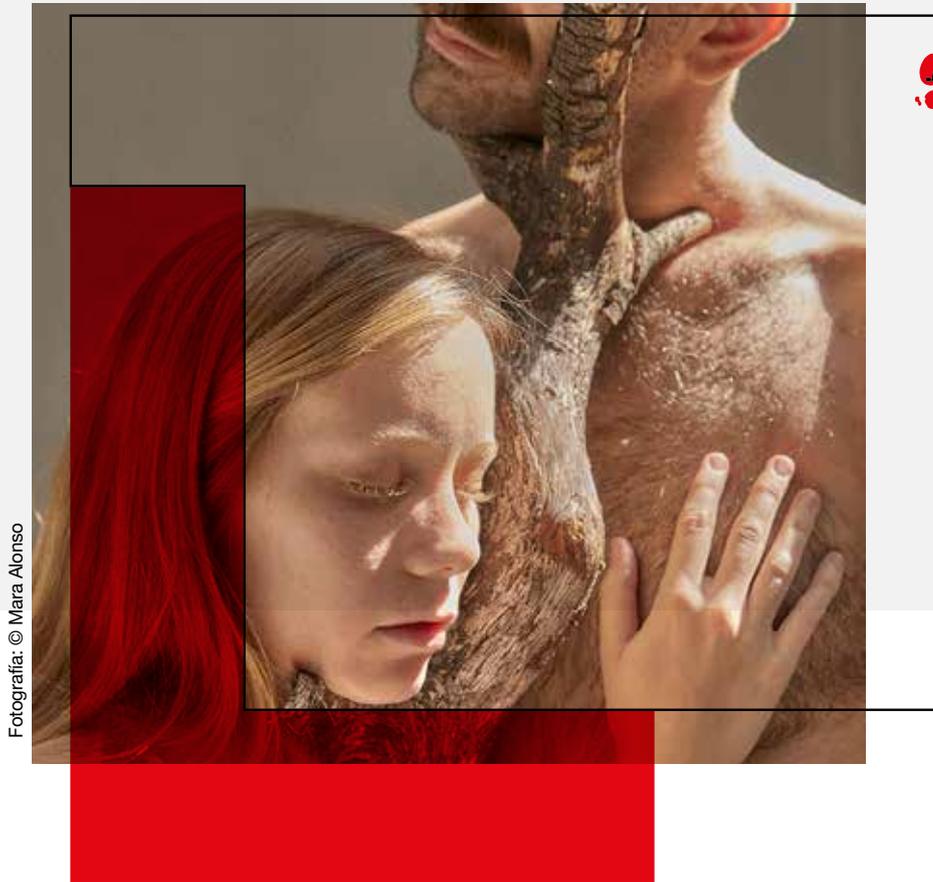
“Salto. Quiero seguir saltando. Desde todos los lugares posibles, de todas las maneras que puedo y pueda ofrecer. Apuesto por la teoría de Darwin, toda mi vida he creído en ella. Por eso hoy apporto *El salto de Darwin*, de Sergio Blanco.”

Esta “road teatro” que nos lleva de la comedia a la tragedia, que nos enseña la ingenuidad y la perversidad humana, de lo más conmovedor a lo más detestable del ser humano, me atraviesa de tal manera y me conmueve tanto, que siento la necesidad de montarla. Me interesa todo lo que de ella rezuma, el estudio que su autor hace de los porqués de la guerra, que empieza como un juego y que se va pervirtiendo o que ya estaría en nosotros, en esos animales llamados humanos. Al mismo tiempo, se desarrolla una petición de paz con sus saltos, con su ternura, con sus detalles, con su amor por la diferencia, con la compasión y el entendimiento hacia el otro, con un deseo muy concreto de evolución del ser humano. Que esa evolución sea hacia el salto de Darwin. Eso es lo que me hace apostar firmemente por esta completa, lúcida y apasionante obra.

Humor y dolor atraviesan los personajes sin avisar. En un minuto pasamos de la risa al llanto, porque el tiempo es y no es, no existe, es siempre. Porque la guerra ha sido siempre. Porque la paz es siempre”.

Natalia Menéndez

María Velasco (Pecado de Hybris)

Fotografía: © Mara Alonso

Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra

Sala Cuarta Pared

Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, 21.00h
También en *streaming* el sábado 28 de noviembre, 21.00h

Teatro de texto / Artes vivas

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

plataforma

**38º Festival
de Otoño**
programación virtual en
www.festivalotono.com

Fotografía: © Mara Alonso

Ficha artística

Texto y dirección: María Velasco

Asesoría artística: Judith Pujol

Intérpretes: Laia Manzanares, Joaquín Abella, Miguel Ángel Altet, Fran Arráez y Beatrice Bergamín

Coreografía: Joaquín Abella

Escenografía: Marcos Carazo

Vestuario: María Velasco e intérpretes

Diseño de luces: Irene Cantero y Víctor Colmenero

Diseño de sonido: Peter Memmer

Artes visuales: Elena Juárez

Fotografía: Mara Alonso

Coordinación técnica: Carmen Menager

Producción ejecutiva: Ana Carrera

Producción: María Velasco (Pecado de Hybris) y Openfield Business

Sobre el espectáculo

“Seguir siendo humano supone romper un límite. Ámalo si puedes. Ámalo si te atreves”.

Anne Carson

¿Qué quiere decir “arrancar de raíz”? Si lo haces, ¿te conviertes en desarraigada? ¿Qué relación puede albergar una barbacoa con los incendios de la Amazonia y la canción *Un violador en tu camino*? Dijeron: dios ha muerto, el hombre ha muerto, ¿la naturaleza ha muerto?, ¿y la mujer? ¿Puede aplicarse el pensamiento ecológico a las relaciones humanas, incluidas las sexuales?

Una preadolescente se aleja de su familia en una barbacoa para leer bajo un árbol. Con este acto, da comienzo un rito de paso, y el viacrucis de una mujer de la generación Y, como hija menor, doctoranda y trabajadora sexual. *Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra* pone en relación la violencia emocional y sexual con la violencia sobre el medioambiente, comparando el “extractivismo de los recursos del inconsciente y de la subjetividad, el lenguaje, el deseo, la imaginación, el afecto” (Sueley Rolnik) con el extractivismo de recursos naturales. *Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra* es una historia de empoderamiento por lo verde.

El nuevo proyecto de María Velasco tiene una base autoficcional, pero trasciende la experiencia personal gracias al diálogo con corrientes que han sido fundamentales para reactivar el pensamiento crítico en los últimos años: el feminismo y la ecología. La propuesta convoca un teatro de texto en oposición polémica al teatro de texto. La obra se emplea como archivo beta y disparador de un ecosistema de sentido donde participan la música (Peter Memmer), la danza (Joaquín Abella), la plástica (Marcos Carazo) y las artes visuales (Elena Juárez). Las palabras han de actuar como esporas, reproduciéndose en situaciones y acontecimientos inesperados. En este sentido, la obra se alinea con la estética del último montaje de la creadora, *La espuma de los días*.

Sobre la autora y directora

María Velasco (Burgos, 1984) ha publicado más de 14 obras, entre ellas, *Los perros en danza* (Accésit Marqués de Bradomín, 2010), *Libérate de las cosas hermosas que te deseo* (SGAE - Autor Exprés), *Si en el árbol un burka* (Ed. Invasoras) y *Taxi Girl* (Premio Max Aub, 2017), estrenada recientemente en el Centro Dramático Nacional. Sus títulos han sido traducidos a siete idiomas y han sido presentados en múltiples festivales internacionales.

Velasco ha dirigido varias *performances* y obras, entre las cuales cabe destacar *Los dolores redondos* (Teatro Pradillo, 2013); *Günter* (Sala Cuarta Pared, 2014); *La soledad del paseador de perros* (Sala Cuarta Pared, 2016); y *La Espuma de los días*, que se estrenó en 2019 en el Teatro Español de Madrid y, más tarde, en el Teatre Lliure de Barcelona. Por este último espectáculo, la creadora obtuvo dos nominaciones a los Premios Max.

Fotografía: © Miguel Ángel Altet

Además de obras infantiles y juveniles, ha llevado a cabo adaptaciones de clásicos y libretos. Asimismo, ha realizado dramaturgias para la compañía de danza contemporánea hispano italiana Kor'sia. Con la compañía interdisciplinar Les Impuxibles estrenó *Suite TOC núm. 6*, Premio Butaca a las Nuevas Aportaciones Escénicas en 2019.

La profesora Fernández Valbuena le dedica el estudio *Las prospopeyas de María Velasco (Autoficción y teatro)*, texto ganador del III Premio de Investigación "José Monleón". Velasco es, además, doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por ARTEA.

Sobre la actriz

Nacida en 1994, Laia Manzanares ha trabajado en la segunda (2016) y la tercera (2017) temporada de la serie de televisión *Merlí* como Oksana Casanovas (TV3, La Sexta, Netflix). Ha participado en la segunda (2016) temporada de *Cites* TV3 y en la tercera (2019) de *Estoy vivo*, de TVE, interpretando a Carlota. ha formado parte del elenco de *Matar al padre* (Movistar+, 2017), *Hache* (Netflix, 2018) y *Los favoritos de Midas* (Netflix, 2020), además de haber colaborado en *El día de mañana* (Movistar+, 2018).

Se inicia en el cine de la mano de Rodrigo Sorogoyen con *El Reino* (2017), dando vida a Lucía Bermejo. El mismo año coprotagoniza el film *El vent és això* (Filmin, 2018), junto a Katrin Vankova, Alex Brendemühl y Anna Alarcón. También ha participado en las películas para televisión *Vilafranca* (TV3, 2017) y *L'Enigma Verdaguer* (TV3, 2019) y en el largometraje *Proyecto Tiempo* (2017), de Isabel Coixet. Colabora en *Sense sostre* (2019), de Xesc Cabot y Pep Garrido.

Fotografía: © Mara Alonso

Se estrena en teatro con el laboratorio de creación joven de la Sala Beckett *Els Malnascuts* (2014) y los espectáculos *Esquerdas* (Nau Ivanow, 2014) y *Odisseus* (Sala Beckett 2016-17). Llega al Teatre Nacional de Catalunya en 2018 con *Temps Salvatge*, donde interpreta el papel de Ivana, por el cual recibe nominaciones como mejor actriz en los Premios Max, los Premios Butaca y los Premios de la Crítica catalana, entre otros. En 2019 coprotagoniza *Amanda T* (TNC) y *Tres sombreros de copa* en el Teatro María Guerrero de Madrid.

En primera persona

“Hacemos arte. No jugamos a las muñecas. Por eso en esta obra me decidí a contar aquello de lo que no podía hablar, las vejaciones impuestas y autoimpuestas que me han hecho ser como soy: desde el trabajo sexual a la ruptura definitiva con la academia. Me autopsié para escribirla. Pensé que esos eran mis órganos vitales, pero cuando compartí la obra con actrices, me dijeron que esos también eran sus pulmones. Eso mismo habían respirado.

Infancia, del latín “infans”, significa “sin voz”, significa “el que no habla”. Esta es la historia de la dolorosa adquisición de la voz propia contra el lenguaje materno: di-la-tán-do-lo. También es la historia de una educación (emocional) fallida: de un burdel con sucursales en la familia, la universidad y el mercado laboral... La protagonista de esta historia es una niña que ríe, llora y menstrua (el llanto del endometrio) por amor a la fuerza que exige la fragilidad, afirmándose en el pensamiento mágico que ve aliados en los ciervos y en los árboles.

Entrar en el bosque, en la búsqueda. Comer del árbol de las herejías. Abrazarlo. Latir con él y con el todo. De nuevo, se trata de una obra interespecies: teatro de texto que molesta al teatro de texto. De ahí las colaboraciones con la danza, la plástica y el transformismo.

Comunión, ceremonia y venganza. Así podría definirse *Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra*, más que como drama. La venganza lleva demasiado tiempo y solo vale la pena si se la convierte en algo creativo”.

María Velasco

La prensa ha dicho...

Sobre *La espuma de los días*

“La función se sigue con interés, avanza sin desmayo: Velasco enhebra las transiciones del lenguaje verbal al coreográfico sin solución de continuidad. Sus cuatro intérpretes tienen peso, presencia y singularidad”.

Javier Vallejo, *El País*

“Tanto el texto como la puesta en escena de María Velasco me fascinaron desde el primer momento y me llevaron de la mano por territorios que me conmovieron, me hicieron pensar y me sacudieron”.

Gema Moraleda, *Sommis de teatre*

“El espectáculo circula por potentes emociones con arena y espuma, desnudos integrales, caudalosos textos e interpretaciones de notable entrega física y emocional”.

Horacio Otheguy Riveira, *Culturamas*

“Velasco consigue una obra perfectamente equilibrada con un gran impacto visual que casa con el calado intelectual del texto que tiene entre los labios”.

Alba Trueba, *Teatro Madrid*

“Una obra que entra por todos los sentidos, se puede escuchar o, sencillamente, abandonarse al paisaje imposible que se forma y deforma ante nuestros ojos”.

Adolfo Simón, *Que revienten los artistas*

Carlota Ferrer y José Manuel Mora

www.draftinn.com

Fotografía: © Luis Camafreita

Preguntando al universo

Teatros del Canal, Sala Negra

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, 18.00h
También en *streaming* el domingo 29 de noviembre, 18.00h

Teatro-danza

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

Espectáculo coproducido por el
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

*El espectáculo contiene luces estroboscópicas.

plataforma

38º Festival
de Otoño
programación virtual en
www.festivalotono.com

Ficha artística

Texto: José Manuel Mora
Intérpretes: Carlota Ferrer y Enrique Sastre
Con la colaboración especial de: Antonio Montana
Coach: Eusebio Poncela
Iluminación: David Picazo
Espacio escénico: Carlota Ferrer y Miguel Delgado
Esculturas y realización escenográfica: Miguel Delgado
Coreografía: Olga Pericet, Daniel Abreu y Ana Erdozain
Diseño de vestuario: Carlota Ferrer
Diseño de sonido: Sandra Vicente
Ayudante de dirección: Enrique Sastre
Diseño gráfico: Luis Camafreita
Director de producción: Fernando Valero
Gestión Draft.inn: Gabriel J. Rodríguez
Producción: Prevee - Draft.inn
Distribución: Clara Pérez

Fotografía: © Miguel Zaragoza

Sobre el espectáculo

“Una mujer de teatro integral capaz de personificar un concepto teatral que aúna diferentes disciplinas”. **Extracto del fallo del jurado del Premio Ojo Crítico de Teatro 2015**

Preguntando al universo es un espectáculo de creación original que, al igual que todas las propuestas del tándem teatral formado por el dramaturgo José Manuel Mora y la directora, actriz y coreógrafa Carlota Ferrer, combina teatro y *performance*, música y danza, en una amalgama de fuerte impacto estético y emocional que busca siempre la unidad secreta entre las artes, ese subrepticio hilo emocional que recorre la pieza de inicio a fin y que exige el salto entre disciplinas, como si el uso de una sola fuera insuficiente para encontrar la forma exacta de la experiencia artística que los creadores desean transmitir. La búsqueda incesante de un instante de belleza en el caos que domina el universo. La necesidad del caos para la creación. La representación estética del misterio. El misterio de la vida. Tales son los temas que Mora y Ferrer abordan en *Preguntando al universo*, su última aventura sobre las tablas, que este mes de noviembre se estrena en el 38º Festival de Otoño.

La artista multidisciplinar Carlota Ferrer y el autor José Manuel Mora se desnudan en este nuevo espectáculo a través de una ficción con tintes metafísicos y ecológicos en la que vuelven la vista atrás para mostrarnos la intimidad de un proceso creativo en busca del origen de su poética artística y, de forma paralela, en busca del origen del mundo en el que habitan, con sus contradicciones, sus incertidumbres y sus problemáticas contemporáneas. Durante el confinamiento, apartada en el campo y lejos de la urbe, Carlota Ferrer hizo una recopilación de materiales en torno a la naturaleza, buscando la belleza y la espiritualidad, indagando en las fuentes clásicas y en la artesanía, en un intento de recuperar la poesía y el misterio, conversando con un tiempo que cambia de ritmo, pero que nunca se detiene.

Sobre los artistas

Carlota Ferrer

Premio Ojo Crítico de Teatro 2015, la creadora, actriz y coreógrafa es una de las directoras más relevantes de la escena contemporánea multidisciplinar. Sus espectáculos giran de forma habitual dentro y fuera de nuestro país. En los últimos tiempos ha dirigido *La leyenda del tiempo* junto a Darío Facal, basada en *Así que pasen cinco años*, de Federico García Lorca, y *Blackbird*, de David Harrower, estrenada en 2017 en el Festival de Otoño, ambas coproducidas y exhibidas en El Pavón Teatro Kamikaze. Entre las últimas creaciones del tándem destacan también *El último rinoceronte blanco*, a partir de Ibsen (*El pequeño Eyolf*), *La vida a palos* y la controvertida *Esto no es La casa de Bernarda Alba*, estrenadas en los Teatros del Canal. Han pasado por sus manos actores como Verónica Forqué, Eusebio Poncela, José Coronado, Irene Escolar, Imanol Arias o Helio Pedregal, pero su sello de identidad más significativo reside en la multidisciplinaridad y la versatilidad de sus intérpretes (Óscar de la Fuente, Carlos Beluga, Julia de Castro, Jaime Lorente, Cristóbal Suárez, José Luis Torrijo, etc.).

Ferrer ha dirigido y coreografiado junto a Igor Yebra el *Bolero* de Ravel con la Orquesta Sinfónica Ada Alicante, bajo la batuta del maestro Josep Vincent. Asimismo, ha sido responsable de la dirección escénica de *La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora* y *Un cuerpo infinito*, de Olga Pericet, ambas presentadas en los Teatros del Canal.

Otros de sus espectáculos son: *Los cuerpos perdidos*, *La habitación luminosa* y *La hora oscura* (estrenadas en el Teatro Español); *Fortune Cookie*, de José Manuel Mora, presentada en el CDN; *Los nadadores nocturnos*, Premio Max al espectáculo revelación y Primer Premio en el Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz, estrenado en las Naves del Español en Matadero; o *La melancolía de King Kong*, presentada en el Teatro de La Abadía.

José Manuel Mora

Nace en Sevilla en 1978. Actualmente dirige la ESADCYL y el Máster en Enseñanzas Artísticas en Valladolid. Tras abandonar sus estudios de Biología y formarse como actor en el Centro de Artes Escénicas de Andalucía, se traslada a Madrid, donde cursa estudios de dramaturgia y dirección de escena en la RESAD. Amplía sus estudios en Londres, Berlín y Ámsterdam, donde realiza el Máster de Teatro de la Universidad de Ámsterdam. Y estudia también Filosofía en la Universidad de Salamanca. Sus piezas han sido traducidas al inglés, francés, noruego, italiano, alemán y serbio. Asimismo, ha sido seleccionado como autor por el Royal Court Theatre de Londres, el I Programa de Dramaturgias Actuales del Ministerio de Cultura de España y el programa de Jóvenes Creadores del Fonca (México). También ha sido invitado en dos ediciones al Berliner Festspiele und Theatertreffen de Berlín (2008 y 2012).

En los últimos años, Mora ha desarrollado una prolífica carrera como autor, dramaturgista y colaborador literario para la sección teatral de *El Cultural*, del diario *El Mundo*, y otras revistas especializadas en artes escénicas. Actualmente, es el director artístico de Draft. Inn, espacio de creación contemporánea de vocación internacional que funda junto a su socia y colaboradora Carlota Ferrer y un grupo de profesionales de la escena de Madrid. También ha colaborado como dramaturgo de la compañía belga de teatro-danza Peeping Tom, como asesor artístico para el Theatre-Biennale of Staatstheater Wiesbänder y como profesor invitado en la Universidad de Massachusetts (UMASS), de Estados Unidos.

En primera persona

“¿De qué va la obra? No lo sé. O, al menos, no lo sé todavía. Reivindico el hecho de que mi aproximación al teatro sea ambigua y polisémica. La aproximación de una artista que crea en libertad y lucha por no impostar una respuesta cuando le preguntan: ¿de qué va la obra?”

A partir de notas, dibujos, fotografías, largas conversaciones, reflexiones compartidas y todo el material procesual, José Manuel Mora se encuentra generando una ficción a caballo entre lo personal y lo biográfico, lo cotidiano y lo metafísico, lo profano y lo religioso, que indaga en los orígenes del universo, con textos del *Timeo*, el *Génesis* y el *Zohar*, entre otros de su autoría, y aborda los misterios de la creación y de la espiritualidad en el arte.

Todos los elementos utilizados en el espacio escénico y el vestuario han sido reciclados; son objetos y tejidos viejos que vienen con su memoria, con su propia su historia, y que tienen aquí una nueva vida y están destinados a una nueva muerte.

Para ser artista hay que tener algo que decir, dicen. Para dormir bien, hay que tener la conciencia tranquila. Y libertad para soñar, digo yo.

Me gustaría ser religiosa pero no lo consigo. La ira que siento hacia el mundo la transformo en tristeza y melancolía. Ojalá sepamos desatlarla y conducirla armónicamente en el proceso creador de esta pieza sobre el origen de la creación y de la experiencia artística.

El amor que siento hacia el planeta esconde el miedo a desaparecer. Y para sobrevivir a ese miedo destruyo lentamente ese amor. Quizás de esto trate realmente esta pieza”.

Carlota Ferrer

Fotografía: © Miguel Zaragoza

**Wajdi Mouawad /
La Colline - théâtre national**

www.colline.fr

Tous des oiseaux **CANCELADO**

Teatros del Canal, Sala Roja

Viernes 27 y sábado 28 de noviembre, 19.30h

Teatro

País: Francia

Idioma: alemán, inglés, árabe y hebreo (con sobretítulos en español)

Duración aproximada: 4 horas (con un intermedio incluido)

Año de producción: 2017

Estreno en España

Con la colaboración del Institut Français.

Fotografía: © Simon Gosselin

Ficha artística

Texto y dirección: Wajdi Mouawad • **Intérpretes:** Jalal Altawil (Wazzan), Jérémie Galiana (Eitan), Jérôme Billy (el sirviente, el rabino, el médico...), Leora Rivlin (Leah), Helene Grass (Norah), Darya Sheizaf (Eden, la enfermera), Rafael Tabor (Etggar), Raphael Weinstock (David) y Nelly Lawson (Wahida) • **Asistente de dirección:** Valérie Nègre • **Asistente de dirección en gira:** Oriane Fischer • **Dramaturgia:** Charlotte Farcet • **Asesoramiento artístico:** François Ismert • **Asesoramiento histórico:** Natalie Zemon Davis • **Música original:** Eleni Karaindrou • **Escenografía:** Emmanuel Clolus • **Diseño de iluminación:** Éric Champoux • **Diseño de sonido:** Michel Maurer • **Diseño de vestuario:** Emmanuelle Thomas • **Maquillaje y peluquería:** Cécile Kretschmar • **Traducción al hebreo:** Eli Bijaoui • **Traducción al inglés:** Linda Gaboriau • **Traducción al alemán:** Uli Menke • **Traducción al árabe:** Jalal Altawil • **Asistente de vestuario:** Isabelle Flosi • **Asistente de escritura:** Audrey Mikondo • **Preparación y funcionamiento de sobretítulos:** Uli Menke • **Regidor:** Christian Ménauge • **Regidor de escena:** Eric Morel • **Operador de sonido:** Sylvère Caton • **Operadores de vídeo:** Igor Minosa y Ludovic Rivalan • **Operadores de iluminación:** Gilles Thomain y Vincent Gabriel • **Carpintero:** Yann Leguern • **Accesorios:** Isabelle Imbert • **Vestidora:** Isabelle Flosi • **Maquillaje:** Judith Scotto • **Manager de producción:** Christelle Longequeue • **Construcción de escenografía:** atelier de La Colline – théâtre national • **Música original grabada en:** Sierra Recordings (Atenas) • **El texto de Tous des oiseaux ha sido publicado por:** Actes Sud-Papiers / Leméac • **Producción:** La Colline - théâtre national , con el apoyo de Fonds de dotation du Quartz – Scène nationale de Brest • **Agradecimientos:** al equipo bibliotecario del Instituto Nacional de Historia del Arte - Sala Labrouste, del Recinto Richelieu de la Biblioteca Nacional de Francia • **Representante en España:** Ysarca Art Promotions – Pilar de Yzaguirre

Sobre el espectáculo

“Gran libreto, gran diálogo filosófico, gran poema, el texto de Mouawad da lugar a un espectáculo impresionante, admirablemente defendido por actores de diferentes nacionalidades. (...) Son extremadamente raros los espectáculos que hablan del mundo actual y, en particular, del fuego que arde desde Oriente Medio, con tanto amor por el ser humano de enfrente, tanto arte para desenredar el odio y tanto sentido de la belleza”. **Politis**

Wadji Mouawad ha revolucionado la escena internacional con su archiconocida *Incendies (Incendios)*, un drama salvaje estrenado en 2003 que le encumbró como el rey de la tragedia o, en palabras de la crítica, el heredero moderno de Sófocles y Shakespeare. Con *Tous des oiseaux (Todas las aves)*, el artista demuestra una vez más por qué se ha ganado de forma unánime su afamada reputación de grandísimo dramaturgo. Amores imposibles, escenarios diversos y personajes llenos de historia... Toda la fuerza de las arrolladoras epopeyas teatrales de Mouawad se hace de nuevo patente en esta ardiente creación, que este mes de noviembre se estrena España en los Teatros del Canal de la mano del 38º Festival de Otoño.

Tous des oiseaux aborda el destino imposible de dos amantes, ella árabe, él israelí, atrapados en la locura de una guerra sin fin. De un modo increíblemente poderoso, el dramaturgo saca a escena una tragedia que se desata en el corazón del conflicto palestino-israelí. Los secretos reverberan, la verdad explota y la intimidad se hace añicos en la vorágine de acontecimientos mundiales que nos asolan.

¿Son nuestro pasado y nuestros orígenes los que definen nuestra identidad? De Nueva York a Jerusalén, pasando por Berlín; del amor a primera vista hasta un atentado terrorista; de los gritos a las carcajadas, Mouawad ha tejido una obra apasionante que se zambulle en el inextricable caos de Oriente Medio. Con su mezcla de idiomas, a cargo de un elenco internacional de gran calidad y talento, *Tous des oiseaux* saca a la luz de un modo inconsolable lo doloroso de lo inexpresable, la imposibilidad de los deseos o la reconciliación de los enemigos jurados.

El texto de Mouawad sitúa las cuestiones geográficas y lingüísticas en el centro del espectáculo. Geográficas porque la trama se desarrolla principalmente en Israel, una tierra de angustia que carga a sus espaldas con la historia de Oriente Medio y Europa. Lingüísticas, porque el espectáculo respeta los lenguajes de la realidad en la ficción y sobre las tablas resuenan el alemán, el inglés, el árabe y el hebreo, esas lenguas que, precisamente, se entrecruzan en Israel. La intención del autor es que los idiomas se escuchen todos juntos en escena para revelar aquellas fronteras marcadas por la incompreensión, la ira y lo inadmisibile.

Tous des oiseaux está inspirada en una leyenda persa sobre un pájaro anfibio: un pájaro que sueña con nadar con peces y al que le crecen branquias para poder hacerlo. El director utiliza esta metáfora para abordar el delicado tema del conflicto palestino-israelí. Sus personajes, dos estudiantes enamorados, un judío alemán y una árabe estadounidense, son víctimas colaterales que se ven arrastradas por una tragedia que va más allá de su mera existencia humana. La obra comienza con una escena en una biblioteca de Nueva York, para luego trasladarse al corazón del conflicto en Jerusalén. Las generaciones se desgarran y el pasado doloroso se enfrenta a la realidad del presente. *Tous des oiseaux* es una historia donde la violencia del mundo exterior sobrevuela sobre la intimidad de la vida doméstica. Y no hay una realidad que pueda dominar a la otra.

Sobre el artista

Nacido en 1968, el autor, director y actor Wajdi Mouawad pasó su infancia en el Líbano, su adolescencia en Francia y sus primeros años de adulto en Quebec, antes de establecerse en Francia, donde vive actualmente. Diplomado por la Escuela Nacional de Arte Dramático de Canadá, de 2000 a 2004 dirigió el teatro de Quat'Sous en Montreal y en 2005 fundó las compañías de creación: Abé Carré Ce Carré en Quebec y Au carré de l'Hypoténuse en Francia. En 2007 fue nombrado director artístico del teatro francés del Centro Nacional de las Artes en Ottawa.

A lo largo de su prolífica y celebrada trayectoria, Wajdi Mouawad ha presentado con sobriedad verdades humanas e históricas. En sus obras, desprovistas de didactismo, la vida prevalece a pesar de las guerras y la búsqueda de la identidad y la importancia de los orígenes se hacen siempre patentes. Su teatro es, por encima de todo, humano.

Artista asociado a la 63ª edición del Festival de Aviñón en 2009, allí creó la tetrilogía *Le Sang des Promesses*, formada por las obras *Littoral*, *Incendies*, *Fôrets* y *Ciels*. Desde abril de 2016 es director artístico de La Colline - théâtre national, en París. Su ciclo más reciente, *Domestique*, se centra en el tema de la familia. Comenzó con *Seuls* en 2008 y *Sœurs* en 2014, a las que seguirán *Frères* y *Père et Mère*.

Tras el estreno de *Tous des oiseaux* en 2017, merecedora del Gran Premio de la prestigiosa Asociación Profesional de la Crítica de Teatro, Música y Danza francesa, puso en pie la pieza *Notre innocence* en 2018. Sus creaciones *Fauves* y *Mort prématurée d'un chanteur dans la force de l'âge*, ideadas en colaboración con Arthur H, fueron presentadas en 2019. Sus obras de teatro y novelas han sido traducidas y publicadas en una veintena de idiomas.

Fotografía: © Simon Gosselin

En primera persona

La leyenda del pájaro anfibio

“Un pájaro joven emprende el vuelo por primera vez sobre un lago. Al ver los peces bajo el agua, se siente atraído por una inmensa curiosidad hacia estos animales sublimes, tan diferentes a él. Mientras se sumerge para unirse a ellos, una nube de pájaros, su tribu, inmediatamente lo alcanza y le advierte: “Nunca vayas con esas criaturas. No son de nuestro mundo, no somos del suyo. Si vas a su mundo, morirás; del mismo modo que ellas morirán si deciden venir con nosotros. Nuestro mundo las matará y su mundo te matará a ti. No estamos hechos para encontrarnos”.

A medida que pasan los años, una profunda melancolía se apodera del pájaro, que observa a estos peces sin poder alcanzarlos. Un día en el que va al lago para admirarlos, el vértigo se apodera de él: “No puedo vivir así toda la vida, sin aquello que me emociona. Prefiero morir antes que vivir la vida que llevo”. Y se zambulle. Pero su amor por lo diferente es tan grande que, en el mismo instante en que se sumerge, le crecen branquias que le permiten respirar. Y en medio de los peces declara: “Soy yo, soy uno de los vuestros, soy el pájaro anfibio”.

La leyenda persa del pájaro anfibio me hizo soñar cuando me la contaron de niño. Esta historia de cambio me inquieta hoy por lo que cuenta de nuestro tiempo, de nuestro mundo y de nuestra relación con el otro, con el enemigo, por así decirlo”.

Wajdi Mouawad

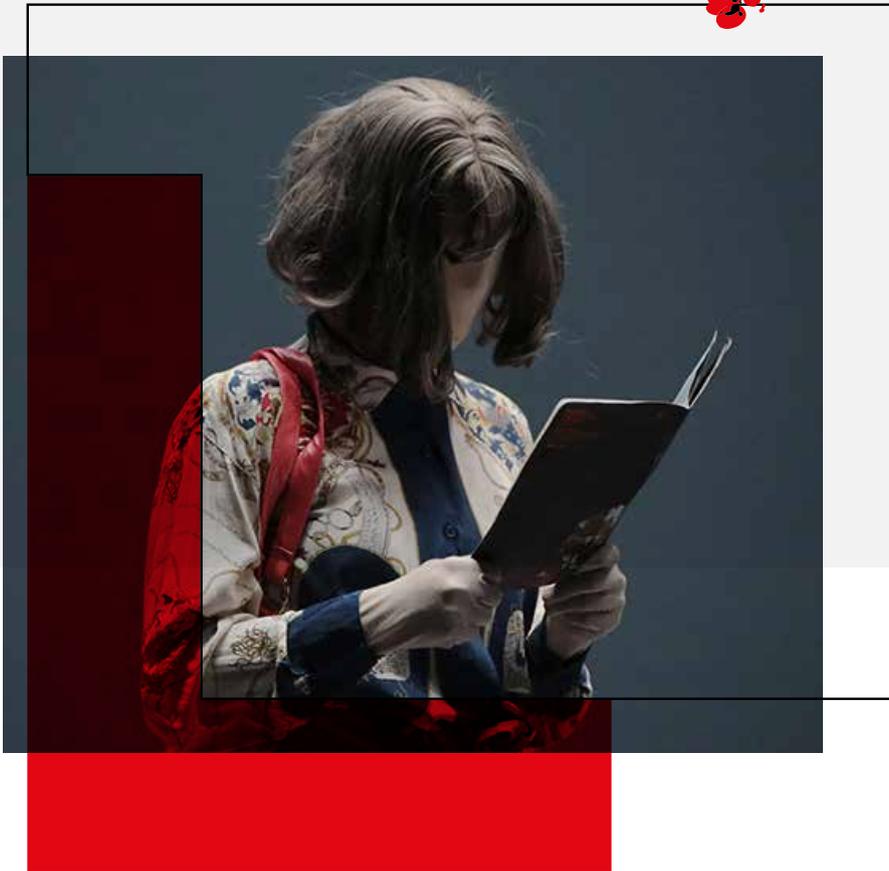
Fotografía: © Simon Gosselin

El Conde de Torrefiel

www.elcondedetorrefiel.com

Fotografía: © Bruno Simao

LA PLAZA

Teatros del Canal, Sala Verde

Sábado 28 de noviembre, 20.30h
Domingo 29 de noviembre, 16.00h y 20.00h

Dramaturgia contemporánea

País: España (Cataluña)

Idioma: español e inglés

Duración aproximada: 1 hora y 25 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2018

Estreno en Madrid

Colaboración entre Teatros del Canal y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Ficha artística

Idea y creación: El Conde de Torrefiel en colaboración con los *performers* • **Puesta en escena y dramaturgia:** Tanya Beyeler y Pablo Gisbert • **Texto:** Pablo Gisbert • **Diseño de luces:** Ana Rovira • **Espacio sonoro y música:** Rebecca Praga • **Diseño de sonido:** Adolfo García • **Escenografía:** El Conde de Torrefiel y Blanca Añón • **Vestuario:** Blanca Añón y *performers* • **Robot:** Oriol Pont • **Dirección y coordinación técnica:** Isaac Torres • **Técnicos en gira:** Javier Castrillón y Roberto Baldinelli • **Intérpretes:** Amaranta Velarde, Albert Pérez, Gloria March, David Mallols, Monica Almirall, Nicolas Carbajal, Carmen Collado, María Pizarro, Alvaro Fontalba, Oihana Altube, Natasha Padilha, Jesús Masso, Lara Ortíz, Carlos Troya, Javier de la Rosa y Andrea Martínez • **Difusión y tour manager:** Caravan Production, Bruselas • **Una producción de:** KunstenfestivaldeSaarts (Bruselas) y El Conde de Torrefiel • **En coproducción con:** Alkantara & Maria Matos Teatro (Lisboa), Festival d'Automne & Centre Pompidou (París), Festival GREC (Barcelona), Festival de Marseille, HAU Hebbel am Ufer (Berlín), Mousonturm, Frankfurt am Main, Triennale di Milano, Vooruit (Gante), Wiener Festwochen (Viena), Black Box Theater (Oslo) y Zürcher Theater Spektakel (Zürich) • **Con el apoyo de:** Zinnema (Bruselas), Festival SÂLMON, Mercat de les Flors y El Graner - Centre de Creació (Barcelona), Fàbrica de Creación Fabra i Coats (Barcelona), INAEM Ministerio de Cultura, Institut Ramón Llull e ICEC-Generalitat de Catalunya.

Fotografía: © La Triennale di Milano - Gianluca Di Loia

Sobre el espectáculo

“LA PLAZA es, en mi humilde opinión, un martillazo a toda autocomplacencia, a toda complacencia entera, un martillazo que apela a nuestra barbarie tolerada, a nuestros prejuicios, a nuestro sistema de creencias y a nuestra forma de mirar”. **Núria Corominas, TEATRON**

LA PLAZA empieza con un final, el final de una pieza que ha durado 365 días y en la que no ha ocurrido absolutamente nada. La lectura de los pensamientos que se agitan en la cabeza de uno de los espectadores frente a esta única imagen es el solo movimiento en escena. Este hipnótico tramo inicial se transforma pronto en el camino a casa de un individuo que traza su paso por el mundo a través de sus pensamientos. Un paisaje en movimiento que muta imperceptiblemente a través de palabras proyectadas, donde personajes habituales son representados de manera inquietante, sin rostros, pero reconocibles por su identidad social. Los pensamientos, ideas, sensaciones y recuerdos de este personaje configuran una mirada y significan de manera azarosa estos *tableaux vivants* que conforman el mundo exterior. Una realidad dada por percepción subjetiva que se adentra en su conciencia y de la cual, a veces y a partir de la máxima sencillez, aflora algo más profundo e inquietante.

LA PLAZA dibuja un paisaje impresionista mediante luces, sonido y una estética de carácter etéreo y espectral, que toma el espacio público como paradigma reducido del mundo contemporáneo. Un espacio y un tiempo cuyos límites están difuminados por una realidad que ya es líquida y que se construye de vidas que se invisibilizan casi por omisión voluntaria; una realidad derretida, disuelta por numerosas subjetividades que cohabitan, sin tocarse.

LA PLAZA se narra en la segunda persona del singular, anula el “yo” o el “nosotros” como representación colectiva y activa un juego de percepción de un mundo forzosamente alienado, alienante, inmóvil, cercano a la muerte y la nada, donde los otros solo alcanzan la categoría de imagen; una imagen superficial que a penas se puede ya tocar.

Fotografía: © Luisa Gutiérrez

Sobre la compañía

Los trabajos escénicos de El Conde de Torrefiel se caracterizan por puestas en escena donde coreografía, texto e imágenes plásticas convergen para crear narraciones inusuales y fragmentadas donde las tensiones entre lo individual y lo colectivo que caracterizan a la sociedad europea en el siglo XXI afloran y se materializan en escena de manera sorprendente.

El Conde de Torrefiel empieza su trayectoria profesional en 2010 con el estreno de *La historia del rey venido por el aburrimiento* y, desde entonces, ha producido siete espectáculos más: *Observen cómo el cansancio derrota al pensamiento*, *Escenas para una conversación después del visitando de una película de Michael Haneke*, *La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento* (espectáculo presentado en el Festival de Otoño en 2013), *La posibilidad que desaparece frente al paisaje*, *GUERRILLA*, *LA PLAZA* y *Kultur*. Sus producciones han girado extensamente a nivel internacional, especialmente en Europa, pero también en América Latina y Asia. Asimismo, tres de ellas cuentan con una red de coproductores internacionales.

En septiembre de 2020, El Conde de Torrefiel presenta su novena producción, *LOS PROTAGONISTAS*, pieza también coproducida a nivel europeo y pensada para público infantil y familiar. En palabras de la propia compañía: “siempre respondiendo a una voluntad de investigación y tratando de seguir fieles al estilo que caracteriza los trabajos de El Conde de Torrefiel, consideramos necesario para nuestro recorrido poner a prueba la capacidad de crear un teatro para personas que han nacido en este nuevo siglo, que crecen en sus formas y que configuran su devenir”.

Además de la creación de piezas escénicas con un lenguaje de carácter contemporáneo y muy personal, a lo largo de estos diez años de trayectoria, El Conde de Torrefiel ha trabajado con otros formatos como el vídeo, la instalación y el *site-specific* o la publicación de textos. Entre estos trabajos destacan la vídeo creación *MORIR NUNCA* (2011), para el ciclo Sobranatural de La Porta de Barcelona; la pieza *Todo da mucha puta risa* (2012), para Escenarios del Streaming; el fanzine escénico *Orxata*, para el Sweet #6 de La Porta en 2012; una pieza *site specific* para el Festival FESTUS de Torellò en 2013, junto con los artistas visuales Enric Farrés y Quim Packard; las cuatro conferencias organizadas para el ciclo *Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda*, de la asociación Nyam Nyam de Barcelona en 2015; la pieza *UNIR TODO*, para el MIRfestival de Atenas en 2019; y la publicación de los textos de Pablo Gisbert para El Conde de Torrefiel con la Editorial La Uña Rota, que está actualmente en su segunda edición, además de la publicación en francés de los textos de *La posibilidad que desaparece frente al paisaje* y *GUERRILLA*, con la Editorial Actualité Editions de París.

Fotografía: © Luisa Gutiérrez

El Conde de Torrefiel ha realizado distintas colaboraciones con otros artistas, especialmente, en el campo de la danza. Entre estas colaboraciones destaca el trabajo dramático para la compañía de danza La Veronal y su director Marcos Morau, que ha sido constante entre 2009 y 2015 y que, por incompatibilidades de calendario de ambas compañías, es actualmente más esporádica. Con esta compañía de danza El Conde de Torrefiel ha participado en la creación de las piezas *Maryland*, *Russia*, *Islandia*, *Siena*, *Voronia*, *Bologna-Pasolini* y *Sonoma*, así como las creaciones de Marcos Morau para compañías estables como *Nippon-Koku* del CND de Madrid en 2014, *Edvard* para la compañía Carte Blanche de Bergen en 2015, Oskara de Kukai o Rotko Chapel para la Opera de Göteborg en 2017. Otras colaboraciones dramáticas han sido *El cielo ahora* (2014) de Olatz de Andrés, *Éncore* (2013), *Bienvenue* (2017) y *Nous Trois* (2019), de la coreógrafa suiza Eugénie Rebetez, *OVNI* (2017) del colectivo Big Bouncers de Barcelona o *Flying Pius* (2016) de Eulàlia Bergadà. En 2020 El Conde de Torrefiel empieza a colaborar con el director de cine Carlos Pardo Ros en el guión de su primera película, colaboración que se extenderá en dos posteriores proyectos: *MIRAR* en 2021, un trabajo híbrido entre *performance* y cine bajo encargo del Festival de Santarcangelo (Italia) y la filmación y traducción al lenguaje cinematográfico de la pieza *KULTUR* que El Conde de Torrefiel estrenó en 2019.

Paralelamente, durante estos años El Conde de Torrefiel ha actuado también en el campo didáctico en episodios puntuales, impartiendo *workshops*, *masterclasses* y seminarios de dramaturgia para bailarines y coreógrafos, así como de puesta en escena para creadores tanto a nivel nacional como internacional, en lugares como el departamento de Coreografía del Institut del Teatre de Barcelona, la Associació de professionals de la dança de Catalunya (APdC), el festival Fringe en colaboración con el Museo Reina Sofía o estudiantes del master DasArts de Ámsterdam.

En primera persona

“Imaginamos esta nueva pieza como una plaza. El teatro y la plaza comparten mecanismos narrativos del presente y referencias a una memoria colectiva del pasado; intérpretes y espacio escénico son los monumentos y las personas que transitan esta plaza aportando formas, historias y nombres.

El escenario quiere revelarse como un ágora para ampliar el concepto de espacio y tiempo, salir de los márgenes físicos de nuestro entorno y observar las tensiones de las fuerzas que rigen la misma idea de vida. Un espacio circular ocupado por monumentos y personas, un lugar concreto que se define con capacidad de pensarse a sí mismo y proyectarse en el futuro.

En esta nueva creación nos centramos en trabajar la idea del futuro como un tiempo desconocido e imprevisible y que se materializará a partir de situaciones inesperadas. Con solo 20 años de vida, el siglo XXI ya es convulso y conflictivo a escala mundial. Los días son bipolares: las formas de pensarnos y organizarnos están cambiando de manera radical e incontrolable, pero al mismo tiempo no está cambiando nada. La civilización avanza trepidantemente mientras que la realidad es paradójicamente cada vez más subjetiva, emotiva e impenetrable.

La tensión entre el recuerdo y la imaginación que nos señala como seres únicos en este mundo generan a su vez un conflicto perpetuo entre el deseo de superar las imperfectas formas de lo establecido y el temor a lo desconocido, lo inexplicable y, en definitiva, lo deforme.

Finalmente, esta posibilidad de imaginar un futuro inexplicable se convierte en un estado privilegiado de la perfección: un lugar donde los enemigos han sido derrotados, un paraíso que sólo es alcanzable en estado de muerte”.

Tanya Beyeler y Pablo Gisbert (El Conde de Torrefiel)

La prensa ha dicho...

“Este ir y venir entre el espacio público y el espacio íntimo recuerda a Michel Houellebecq: despiadado y alentador, porque no engaña con el vacío y el miedo”.

Brigitte Salino, *Le Monde*

“Es fascinante ver cuán hechizante es esta pieza con su narrativa contemplativa. El Conde de Torrefiel se celebra como nuevo favorito del teatro europeo, no equivocadamente”.

Stefan Michalzik, *Frankfurter Rundschau*

“Se trata, en definitiva, de una experiencia sensorial e intelectual elevada, de la cual se pueden extraer muchas reflexiones personales, que despierta la mente y los sentidos, tan llena de contenido y aristas como para estar a la altura de sus propias pretensiones”.

Iván F. Mula, *Teatre Barcelona*

“Una cosa es segura, introduciéndonos de esta manera en el corazón de aquello que aparece como nuestra psique contemporánea, El Conde de Torrefiel firma su creación más madura”.

Hugues Le Tanneur, *Culturebox France*

“LA PLAZA es, en mi humilde opinión, un martillazo a toda autocomplacencia, a toda complacencia entera, un martillazo que apela a nuestra barbarie tolerada, a nuestros prejuicios, a nuestro sistema de creencias y a nuestra forma de mirar”.

Núria Corominas, *TEATRON*

Alex Baczyński-Jenkins

Fotografía: © David Nickel

Untitled Dances **CANCELADO**

La Casa Encendida

Sábado 28 y domingo 29 de noviembre, 21.00h

Performance, coreografía

País: Polonia - Reino Unido

Duración aproximada: 2 horas (sin intermedios)*

Año de producción: 2019

* El público podrá entrar y salir de la sala durante la pieza siempre que lo desee.

Estreno en España

Colaboración entre La Casa Encendida
y el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Fotografía: © Katarzyna Szugajew

Ficha artística

Coreografía: Alex Baczyński-Jenkins, en colaboración con los *performers*

Intérpretes: Agata Grabowska, Billy Morgan, Dawid Stan, Ewa Dziarnowska, Małga Kubiak y Strike

Sonido e iluminación: Krzysztof Bagiński

Producción y tour manager: Andrea Rodrigo

Coordinación: Olga Kosińska y Joanna Tercjak

Estilismo en colaboración con: Rafał Domagała

Fotografía: Dawid Nickel

Trabajo realizado en el marco de: la Residencia Feedback en el Centro de Arte Contemporáneo Ujazdowski Castle de Varsovia, en colaboración con el Instituto de Música y Danza y el equipo de investigación del proyecto *Cartographies of Otherness*

Sobre el espectáculo

“Tocar, en su acepción tanto física como afectiva, está presente en todos mis trabajos. Se manifiesta en una práctica que busca amplificar los gestos, las situaciones y los espacios de lo queer. El tipo de mirada que busco coreografiar es una mirada de deseo, incluso amoroso, que pone la atención en el detalle”.

Alex Baczyński-Jenkins

En *Untitled Dances*, Alex Baczyński-Jenkins muestra cómo su práctica coreográfica aborda la política del deseo, la encarnación de los vocabularios queer, las relaciones y la sensualidad. Su trabajo coreografía las diferentes formas de estar juntos, manifestando afinidades halladas entre la potencialidad de la utopía queer, materiales cotidianos, danzas sociales y fragmentos de historias contraculturales.

Untitled Dances se desarrolló en el Centro de Arte Contemporáneo Ujazdowski Castle, una institución creada por Wojciech Krukowski, el director del grupo polaco Academia Ruchu, y que desde 2020 está liderada por un director de derechas. La *performance* es una suerte de archivo somático; *Untitled Dances* pasa por una óptica queer la pieza *Other Dances* (1982), de Akademia Ruchu (Academia del movimiento), que desarrolló su trabajo en la intersección del gesto, el teatro experimental, la coreografía social y la *performance*, y la acerca al colectivo Kem –del que el artista es cofundador– y a las actividades que realizaron durante su residencia de un año en el Ujazdowski Castle. En su práctica, el coreógrafo trabaja a menudo con prácticas sociales y referencias históricas como métodos para poner en un primer plano las relaciones afectivas queer y crear diálogos y formas de solidaridad entre diferentes tiempos y espacios.

Las cortinas doradas que tocamos al entrar recuerdan a las de muchos locales queer, entre ellos Dragana Bar, un bar-club queer que el colectivo Kem organizó durante su residencia en el Ujazdowski Castle y que, a menudo, fue el telón de fondo de sus *performances*. Entre los intérpretes se encuentran Małga Kubiak, directora de cine queer y feminista e icono contracultural; Strike, actor, colaborador cercano e intérprete en las películas de Małga; Billy Morgan, artista y poeta; Dawid Stan que se estrena como performer en esta pieza y a quien Baczyński-Jenkins conoció en el Dragana Bar; Agata Grabowska, que repite su presentación de una lista de bares queer de Varsovia que ya no existen; y la bailarina y coreógrafa Ewa Dziarnowska, cuyo solo en la pieza recuerda a un prolongado y extasiado último baile, justo antes de que la fiesta termine. El sonido es mezclado en vivo por Krzysztof Bagiński, también miembro de Kem. En esta pieza, el paisaje sonoro está basado en mezclas y bucles de dos canciones de la banda Brygada Kryzys.

Sobre el artista

El coreógrafo y artista polaco-británico Alex Baczyński-Jenkins (Londres, 1987) investiga las políticas de lo queer, la circulación del deseo, la intimidad y la sensualidad. Su práctica coreográfica se constituye como una manera de reflexionar sobre la materialidad del sentimiento, la percepción y la emergencia colectiva, que a su vez ofrece otras formas de experimentar la memoria, el tiempo y el cambio.

Sus piezas despliegan formulaciones poéticas de sus posicionamientos políticos y de los compromisos con las comunidades de las que forma parte. Baczyński-Jenkins es cofundador del colectivo feminista y queer Kem en Varsovia, dedicado a la resistencia y la solidaridad afectiva. A través de diferentes formatos experimentales, Kem se centra en la coreografía, la performance y el sonido en sus múltiples intersecciones con lo social.

Ha realizado exposiciones individuales en Kunsthalle Basel (2019), Foksal Gallery Foundation (Varsovia, 2018) y Chisenhale Gallery (Londres, 2017), así como en múltiples contextos colectivos como la Bienal de Venecia (2019), la Fundación Serralves (Oporto, 2018), el Museo de Arte Contemporáneo Migros (Zúrich, 2018), el Palais de Tokyo (París, 2017), el Museo de Arte Moderno de Varsovia (Varsovia, 2017), el Instituto Suizo de Arte Contemporáneo de Nueva York (2016) o la feria internacional Liste Art Fair Basel (2014). Baczyński-Jenkins ha participado en el programa Home Workspace Program de Ashkal Alwan en Beirut entre 2012 y 2013 y ha sido merecedor de los premios Arts Foundation Award y Frieze Art Awards en 2018.

La prensa ha dicho

“El elemento central de la *performance* es la música. Consiste en dos fragmentos cortos y repetidos de canciones del álbum debut del grupo post-punk Brygada Kryzys de 1982. El nacimiento del punk polaco coincidió con la aparición de “Solidaridad” y la contrarrevolución moral que esto inició. El comienzo de la década de los ochenta en Polonia fue en gran medida un giro hacia el pensamiento en torno a la sexualidad en el marco de la oposición binaria hombre-mujer, asignándoles roles claramente definidos y convirtiendo en tabú todo lo que no se correspondiese con los valores heteronormativos. Todo esto sucedió auspiciado por la creciente fuerza de la Iglesia. La primera ola de punk polaco, a la que pertenecía la Brygada Kryzys, hacía múltiples referencias al interés en el trato igualitario a las personas que se identificaban con el punk. Sin embargo, las olas posteriores se caracterizaron por una regresión en sus valores: eran abiertamente sexistas, homofóbicas y machistas. Baczyński-Jenkins, en colaboración con el productor de sonido Krzysztof Bagiński, toma dos versos que se remezclan a lo largo de la pieza: del famoso tema post-punk *Centrala* toman las palabras “we are waiting, we are waiting”, y del tema *I’ve had enough* “I am tired already”. Repitiéndolos indefinidamente, ambos fragmentos invitan al pensamiento y producen un tiempo y una corporalidad que tal vez sea crucial para experimentar toda la performance.”

Kacper Ziemia, *Dialog Magazine* (17 de mayo de 2019)

Programación

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ana Zamora / Nao d'amores

www.naodamores.com

Fotografía: © Álvaro Serrano Sierra

Nise, la tragedia de Inés de Castro

Teatro del Bosque (Móstoles)

Viernes 13 de noviembre, 20.00h

Teatro clásico

País: España (Castilla y León)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2019

Una coproducción de la Comunidad de Madrid y Nao d'amores con la colaboración del Teatro de La Abadía, Ayuntamiento de Segovia, Junta de Castilla y León y Palacio de Quintanar.

Fotografía: © Álvaro Serrano Sierra

Ficha artística

Dramaturgia y dirección: Ana Zamora • **Interpretación:** José Luis Alcobendas, Javier Carramiñana, Alba Fresno, José Hernández Pastor, Natalia Huarte, Eduardo Mayo, Alejandro Saá e Isabel Zamora • **Dirección musical:** Alicia Lázaro • **Asesor de verso:** Vicente Fuentes / Fuentes de la Voz • **Vestuario:** Deborah Macías (AAPEE) • **Escenografía:** Ricardo Vergne • **Iluminación:** M.A. Camacho • **Coreografía:** Javier García Ávila • **Asesor de máscaras:** Fabio Mangoliniv • **Asesor de títeres:** David Faraco • **Ayudante de dirección:** Verónica Morejón • **Ayudante de escenografía y vestuario:** Irma Vallés • **Realización de vestuario:** Ángeles Marín y Maribel Rodríguez • **Realización tejidos artesanales:** La Real Lana • **Realización de escenografía:** Purple Servicios Creativos • **Realización de utilería:** Ricardo Vergne y Miguel Ángel Infante • **Dirección técnica:** Fernando Herranz • **Prensa:** Josi Cortés • **Producción ejecutiva:** Germán H. Solís • **Distribución:** Nao d'amores

Sobre el espectáculo

“Con una imaginación dramática llena de recursos sorprendentes, Ana Zamora hace de Nise, la tragedia de Inés de Castro una obra brillante, un goce continuo. Extraordinaria interpretación, muy adecuada vocalización del verso, vestuario elegante y grave, y una música que es pura delicia. Todo es conmovedor y bellissimo aquí”. **Diego Doncel, ABC**

Nise, la tragedia de Inés de Castro es una tragedia renacentista que pone en tela de juicio el ejercicio del poder y nos ofrece la oportuna posibilidad de indagar en las conexiones políticas con nuestra contemporaneidad. A partir de *Nise Lastimosa* y *Nise Laureada*, de Jerónimo Bermúdez, la directora Ana Zamora construye una dramaturgia unitaria que permite profundizar al espectador en esta visión del mal gobierno, a través de una de las historias más conocidas de la tradición hispanolusa, la leyenda de Inés de Castro, amante del infante don Pedro de Portugal, asesinada en aras de la política del bien común y coronada, después de muerta, como reina del país lusitano. En la obra, el amor y la muerte de la bella Inés sirven de ejemplo puntual para cuestionar las intrigas palaciegas y las actitudes poco respetables de gobernantes arrastrados por la vida cortesana. Este nuevo espectáculo de Nao d'amores mantiene el sello inconfundible de la compañía, donde la música, dirigida por

Alicia Lázaro, juega un papel importante. Fuertes presiones políticas empujan al rey don Alonso de Portugal -el histórico rey don Alfonso- a decretar la ejecución de Inés de Castro, casada secretamente con su hijo, el infante don Pedro. Tres cortesanos llevan a cabo el asesinato legal. Don Pedro, al conocer la noticia, acaba por perder temporalmente el juicio, para, una vez recuperado, hacer la guerra a su padre. Los asesinos huyen a Castilla. Muerto el rey don Alonso, don Pedro sube al trono de Portugal. Después de ser proclamado rey en Coímbra, desentierra el cadáver de Inés, se casa públicamente con ella y le ciñe la corona real. La extradición de los antiguos asesinos, entregados por el rey de Castilla a su homónimo portugués, hace que dos de los responsables directos de la muerte de Inés sean ajusticiados ante los ojos del espectador.

Sobre la compañía

En el año 2001 nace Nao d'amores, colectivo de profesionales procedentes del teatro clásico, los títeres y la música antigua que, bajo la dirección de Ana Zamora, desarrolla una labor de investigación y formación para la puesta en escena del teatro medieval y renacentista.

El punto de partida surge de su interés por textos que no forman parte del repertorio habitual, pero que constituyen escalones básicos a la hora de comprender la evolución de nuestra historia dramática y que permanecen al margen de la escena actual por el absurdo desajuste entre el campo de los estudios filológicos y el de la práctica teatral. Lejos de pretender una reconstrucción arqueológica, su manera de escenificación articula técnicas escénicas muy primitivas desde una óptica contemporánea.

En el año 2008, a través de un convenio con el Ayuntamiento de Segovia, Nao d'amores iniciaba su etapa como Compañía Residente en la Casa del Arco del Socorro. Hasta el día de hoy, la compañía ha estrenado 13 espectáculos, en la línea de trabajo sobre teatro primitivo, que son ya todo un referente a nivel internacional: *Nise, la tragedia de Inés de Castro*, en coproducción con el Teatro de La Abadía (2019); *Comedia Aquilana*, de Torres Naharro, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2018); *Europa, que así misma se atormenta*, de Andrés Laguna (2017); *Tragicomedia llamada Nao d'amores*, en coproducción con la Compañía de Teatro de Almada, Portugal (2016); *Triunfo de amor*, a partir de textos y músicas de Juan del Enzina (2015); *Penal de Ocaña*, de María Josefa Canellada (2013); *Farsas y Églogas*, de Lucas Fernández, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2012); *Dança da Morte / Dança de la Muerte*, en coproducción con el Teatro da Cornucópia de Lisboa (2010); *Auto de los Reyes Magos*, en coproducción con el Teatro de La Abadía (2008); *Misterio del Cristo de los Gascones* (2007); *Auto de los Cuatro Tiempos*, de Gil Vicente (2004); *Auto de la Sibila Casandra* (2003); y *Comedia llamada Metamorfosea*, de J. Romero de Cepeda (2001).

Fotografía: © Álvaro Serrano Sierra

En el año 2013, la compañía crea una línea de investigación alternativa que, bajo el nombre Nao d'amores navegando hacia el presente, ofrece otras vías de trabajo vinculadas al ámbito contemporáneo. Su primer espectáculo en esta línea es *Penal de Ocaña*, de M.J. Canellada.

Como equipo estable de reconocida trayectoria en la puesta en escena de nuestro teatro primitivo, los componentes de Nao d'amores han colaborado artísticamente con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en los espectáculos *Viaje del Parnaso* (2005), bajo la dirección de Eduardo Vasco, y *Tragicomedia de Don Duardos* (2006), bajo dirección de Ana Zamora.

Nao d'amores posee un enorme listado de premios y nominaciones y es, además, una compañía con enorme difusión tanto en España como en el extranjero: ha realizado giras por Portugal, Francia, Italia, Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.

Nao d'amores cuenta con varias publicaciones bibliográficas y discográficas y realiza habitualmente, en su sede de trabajo en Segovia, cursos de formación teóricos y prácticos en torno al teatro pre-barroco, abiertos al público general, así como a aficionados al teatro y profesionales de las artes escénicas. La compañía colabora con grupos de investigación de diversas universidades españolas, además de tener un convenio de colaboración con la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.

En primera persona

“Los mares del teatro prebarroco se nos muestran inabarcables una y otra vez, y es que haría falta una auténtica flota de *Naos d’amores* para poder abordar la totalidad de las apasionantes rutas que aún nos quedan por navegar. En este caso nos lanzamos a explorar un espacio insospechado, el de la tragedia renacentista, integrado por aquellos humanistas del siglo XVI (Bermúdez, Virués, Cueva, Argensola...), que pretendieron crear en nuestra lengua un teatro basado en los principios y modelos del mundo antiguo. Apasionante reto este de adentrarse en el ámbito de una dramaturgia eminentemente universitaria, de corte senequista, que lucha por hacer suya la sencillez de la tragedia antigua y su preceptiva aristotélica.

Nuevas fórmulas métricas como el endecasílabo suelto, combinado en estrofas sáfico-adónicas cuando se apuntala la aparición del coro, se nos antojan ya espacios de imprescindible estudio, en nuestra obsesión por entender, desde la práctica escénica, las formas que sustentan el pasado y presente de nuestro teatro clásico entendido en toda su magnitud.

Pero no solo es el ejercicio formal lo que nos interesa de ellos, sino la gran preocupación temática sobre la que construyen sus tragedias: el problema del ejercicio del poder.

El príncipe como encarnación del bien, justificado por la idea del *vicarius Christi*, constituye el modelo de conducta que se propone al pueblo, pero en este periodo surge otra vía que se apoya en las ideas políticas de Maquiavelo rompiendo con esta tradición ético-cristiana. Este nuevo modelo saca a flote toda una serie de contradicciones que nos llevan a cuestionar la idea del soberano reverenciado, cuyas acciones están forzosamente marcadas por la justicia y la equidad, en oposición a la figura del tirano. Jerónimo Bermúdez, desde esta perspectiva, nos ofrece la suculenta posibilidad de indagar en las conexiones políticas con nuestra contemporaneidad.

A partir de sus dos únicas obras teatrales, *Nise Lastimosa* y *Nise Laureada*, hemos construido una dramaturgia unitaria, que nos permite profundizar en esta visión del mal gobierno, a través de una de las historias más conocidas de la tradición hispanolusa: la leyenda de Inés de Castro. Una vez más, esa naturaleza trágica, la de una historia de inevitable y terrible desenlace que todos conocen, pero que se revive como nueva sobre las tablas, una y otra vez. Y detrás de todo, la identificación de un público que no centra su atención en la intriga, sino en las diversas maneras de volver a transitar aquello que ya se siente como propio”.

Ana Zamora

La prensa ha dicho...

Fotografía: © Álvaro Serrano Sierra

“Pocas veces se tiene la sensación de plenitud que se experimenta al salir de *Nise, la tragedia de Inés de Castro*. Plasticidad, dirección ágil de ritmo sostenido; teatro que entra por los sentidos y empapa la inteligencia”.

Javier Villán, *El Mundo*

“El espectáculo de Zamora es uno de los más conseguidos de su carrera. Una obra de cámara preciosa y exquisita en la que convergen con fortuna la poesía, la música, la interpretación y la plástica. El verso conserva muchos arcaísmos de tono galaico, no temen, es muy comprensible; y plásticamente no solo es bello, sino que está perfectamente ensamblado, en un estilo performático: la escenografía, el uso de marionetas, un vestuario en un estilo muy primitivo pero estilizado y funcional, todo al servicio de unos actores que ofrecen estupendas interpretaciones”.

Liz Perales, *El Cultural*

“Con una imaginación dramática llena de recursos sorprendentes, Ana Zamora hace de *Nise, la tragedia de Inés de Castro* una obra brillante, un goce continuo. Extraordinaria interpretación, muy adecuada vocalización del verso, vestuario elegante y grave, y una música que es pura delicia. Todo es conmovedor y bellissimo aquí. Ana Zamora es una de nuestras más sobresalientes directoras de teatro clásico porque sabe combinar rigor y modernidad, o lo que es lo mismo, sabe hacer del rigor y el respeto a los textos el sello de lo contemporáneo. Todo se respeta aquí y el texto se lleva a una dimensión teatral tan emocionante como conmovedora. Gran obra, gran espectáculo, un regalo para los amantes del teatro con mayúsculas”.

Diego Doncel, *Diario ABC*

“El espacio, solemne y mágico, adquirió una inmensa ritualidad y fuerza. El elenco, magnífico como siempre, está formado por actores completos, que actúan, cantan, bailan y son capaces de supeditarse para el gozo general de la obra, caso destacable en nuestro panorama escénico (y no solo clásico, por supuesto). La Nao a lo suyo, capaz de llegar a los más felices puertos en los terrenos de la tragedia, tal y como hiciera en los de la comedia, y créanme que las de fin de siglo son más complicadas que aquellas maravillas de Torres Naharro o Gil Vicente”.

Julio Vélez Sainz, *Huffington Post*

“Una pieza teatral admirablemente compacta, de apariencia sencilla -aunque en verdad muy rica y variada en sus lenguajes escénico y literario-, deslumbrante en lo formal y esmerada al máximo en todos los detalles y matices. Francamente, una preciosidad (...). Una función coral en la que todo está perfectamente aquilatado y expresado: acción dramática, poesía, música, máscaras y hasta danza”.

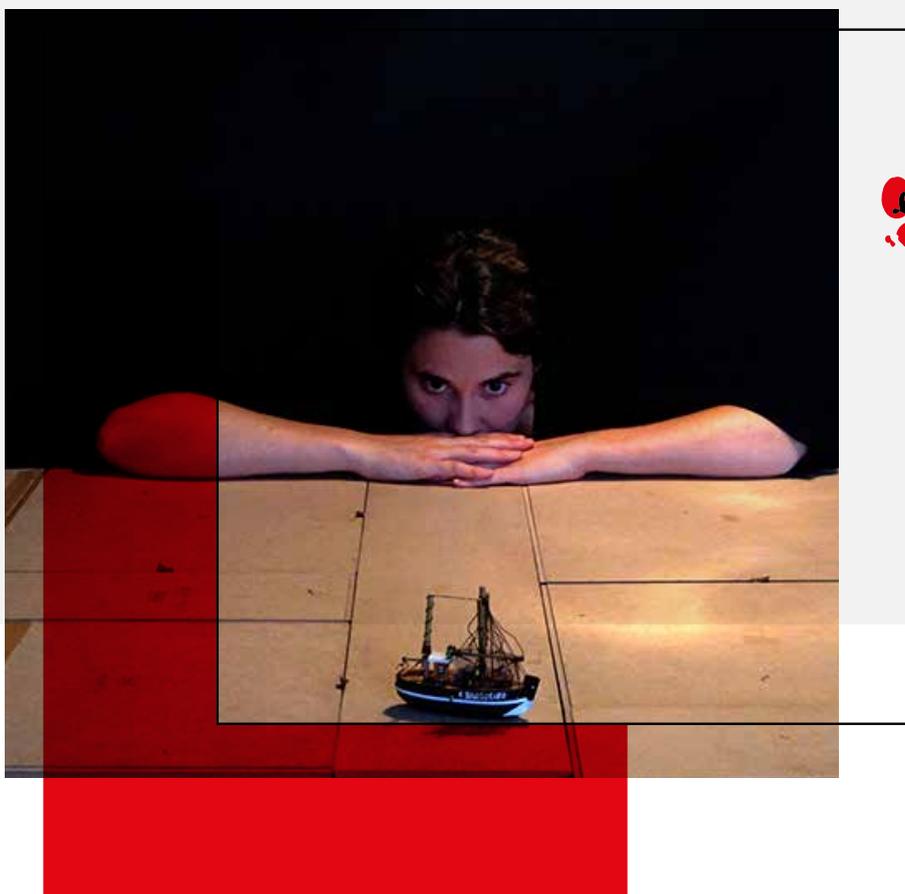
Raúl Losáñez, *La Razón*

“Un montaje coherente, exquisito e intenso. El juego que se propone en esta contundente y magnífica puesta en escena requiere que el espectador participe en el rito teatral con la emoción y con criterio para tomar partido con la reflexión. Desde el punto de vista artístico tiene todos los ingredientes, elementos y acciones superados y felizmente resueltos con el mayor grado de perfección. Un espectáculo capaz de entusiasmar tanto a un público intelectual como a un público sencillo y popular. El montaje en la línea artística de Nao d'amores acredita la excepcionalidad”.

Manuel Sesma, *Artez*

Andrea Díaz Reboredo

www.andreadiazreboredo.com

M.A.R

Un discurso plástico a través del espacio

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte (La Cabrera)

Sábado 14 de noviembre, 18.00 y 20.00h

Teatro Auditorio Federico García Lorca (Getafe)

Domingo 15 de noviembre, 19.00 y 21.00h

Teatro Municipal de Coslada (Coslada)

Sábado 28 de noviembre, 19.00 y 21.15h

También en *streaming* el sábado 14 de noviembre, 20.00h

Teatro de objetos

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora (sin intermedios)

Año de producción: 2018

plataforma

**38º Festival
de Otoño**
programación virtual en
www.festivalotono.com

Ficha artística

Autora e intérprete: Andrea Díaz Reboredo

Mirada externa: Xavier Bobés Solà

Construcción objetual: Andrea & Pablo Reboredo(s)

Música original: Dani León

Distribución: Ikebanah Artes Escénicas

Sobre el espectáculo

“Una experiencia difícilmente clasificable, difícilmente olvidable, conducida por un cuerpo que casi danza, una voz que casi canta, un texto que es casi poema... Todo sutilmente enmarcado por el silencio y la música”. **José Sanchis Sinisterra**

M.A.R podría definirse como una pieza escénica de autor. En este caso, de autora: Andrea Díaz Reboredo, artista plástica y escénica, que cuenta con la ayudantía del manipulador y creador escénico Xavier Bobés Solà, director de la compañía PLAYGROUND, y del violonchelista Dani León, presente en escena. También forma parte de este equipo Pablo Reboredo, quien, junto con Andrea, ha diseñado y construido muchos de los objetos que conforman la gran instalación que supone *M.A.R*, una pieza de teatro de objetos que explora la manipulación objetual a través de un trabajo coreográfico del cuerpo con los materiales de trabajo, objetos todos ellos reunidos en torno a la construcción de un espacio en concreto: un hogar.

Dos relatos se entrelazan en esta obra: la vida de una casa con un siglo de historia social, familiar y económica, y una reflexión técnico-poética en torno a los espacios y a su significado.

M.A.R es un discurso a través del espacio que parte de las siguientes premisas: la arquitectura es el escenario de la vida. Cada cultura crea su propio espacio. Y los cambios provocados en este configuran su propia cultura. Un viaje a través de materiales como la madera, el papel, las fotografías, los utensilios cotidianos, los dibujos..., que, unidos a un ejercicio corporal de movimientos precisos, construyen un espacio pensante en constante movimiento.

Como afirma su creadora, “además del equipo artístico mencionado, hay otras personas detrás de esta obra: son las voces de quienes han querido recordar y compartir sus historias para traerlas al presente”.

Sobre la artista

La compañía Andrea Díaz Reboredo nace en 2017, tomando por nombre el de su directora para distinguirse, dentro de su amplio repertorio, en la vertiente más personal de su trabajo.

Si bien la compañía nace entonces con el estreno de *M.A.R.*, podría decirse que obra y compañía nacen muchos años atrás, del encuentro entre Xavier Bobés Solà y la misma Andrea Díaz y de ciertas inquietudes e intuiciones sobre el universo poético de los objetos que les unió desde entonces. A este equipo se une Pablo Reboredo, quien ciertamente también ya era parte del mismo muchos años atrás, prácticamente desde que él regaló su primera libreta de dibujos a Andrea, su prima pequeña. Libreta en la que poco a poco fueron trazándose los bocetos, dibujos e ideas que terminarían siendo cuerpo y esencia de *M.A.R.* Una compañía pequeña e íntima, que desde 2017 no ha parado de viajar para llevar el teatro de objetos a salas y casas de toda España, Francia, Italia y Cuba.

Como la propia compañía afirma, “hoy podemos decir que somos *M.A.R.*: teatro de objetos para salas, salones o salitas. En teatros, casas, habitaciones o buhardillas. Un mar que cabe en cualquier espacio”.

En primera persona

“Conocí a Andrea en 2015. Toda ella ojos, corazón, escucha y empatía. Desde entonces la he encontrado siempre rodeada de compañeros y de compañeras. Una creadora que siempre está convocando encuentros de investigación artística, organizando cenas, charlas, compartiendo lecturas; lanzando preguntas y más preguntas -muchas de ellas de difícil respuesta- sobre dramaturgia, cuerpo, bellas artes, pensamiento, compromiso social, música; y dirigiéndome un vendaval de cuestiones sobre el teatro de objetos.

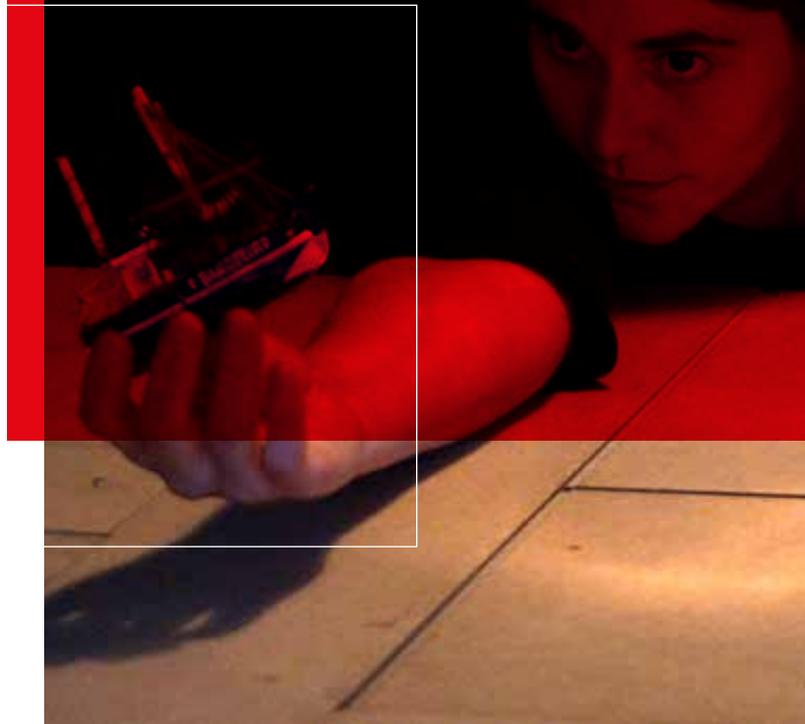
Quizá no fueron estas las palabras exactas que me dijo una vez, pero sí su sentido: “no sé muy bien lo que es pero creo que me interesa”.

Ya desde nuestros primeros encuentros me pidió formación, intercambio, compartir procesos: todo aquello que posibilita el diálogo. Esto no lo hace solo conmigo. Andrea es un puente, un camino, un cruce de encuentros entre seres, personas, animales, árboles... bichos y bichos y bichos y bichos.

Andrea toma nota de todo lo que puede llegar a ser. Su mirada te atraviesa. Se percibe en sus ojos la potencia de su pensamiento, su incalculable capacidad de análisis. Sus manos de artesana se afanan en dar albergue a todo ese torrente de ideas. Un sinfín de materiales sin-saber-bien-para-qué, pero todo bello y único.

Y así, a borbotones serenos, van naciendo ideas, formas, dibujos, poemas, que irá volcando en distintos soportes: libretas, esculturas, pinturas y, por supuesto, la escena.

Andrea es hija-sobrina-nieta de artistas del espacio, la continuadora de una estirpe de arquitectos y de ingenieros, pero de aquellos que no se ocupan solo de las casas, sino de todo lo que las habita y, especialmente, de los cuidados, el cariño, el juego, el disfraz.

Andrea vive el teatro siempre como una oportunidad de encuentro. No concibe la expresión artística sino es desde el terreno-territorio en el que se despliega. El espacio que ella tanto cuida y que a su vez tanto cuida de ella.

Andrea genera una red a su alrededor que sostiene comunidades de vecinos, de artistas, de inmigrantes, de gente joven o de gente mayor.

Esta fascinación por lo invisible, por esa línea que todo lo une pero que también divide y separa, la acompaña y la engrandece.

Y sólo tiene treinta años.

Y *M.A.R* es justamente un poco todo esto”.

Xavier Bobés

La prensa ha dicho...

“Un refinamiento casi espiritual para espectadores con ganas de abrir sus sensibilidades a la percepción doble de la realidad y del vivir”.

Toni Rumbau, *Titeresante*

“*M.A.R* es un deleite, una experiencia como pocas, tras la que el espectador se marcha con el corazón dilatado, los sentidos despiertos, y con la mente vibrando, aún por descubrir las maravillas que nos depara la vida”.

Araceli Hernández, *El pequeño espectador*

“Una propuesta imaginativa, diferente y artesanal por el intenso trabajo de su autora Andrea Díaz Reboredo; su interés por la indagación en los mecanismos de la memoria, la interacción con los espectadores, el ritmo sosegado que transmite calma durante toda la propuesta y el envolvente acompañamiento de la música del chelo en riguroso directo de la mano de Dani León. Una obra realizada y compartida con el corazón, para espectadores dispuestos a descubrir una propuesta diferente e intimista, sentarse alrededor de la mesa familiar y dejarse seducir por formas y lenguajes narrativos diferentes”.

Estrella Savirón, *A golpe de efecto*

“La mano diestra, precisa, creadora de Andrea mueve lápices, figuras de ajedrez, papel... dibuja, muestra fotografías, desplaza platos y cucharas, manipula maderas y con todos esos elementos sobre la mesa, construye, transforma y rediseña espacios que ayudan al espectador a trasladarse emocionalmente a un mundo pasado en permanente transformación”.

José Miguel Vila, *Diario Crítico*

“Además de gozar de la *performance* y sus secuencias enlazadas, *M.A.R.* nos transmitió el poderío y la coherencia de la voluntad artística de su autora, de la sinceridad con que aborda la ficción, cargando de identidad propia y de diferencia el procedimiento artístico. Y eso, emociona. Todos nos quedamos suspensos o suspendidos en la red de su gesto y su carpintería”.

Luis Cepeda, *Guía del Ocio*

José y sus hermanas

www.joseysushermanas.com

Fotografía: © Oriol Corral

Explore el jardín de los Cárpatos

Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Viernes 20 y sábado 21 de noviembre, 20.30h

Teatro

País: España (Cataluña)

Idioma: español y catalán

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno en Madrid

Fotografía: © Laura Irún

Ficha artística

Creación: José y sus hermanas • **Interpretación:** Alejandro Curiel, Marta Díez, Carolina Manero, Gemma Polo y Glòria Ribera • **Dramaturgista:** Ignacio de Antonio Antón • **Escenografía y vestuario:** Patricia Albizu • **Iluminación:** Cube.bz • **Asesoría de escena:** Marco Layera • **Acompañamiento:** Cris Blanco y Tanya Beyeler • **Vídeo:** Maria Aponte • **Diseño audiovisual:** José y sus hermanas • **Diseño web:** Patricia Albizu, Alejandro Curiel y Gemma Polo • **Producción técnica:** Helena Bantulà • **Producción:** Alejandro Curiel y Carolina Manero • **Producción ejecutiva:** Marta Díez y Pia Mazuela • **Comunicación:** Gemma Polo y Glòria Ribera • **Distribución:** Palosanto Projects • **Coproducción:** Festival Grec 2020, Festival TNT, Temporada Alta, Teatre Lliure y Festival MeetYou Valladolid • **Colaboración:** Fabra i Coats - Fàbrica de Creación, Graner - Centro de Creació de la Danza y las Artes Vivas e ICEC • **Agradecimientos:** María del Mar Pérez, Lucía García, Santi Araña, Jorge Luís Marzo, Xavi Gibert, Adolfo Abejón, Jordi Massó, Ruth Quesada, Tino Fernández, Dani Miracle y Moisés

Sobre el espectáculo

“Un trabajo desnudo y de gran fuerza y frescura interpretativa”. José Carlos Sorribes, *El Periódico de Catalunya*

¿Hablamos sobre el turismo? Seguramente no haya mejor momento para plantearse la validez de un país hecho de sol, playa y sombrillas. Y esto es precisamente lo que hace la compañía José y sus hermanas a través de su nuevo espectáculo, *Explore el jardín de los Cárpatos*, que este mes de noviembre se estrena en Madrid de la mano del Festival de Otoño.

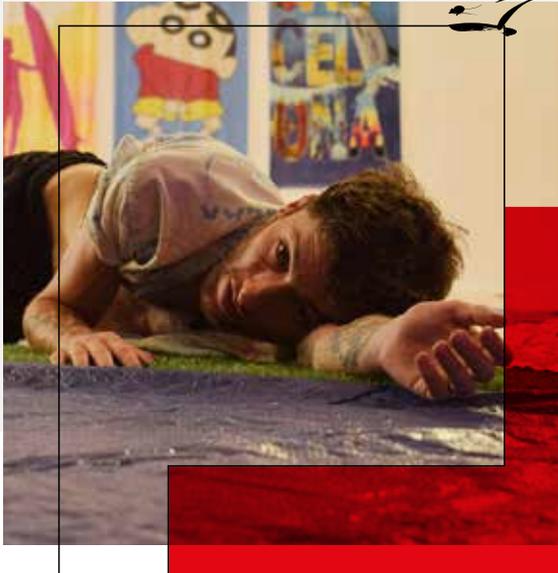
Esta joven compañía ha firmado previamente dos creaciones escénicas especialmente originales en la forma y decididamente ácidas en el fondo. La primera fue *Los bancos regalan sandwicheras y chorizos* (2017), una especie de cabaré político que repasaba, desde los ojos de quien no los vivió, pero ha recibido su herencia, los años de la dictadura franquista. Poco después revisaba, con ojos críticos, el sistema educativo en *Arma de Construcción Masiva* (2018).

Ahora, con *Explore el jardín de los Cárpatos*, proyecta su mirada hacia el turismo para preguntarse por los viajes masivos, por los sistemas que han permitido con total impunidad la corrupción de los paisajes que han desaparecido tras bloques de apartamentos vacacionales o por la trayectoria de la Marca España y su huella en nuestra identidad desde el franquismo hasta la actualidad. ¿Seremos capaces de reinventar los viajes y el turismo? Se pregunta José y sus

hermanas en un trabajo que se ha iniciado de nuevo con un riguroso ejercicio de documentación y que continúa con la elaboración de una serie de cápsulas escénicas que son la base del trabajo de la compañía.

En este nuevo montaje, la *troupe* catalana explora los conceptos de verdad y ficción mediante el uso de un lenguaje multidisciplinar que abarca desde los cuerpos de los artistas hasta la música, pasando por el vídeo y el texto, en un dispositivo escénico híbrido donde la realidad y el mundo digital se combinan más que nunca, contribuyendo a crear un relato diferente sobre el turismo. En el proceso de creación han colaborado desde el director escénico chileno Marco Layera hasta artistas como Cris Blanco y Tanya Beyeler. Los miembros de la compañía han podido encontrarse también con varios agentes vinculados al mundo de la cultura y la sociedad contemporáneas, como, por ejemplo, el filósofo Jorge Luis Marzo, el activista Santi Araña y parte del equipo directivo de Creuers de Barcelona.

He aquí la propuesta de una compañía que tiene como objetivo principal invitar al público a proyectar miradas nuevas que le permitan establecer nuevas relaciones sobre los temas que tocan en sus espectáculos, yendo siempre más allá de la caricatura o la denuncia.

Fotografía: © Laura Irún

Sobre la compañía

José y sus hermanas es un proyecto surgido de las aulas del Institut del Teatre de Barcelona. En 2017 se forma como compañía con Francesc Cuéllar, Alejandro Curiel, Marta Díez, Carme González, Carolina Manero, Gemma Polo, Glòria Ribera y Sílvia Ferrando. El salto de la joven compañía hace apenas tres años la ha convertido en una de las grandes revelaciones del momento del teatro contemporáneo.

Su primer espectáculo, *Los bancos regalan sandwicheras y chorizos*, fue estrenado en octubre de 2017. Merecedor del Premio de la Crítica 2017 como Espectáculo Revelación, la pieza sigue todavía de gira. *Arma de Construcción Masiva* es el nombre de su segunda creación, que data de 2019. Con un lenguaje crítico, fragmentado y enérgico, José y sus hermanas se autodefine como “un familia fluida de creadoras”. Tal y como afirma el joven colectivo: “pretendemos posibilitar al espectador que establezca nuevas correlaciones mientras está mirando, que descubra que no puede confiar en aquello que ve. Tratamos de activar esa parte que le obliga a buscar y descubrir algo nuevo, a resignificar aquella que está viendo con nuevos sentidos. Por eso buscamos imágenes que abran nuestra mirada, no que la hagan restringir. José y sus hermanas emerge del deseo de generar algo utópico, no se trata de caricaturizar la realidad o de denunciar a unos personajes. Disfrutamos de ver alguna cosa que no éramos capaces de imaginar antes, eso también puede ser bello”.

En primera persona

“En el año 2017 nos preguntábamos cómo la dictadura franquista sigue filtrándose en nuestros cuerpos; nos dimos cuenta que la historia nos atraviesa a pesar de no haber estado. Lo titulamos *Los bancos regalan sandwicheras y chorizos*. Un año más tarde decidimos observar cuáles habían sido los aspectos más determinantes que habían fundamentado nuestra educación. Dentro y fuera de casa. Familia, medios de comunicación y mobiliario escolar. Lo titulamos *Arma de Construcción Masiva*. Historias que nos han explicado y con las que seguimos explicándonos.

Ahora, en *Explore el jardín de los Cárpatos*, queremos saber qué le hemos explicado al resto del mundo para haber sido capaces de construir un país que visitan millones de personas cada año. ¿Se puede construir y mantener un país a expensas de sol, playa y parasoles?

El turismo, como formato de viaje masivo, se postula como paradigma último de rentabilidad en el que el ocio, el patrimonio y el descanso se desdibujan y se emborrachan para formar un todo comercializable. Desde aquel “Spain is different” que Fraga inauguró en los años 60 hasta la explosión de las economías “colaborativas” marca Airbnb, pasando por proyectos urbanísticos contemporáneos de corte megalómano, el turismo en nuestro país ha ido construyendo lo que ahora enarbolamos con orgullo y no nos cansamos de exportar: la Marca España.

La historia de una marca con el mar Mediterráneo de fondo que un día es piscina y centro recreativo y al día siguiente se torna fosa y campo de batalla. Costa hiper explotada a costa de precariedad y escaparate bronceado. Vacaciones compensatorias que poco tienen que ver con esa necesidad de viajar para conocer mundo, para alimentar el ansia de saber, para seguir creciendo más allá de lo económico. ¿Seremos capaces de reinventar el viaje dentro de un paisaje social, político y económico que ya no da para más?”.

José y sus hermanas

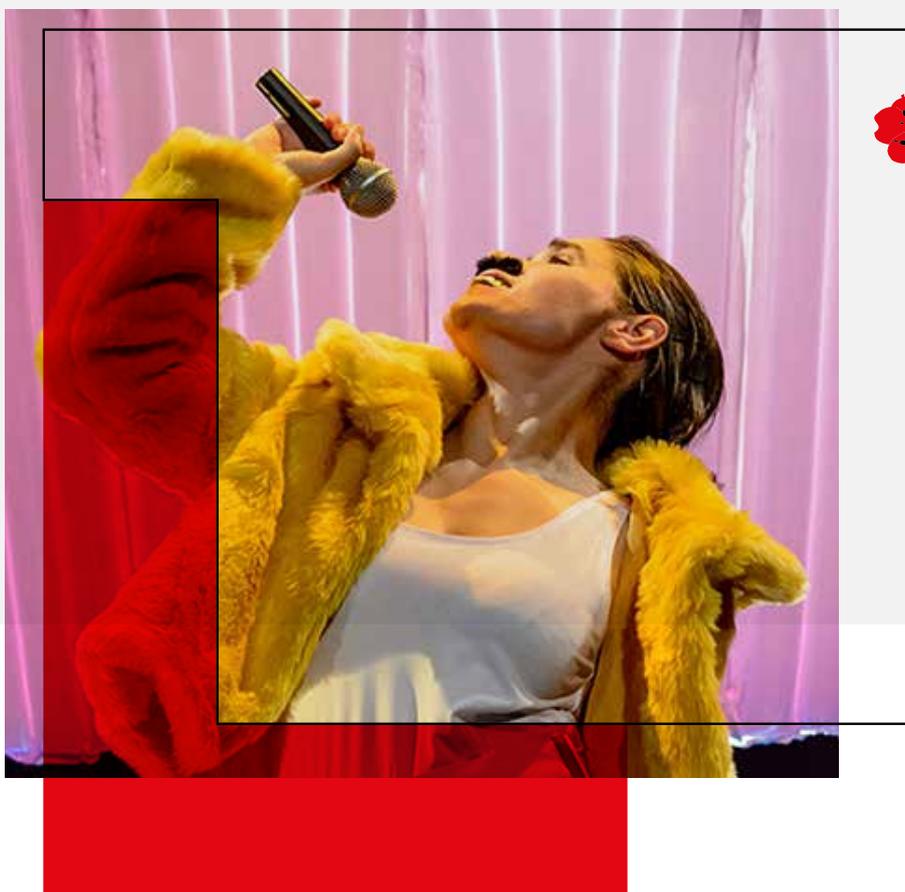

Fotografía: © Laura Irún

Teatro en Vilo

www.teatroenvilo.com

Fotografía: © Teatro en Vilo

Hoy puede ser mi gran noche

Sala Mirador

Viernes 13 y sábado 14 de noviembre, 20.00h
Domingo 15 de noviembre, 19.00h

Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)

Viernes 27 de noviembre, 21.00h
Retransmisión gratuita en *streaming* en ayto-fuenlabrada.es

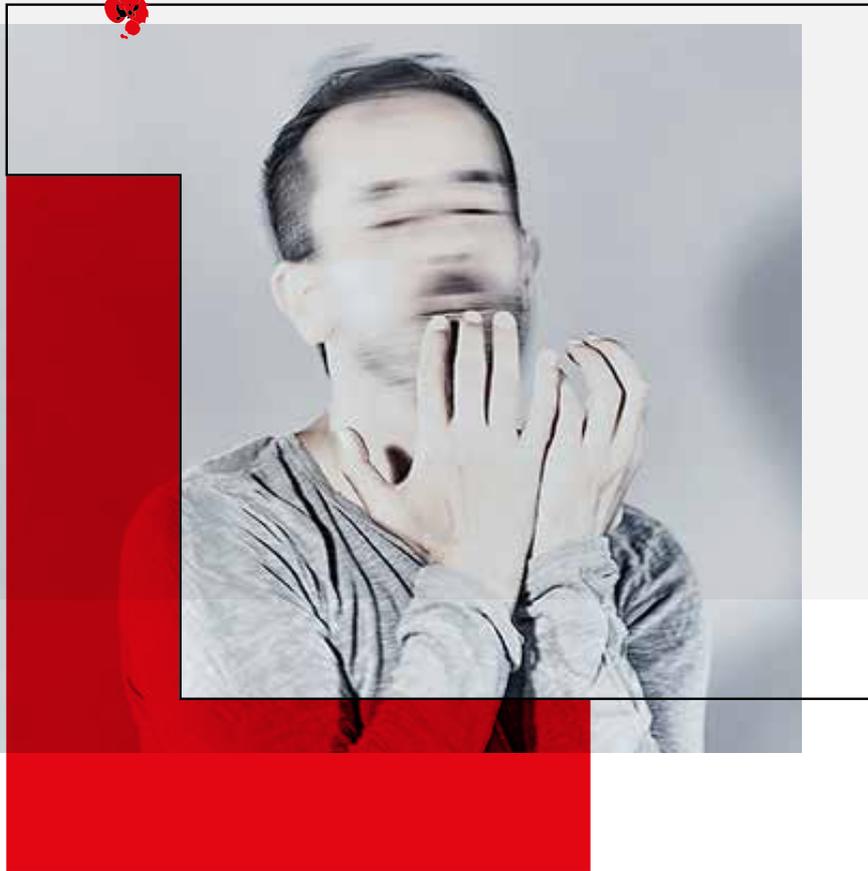
Teatro

Ver información completa en página 18

Daniel Abreu

www.danielabreu.com

Fotografía: © marcosgpunto

El hijo

Teatros del Canal, Sala Verde

Martes 24 y miércoles 25 de noviembre, 19.45h

Real Coliseo Carlos III (San Lorenzo de El Escorial)

Sábado 28 de noviembre, 20.00h

Danza contemporánea

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedios)

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

[Ver información completa en página 73](#)

38° Festival de Otoño

Del 12 al 29 de
noviembre de 2020

#FestOtono
@FestOtono
www.madrid.org/fo

c o n f í n

DIEZ EXPLORACIONES ESCÉNICAS SOBRE EL LÍMITE

plataforma

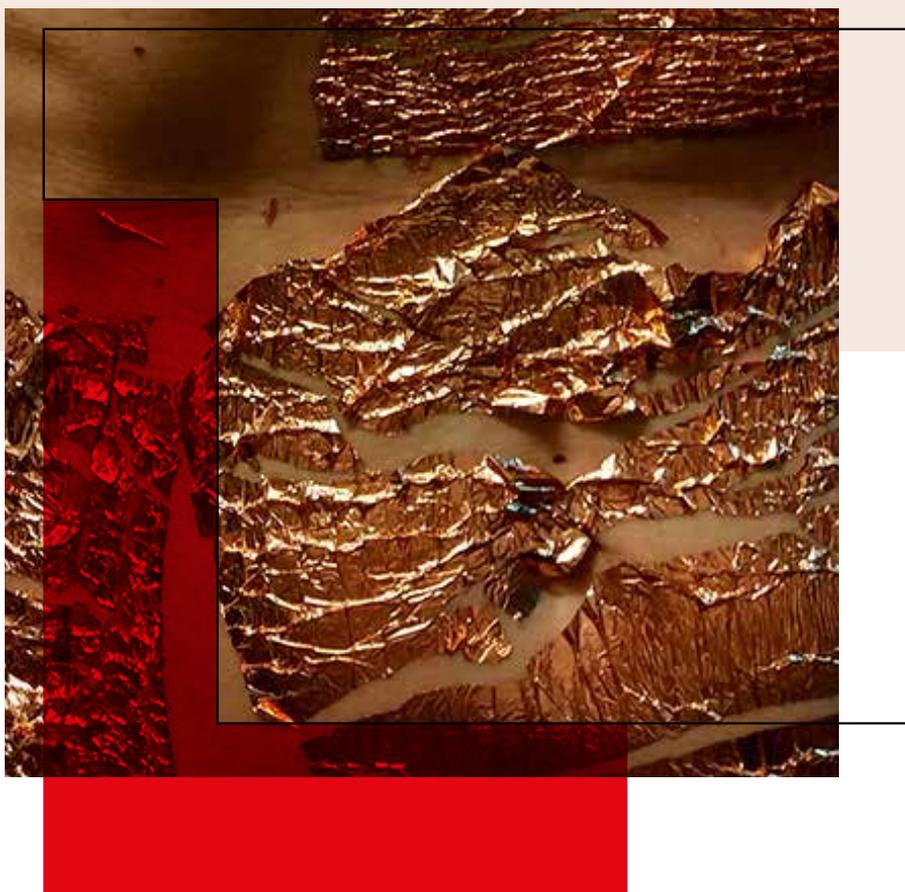
38° Festival
de Otoño
programación virtual en
www.festivalotono.com

RÉPLIKA TEATRO
CENTRO
INTERNACIONAL
DE CREACIÓN

Claudia Faci y Marta Azparren

Noli me (con)tangere

Réplika Teatro

Viernes 13 de noviembre, 21.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Ficha artística

Performers: Marta Azparren y Claudia Faci

Luces y sonido: Óscar Villegas

Textos de: Chantal Maillard, Paul B. Preciado, Claudia Faci y Marta Azparren

Robos, enmiendas y citas a: Pina Bausch, Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Hélène Cixous, Marguerite Yourcenar, Judith Butler, Victor Stoichiță y Evangelios

Videos: A. Baggs, M. Antonioni, Carl Dreyer, J. Genet y M. Azparren

Voces en off: Julio Cortázar y Chantal Maillard

Agradecimientos: Marta Vega, Mikolaj Bielski, Teatro Pradillo, Réplika Teatro, Lucas Condró, Jesús Barranco y Raul Marcos

Sobre el espectáculo

La línea de los fantasmas

M. Magdalena / *Noli me tangere*

“Nuestros sexos comparten la materia de nuestros ojos”. M. Azparren

Durante el obligado confinamiento de los cuerpos en sus respectivos nichos o palacios, el cuerpo deseante de M. se sirve de diversas tácticas para salvar la distancia que la separa de su amante. Frente a la prohibición del contacto, descubre estrategias subversivas de acercamiento, maniobras hápticas que burlan también los obstáculos temporales. El cuerpo como interfaz último. El deseo, como resistencia al mismo poder que confina, genera herramientas y produce lenguaje para penetrar lo hermético (de Hermes) y alcanzar el cuerpo glorioso.

_ M.M: Como en la iconografía del *Noli me tangere*, la línea del deseo es una diagonal en tensión.

La línea de las conquistas

Tomás / *El dedo en la llaga*

“El amor es el tacto de lo abierto”. J-L. Nancy

C. Tomás, en cambio, no se entrega al amor de los fantasmas. Prefiere el cuerpo a cuerpo. Lo que no se puede hacer conviene no dejar de mentarlo. Quiere tocar, hendir, apretar, aplastar, alisar, arañar, frotar, rasgar, palpar, tentar, amasar, empujar, golpear, pellizcar, morder, sostener, agitar, percutir, lamer, acunar, llevar, pesar... todo el asunto del tacto, del toque de los cuerpos. Quiere conquistar la distancia que le separa de los cuerpos que desea, los cuerpos que están leyendo estas líneas. No ha de ocurrirle otra cosa a esta escritura que tocar. Más precisamente: tocar el cuerpo, o más bien, tu cuerpo.

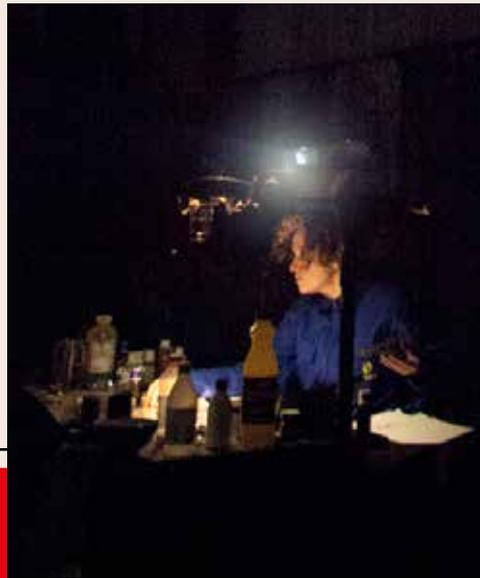
_ C.T: La diagonal es la verdadera línea de la intensidad. ¿La intensidad de qué? La intensidad de la caída.

Lo común

“No hay pensamiento sin cuerpo”. C. Faci

El cuerpo confinado, el glorioso, el expectante, el incrédulo, el cuerpo infectado, el cuerpo-lugar, el cuerpo-memoria, todos los cuerpos de un cuerpo, el postcuerpo. ¿De qué son o pueden ser agentes todos y cada uno de ellos? ¿Cual es su capacidad performativa, su capacidad de hacer? ¿Cual es su margen de transgresión? ¿Cual es el estatuto ético y político de la vida corpórea?

Devolver el deseo a los cuerpos ha de ser el mandato estético-político que nos ocupe. Y urge. Nos referimos a ese deseo que es idéntico a la vitalidad que nos atraviesa, y que se vuelve consciente.

Sobre las artistas

Claudia Faci es bailarina, coreógrafa, actriz, docente y autora independiente. Como intérprete ha participado en todo tipo de producciones. Desde 2006 su actividad se centra fundamentalmente en la creación para ofrecer su peculiar visión de las artes escénicas, a través de una obra que se nutre de su experiencia en los ámbitos de la danza, el teatro, la *performance* y la literatura.

Sus propuestas escénicas actúan directamente sobre las relaciones que sostienen el edificio del teatro, desdibujan los límites entre el sujeto y el objeto, entre quien mira y quien recibe la mirada, e invitan a reflexionar sobre la noción de autoría tal y como la establecen las leyes del mercado.

Ha participado en festivales internacionales como Escena Contemporánea, Temporada Alta, Festival de Otoño, Festival Grec o Chantiers d'Europe.

En la última década, ha colaborado con artistas tan diversos como Chantal Maillard, Mónica Valenciano, Jaime Conde-Salazar, Fernando Renjifo, Óscar Villegas, Pablo Messiez, Lucas Condró o los colectivos MaDam y Terrorismo de Autor. Con todos ellos mantiene un diálogo abierto que resulta fundamental para el desarrollo de su trabajo. Asimismo, imparte regularmente talleres de creación en diversos centros de formación, teatros, festivales y otros contextos.

Marta Azparren es artista visual. Se mueve entre el vídeo, la *performance*, la instalación y el dibujo.

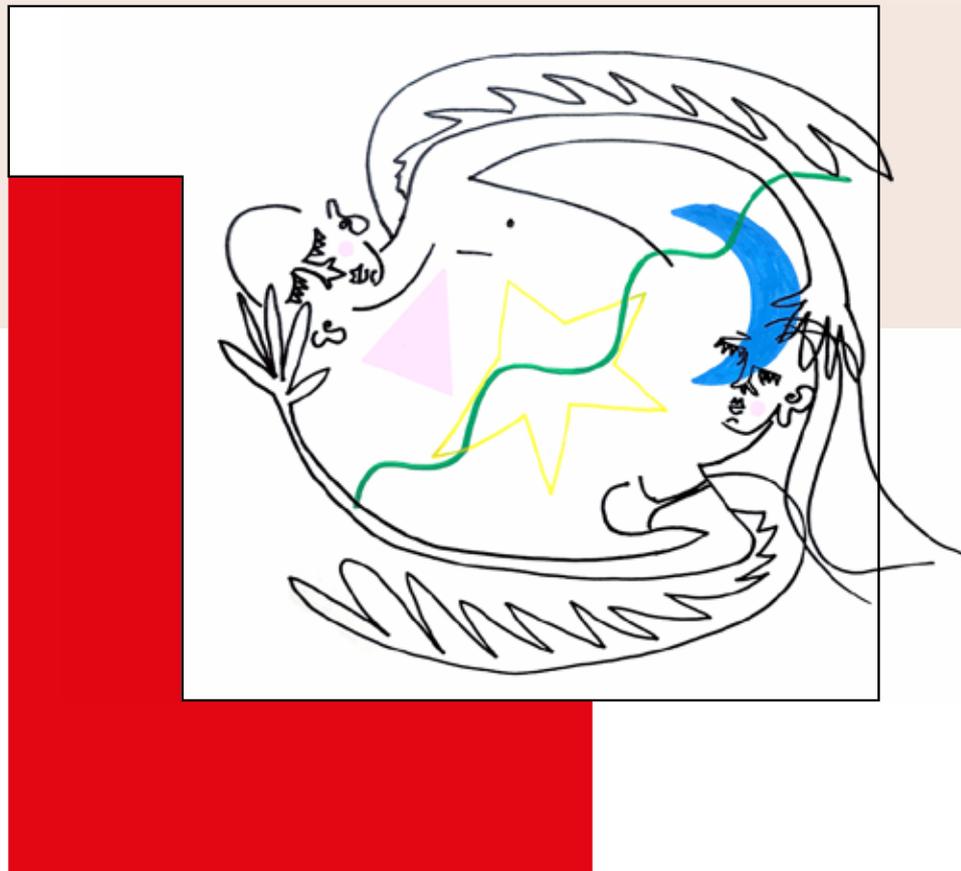
Con formación en Bellas Artes y estudios sobre cine y audiovisual contemporáneo, su obra ha sido proyectada y premiada en numerosos festivales internacionales de cine y vídeo, exposiciones y ferias de arte.

Su trabajo propone una metareflexión sobre la actividad artística con especial atención a las conexiones entre el creador, el espectador, la obra de arte y la maquinaria interna de la mediación, la producción y la exhibición. La mirada se dirige hacia lo no visual en lo visual, el hueco de lo ausente, lo descartado, lo que no sucede. Una documentación de los márgenes.

Ha dirigido algunas piezas escénicas y colabora habitualmente con compañías de teatro y danza contemporáneas como *performer* o realizando instalaciones y vídeos integrados en las obras o como VJ. En escena ha colaborado, entre otros, con Fernando Renjifo, Rocío Molina, Tania Arias, Jesús Barranco, Patricia Ruz y músicos como Sergio Bardonny, Pablo Martín Jones, Sigma Project, Juan J. Ochoa o Ensemble/Parallax. Sus piezas escénicas se han mostrado, entre otros, en los festivales Escena Contemporánea, Festival de Otoño, SISMO, Surge, Citemor y Veranos de la Villa.

Irene Doher y El Primo de Saint-Tropez

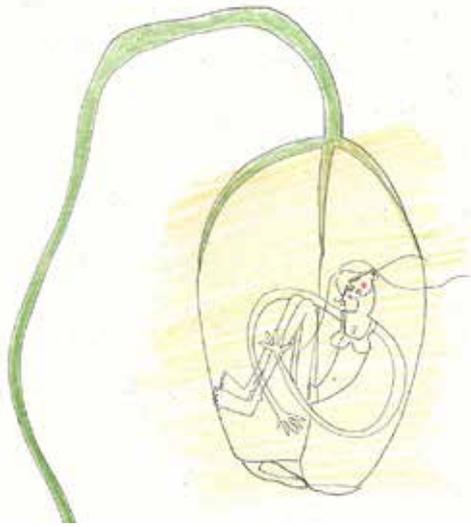

Engrandecer la nada. Concierto sacro-electrónico sobre la muerte

Réplika Teatro

Sábado 14 de noviembre, 21.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Ficha artística

Creadores e intérpretes: Irene Doher y El Primo de Saint-Tropez

Creación musical e intérprete: Nacho Bilbao

Ilustración: Marcel Domínguez

Plástica escénica: Antiel Jiménez

Vídeo: Paula Amor

Sobre el espectáculo

A Irene se le paró el corazón el 5 de noviembre de 2018. La muerte le vino de golpe, pero regresó. Ahora tiene 33 años.

El Primo de Saint Tropez, a causa del miedo, lleva preparándose para la muerte desde el 22 de agosto de 2004. Ahora tiene 50 años.

El corazón de Irene late a ritmo de música electrónica. El de El Primo de Saint Tropez, a tempo de un coro de un monasterio de clausura.

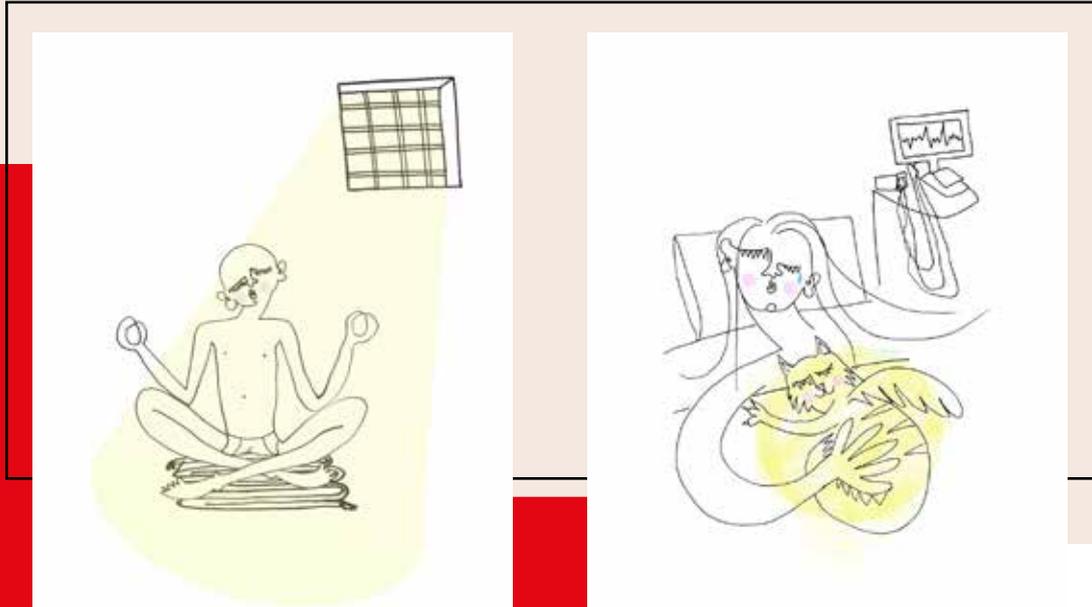
El Primo e Irene imaginan que están confinados cada uno en su lugar de epifanía: el monasterio y el hospital; y tardan en responderse lo que tarda en llegar una carta ordinaria de Madrid a Las Batuecas.

Irene es la confesora de El Primo, al igual que Santa Teresa tenía un confesor cuando describía sus diferentes experiencias místicas. El Primo es el guía de Irene en su vuelta de la muerte, ya que ella fantasea que le leía el *Libro tibetano de los muertos* en ese momento en que su cuerpo decidió no seguir si no volver al lugar del sentido.

Dos caminos contrarios

Irene desde la nada a la materia.

El Primo desde la materia a la nada.

Sobre los artistas

El primo de Saint Tropez

Con este nombre, Jesús Barranco investiga actualmente el diálogo con mujeres y hombres que viven en clausura. Con este mismo heterónimo sigue creando en el colectivo Na-Morada.

Formado con el maestro Ángel Gutiérrez, Jesús Barranco completó la búsqueda de una poética personal con otros maestros como Luca Aprea, Sara Molina, Claire Heggen, Marco A. de la Parra, José Luis Gómez y Domingo Ortega. Desde el año 2000 es intérprete en elenco del Teatro de La Abadía, junto al que ha participado en 13 montajes bajo las órdenes de directores nacionales e internacionales.

En la actualidad, compagina la gira de *Quitamiedos*, de Kulunka Teatro, con la creación de nuevas piezas en los colectivos Armadillo, [Los números imaginarios], Las Torneras, Juan Ayala / Annie Pui Ling Lok y Transatlántico (España, Chile y Argentina). Es uno de los fundadores la compañía Blenamiboá y formó parte del proyecto de investigación en artes escénicas Cities-Théâtre du Mouvement 1998-99 (España, Francia).

Irene Doher

Irene Domínguez es actriz y cantante. Es graduada en Interpretación por la RESAD (2014) y licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid (2010). Desde que terminó su etapa de formación, trabaja como actriz en las compañías [Los números imaginarios], Livianas Provincianas, Viviseccionados y La Finea Teatro.

Con [Los números imaginarios] ha montado *Lear: desaparecer* (2019), *Hijos de Grecia* (2018), *La última noche de Don Juan* (2017) y *Hamlet entre todos* (2016). Con Livianas Provincianas, su proyecto más personal, ha representado la pieza *Es mi hombre* (2016) y trabaja actualmente en proceso de creación de *La fruta más sabrosa*. Junto a Viviseccionados ha sacado a escena el espectáculo *4,2* (2017). Y, con La Finea Teatro, ha participado en *Muerte del apetito* (2016).

También ha participado en los montajes *Justo antes del aleteo* (Cuarta Pared, 2019), *Shoot, Get Treasure, Repeat* (Frinje 2015) y *¡Ay Amor!* (Teatro de la Zarzuela 2013). En 2018 intervino en la serie de Movistar+ *Arde Madrid* (2018), como Natalia Figueroa.

Más información

Engrandecer la nada tiene sus propias cuentas de Instagram y Facebook, donde se comparte el proceso creativo desde el inicio del proyecto:

<https://www.instagram.com/engrandecerlanada/>
<https://www.facebook.com/engrandecerlanada/>

Javier Ballesteros / MUJER EN OBRAS

Ese toro que no veíamos

Réplika Teatro

Domingo 15 de noviembre, 21.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Ficha artística

Dramaturgia y dirección: Javier Ballesteros

Intérpretes: Kira Anzizu, Laura Barceló, Pilar Bergés, Eva Chocrón, Virginia de la Cruz, Matilde Gimeno, María Jáimez, Violeta Orgaz y Bárbara Santa-Cruz

Ayudante de dirección: Víctor Nacarino

Vestuario y espacio escénico: Ernesto Artillo

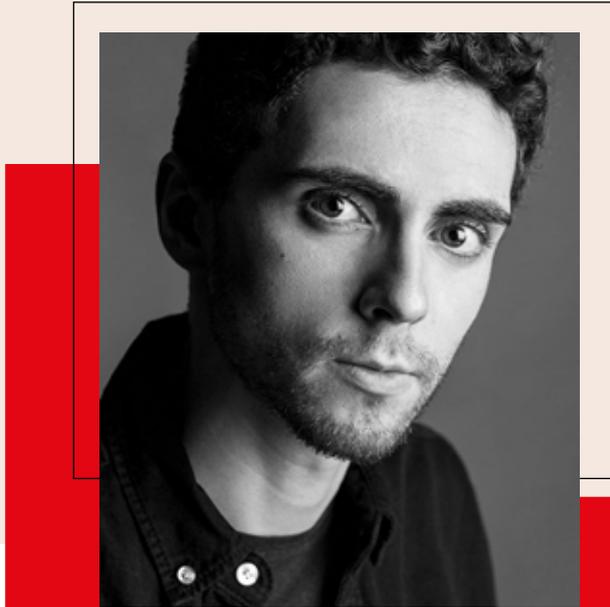
Sobre el espectáculo

*Desde mi ventana veo un colegio.
Vacío desde que comenzó el confinamiento.
Veo cómo todos los días va lloviendo sobre él y me imagino que el agua lo destroza. Que un colegio en primavera necesita gente que arregle las goteras.
En un momento de delirio, me preocupo de verdad y pienso en llamar a los bomberos. Hay que abrir ese colegio. Hay dejar salir el agua o el edificio podría colapsar.
Hace cuarenta días que no veo niños.
Los niños se han vuelto un secreto, algo caro.
Sin embargo, veo muchos perros. Perros a todas horas.
Los perros le han ganado la batalla a los niños. A los humanos. Cuando todo estalle, los animales ganarán la tierra. La recuperarán.
Y los niños que tuvimos para defenderla... ¿Qué haremos entonces con ellos? La madre que los parió.
Me interesa mucho ella. Ellas, madres.
Que deseducan para darles un lugar, un motivo, una razón.*

A través de Confín, me interesa aprovechar la experiencia de las madres que han empezado a reconocer a sus hijos a través del confinamiento. El objetivo es crear textos originales que recojan estos testimonios, dando un salto poético en el lenguaje para cuestionar el estatus de especie superior que nos hemos auto-otorgado.

Este proyecto será llevado a cabo por la compañía MUJER EN OBRAS, para la que escribo y dirijo desde hace cuatro años. La naturaleza de la compañía, así como la cantidad de mujeres madres (o actualmente embarazadas) que la componen, me parece ideal para abordar estos temas.

Javier Ballesteros

Sobre el artista

Formado con Juan Carlos Corazza, Fernanda Orazi, Manuel Morón, Hernán Gené, Pablo Messiez y Fernando Piernas, entre otros, el actor madrileño Javier Ballesteros ha participado en series como *Hospital Central*, *La pecera de Eva*, *Sin identidad*, *Apaches*, *La Zona* y *Justo antes de Cristo*, además de en los largometrajes *Sordo*, de Alfonso Cortés Cavanillas, y *Como la espuma*, de Roberto Pérez-Toledo.

En teatro le hemos visto recientemente en *Las canciones*, de Pablo Messiez, pieza estrenada en El Pavón Teatro Kamikaze, y en *La ola*, de Marc Montserrat Drukker, espectáculo presentado en el Teatro Valle-Inclán - CDN. Su experiencia profesional en teatro comienza junto la compañía Erre que Erre, con la que estrena en *La Tempestad* y *Salomé*. Asimismo, ha participado en los montajes de Fernanda Orazi *Encarnación*, *El futuro* y *El rumor analógico de las cosas*. Ha sido, también, ayudante de dirección en *Cuatro confesiones*, de Bárbara Santa-Cruz, montaje estrenado en el Fringe14, y en *Petra*, de Estefanía Cortés, visto en La Casa de la Portera.

Ha escrito y dirigido los cortometrajes *Matar*, por el que ganó el premio a mejor actor en el Notodofilmfest, *Mirada perdida* y *Perfiles*, codirigido con Bárbara Santa-Cruz.

Su interés por la dirección escénica le lleva en 2016 a formar la compañía MUJER EN OBRAS, que estrena en los Teatros del Canal y en Surge Madrid su primera pieza, titulada *LA*. Actualmente, se encuentra suergido en el proceso de ensayos del nuevo proyecto de la compañía, la obra original *Cucaracha con paisaje de fondo*.

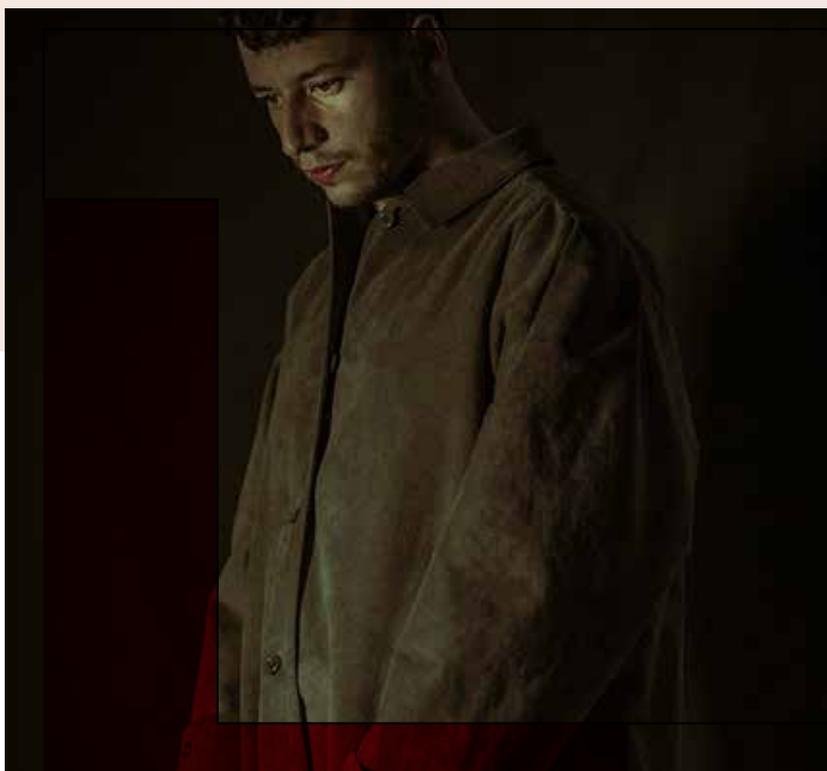
Más información

Javier Ballesteros / MUJER EN OBRAS comparte el proceso creativo de *Ese toro que no veíamos* en su Instagram:

<https://www.instagram.com/mujerenobras/>

José Andrés López / Viviseccionados

Los planes de Dios

Réplika Teatro

Viernes 20 de noviembre, 21.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Ficha artística

Dirección, texto e interpretación:

José Andrés López / Viviseccionados

Artista sonoro: Carlos Gorbe (Tiananmen)

Artista visual: Virginia Rota

Artista plástico: Lié Godoy

Asistencia de creación: Román Mendez de Hevia

Asistencia de movimiento: Silvi Mannequeen

Iluminación: Jorge Colomer

MUAH: Bosco Montesinos

Sobre el espectáculo

Los planes de dios es una ofrenda con algunos de los alivios que utilizo para mis dolores. Son las fotografías que salvaría si incendiase mi casa. Son los medicamentos envenenados que le lanzaría a los sanos como venganza.

José Andrés López

Sobre el artista

Junto a su compañía Viviseccionados, José Andrés López ha estrenado las piezas *Oymyakon*, *Pax Tecum*, *4'2*, *Ofelia Forever*, *Fauces* y *La patética historia de Niño Piña en cinco actos*, una coproducción de Carne Teatre. Su última creación, *Las palabras de la carne*, de Factoría Echegaray, ha pospuesto su estreno a 2021 debido a la crisis de la covid-19. Actualmente, el creador trabaja en el proyecto *Los planes de dios* para el Festival de Otoño, pieza seleccionada en el marco de la iniciativa Confín.

Sus espectáculos han sido seleccionados en festivales nacionales e internacionales de diversa índole y él ha sido merecedor de galardones como el Premio Jóvenes Creadores de Madrid, el Premio Teatro Autor Exprés SGAE y el Premio Público Escènia.

El artista ha publicado sus obras con la editorial Ediciones Invasoras y con la Fundación SGAE. Asimismo, ha escrito piezas para otras compañías, entre ellas, *Ser*, *Cinco lobitos* y *En la furia*, para Carne Teatre; o *Alexandra, llévame pronto*, para ETC Cuarta Pared.

Carmen Werner

Te aviso si el mundo cambia

Réplika Teatro

Sábado 21 de noviembre, 21.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

* Con la misma entrada, a continuación de *Te aviso si el mundo cambia*, se podrá disfrutar del espectáculo *El hermoso misterio que nos une*, de Jesús Rubio Gamo.

Ficha artística

Creadora e intérprete: Carmen Werner

Sobre el espectáculo

Quiero agradecer esta iniciativa que me ha hecho disfrutar con la creación, en el contexto de lo que se puede disfrutar encerrada. La búsqueda de la idea o punto de partida para mí es vital en toda creación. *Te aviso si el mundo cambia* la empecé a montar en un espacio al que no suelo ir: un desván. Allí hay un cuadro muy antiguo, entre algún mueble más. En el momento en que estoy, añoro muchas cosas y a muchas personas, entre ellas, a mi madre. De pensar en ella salió esta pieza. Este es un momento de recuerdos del pasado: siempre pensamos que el pasado fue mejor, sin darnos cuenta de los buenos momentos que, a pesar de todo, vivimos a cada instante. Y, por suerte, vivimos.

Carmen Werner

Sobre la artista

Carmen Werner (Madrid, 1953) es licenciada en Educación Física por la Universidad Politécnica de Madrid. Estudia Danza Clásica y Contemporánea en Madrid, Barcelona y Londres. Desde que crea en 1987 su propia compañía, Provisional Danza, ha puesto en escena más de 60 coreografías: trabajos de sala (de pequeño y gran formato, incluida una ópera-danza), trabajos de calle, vídeo-danzas, un cortometraje, colaboraciones para otras compañías y encargos especiales para distintos festivales y teatros. Además, imparte clases y talleres coreográficos. Su trayectoria artística ha sido reconocida con múltiples premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Danza 2007, el Premio Internacional de Danza Onassis 2001 y el Premio de Cultura en la Sección de Danza de la Comunidad de Madrid 2000.

Jesús Rubio Gamo

El hermoso misterio que nos une

Réplika Teatro

Sábado 21 de noviembre, 21.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

* Con la misma entrada, antes de *El hermoso misterio que nos une*, se podrá disfrutar del espectáculo *Te aviso si el mundo cambia*, de Carmen Werner.

Ficha artística

Un trabajo de: Jesús Rubio Gamo

Diseño de iluminación: Irene Cantero

Vestuario: Naldi Fernandes

Acompañamiento artístico: Elena Córdoba

Sobre el espectáculo

Te dedicas a la danza. Bailas, convocas otros cuerpos, organizas formas y energía en el espacio, son coreografías. Corres, persigues, te caes, sigues corriendo, sabes que vas en pos de algo aunque ya no recuerdas lo que es. Un día se para todo de repente. Miras atrás: hasta aquí ha sido todo movimiento pero, en lo importante, llevas mucho tiempo parado.

Has repetido las mismas secuencias infinidad de veces, hubo algunos días en los que sentiste placer, intensidad, comunión, gozo. El resto, un gran cansancio. Has viajado por todo el mundo, has estudiado en varios sitios diferentes y has intentado quedarte con lo mejor de cada uno. Has practicado artes marciales para aprender a equilibrar el flujo y el control. Has movido las caderas y el esternón acompañado de tambores africanos por ver si podías acercarte a algo de lo que de trance debe quedar en algún baile. Has practicado las contracciones del abdomen con las que Martha Graham le dio identidad a su nueva danza americana y has dejado caer el torso para sentir el peso siguiendo la manera en la que José Limón intentó abandonarse unos instantes a la gravedad. Te has esforzado en comértelo todo. Una noche, te arrodillas en el baño y vomitas un resto de Cunningham.

Y entonces llega ese día de la parada, apartas los muebles del salón, respiras, mueves el peso de un pie a otro, suavemente, y empiezas a buscar entre lo que ha quedado. Toda esa movilidad debe servirte para algo hoy.

Jesús Rubio Gamo

El hermoso misterio que nos une es una oda a la movilidad del cuerpo, a la movilidad del pensamiento. Al flujo de las ideas, de nuestras preguntas, de las pequeñas revelaciones. A la capacidad que tenemos para recordar y proyectarnos. A todo ese mundo que no deja de comparecer por muy solos que estemos, por muy aislados.

Sobre el artista

Jesús Rubio Gamo (Madrid, 1982) es un bailarín y coreógrafo independiente que produce sus propias creaciones desde 2008. Ha estudiado ballet clásico, danza contemporánea, teatro y literatura en instituciones como la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma (RCPDM) o la Universidad Complutense de Madrid. Recibió una beca MAE-AECID (2005-2007) para desarrollar un Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance School (The Place), que concluyó con el grado de Distinción, y ha cursado los estudios de Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la UAH en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Sus piezas se han mostrado en festivales como Chantiers d'Europe, en el Théâtre de la Ville de París; el Festival Brandhaarden, en el International Theatre Amsterdam; la Red Nacional de Danza de Suecia; Escena Contemporánea, en Madrid; Hay Festival, en Arequipa; o el Festival RomaEuropa.

Rubio Gamo fue seleccionado dos años consecutivos, en 2017 y 2018, por la Red de Danza Aerowaves como uno de los 20 coreógrafos jóvenes más destacados del panorama europeo actual. Entre sus trabajos previos destaca *GRAN BOLERO*, Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza 2020. Es una coreografía para 12 bailarines (6 de Madrid y 6 de Barcelona), coproducida por los Teatros del Canal y el Mercat de les Flors y creada con el apoyo de Conde Duque Madrid, la Universidad Complutense y la Comunidad de Madrid. Actualmente, trabaja en su nueva creación, *ACCIONES SENCILLAS*, que se estrenará en junio de 2021 en el Teatro del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.

www.jesusrubiogamo.com

Tania W. A. y Celeste

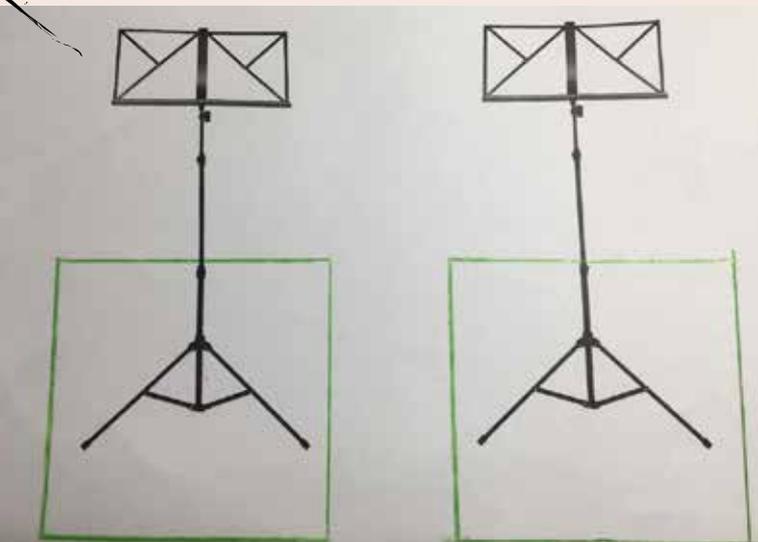

Concerto Barroco Ring Ring

Réplika Teatro

Domingo 22 de noviembre, 13.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Ficha artística

Idea e interpretación: Celeste y Tania Arias Winogradow

Música: *Concierto para dos violines*, de Bach

Músicos: Ane Matxain, Mario Pérez y Juan Albéniz

Sobre el espectáculo

Concerto Barroco (Balanchine, 1941) fue una de las primeras piezas de danza que interpreta Tania cuando formaba parte de la compañía de Víctor Ullate hace ya muchos años. Celeste, en el Ballet Nacional, tan solo llegó a aprenderse el rol del varón, sin llegar a bailararlo.

Primero fue la invitación a Celeste a participar juntas en este Confín. Al poco, apareció Bach -su *Concierto para dos violines*-, y con él, Balanchine. Retomamos así *Concerto Barroco*, esta partitura coreografiada por el ruso, con idea de hacer una variación o revisión de la obra. Desde el Festival de Otoño se nos invita a crear piezas que emergen desde el estado de confinamiento. Esto genera y, al mismo tiempo, degenera continuamente la idea de partida.

Abandonar la palabra, decisión tomada por saturación frente a tanto discurso, es una de nuestras primeras motivaciones. Grabarnos bailando surgía con facilidad. La palabra no podía tener otra forma que no fuera densa y contagiosa. Huíamos del contagio del discurso bélico, en redes, en informativos, en la vida de la vida.

Ceñirnos a los tiempos de la música de Bach, interpretada por músicos en vivo. Volver a la danza, a la abstracción, sin explicaciones. Coreografiar al modo de Balanchine, incorporando nuestras prácticas y lenguajes de movimiento cotidianos.

Recuperar el rigor y la limpieza de la técnica, ya con la belleza mágica de dos bailarinas en ruinas, manteniendo el pulso que genera la distancia y la distancia que genera compartir en soledad.

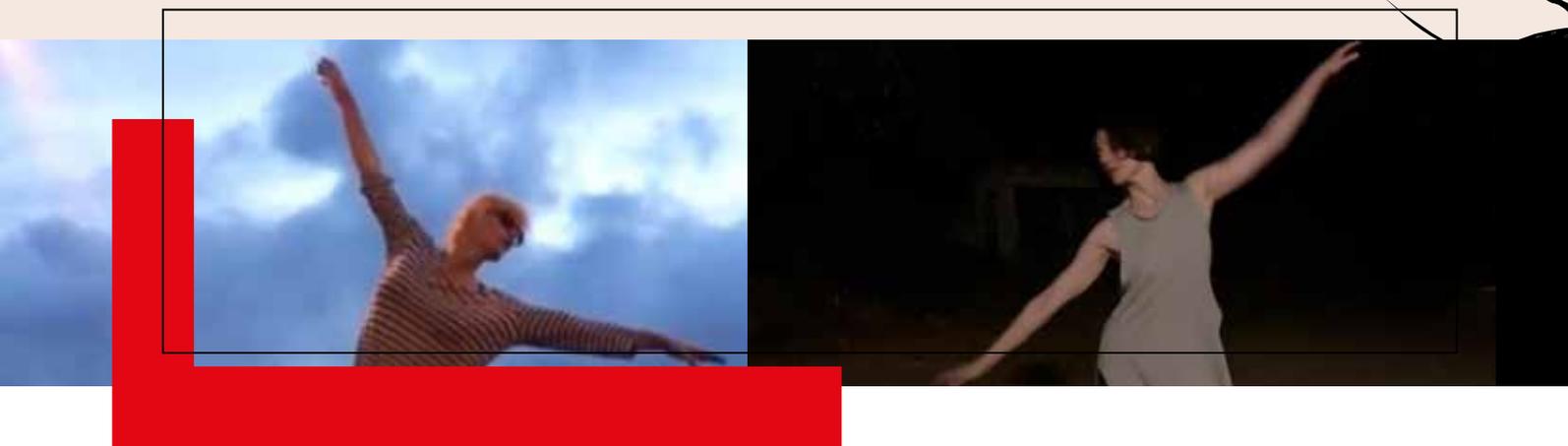
El diálogo que mantenemos es, hasta día de hoy, todo virtual. La cuestión es: ¿juntarnos en una sala de ensayo antes del 22 de noviembre o evitar el contacto físico hasta el mismo encuentro?

Dos rings, seis músicos, dos bailarinas.
Este es nuestro encuentro.

La pandemia no deja de mutilarnos.
Al igual que Paul Wittgenstein, que perdió un brazo siendo pianista y continuó dando conciertos, seguiremos componiendo y bailando en esta nueva era, aunque sea en sueños.

Un primer movimiento confinado.
Un segundo y tercero postconfinamiento.
Nada más que añadir.
Solo que dos perras viejas se juntan en otoño para florecer.
Una vez más.

Tania W. A. y Celeste

Sobre las artistas

Celeste

Oficialmente soy Celeste desde mayo de 2017, cuando el Estado español me otorga un nuevo DNI con el nombre y el sexo cambiados. El Estado español no admite que una tenga un nombre femenino habiendo tenido uno masculino, ni una identidad femenina habiendo tenido una masculina, si antes no destruye la partida de nacimiento y crea una nueva antidata. El estado no reconoce que una se pueda presentar como disidente de género, que en un momento dado no esté conforme con el nombre y el género que le fueron otorgados en el nacimiento. Con lo que, para el estado español, yo nací mujer y me bautizaron Celeste.

¿Cómo pudo Celeste estudiar en el colegio de los Jesuitas? ¿Cómo es que la llamaron para hacer el servicio militar? ¿Cómo puede ser que se cambiara en el vestuario de hombres, se pusiera suspensores e hiciera la clase de técnica de ballet para varones? ¿Y que fuera *partenaire*, ente otras, de Maya Plisétskaya?

“Tú engañas porque parece que haces lo que no haces”. Estas palabras de María de Ávila (maestra de danza de maestros y directora de la CND) dirigidas a mi persona me han acompañado toda la vida. ¿Habré sido siempre una impostora?

Tania W. A.

En algún momento, antes de 2017, después de 30 años bailando, invito a Celeste a colaborar en mi incipiente *Bailarina de fondo en concierto*. Comenzamos una intensa correspondencia que pronto se torna en estrecha relación. Compartiendo materiales de trabajo, hacemos carambolas entre trayectorias e inquietudes comunes.

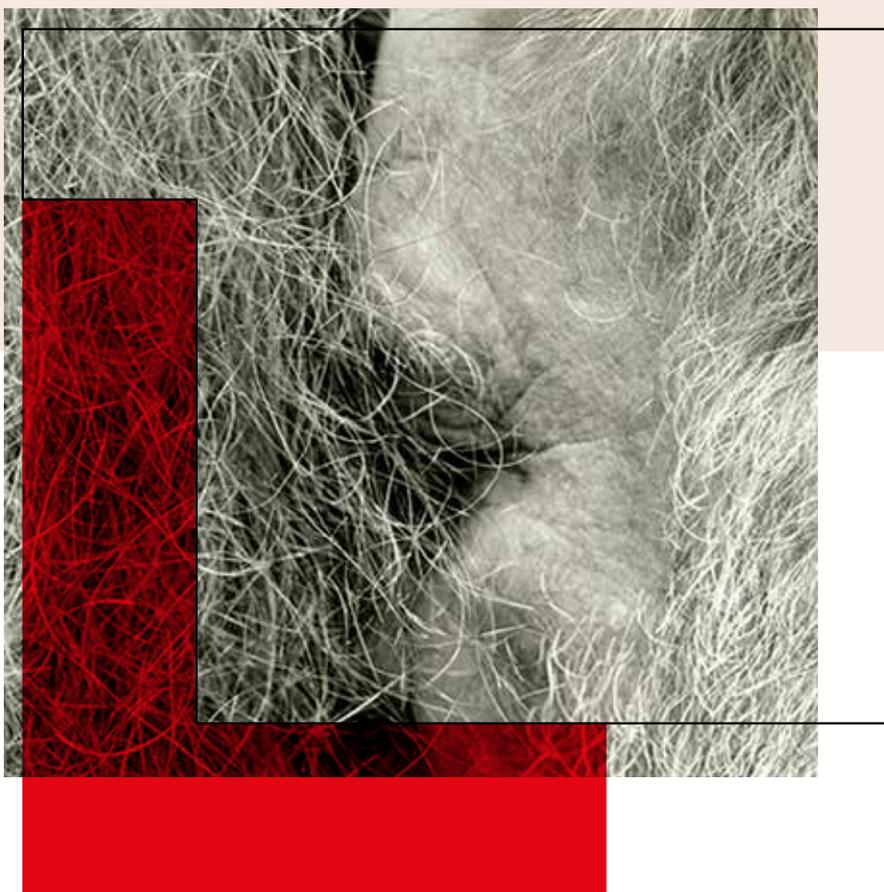
Nuestras vidas se cruzan durante los años que Mauri pasa a ser Celeste. Su obra me sedujo siempre, en parte, por cómo suele dar un giro al ballet clásico, sin perder de vista la gran admiración que este lenguaje le provoca.

Tras la gira de *bailarina de fondo en concierto*, iniciamos nuevos procesos de investigación y creación juntas, entre ellos, *danza más cabra*, junto a Andrey T, y *Wakefield Poole: visiones y revisiones*, como ejercicio de transmisión de repertorio.

Hoy retomamos el camino juntas. Nuestra apuesta inicial es dialogar a partir de nuestro estar cotidiano. Las dos sentimos que vivimos confinadas, más allá de la actual pandemia, quizá por el giro que han dado nuestras vidas en los últimos tiempos.

María San Miguel / Proyecto 43-2

I'm a Survivor

Réplika Teatro

Viernes 27 de noviembre, 21.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Ficha artística

Idea original: María San Miguel • **Creación y dramaturgia:** María San Miguel • **Elenco:** María San Miguel y María José Santos • **Ayudante de dirección:** Alba Muñoz • **Espacio sonoro:** Jorge Arribas • **Diseño de iluminación:** Libe Aramburuzabala (La Cía. de la Luz) • **Diseño de espacio escénico y vestuario:** María San Miguel y Karmen Abarca • **Asesoría coreográfica:** Ashely Orr • **Diseño gráfico, fotografía y contenido audiovisual:** Alba Muñoz • **Asistencia técnica en gira:** La Cía. de la Luz • **Prensa:** Silvia Espallargas (ASÍ COMUNICA) • **Dirección de producción:** María San Miguel • **Adjunta de producción:** Alba Muñoz • **Distribución:** Proyecto 43-2 / Fran Ávila

Sobre el espectáculo

I'm a Survivor nace en el peor momento del estado de alarma provocado por la crisis sanitaria generada por la covid-19 en abril de 2020 en nuestro país. El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, por iniciativa de su director, el dramaturgo Alberto Conejero, había lanzando la iniciativa Confín, una propuesta para dar la oportunidad a diez artistas de crear a partir de lo que nos estaba ocurriendo. Los espectáculos generados en el tiempo de confinamiento formarían parte de la programación del festival.

Yo conocía la propuesta y varios compañeros y amigas me habían animado a presentar un proyecto, pero todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor me había generado una enorme tristeza, ansiedad y no tenía impulso de crear. El plazo de presentación de propuestas finalizaba el 16 de abril.

Doce días antes, el 4 de abril, mi padre, que estaba ingresado en el hospital de Medina del Campo por una infección de riñón, dio positivo en coronavirus. El día 16, por la tarde, decidí presentar un proyecto que contase su historia de supervivencia (que no empezaba con la covid-19, sino 16 años atrás). El día 20, mientras yo me dirigía a mi centro de salud en la ciudad de Madrid para recoger un certificado que me permitiera viajar y reunirme con mi familia -y después de haber recibido la noticia de la muerte de mi maestro y amigo José María Calleja por coronavirus-, recibí la llamada de Alberto Conejero. *I'm a Survivor* había sido seleccionado con otras 9 propuestas entre 553 para formar parte de la programación del 38º Festival de Otoño.

Llegué a Medina del Campo el 21 de abril, cuando mi padre ya estaba en planta, después de haber dado negativo en dos ocasiones y, por tanto, haber superado la enfermedad que se ha llevado a más de 28.000 personas solo en España. Ese día comencé a documentar con mi móvil algunas escenas cotidianas de la vida en el hospital y, a partir del día 24, de la vida familiar y la recuperación de mi padre en nuestra casa para comenzar de esa forma mi proceso creativo.

El 28 de mayo, a las nueve de la noche, mi padre, tras quejarse de un dolor en la tripa, se desmayó. Al día siguiente moría en el hospital por una trombosis intestinal generada por las consecuencias, todavía desconocidas, que genera la covid-19 en los cuerpos que habita.

El proyecto que había presentado a la convocatoria Confín describía así mi propuesta:

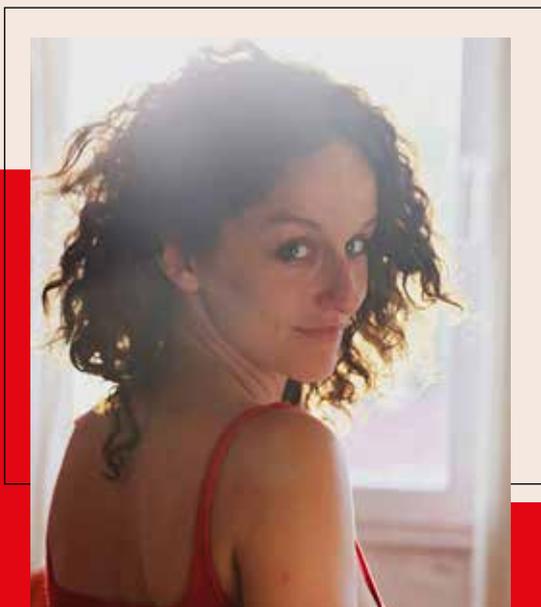
"I'm a Survivor es una pieza de teatro documental en clave de humor negro con dos puntos de vista: el de mi padre, enfermo (entre otras muchas cosas) de covid-19, aislado y hospitalizado en plena pandemia en el Hospital de Medina del Campo (Valladolid); y el de una cocinera (esas piezas básicas para el funcionamiento de un hospital que habitan en los márgenes porque nunca reparamos en la importancia y necesidad de su trabajo), encargada de preparar los menús para las personas hospitalizadas durante la crisis sanitaria en nuestro país".

La muerte de mi padre atraviesa ahora nuestra vida y, de manera inexorable, este proyecto. *I'm a Survivor* es una pieza documental sobre lo que nos ha ocurrido en este tiempo de confinamiento (enfermedades, miedo, resiliencia, muerte y duelo). Y llevará también a escena parte de mi historia familiar. El personaje de la cocinera desaparece y mi madre recogerá el testigo como mujer cuidadora, invisible y resistente.

Ella me acompañará en escena y me ayudará a documentar nuestra historia y nuestro presente.

I'm a Survivor es una pieza de teatro documental que retratará las preguntas, las dudas, las ideas, las inseguridades y los miedos que hemos habitado en estos años y, especialmente, en este tiempo tan extraño.

María San Miguel

Sobre la artista

María San Miguel (Valladolid, 1985) es licenciada en Periodismo y Máster en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, donde comenzó sus estudios de teatro junto a maestros como Domingo Ortega, David Ojeda y Jesús Barranco. En su formación como actriz destacan sus estudios en teatro, movimiento (basado en la pedagogía de Jacques Lecoq) y voz (Roy Hart Theater y Odin Teatret) en la escuela de M^a del Mar Navarro y Andrés Hernández en Madrid. Ha estudiado con profesionales de las artes escénicas como Philippe Gaulier, Jeremy James, Familie Flöz, SITI Company, Kameron Steele y Pablo Messiez, entre otros.

Entre 2007 y 2012, asumió una parte de las tareas de gestión y producción del Aula de Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid, entre cuyas labores destaca la organización y coordinación de *Unitínere*. Entre 2009 y 2012, fue profesora de movimiento, voz e interpretación en los talleres de teatro y el grupo de la uc3m, con más de 90 alumnos y alumnas a su cargo. En 2010 crea Proyecto 43-2, compañía con la que produce, escribe y actúa.

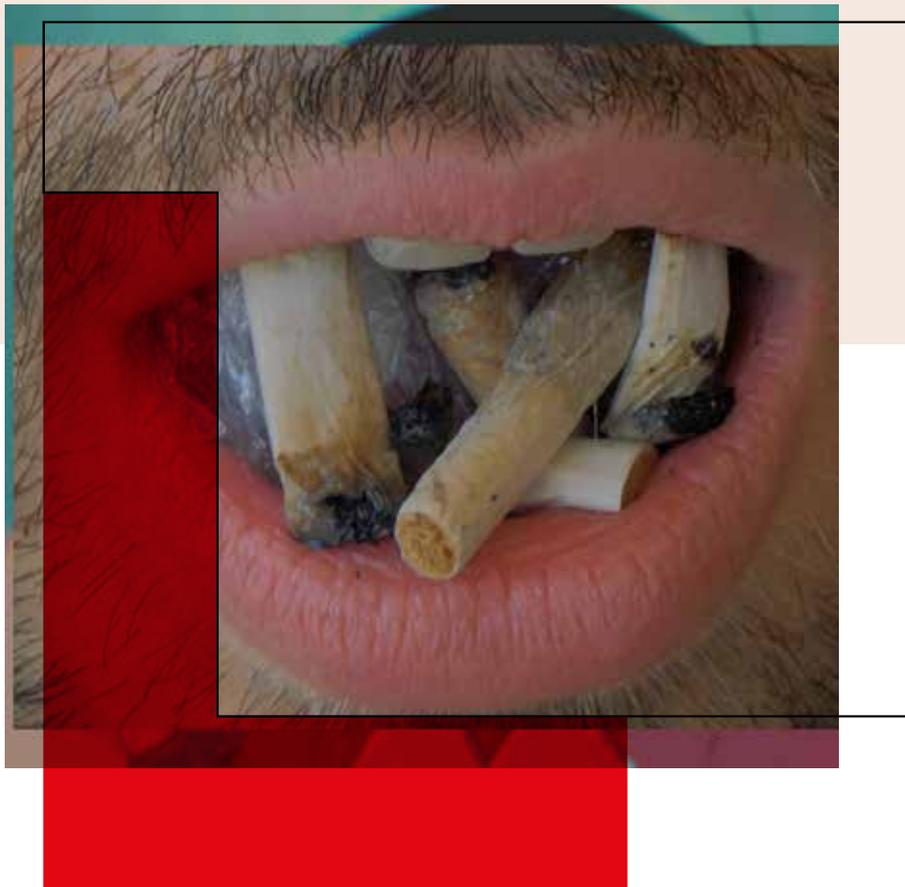
Ha investigado y creado *Rescaldos de paz y violencia*, una trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco en la que ha trabajado diez años. Ha recibido dos veces el Premio de Arte Dramático de la Diputación de Valladolid. En 2016 fue becada por la Fundación BBVA con una ayuda a investigadores y creadores culturales y por la Fundación SGAE para participar en el V Laboratorio de Escritura Dramática. *Viaje al fin de la noche*, la pieza que cierra su trilogía, fue finalista al mejor espectáculo revelación en los Premios Max 2019.

Ese mismo año, gana la convocatoria Enrédate del Centro Dramático Nacional (CDN) con *Y llegar hasta la Luna*, un proyecto de teatro documental sobre sexo, violencia y diversidad funcional. Este proyecto ha sido premiado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante con una Beca de Dramaturgias Actuales 2019.

En noviembre de 2019 estrenó en Barcelona *El contrato*, de Carmen Resino, un encargo de dirección del Teatro de la Riada. En febrero de 2020 fue programada en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Actualmente, trabaja con el cineasta Isaki Lacuesta y prepara su nuevo espectáculo *I'm a Survivor*, que se estrenará en Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2020. En abril de 2021 cruzará el charco para trabajar en EEUU, además de continuar con la gira de su trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco por España y Europa.

Carolina Yuste y Enrique Cervantes

Hamsia

Réplika Teatro

Sábado 28 de noviembre, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Ficha artística

Creadores, pieza y textos:

Enrique Cervantes y Carolina Yuste

Audiovisual: Afioco Gnecco

Sobre el espectáculo

No se puede huir de la comida. Mentira, sí se puede, pero todos sabemos cómo termina eso. No se puede huir del cuerpo. Mentira también, pero la historia termina de manera similar.

Vivimos confinados en nuestro cuerpo en constante relación con la comida. Eso es tan inapelable como afirmar que estamos vivos o que en algún momento nos moriremos. Y al igual que ocurre con las personas, nuestra relación con estos dos elementos puede ser dispar. Muy dispar. Ahora, doblemente confinadas, el juego de relaciones se dispara y se contagia, como un virus pandémico. ¿Hambre o Hamsia?

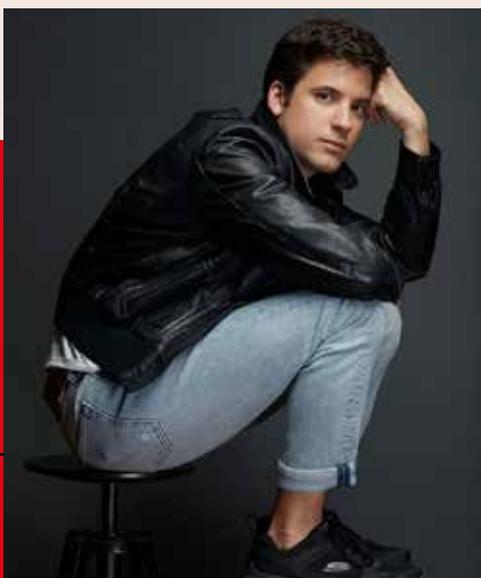
Trastorno de la conducta alimentaria. “Ay, amigo Doraemon, ¿tienes algo en tu bolsillo mágico para hacerme volar?”. Dismorfia. “¿Por qué Tinky Winky se alimenta de un engrudo rosa?”. Potomanía. “¿Batman come hamburguesas?”. Vigorexia.

Haré ayuno intermitente solo para limpiar mi intestino. Adelgazar no me interesa. Autoengaño. María Patiño no puede ir a supervivientes ¿Por qué? Y todos tus referentes adolescentes y postadolescentes te van susurrando pequeños salmos al oído.

Se abre el grifo y comienza el rito. Bajan las luces. Te zumban los oídos. Te suda el bigote y los latidos del corazón suenan como un metrónomo. Mecánico, sí, pero no por eso menos rito. Aquí nadie mira. Nadie menos tú, que comienzas a salivar.

Yo de mayor quiero ser como la Chiqui de Jerez para llegar a Dios. Y cantar. Cantar.

Enrique Cervantes y Carolina Yuste

Sobre los artistas

Enrique Cervantes

Enrique es un actor y creador algecireño afincado en Madrid desde 2010. Estudió Arte Dramático en la RESAD y completó sus estudios de interpretación en el Centro de Investigación Teatral La Manada. Al mismo tiempo, empezó a desarrollarse profesionalmente en La Joven Compañía, participando en obras como *Hey Boy Hey Girl* o *Fuenteovejuna*.

En teatro, siempre ha estado muy ligado a propuestas contemporáneas, algunas relacionadas con el teatro documental (como en *Elogio de la pereza*, en el Centro Dramático Nacional) y otras con la reinterpretación de textos clásicos dentro de la compañía [Los número imaginarios], con propuestas como *La última noche del Don Juan*, *La cena del rey Baltasar* y *LEAR* (desaparecer).

Además de actuar, también escribe. Publicó su poemario *Las letras sobre mí* con la editorial Ediciones Hidroavión en 2018. Actualmente, sigue volcado en el desarrollo de su faceta como escritor y creador y está particularmente interesado en mezclar las vivencias personales con lo documental y lo ficcional.

Carolina Yuste

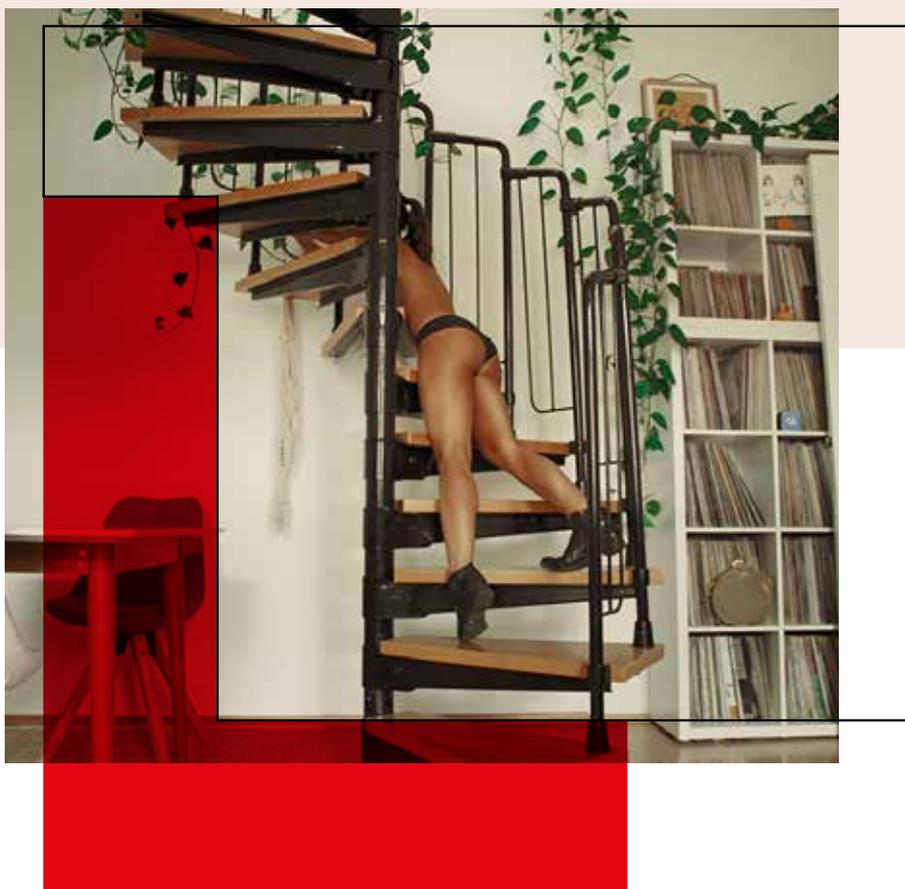
Carolina es una actriz extremeña que desarrolló sus estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y en el Centro de Investigación Teatral La Manada. Entre sus principales trabajos teatrales destacan *Hablar por hablar*, dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo; *Suaves*, de Gon Ramos; y *Prostitución*, dirigida por Andrés Lima.

También ha participado en diversos proyectos audiovisuales, como *Carmen* y *Lola*, de Arantxa Echevarría, proyecto por el cual logró el Goya a mejor actriz de reparto en 2019; *Quién te cantará*, de Carlos Vermut; *Hasta el cielo*, de Daniel Calparsoro; *El cover*, de Secun De La Rosa; y *Chavalas*, de Carol Rodríguez, entre otros.

Actualmente, se encuentra en un proceso de investigación creativa sobre cómo desarrollar artísticamente y como traducir al espacio escénico un conflicto personal y vivencial como es el trastorno de alimentación y la bulimia, puesto que surge en ella, además de su labor como actriz, un impulso de creación propia.

Colectivo Fango

Limbo

Réplika Teatro

Domingo 29 de noviembre, 21.00h

Espectáculo también disponible en *streaming* a través de www.festivalotono.com

Ficha artística

Dirección: Camilo Vásquez

Intérpretes: Trigo Gómez, Rafuska Marks y Manuel Minaya

Artista visual: Danilo Moroni

Técnico creativo: Juan Miguel Alcarria

Espacio sonoro: Rodrigo da Matta

Ayudante de dirección: Aitana Sar

Sobre el espectáculo

Una actriz, dos actores, un creativo audiovisual, un músico, un iluminador y un director se reúnen para terminar de componer la obra que comenzaron a investigar durante el confinamiento.

L i m b o es una pieza teatral, performativa y audiovisual en la que el espectador es invitado a seguir el proceso creativo desde adentro y ser testigo de la intimidad de los artistas. Todo lo que suceda se transformará en material posible para el proyecto que se sumergirá en la investigación de ¿mi cuerpo, mi frontera?

L i m b o nos coloca en el borde entre el mundo real y el mundo fantástico. Ficción y realidad conviven en el espacio de ensayo cada vez más nebuloso, extraño; pero en tiempos de pandemia, ¿qué es lo real?

Como explica el propio colectivo, “con la llegada de la covid-19, como todos los grupos de trabajo, quedamos desterrados de nuestro espacio de ensayo, donde trabajábamos en una nueva creación, *LA ESPERA*, un proyecto que centra su narrativa en la promesa de ese futuro que está por llegar.

Con el confinamiento, lo primero que hicimos fue reencontrarnos a través de Zoom para vernos, hablarnos, escucharnos y saber que estábamos bien. A partir de ahí, tomamos la decisión de mantener nuestra residencia artística. De repente, nuestra casa se había convertido en nuestro espacio de creación. La temática que veníamos trabajando se resignificaba. El trabajo de mesa estaba más presente que nunca.

“No hay política que no sea política de los cuerpos”.

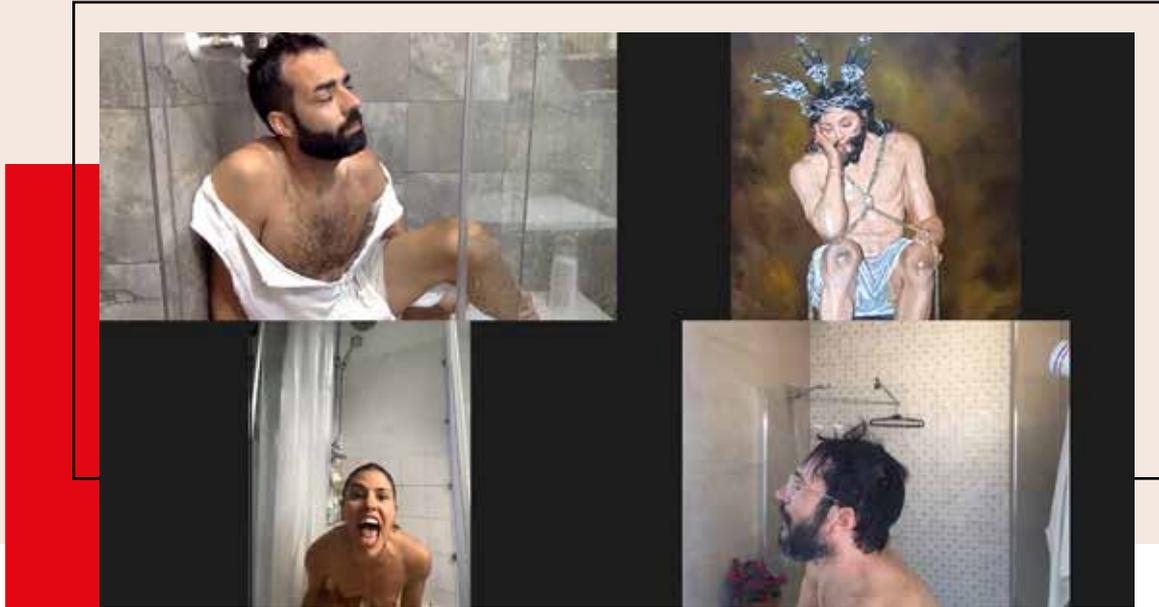
Michel Foucault

Intercambiamos y debatimos artículos, ensayos, películas, poemas, música. Compartimos anécdotas, sueños, miedos, deseos. Redescubrimos los primeros textos que surgieron antes de la pandemia. En definitiva, mantuvimos el fuego y, al cierre de cada sesión, hacíamos un brindis. Dramaturgia confinada.

Con la apertura de la iniciativa Confín del 38º Festival de Otoño, surgió de forma natural una propuesta que, sin ser del todo conscientes, se había ido macerando desde el principio del confinamiento. Una propuesta que encajaba con nuestra línea de trabajo y que, a la vez, movilizaba la idea convencional de producción creativa.

Hemos querido compartir nuestro proceso creativo, no como un archivo documental, sino sumergiéndonos en un proceso que cuestiona los límites de la realidad y la ficción, donde cuesta diferenciar qué forma parte de nuestras vidas y qué de la experiencia artística. Nos permitimos ser ambiguos, lúdicos, flexibles, honestos, infieles.

Mentir en las verdades absolutas, pecar de sinceridad brutal con las mentiras descaradas. ¿Quién puede distinguir lo que es real o no? Desde este prisma, queremos contar la historia de una creación: la creación de una pieza sobre lo que han vivido nuestros cuerpos enclaustrados. Nos preguntábamos, ¿cómo se están materializando y encarnando las políticas de confinamiento en los cuerpos, los espacios y los tiempos? Con este punto de partida, Trigo, Rafuska y Manu han desarrollado sus propuestas”.

Sobre el colectivo

La trayectoria de Colectivo Fango comienza en 2016 en Madrid y está regida por una búsqueda permanente de la identidad humana y artística.

El primer trabajo del colectivo ha sido la obra teatral *F.O.M.O. (Fear of Missing Out)*, estrenada en el Festival Surge Madrid en 2017. La pieza fue después programada en la Centro Dramático Nacional en 2018, así como en diferentes festivales internacionales, como el Be Festival de Birmingham (Reino Unido) en 2018 o el Festival LMDP de Teatro y Nuevas Tecnologías de Cerdeña (Italia) en 2017.

Asimismo, como parte de su trabajo creativo, el Colectivo Fango imparte seminarios de creación teatral, coordinados por el director Camilo Vásquez, en el Festival LMDP de Cerdeña, en el Laboratorio Rivas Cherif del CDN en Madrid, en La Térmica de Málaga, etc.

La segunda obra del Colectivo Fango es *TRIBU*. Presentada como *work in progress* en el Vivero Clásico del Festival Clásicos de Alcalá en 2018, una vez finalizado su proceso de montaje, fue estrenada en la Sala Cuarta Pared en mayo de 2019.

En octubre de 2019, la *troupe* empieza a investigar en torno a su próximo montaje, *LA ESPERA*. Este nuevo trabajo surge con la idea de dar cierre a *F.O.M.O.* y *TRIBU* dentro de una trilogía sobre la búsqueda de la identidad a través del tiempo. Actualmente, la pieza se encuentra en pleno proceso de creación, con el apoyo de las Ayudas a la Creación del Ayuntamiento de Madrid y en colaboración con el Teatro de la Abadía. Se estrenará en enero del 2021 en coproducción con los Teatros del Canal.

Más información

El Colectivo Fango comparte el proceso creativo de *L i m b o* en su web:

<https://www.colectivofango.com/work-in-progress/>

actividades transversales

38º Festival de Otoño

Actividades transversales

Dramaturgia Transmedia

Actividad en colaboración con el programa *La Sala*, de RNE

La dramaturgia transmedia tendrá un lugar destacado en la 38ª edición del Festival de Otoño. La dirección del festival ha seleccionado a un grupo de dramaturgas y dramaturgos para que desarrollen piezas en diversos lenguajes propios de este tipo de dramaturgia –audiovisual, gráfico, textual, interactivo–, que tendrán difusión a través de diferentes canales: redes sociales, videoconferencia, páginas web, radio, plataformas digitales... Esta iniciativa es una producción del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y cuenta con la colaboración del programa especializado en artes escénicas *La Sala*, de RNE. Así Antonio Rojano, Belén Santa-Olalla y el tándem formado por Rocío Bello y Javier Hernando desarrollarán tres proyectos de dramaturgia transmedia nativa –con contenido original–, uno de ellos destinado al público juvenil.

El público podrá seguir las diferentes creaciones en abierto durante la celebración del festival. En la información de cada espectáculo se detalla cómo formar parte de este viaje para el espectador a través de diferentes plataformas interactivas.

Programa

El libro de Toji

Antonio Rojano

Post_Panoptikon

Belén Santa-Olalla / Stroke114

Yo nunca. Inventario de primeras veces

Rocío Bello y Javier Hernando Herráez

rne

plataforma

Pictura Fulgens

Jóvenes poetas en el Prado

Actividad en colaboración con el Museo del Prado.

Un encuentro de poesía, cuerpo y pintura, donde seis reconocidos poetas proponen un poema a partir de una serie de obras de arte del Museo del Prado que cada uno ha seleccionado:

Ángela Segovia

La Adoración de los Magos,
de El Bosco

Ángelo Néstore

La incredulidad de Santo Tomás,
de Matthias Stom

Carlos Catena Cózar

Chicos en la playa, de Joaquín Sorolla

Javier Vicedo Alós

Desnudo en la playa de Portici,
de Mariano Fortuny y Marsal

Rodrigo García Marina

Hermafrodito, de Matteo Bonuccelli

Rosa Berbel

Vuelo de brujas, de Francisco de Goya

La iniciativa tiene como resultado seis videoocreaciones que capturan la acción poética de cada artista frente a la obra de arte, que el público podrá disfrutar online en abierto, a la carta, a través de www.festivalotono.com, durante la celebración del festival.

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO

plataforma

38° Festival de Otoño

Actividades transversales

Revoloteando por el Prado

Actividad para público familiar e infantil de Laboratorio

Museo del Prado

Sábado 28 de noviembre, 12.00 y 18.00h

Revoloteando por el Prado es una propuesta multidisciplinar de Laboratorio que gira en torno a la temática de las aves en el Museo del Prado. Muchos pintores han tocado el tema de este tipo de animales con mayor o menor profundidad. En unos casos son un complemento escenográfico o decorativo y, en otros, se convierten en un símbolo fundamental para la obra o, incluso, en sus personajes principales. En esta actividad, Laboratorio plantea la representación de un cuadro como si fuera una acción teatral, buscando la plasticidad, la música y la danza que hay dentro de esa obra. Será un juego para encontrar la forma de plasmar plásticamente las aves, el movimiento particular de cada una y también sus sonidos imaginados.

Actividad gratuita para familias con niños y niñas de 5 a 9 años.

Duración: 1 hora.

Máximo 10 asistentes por pase.

Inscripciones desde el 9 de noviembre a través del correo electrónico: experienciafo@gmail.com.

MUSEO NACIONAL
DEL **PRADO**

Laboratorios

Surge - Festival de Otoño

Catástrofe, de María Cabeza de Vaca

DT Espacio Escénico

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, 20.30h

Más información:

<http://www.madrid.org/surgemadrid/2020/catastrofe.html>

Maternés, de Lucía Miranda

Espacio Guindalera - Estudio Juan Codina

Sábado 14 y domingo 15 de noviembre, 20.30h

Más información:

<http://www.madrid.org/surgemadrid/2020/maternes.html>

Entrada gratuita previa reserva.

38º Festival de Otoño

Actividades transversales

Festival de Otoño en la Fílmoteca

Actividad del 38º Festival de Otoño en colaboración con la Fílmoteca Española

Proyección de la película *Andrei Rublev*, de Andrei Tarkovsky, y presentación de la misma a cargo de la compañía Societat Doctor Alonso

Cine Doré - Fílmoteca Española **(calle de Santa Isabel, 3)**

Jueves 19 de noviembre, a las 19.00 horas

Entrada: 3 €

“En la presentación de la película *Andrei Rublev*, de Andrei Tarkovsky, en el Cine Doré - Fílmoteca Española mostraremos en directo un pequeño fragmento o aperitivo del espectáculo homónimo que presentaremos en la Sala Pradillo en el marco del 38º Festival de Otoño. Aperitivo que consistirá en un escena de esa parte que nosotros denominamos radiofónica y que explora distintas posibilidades de relacionarnos y dialogar con el filme a partir de los elementos sonoros que lo conforman”.

Societat Doctor Alonso

Ficha de la película

Título: *Andrei Rublev*

Director: Andrei Tarkovsky

Año: 1966

Duración: 205 minutos

País: Unión Soviética (URSS)

Síopsis: A comienzos del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus compañeros a Moscú para pintar los frescos de la catedral de la Asunción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, Rublev comenzará a percatarse de las torturas, crímenes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo ruso... La biografía del pintor ruso Andrei Rublev -Andrei Rubliov-, famoso por sus iconos, sirve de base para hacer un minucioso retrato de la vida social, política y artística en la Rusia de principios del siglo XV.

38° Festival de Otoño

Del 12 al 29 de
noviembre de 2020

#FestOtono
@FestOtono
www.madrid.org/fo

dramaturgia

tr@nsmedia_

Un proyecto en colaboración con La Sala

de RNE

rne

plataforma

**38° Festival
de Otoño**
programación virtual en
www.festivalotono.com

Antonio Rojano

El libro de Toji

Espectáculo de Dramaturgia Transmedia

Un proyecto en colaboración con *La Sala*, de RNE

País: España

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

Ficha artística

Reparto: Francesco Carril, María Hervás, Antonio Rojano e Irene Ruiz

Diseño de sonido: Jose Pablo Polo

Dramaturgia: Antonio Rojano e Irene Ruiz

Asesoría histórica: Arcángel Bedmar y Joseba Eiguren

Creación y dirección: Antonio Rojano

Sobre el espectáculo

“Una historia sin protagonista es una historia que no puede comenzar”.

El libro de Toji es un viaje que comienza el día en que El Autor encuentra su nombre, por casualidad, ligado a la vida de un soldado de la Guerra Civil española. Una pieza transmedia de autoficción documental que se sumerge en los archivos en busca de la memoria. Un artefacto contra el silencio.

Desde una residencia para escritores en Corea del Sur llamada *Toji* (en español: tierra), hasta una prisión en Orduña, acompañamos la travesía de una identidad que se desdobra, que aparece y desaparece, como un fantasma. Un único deseo: atravesar la tierra que existe entre los vivos y los muertos, entre nosotros y nuestros desaparecidos.

Información práctica

Calendario

Viernes 20 de noviembre

Pieza 1. Introducción

Texto en el blog del autor

Duración: 10 minutos

Lunes 23 de noviembre

Pieza 2. Antonio

Hilo de Twitter

Duración: 30 minutos

Miércoles 25 de noviembre

Pieza 3. Irene

Podcast RNE

Duración: 15 minutos

Jueves 26 de noviembre, 20 horas

Pieza 4. María

Directo de Instagram

Duración: 45 minutos

Domingo 29 de noviembre, 13 horas

Pieza 5. Francesco

Zoom + encuentro con el público

Duración: 45 minutos

Cuentas que el público debe seguir

Twitter: @rojanillo

Instagram: @rojanillo

Web: <https://antoniorojano.wordpress.com/>

Hashtag: #EILibrodeToji

Sobre el artista

Dramaturgo y guionista, Antonio Rojano (Córdoba, 1982) es autor de más de una quincena de textos teatrales, entre los que destacan sus últimos montajes: *Ricardo III* (El Pavón Teatro Kamikaze, 2019); *Hombres que escriben en habitaciones pequeñas* (CDN, 2019); *Catástrofe* (Sala Cuarta Pared, 2019); *Furiosa Escandinavia* (Teatro Español, 2017); *DioS K* (Teatro Español, 2016); y *La ciudad oscura* (CDN, 2015). Ha recibido, entre otros reconocimientos a su dramaturgia, el Premio Lope de Vega de Teatro (2016), la Beca Leonardo de la Fundación BBVA (2014), la Royal Court Theatre Summer Residency (2010), el Premio Caja España (2009), el Premio Marqués de Bradomín (2006) y el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca (2005). La mayor parte de su obra se encuentra publicada y sus textos se han traducido al inglés, francés, italiano y japonés.

Belén Santa-Olalla / Stroke114

Post_Panoptikon

Espectáculo de Dramaturgia Transmedia

Un proyecto en colaboración con *La Sala*, de RNE

País: España

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

Ficha artística

Dramaturgia: Belén Santa-Olalla

Arte: Rodrigo de la Calva

Transmedia: Belén Santa-Olalla y Rodrigo de la Calva

Intérpretes: Garikoitz Lariz, Cynthia García,

Alice de Maio, Raquel Cruz

Audiovisual: Jorge Sarrión

Luz: Diego Conesa

Producción: Stroke114

Sobre el espectáculo

“La sociedad digital de la vigilancia muestra una especial estructura panóptica. El panóptico de Bentham consta de celdas aisladas entre sí. Los residentes no pueden comunicarse entre ellos. Los muros hacen que los residentes no puedan verse. Con el fin de mejorar, son expuestos a la soledad. En cambio, los habitantes del panóptico digital crean una red y se comunican intensamente entre ellos. Lo que hace posible el control total no es el aislamiento espacial y comunicativo, sino el enlace en red y la hipercomunicación”.

Byung-Chul Han, *En el enjambre*

No ha habido otra época en la que el ser humano haya estado más preparado o haya tenido más medios para entender y disfrutar su existencia. Pero jamás estuvo tan vacío y se alimentó tanto de sí mismo. Como autómatas, perseguimos un objetivo que no hemos elegido y que nos llena de orgullo, que nos priva de decisión y nos aleja del otro para precipitarnos en la más oscura de las soledades.

Información práctica y participación

Post_Panoptikon es una dramaturgia transmedia que se manifiesta a través de diferentes canales online. La experiencia comenzará el jueves 12 de noviembre y tendrá una duración de nueve días, durante los cuales, los participantes serán contactados y podrán interactuar con los personajes de la historia.

El acceso a la experiencia es gratuito, pero está acotado a un número muy limitado de participantes. El público que quiera optar a ser participante, puede completar el siguiente formulario:

https://stroke114.com/registro_post_panoptikon

Sobre la artista

Belén Santa-Olalla (Madrid, 1983) es directora creativa de Stroke114, compañía de artes escénicas y diseño narrativo radicada entre Málaga y Madrid y especializada en propuestas interactivas, transmedia y teatro experiencial. Además, es responsable de la producción ejecutiva de Factoría Echegaray, la incubadora escénica de Teatro Cervantes de Málaga.

Recientemente ha sido también artista asociada en Conde Duque Madrid, donde ha enfocado su trabajo a las artes escénicas inmersivas, su interés en las dramaturgias colaborativas y la búsqueda constante de un rol activo del espectador.

Belén Santa-Olalla es además Chief Creative Officer en Transmedia Storyteller LTD, London, donde ha realizado trabajos de consultoría transmedia a nivel internacional. Ponente en conferencias internacionales como SXSW (USA), colabora como docente en programas de posgrado sobre transmedia *storytelling* y *branded content* en UC3M, UCM y UOC, entre otras instituciones.

En la actualidad se encuentra en pleno desarrollo de la plataforma *theatreis.digital* junto con Beatriz Cabur, una plataforma online global que sirve como punto de encuentro, formación e intercambio para creadores de teatro digital y transmedia.

Sobre la compañía

Stroke114 nace del encuentro de Rodrigo de la Calva y Belén Santa-Olalla. Nacida en Madrid, criada en Londres y madurada en Málaga, la compañía Stroke114 busca la creación de espectáculos experienciales, en los que el espectador deja de ser un agente pasivo. Mediante nuevas dramaturgias, formatos de teatro inmersivo y tecnologías interactivas, se busca implicar emocionalmente al público de manera más directa.

En 2016, Factoría Echegaray selecciona y produce el proyecto *El proceso*, de Kafka, una propuesta teatral expandida con un universo transmedia en el que los espectadores son protagonistas de su propio proceso kafkiano en diferentes plataformas online.

Entre 2017 y 2018 idean y lanzan la iniciativa Innovación Escénica, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. Bajo este paraguas, desarrollan una propuesta inmersiva aumentada con sonido binaural, *Retrotopía o cómo morir de nuevo*, con un proceso creativo desarrollado de la mano de los espectadores más jóvenes, los *millennials*.

En 2019 estrenan en el Festival de Teatro de Málaga *MACHO: Crónicas de identidad perdida*, una reflexión íntima e intensa sobre la masculinidad en los tiempos del feminismo.

Ese mismo año estrenan *Lecciones de vuelo*, de Sergio Martínez Vila, un *site-specific* para las bóvedas de Conde Duque, donde se trabaja con las ideas e imaginación de un grupo de niños de 5 a 10 años para realizar una pieza reflexiva para adultos sobre la pérdida de la infancia.

Actualmente, la compañía está preparando la obra *Enjambre* para su estreno en el Festival de Teatro de Málaga en enero de 2021.

Rocío Bello y Javier Hernando Herráez

Yo nunca. Inventario de primeras veces

Espectáculo de Dramaturgia Transmedia para público joven

Un proyecto en colaboración con *La Sala*, de RNE

País: España

Año de producción: 2020

Estreno absoluto

Ficha artística

Creación: Rocío Bello y Javier Hernando Herráez

Intérpretes: Bruno Bouteiller y Alma Pérez Sokolíková

Música original: Pilar Calvo

Con la ayuda de: Miguel Rojo

Sobre el espectáculo

Alma y Bruno se han conocido esta noche en un parque.

Alma acaba de irse de una fiesta. Nunca antes se había ido de una, pero tampoco había hecho lo que ha hecho esta noche.

Bruno, por su parte, se ha ido de casa. También es su primera vez. Y también es la primera vez que le devuelve una bofetada a su padre.

Alma dice que es una chica que no tiene canción.

Y Bruno asegura que es un monstruo.

Hoy se despiden, pero, tienen tantas cosas en común, como, por ejemplo, irse de los sitios y no haberse enamorado nunca, que deciden crear juntos un inventario de primeras veces.

En las primeras veces se clausura un tiempo pasado y se inaugura un porvenir.

- ¡Eh -gritó Will- la gente corre como si ya hubiera llegado la tormenta!

- ¡Llegó -gritó Jim-, la tormenta somos nosotros!

Ray Bradbury

Información práctica

Cuenta que el público debe seguir durante el Festival de Otoño

Instagram: @inventario_de_primeras_veces

Hashtag: #yo_nunca

Calendario

Sábados 14 y 21 de noviembre

Directo de radio RNE

Miércoles 25 de noviembre

Directo de Instagram

Sobre los artistas

Rocío Bello es dramaturga y directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid. Tiene un gran interés en la capacidad de las artes escénicas para contar historias y las diferentes formas de relacionarse con el público, investigando el lugar que ocupa la emoción en los nuevos lenguajes. Entre otras cosas, estrenó *Mi película italiana* en el Teatro Español.

Javier Hernando Herráez fundó, junto a Miguel Rojo, la compañía Los Bárbaros (www.losbarbaros.es). Forma parte del equipo directivo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Ha publicado obras de teatro y libros de poesía, por los que ha sido premiado en varias ocasiones.

Rocío y Javier ganaron juntos el Premio ASSITEJ España de Teatro para la Infancia y la Juventud 2016 con *Estrellas y agujeros negros (entre otras cosas)* y el XX Premio SGAE de Teatro Infantil 2019 con *Necesito una flor*.

— Salas en Madrid capital

— Teatros del Canal

Calle Cea Bermúdez, 1
Tel. 91 308 99 99
www.teatroscanal.com

Precios:

Sala Roja: 18€ y 22€
Sala Verde: 15€ y 20€ (excepto *Demonios*: 5€)
Sala Negra: 15€

Descuentos:

20% mayores de 65.
25% carné joven, menores de 30 y desempleados.
Personas con discapacidad (venta solo en taquilla):
Personas con diversidad funcional, problemas de movilidad y acompañante: 2x1. Según aforo disponible y que cumplan con el Baremo de Movilidad Reducida que acredita su certificado de discapacidad. Al acceder a la sala se solicitará el certificado de discapacidad. Venta solo en taquilla. Se pueden reservar por teléfono: 91 308 99 99.

* Excepto *Demonios*, que tiene un precio de 5€ no sujeto a descuentos.

* Se requerirá documentación acreditativa para el acceso al recinto. Ningún descuento es acumulable entre sí.

Venta de entradas:

www.teatroscanal.com

Recuerde que una vez iniciada la representación no se podrá acceder a la Sala.

El precio de las entradas es el mismo tanto en taquilla y en la web de Teatros del Canal.

Gastos de distribución ticketing: en el precio de las localidades está incluido 1,50€ de gastos de distribución -IVA incluido- por ticket emitido por cualquiera de los canales de venta.

— Teatro de La Abadía

Calle Fernández de los Ríos, 42
Tel. 91 448 11 81
www.teatroabadia.com

Precios:

Un país sin descubrir..., *Toná*, *La cresta de la ola*
Tarifa general: 16€ (jueves, viernes y domingo)
Día del espectador: 9€ (martes y miércoles)
Sábados y festivos: 18€

La lámpara maravillosa

— PEREGRINOS (en coche) 35 €
Espectadores presenciales del viaje físico que emprenderán, junto a uno de los intérpretes en un coche, con salida a las 12:00 de la mañana del Teatro de La Abadía y retorno a las 18:30 (aprox) al mismo teatro.

— MÍSTICOS (ordenador y teléfono móvil) 10 € por cada capítulo y 25 € por los tres
Espectadores de la experiencia digital que, a través de su ordenador y su teléfono móvil, podrán participar del viaje en su totalidad o de alguno de los tres capítulos digitales en los que el viaje está dividido, y que tendrán la oportunidad de interactuar con los intérpretes del espectáculo de forma virtual.

— TESTIGOS (ordenador) 5 € por capítulo
Espectadores de la parte audiovisual de la experiencia digital a través de las pantallas de sus ordenadores, tendrán acceso al microsite de la experiencia pero no podrán interactuar con el espectáculo.

Descuentos:

Tarifa joven: 6€
(menores de 26 y carné Joven -jueves, viernes y domingo-)
Tarifa reducida: 13€ (certificado de discapacidad, demandantes de empleo, mayores de 65 años, familias numerosas - jueves, viernes y domingos)
Tarjeta fidelidad Abadía / Corral: 12€
(cualquier día - titular y acompañante)
Convenios Abadía: 13€
(titular y acompañante - jueves, viernes y domingo)
Personas dependientes: 2x1
(cualquier día, según aforo disponible)
Tarjeta Fnac: 15€ (jueves, viernes y domingo)
Grupos a partir de 12 personas: 11€ (reservas en 91 448 11 81 y gestiondeaudiencias@teatroabadia.com - jueves, viernes y domingo)

Venta de entradas: www.teatroabadia.com

— Salas en Madrid capital

— Conde Duque Madrid

Calle Conde Duque, 11
Tel. 913 184 450
www.condeduquemadrid.es

Precio: 15€

Descuentos:

20% Mayores de 65 años, menores de 14 años, personas en situación de desempleo, personas con diversidad funcional y su acompañante y familias numerosas. Tendrán que presentar la documentación acreditativa. Integrantes de las asociaciones profesionales de artes escénicas y estudiantes de arte dramático y otras disciplinas artísticas presentando acreditación: descuento de un máximo de 5€ en cada entrada.

Venta de entradas:

<https://condeduquemadrid.shop.secutex.com/selection/event/date?productId=10228287790785>

— Cine Doré – Filmoteca Española

Calle de Santa Isabel, 3
Tel. 913 693 225
<https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/fe/cine-dore/programacion.html>

— DT Espacio Escénico

Calle de la Reina, 9
Tel. 91 521 71 55
www.dtespacioescenico.com

Precio: Entrada gratuita previa reserva.

Reserva de entradas: www.dtespacioescenico.com

— Espacio Guindalera – Estudio Juan Codina

Calle de Martínez Izquierdo, 20
Tel. 91 361 55 21
www.espacioguindalera.es

Precio: Entrada gratuita previa reserva.

Reserva de entradas: www.espacioguindalera.es

— La Casa Encendida

Ronda de Valencia, 2
Tel. 91 506 21 80
www.lacasaencendida.es

Precio: 5€

Venta de entradas: www.eventbrite.es/

— Museo Nacional del Prado

Calle Ruiz de Alarcón, 23
Tel. 91 330 28 00
www.museodelprado.es

Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.

Reserva de entradas:

Próximamente se comunicará como solicitar plazas en función de los cupos disponibles en la web del festival: www.madrid.org/fo

— Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Calle Santa Isabel, 52
Tel. 91 774 10 00
www.museoreinasofia.es

Precio: Entrada gratuita hasta completar aforo.

Reserva de entradas: www.museoreinasofia.es

— Nave 73

Calle de Palos de la Frontera, 5
Tel. 91 704 95 83
www.nave73.es

Precio: 14€

Descuentos:

Compra anticipada: 12€
Estudiantes: 10€
Grupos (de más de 7 personas): 9€
Pensionistas: 8€
Personas desempleadas: 5€ (máximo 10 personas)

Venta de entradas: www.nave73.es

— Salas en Madrid capital

— Naves del Español en Matadero

Paseo de la Chopera, 14
Tel. 91 318 47 00
www.naves.mataderomadrid.org

Precios:

La melancolía del turista: 10€
ION: 20€

El salto de Darwin: De 15€ a 20€

Descuentos para ION y El salto de Darwin:

25%: días del espectador (martes y miércoles), menores de 14 años y grupos a partir de 20 personas. Consultar en taquilla. Descuento no aplicable para funciones con 5 representaciones o menos.
20%: mayores de 65 años, personas con diversidad funcional, familias numerosas y familias monoparentales y personas en situación de desempleo.
15%: usuarios del carnet de bibliotecas municipales.
Entrada gratuita: jóvenes entre 16 y 26 años inscritos en el JOBO (solo en las sesiones de martes a viernes para entradas adquiridas el mismo día del espectáculo si hay aforo disponible).

Venta de entradas:

En taquilla y en www.teatroespanol.es.

— Réplika Teatro

Calle Explanada, 14
Tel. 91 535 05 70
www.replikateatro.com

Precio: 10€

Venta de entradas: www.entradium.com

— Sala Cuarta Pared

Calle Ercilla, 17
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es

Precio: 14€

Descuentos: Información para gestión de grupos y descuentos en el 91 517 23 17.

Venta de entradas: www.entradas.com, en el 902 488 488 y en la taquilla una hora antes del comienzo de la representación.

— Sala Mirador

Calle del Dr. Fourquet, 31
Tel. 91 528 95 04
www.lamirador.com

Precio: 16€

Descuentos:

Anticipada en web www.lamirador.com: 14€
Estudiantes, menores de 25, desempleo, mayores de 65, familias numerosas, familias monomarentales o monoparentales, certificado discapacidad, asociaciones y colegios profesionales: 12€

Venta de entradas: www.lamirador.com

— Teatro Pradillo

Calle Pradillo, 12
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com

Precio: 12€

— Salas en municipios de la Comunidad de Madrid

Venta de entradas: www.entradium.com

— Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Plaza de Cervantes, 15
Alcalá de Henares
Tel. 91 877 19 50
www.corraldealcala.com

Precio:

Patio y primer piso: 14€ (12€ con descuento)
Lateral de patio y segundo piso: 12€ (10€ con descuento)

Descuentos:

Mayores de 65 años / Carné Joven / Estudiantes / Demandantes de empleo / Familia numerosa / Titulares del Certificado de Discapacidad / Personas en situación de Dependencia. Más información: 91 877 19 51 - taquilla@corraldealcala.com

Venta de entradas:

Presencial en la taquilla del teatro y online en www.corraldealcala.com

— Teatro Municipal de Coslada (Coslada)

Avda. de los Príncipes de España, 2
Coslada
Tel. 91 627 82 00
www.entradascoslada.com

Precio: 14€

Aforo reducido a 30 plazas sobre el escenario.

Descuentos:

30% para personas desempleadas, mayores de 65 años, menores de 30 años y personas con diversidad funcional reconocida, que deberán acreditar documentalmente ante el personal de acceso a la sala el día del espectáculo. Aplicable a cualquier zona del teatro. Descuentos no acumulables entre sí.
15% para alumnado de talleres culturales de Coslada y personas asociadas en entidades ciudadanas y AMPAs de Coslada.

Venta de entradas:

Anticipada: en las taquillas del Nuevo Centro Cultural (Avda. Príncipes de España, 4), de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00h.

Taquilla del teatro: una hora antes del inicio de la función. Internet: www.entradascoslada.com

— Salas en municipios de la Comunidad de Madrid

— Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)

Calle de Oviedo, s/n (Parque de La Paz)
Fuenlabrada
Tel. 91 492 11 20
www.ayto-fuenlabrada.es

Precio: 9,60€

Descuentos:

30 % abonados.
20% Carné Joven, Familia Numerosa, Pensionistas y grupos a partir de 20 localidades.

Venta de entradas: www.ayto-fuenlabrada.es

— Teatro Auditorio Federico (Getafe)

Calle Ramón y Cajal, 22
Getafe
Tel. 91 202 79 00
www.cultura .getafe.es

Precio: 12€

Venta de entradas: www.cultura .getafe.es

— Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte (La Cabrera)

Avda. de la Cabrera, 96
La Cabrera
Tel. 91 868 95 30
www.comunidad.madrid/centros/centro-comarcal-
humanidades-sierra-norte

Precio: 6€ adultos, 4 € entrada reducida

Descuentos:

La entrada reducida es para: mayores de 65 años, poseedores de carné joven y menores de 30 años, familia numerosa, desempleados y grupos de 10 espectadores. Entrada gratuita para el acompañante de un espectador en silla de ruedas.

Venta de entradas: entradas.com

— Teatro del Bosque (Móstoles)

Avda. de Portugal, 57
Móstoles
Tel. 91 664 50 64
www.mostoles.es

Precio:

Patio de butacas: 12€
Anfiteatro: 10€
Paraíso: 9€

Descuentos: 20% sobre cada compra.

Venta de entradas: www.mostoles.es

— Real Coliseo Carlos III (San Lorenzo de El Escorial)

C/ Floridablanca, 20
San Lorenzo de El Escorial
Tel. 91 890 44 11
www.comunidad.madrid/centros/real-coliseo-carlos-iii-
san-lorenzo-escorial

Precio: Desde 9€

Descuentos:

Aplicables en taquilla previa acreditación: menor de 15 años, carné joven, mayor de 65 años, estudiante, desempleado, familia numerosa, compra a partir de 6 localidades, grupo y acompañante de persona con discapacidad.

Venta de entradas:

Taquillas del teatro, www.entradas.com y 902 488 488.

Medidas de contención de la covid-19

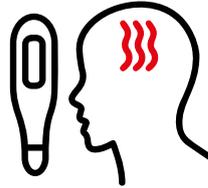
Queremos compartir grandes experiencias en el patio de butacas, cumpliendo la normativa específica para la contención de la covid-19, con seguridad y todas las garantías. Para ello, los diferentes teatros y recintos que acogen la programación del 38º Festival de Otoño han implantado las medidas necesarias para que las salas sean un lugar seguro. Aquí puedes consultarlas:

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento.

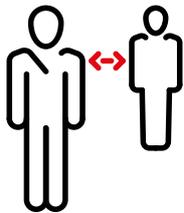
Gel hidroalcohólico disponible en accesos, zonas comunes y aseos.

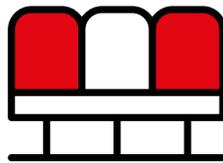
Toma de temperatura al acceder al recinto.

La entrada y la salida de la sala se realizarán de forma organizada y paulatina.

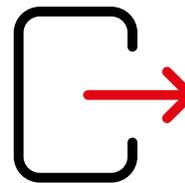
Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal.

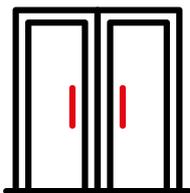
Butacas asignadas con la distancia de seguridad requerida.

Aforos limitados a la normativa sanitaria vigente en cada momento.

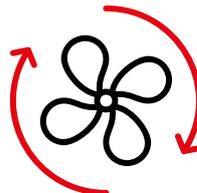
Apertura de puertas con antelación para un acceso y un acomodo ordenados.

Una vez iniciado el espectáculo, no se podrá acceder a la sala.

Desinfección de la sala y las instalaciones antes y después de cada función.

Ventilación de espacios e instalación de sistemas de purificación del aire.

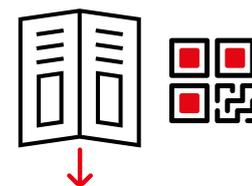
El guardarropa permanecerá cerrado.

Se recomienda la adquisición de las entradas online y el pago con tarjeta siempre que sea posible.

Se ruega seguir en todo momento las indicaciones del personal de sala y evitar aglomeraciones en las zonas comunes.

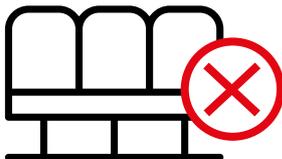

Programa disponible en la web del festival y del teatro, así como a través de códigos QR en diferentes puntos del recinto.

Preguntas frecuentes relacionadas con la adquisición de entradas y la cancelación de espectáculos

- En caso de que se tenga que suspender alguna función o actividad debido a nuevas medidas de contención implantadas por las autoridades sanitarias, se procederá a la devolución del importe de las entradas previamente adquiridas, informando puntualmente a cada espectador del modo y el plazo correspondientes.

- En caso de vernos obligados a reducir la ocupación de las salas, se mantendrá la disponibilidad de las entradas hasta el aforo máximo permitido en cada momento. Si este ha sido superado, se seguirá el orden estricto de fecha de compra y se devolverá el importe a todas aquellas personas que tengan que renunciar a su butaca como consecuencia de dicha reducción.

- Facilitar los datos de contacto en el momento de la compra será de ayuda en caso de que necesitemos comunicarnos con el público debido a cualquier aviso o incidencia.

Agradecemos la colaboración del público para poner en práctica estas medidas y disfrutar de un Festival de Otoño seguro. Os esperamos en los teatros. Gracias.

#CulturaSegura

Comunidad de Madrid

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejera de Cultura y Turismo

Marta Rivera de la Cruz

Viceconsejero de Cultura y Turismo

Daniel Martínez Rodríguez

Director General de Promoción Cultural

Gonzalo Cabrera Martín

Subdirector de Promoción Cultural

Ruperto Merino

Subdirector de Gestión y Promoción Cultural

José Martínez

Asesor de Artes Escénicas

Mariano de Paco

Madrid Cultura y Turismo

Elena Ramos
Teresa Montañés
Pilar Vecino
Laura Sanz
Adela Mancha

Equipo 38º Festival de Otoño

Dirección artística

Alberto Conejero

Adjunta a la dirección

Luisa Hedo

Coordinadora artística

Paula Foulkes

Coordinadora de producción

Mar López

Ayudantes de producción

Cristina Toledano
Lucía Díaz Tejero

Relaciones externas

Pilar Estrela
Manuel Benito

Comunicación

Luisa Castiñeira
Lucía Martínez

Equipo técnico

David Benito
Antón Ferreiro
Cristina Bolívar
Roberto Baldinelli

Producción técnica

Julio Provencio

Diseño gráfico

Carlos Malpartida

Web

Introarte

Organiza:

Esta versión forma parte de la Biblioteca Virtual de la **Comunidad de Madrid** y las condiciones de su distribución y difusión se encuentran amparadas por el marco legal de la misma.

comunidad.madrid/publicamadrid

Comunidad de Madrid

Con la colaboración de:

LA CASA ENCENDIDA
de fundación **montemadrid**

Centro de creación de la Comunidad de Madrid

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA
CONDEDUQUE

MUSEO NACIONAL DEL **PRADO**

Con el apoyo de:

**Comunidad
de Madrid**