

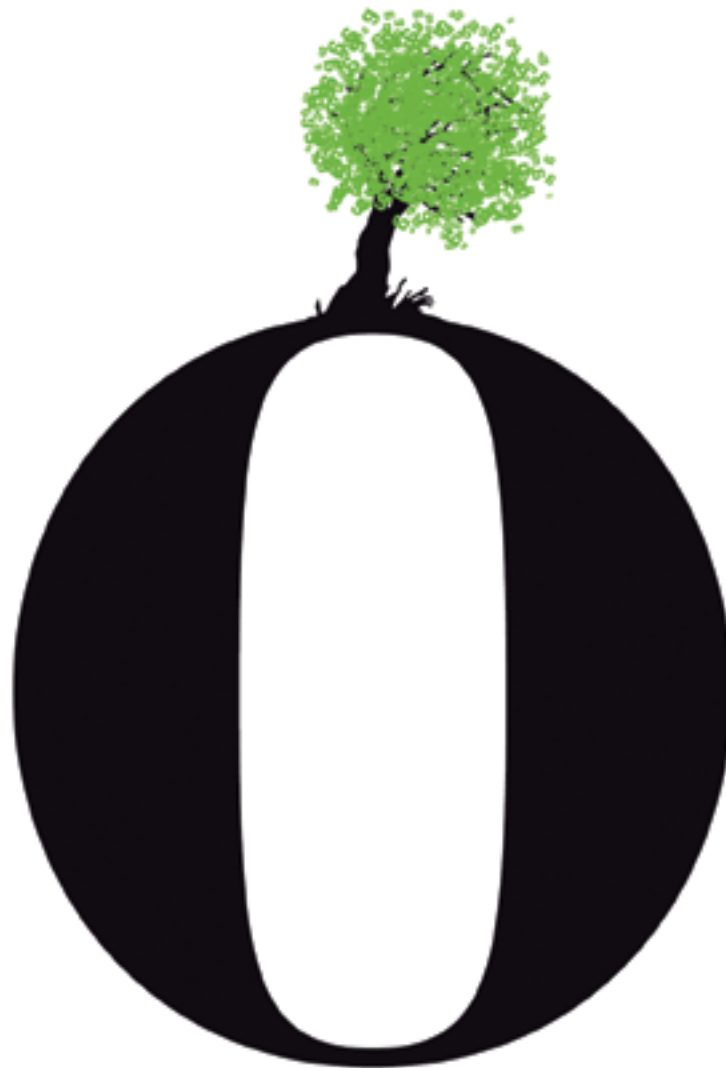
XXVII FESTIVAL DE OTOÑO

en primavera

DEL 12 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010

www.madrid.org/fo

ΣM
La Suma de Todos
Comunidad de Madrid
www.madrid.org

DOSSIER DE PRENSA

XXVII FESTIVAL DE

OTOÑO

en primavera

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festi

FESTIVAL DE
OTOÑO
EN PRIMAVERA

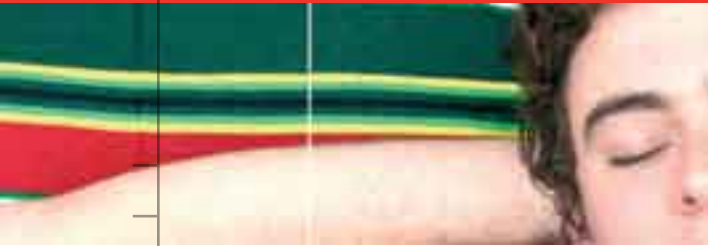
2010

Compañía Guillermo Weickert **DÍAS PAIS EN COSAS**
Foto: Paloma Parra

XXVII festival de
OTOÑO en primavera

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

Índice

ÍNDICE DE ESPECTÁCULOS POR ORDEN ALFABÉTICO	7
ÍNDICE DE COMPAÑÍAS POR ORDEN ALFABÉTICO	9
INTRODUCCIÓN	11
ESPECTÁCULOS	15
PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS ESCÉNICOS	207
PROGRAMACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO	213
DIRECCIONES Y PRECIOS. VENTA DE LOCALIDADES	223

XXVII FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA
Del 12 de mayo al 6 de junio de 2010

festival de
OTOÑO
en primavera

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

Índice por espectáculos

11 and 12 C.I.C.T./ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS	21
32, rue Vandenbranden PEEPING TOM	51
Al borde del agua ESCUELA DE ÓPERA DE PEKÍN	177
Bab et Sane de René Zahnd THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE	81
BABEL (words) EASTMAN. DAMIEN JALET, SIDI LARBI CHERKAOUI & ANTONY GORMLEY	147
Cocorico PATRICE THIBAUD	159
Coeurs Croisés COMPAGNIE DCA/ PHILIPPE DECOUFLÉ	33
Cuando las piedras vuelen COMPAÑÍA ROCÍO MOLINA	129
Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos HISTRIÓN TEATRO	135
DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS COMPAÑÍA DE GUILLERMO WEICKERT	117
Dolor exquisito MARICEL ÁLVAREZ y EMILIO GARCÍA WEHBI	141
El oratorio de Aurélia AURÉLIA THIERRÉE	69
El pasado es un animal grotesco MARIANO PENSOTTI	183
Fight Softly THE RUBY SUNS	189
Finale di partita de Samuel Beckett TEATRINO GIULLARE	45
Genre oblique COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT: ROSER MONTLLÓ GUBERNA Y BRIGITTE SETH	27
Keskusteluja VILLE WALO & KALLE HAKKARAINEN	39
Le Grand C CIE XY	57
Macbeth CHEEK BY JOWL	105
MANERIES LUIS GARAY & CO	75
Muerte y reencarnación en un cowboy RODRIGO GARCÍA	93
Propaganda ACROBAT	99
Quizoola! FORCED ENTERTAINMENT	201
Salle des fêtes DESCHAMPS & MAKEIEFF	15
Susana en el agua y con la boca abierta FERNANDA ORAZI	165
Sweet Nothings YOUNG VIC/ WIENER FESTWOCHE.N/ RÜHRFESTSPIELE RECKLINGHAUSEN	111
Teatro da mangiare? TEATRO DELLE ARIETTE	123
Tejido abierto - Tejido Beckett COMPAÑÍA TEJIDO ABIERTO	63
The Bukowski Project UTE LEMPER Y MARIO GAS	153
The Waste Land de T.S. Eliot FITZROY PRODUCTIONS- DEBORAH WARNER FIONA SHAW	195
TRUST SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ	87
Vexations GET WELL SOON	171

festival de
OTOÑO
en primavera

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

Índice por compañías

ACROBAT <i>Propaganda</i>	99
AURÉLIA THIERRÉE <i>El oratorio de Aurélia</i>	69
C.I.C.T./ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS 11 and 12	21
CHEEK BY JOWL <i>Macbeth</i>	105
CIE XY <i>Le Grand C</i>	57
COMPAGNIE DCA/ PHILIPPE DECOUFLÉ <i>Coeurs Croisés</i>	33
COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT: ROSER MONTLLÓ GUBERNA Y BRIGITTE SETH <i>Genre oblique</i>	27
COMPAÑÍA DE GUILLERMO WEICKERT <i>DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS</i>	117
COMPAÑÍA ROCÍO MOLINA <i>Cuando las piedras vuelen</i>	129
COMPAÑÍA TEJIDO ABIERTO <i>Tejido abierto - Tejido Beckett</i>	63
DESCHAMPS & MAKEÏEFF <i>Salle des fêtes</i>	15
EASTMAN. DAMIEN JALET, SIDI LARBI CHERKAOUI & ANTONY GORMLEY <i>Babel (words)</i>	147
ESCUELA DE ÓPERA DE PEKÍN <i>Al borde del agua</i>	177
FERNANDA ORAZI <i>Susana en el agua y con la boca abierta</i>	165
FITZROY PRODUCTIONS - DEBORAH WARNER FIONA SHAW <i>The Waste Land</i> de T.S. Eliot	195
FORCED ENTERTAINMENT <i>Quizoola!</i>	201
GET WELL SOON <i>Vexations</i>	171
HISTRIÓN TEATRO <i>Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos</i>	135
LUIS GARAY & CO <i>MANERIES</i>	75
MARIANO PENSOTTI <i>El pasado es un animal grotesco</i>	183
MARICEL ÁLVAREZ Y EMILIO GARCÍA WEHBI <i>Dolor exquisito</i>	141
PATRICE THIBAUD <i>Cocorico</i>	159
PEEPING TOM <i>32, rue Vandenbranden</i>	51
RODRIGO GARCÍA <i>Muerte y reencarnación en un cowboy</i>	93
SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ <i>TRUST</i>	87
TEATRINO GIULLARE <i>Finale di partita</i> de Samuel Beckett	45
TEATRO DELLE ARIETTE <i>Teatro da mangiare?</i>	123
THE RUBY SUNS <i>Fight Softly</i>	189
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE <i>Bab et Sane</i> de René Zahnd	81
UTE LEMPER Y MARIO GAS <i>The Bukowski Project</i>	153
VILLE WALO & KALLE HAKKARAINEN <i>Keskusteluja</i>	39
YOUNG VIC/ WIENER FESTWOCHE/ RÜHRFESTSPIELE RECKLINGHAUSEN <i>Sweet Nothings</i>	111

XXVII

AURÉLIA THIERRÉE *El oratorio de Aurélie* - Foto: Richard Haughton

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVII FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA

INTRODUCCIÓN

El XXVII Festival de Otoño en primavera, organizado por Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se celebra este año del 12 de mayo al 6 de junio. Participan **32 compañías** invitadas con espectáculos de teatro, danza, música y circo.

32 espectáculos

Teatro: 15
Teatro gestual: 1
Teatro visual: 1
Poesía-teatro: 1
Teatro-danza: 1
Danza: 3
Danza-teatro: 1
Danza-performance: 2
Danza-teatro-música: 1
Circo contemporáneo: 3
Música: 3

148 funciones

Teatro: 78
Teatro gestual: 8
Teatro visual: 10
Poesía-teatro: 6
Teatro-danza: 3
Danza: 11
Danza-teatro: 4
Danza-performance: 7
Danza-teatro-música: 3
Circo contemporáneo: 13
Música: 5

31 estrenos

Estrenos absolutos: 1
Estrenos en España: 15
Estrenos en Madrid: 15

7 espectáculos españoles

3 espectáculos de Andalucía, 1 espectáculo de Asturias, 1 espectáculo de Cataluña y 2 espectáculos de la Comunidad de Madrid.

25 espectáculos internacionales

procedentes, en total, de 12 países: 2 de Alemania, 3 de Argentina, 1 de Australia, 2 de Bélgica, 1 de China, 1 de Estados Unidos/ Nueva Zelanda, 1 de Finlandia, 7 de Francia, 2 de Italia, 3 de Reino Unido, 1 de Reino Unido/ Austria/ Alemania y 1 de Suiza.

ESCUELA DE ÓPERA DE PEKÍN *Al borde del agua* Foto: Victor Tonelli _ArtComArt

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiv

XXVII FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA

INTRODUCCIÓN

ESPACIOS ESCÉNICOS

10 espacios en Madrid ciudad:

Teatro de La Abadía, Teatros del Canal, La Casa Encendida, Teatro Circo Price, Sala Cuarta Pared, Teatro Español, Institut Français de Madrid, Teatro de Madrid, Naves del Español-Matadero Madrid y Teatro Pradillo.

4 espacios en 4 municipios de la Comunidad de Madrid:

Corral de Comedias (Alcalá de Henares), Teatro Salón Cervantes (Alcalá de Henares), Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga-Sierra Norte (La Cabrera) y Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial (San Lorenzo de El Escorial).

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Deschamps & Makeïeff
www.deschiens-et-compagnie.com

Foto: Agathe Poupeney

TEATRO

SALLE DES FÊTES

País: Francia

Idioma: francés (con subtítulos en español)

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

Un espectáculo de JÉRÔME DESCHAMPS y MACHA MAKEÏEFF Intérpretes: TIPHANIE BOVAY-KLAMETH, LORELLA CRAVOTTA, DAVID DÉJARDIN, CATHERINE GAVRY, HERVÉ LASSINCE, GAËL ROUILHAC y PASCAL TERNISIEN Ayudante de dirección: PIERRE-EMMANUEL ROUSSEAU Decorado y vestuario: MACHA MAKEÏEFF Iluminación: DOMINIQUE BRUGUIÈRE Sonido: ANDRÉ SERRÉ Asistente de escenografía: CLAUDINE BERTOMEU Asistente de iluminación: ALAIN PARADIS Asistente de vestuario: CLAUDINE GRAULAND Accesorios: SYLVIE CHÂTILLON Producción: DESCHAMPS & MAKEÏEFF -ESTRENO EN MADRID-

“UN ERROR, UN AZAR, UN SUEÑO. HEMOS EMPUJADO LA PUERTA Y NOS HEMOS LANZADO”. - Macha Makeïeff

Taburetes de skay rojo, papel pintado, la barra del Macumba, una plataforma para los músicos. Los chicos y las chicas saltan a la pista. Suena el timbre. Suena la música. Suena Bob Marley, Prince, los Bee Gees, Nirvana. Retumban las obras en la calle. ¿Quién estaba invitado a esta fiesta enloquecida? ¿Quién no? La encargada vigila desde la barra, la señora de la limpieza se une a la tribu inquieta que convierte un decorado ultrakitsch modelo años setenta en un espacio enajenado donde sólo nos queda, según la crítica de Le Figaro, “partirnos de risa”.

La banda de los Deschiens (la popular serie de Canal + que hizo célebres a Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff, una de las parejas cómicas más famosas de Francia) se reúne de nuevo alrededor de la delirante Lorella Cravotta. Como muchos de los espectáculos de Deschamps y Makeïeff -ambos han firmado juntos piezas como *Les Étourdis*, *Lapin chasseur* y *La cour des grands*-, *Salle des fêtes* tiene algo de indefinible. Una rara ternura, una hilarante antropología de lo cotidiano, una particular imaginería visual y sonora.

La acumulación de detalles, las coreografías frenéticas, la exaltación de la vida, la alegría de vivir. Todo, en una noche inolvidable... Y, en el aire, la pregunta formulada por Macha Makeïeff, ¿Quién consuela a quién y de qué?...

Salle des fêtes se estrenó el 12 de noviembre de 2008 en el Théâtre de Nîmes.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Jérôme Deschamps nació en Neuilly-sur-Seine (Francia) y es sobrino del actor Hubert Deschamps y del cineasta Jacques Tati. Se formó en el Lycée Louis-le Grand, en el Atelier Théâtral (donde conoció a Patrice Chéreau y Jean-Pierre Vincent), en la École de la Rue Blanche y en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París. Tras su paso por la Comédie Française, empieza a dirigir. Ha trabajado en cine, ópera, teatro y televisión. En el año 2000 funda, junto a Sophie Tatischeff y Macha Makeïeff, Deschiens et Compagnie, la compañía que dirigen juntos.

Macha Makeïeff es directora y actriz y ha publicado textos sobre teatro y poesía de los objetos (*Chêne*, *Séguier* y *Actes Sud*). Nació en Marsella en el seno de una familia protestante con ascendencia rusa e italiana. Fue alumna del Conservatorio de Marsella donde conoció a su director, el pianista Pierre Barbizet. Estudió Literatura e Historia del Arte en la Sorbona y en el Instituto de Arte de París. Ha creado junto a Jérôme Deschamps más de veinte espectáculos. Es también una reconocida creadora de vestuario y decorados que conforman la identidad visual y sentimental de sus piezas con el llamado “estilo Deschiens”.

En el año 2000, Deschamps y Makeïeff presentaron en el Festival de Otoño su espectáculo *Les Pensionnaires*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Roja
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
12, 13, 14 y 15 de mayo a las 20 horas.

Con nombre propio

Confusión de géneros e intentos frustrados.

Al fondo del hangar, un islote de plástico y papel pintado, la barra del Macumba, taburetes de escay rojo, una tarima para los músicos.

Un error, una azar, un sueño. Hemos empujado la puerta y nos hemos lanzado al interior. Hay chicas y chicos; un grupo en busca de la velada inolvidable. A ritmo de gavotas y Nirvana, sacan brillo a la pista de baile.

Tras la encargada se agita esta pequeña tribu aplicada, inquieta, deseosa de música y baile; una serie de pequeños exaltados, con un toque frenético que nos recuerda a un grupo de patinadores. Entre los anuncios que reverberan a través de la megafonía, sueñan que son artistas conectados.

Con Alabama Dance, Nirvana, I fall in love, sus esperanzas encadenadas, sus quimeras... se entregan al balanceo entre giros y frustraciones.

¿Quién consuela a quién de qué?

Al lado de la cámara de vigilancia, la encargada se pierde entre puertas y cuentas. Ya no sabe quién pertenece a la fiesta; el gatito ha muerto y el perro está hambriento.

La barra de baile es su puesto de control, de selección, de rechazo. “¡Usted no es de aquí!”, y el chico del carrito se va. Se hace un lío, delante, detrás, lo mezcla todo, bestias y personas.

Fingimos que la fiesta durará todavía toda la noche, las atracciones, los estribillos y todas las bellezas de la representación. Con los nervios de los preparativos y el deseo de gloria, los inquilinos se lanzan sobre las canciones como quien salta sobre un ti vivo en marcha; de vuelta al taburete, se siente el vértigo de haberse atrevido a albergar la idea de una gran velada.

Los sueños, cuando ya se han cumplido, se disgregan: espuma y viento. Se acabó la infancia. Sólo queda un radiocasete.

Se atisba una amenaza, una obra no muy lejos, la parte trasera de una zona industrial más allá de la cortina de plástico. La banda se quedará con gusto en esa zona, con aspecto de pista de baile estropeada, de refugio moderno y municipal, a la espera de una remodelación, una estructuración, una renovación, el desastre.

Los dulces extraviados se esmeran en simular una fiesta, aplicados con la crueldad de los payasos. Su pequeño inventario de cancioncillas es para ellos como un milagro.

Macha Makeïeff

Sobre el escenario

Jérôme Deschamps, director y actor

Jérôme Deschamps nació en Neuilly-sur-Seine. Es sobrino del actor Hubert Deschamps y del cineasta Jacques Tati. Estudió en el Lycée Louis-le-Grand y en el Atelier Théâtral donde conoció a Patrice Chéreau y Jean-Pierre Vincent, antes de formarse en L'École de la Rue Blanche y en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París. Estuvo durante tres años en la Comédie Française. Conoce a Antoine Vitez que le dirigirá en obras de Claudel y Vinaver.

Más tarde, y ya como director de escena, lleva a los escenarios *Blanche Alicata* y *La Famille Deschiens* en el Théâtre des Quartiers d'Ivry. Funda junto a Macha Makeïeff la compañía de teatro que dirigen juntos. Actor en sus propios espectáculos, en cine se le ha podido ver en películas de Christian Vincent, Roger Kahane y Pavel Lounguine. Con Makeïeff ha dirigido más de veinte espectáculos en Francia y en otros países (*C'est Magnifique*, *Les Petits Pas*, *Lapin-Chasseur*, *Les Étourdis* y *Les Frères Zéni*, entre otros).

Para la televisión, creó les Deschiens.

En el 2000, funda junto a Sophie Tatischeff y Macha Makeïeff *Les Films de Mon Oncle* para la proyección de la obra de Jacques Tati. En 2005, es nombrado director de l' Opéra Comique. En 2006, dirige e interpreta *Vingt-Six*, de Courteline; *L'Affaire de la Rue de Lourcine*, de Labiche y *La Méchante Vie*. En 2007 dirige *Zampa* de Hérold y en 2009 prepara *Fra Diavolo*.

Macha Makeïeff, directora y actriz

Macha Makeïeff nació en una familia protestante de ascendencia rusa e italiana. Fue alumna del Conservatorio de Marsella donde conoció al pianista Pierre Barbizet. Estudió Literatura e Historia del Arte en la Sorbonne y en el Instituto de Arte de París y colabora con Antoine Vitez que le confía su primera dirección en el Théâtre des Quartiers d'Ivry. Macha Makeïeff es autora junto con Jérôme Deschamps de más de veinte espectáculos, que han creado y dirigido juntos: *Lapin-Chasseur*, *C'est magnifique*, *Les Pieds dans l'eau*, *Les Petits Pas*, *Les Étourdis*, *L'Affaire de la rue de Lourcine d'Eugène Labiche*...

Es también artista plástica, creadora del vestuario, los decorados, los accesorios y la identidad visual y sentimental de sus espectáculos. Inventó en los años noventa el estilo “Deschiens”, que marca una época.

Ha expuesto en la Fundación Cartier, en el Museo de Artes Decorativas de París, en Chaumon-sur-Loire y en la Grande Halle de la Villette, entre otros museos.

Ha publicado ensayos sobre el teatro y la poética de los objetos (Chêne, Séguier, Seuil y Actes Sud). En 2006, crea los decorados de *Solo* y *La dernière Bande* de Beckett en el Théâtre de Lille. Es directora artística del Théâtre de Nîmes desde 2003.

Junto a Jérôme Deschamps ha dirigido *Les Brigands de Offenbach*, dirección de Louis Langrée (Ópera de Ámsterdam y Ópera de la Bastilla en París); *L'Enlèvement au Sérail* de Mozart, dirección de Marc Minkovski, en el Festival Lyrique d'Aix-en-Provence. También ha dirigido *Moscou-Tchériomouchki* en 2004 en la Ópera de Lyon; *Mozart Short Cuts*, dirección de Laurence Equilbey (Grand Théâtre du Luxembourg et Cité de la Musique en París); *La Veuve Joyeuse* en l' Opéra de Lyon. En la Ópera Comique ha dirigido *L'Étoile de Chabrier* en diciembre de 2007, dirección de John Eliot Gardiner; *Zampa* de Herold, dirección de William Christie y crea habitualmente los decorados y vestuario de sus puestas en escena. En 2009 fue comisaria de la retrospectiva sobre Jacques Tati en la Cinémathèque Française.

SALLE DES FÊTES

Tiphonie Bovay-Klameth, actriz

Nacida en Lausana en 1984, Tiphonie Bovay-Klameth no tardó en apasionarse por el teatro. A los veinte años, tras varios dedicada a su pasión como amateur, entra en la Manufacture, Alta Escuela de Teatro de Suiza. Tras tres años de formación, trabaja con Robert Bouvier, Marielle Pinsard, Jean-Louis Benoit, Eric Vigner... y colabora como asistente de dirección con Massimo Furlan y Mathieu Bertholet. En 2008 conoce a Macha Makeïeff y Jérôme Deschamps con los que comienza su aventura parisina.

Lorella Cravotta, actriz

Tras su paso por el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, Lorella Cravotta debuta con Claude Régy en la Comédie Française. Conoce después a Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff con quienes crea *Lapin Chasseur* (1989); *Les pieds dans l'eau* (1991); *Le Défilé* (1995); *Les Précieuses Ridicules* (1997); *Moscou quartier des cerises* (2004). En el cine, ha participado en películas de Jean-Pierre Jeunet (*Amélie*); Caro & Jeunet (*La ciudad de los niños perdidos*); Claude Duty (*Filles perdues, cheveux gras*) y Eric Civanyan (*Nunca digas nunca*).

David Déjardin, actor

David Déjardin nació en 1982. Muy pronto le atrajo el teatro y comenzó a participar en diversos talleres, antes de ingresar en el Conservatorio de Roubaix donde se formó en canto, danza y arte dramático siguiendo las técnicas de Stanislavski, Brecht y Meyerhold. Durante ese periodo de tres años, tiene la ocasión de conocer y trabajar con varios componentes del Circo del Sol para la grabación del vídeo *Dernier Caravanserail*, con Tatiana Stepanchenko con textos sacados de la obra de Pushkin, con la escuela de Saratov en Rusia. Participa también en proyectos de danza contemporánea con Jean Gaudin y Cyril Vialon, y prueba la improvisación acercándose a espectáculos de marionetas, de cuentos, de Katakali, de payasos. Trabaja con distintas compañías de Lille antes de llamar la atención de Macha Makeïeff y Jérôme Deschamps para la creación de *Salle des fêtes*.

Catherine Gavry, actriz y soprano

Catherine Gavry (soprano de coloratura) posee una doble formación dramática y de canto. Diplomada con numerosos premios de excelencia, ha interpretado piezas de Mozart, Offenbach, Bellini, Léo Delibes. En 2003 rueda con Alain Berberian (*L'Enquête corse*). Entre 2001 y 2003, participa en *La cour des grands*, creación de Macha Makeïeff y Jérôme Deschamps en el Théâtre National de Chaillot y en las veladas dedicadas a Jacques Tati. En 2005, toma parte en las clases magistrales del tenor Ernst Haefliger en Zúrich y ofrece conciertos como solista.

Harvé Lassince, actor

Harvé Lassince se formó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de Créteil, después en la École des Enfants Terribles, en París. En el teatro, hemos podido verle en *Volpone*, de Jules Romains y Stefan Zweig con dirección de Francine Eymerly en el Théâtre de l'Opprimé; en *Nuits du Hampton-Club* de André Mouessi-Eon, dirección de Olivier Balazuc; en *Antigone* de Jean Anouilh, con dirección de Alain Souchère en el CNAD de Créteil; en *Le Banquet* de Platón, con dirección de Juliette Deschamps en el Auditorio del Louvre; en *Le Roi-Lear* con Dominique Pinon y Philippe Duclos, con dirección de Laurent Fréchuret. Desde hace varios años, colabora regularmente con distintos proyectos y espectáculos de Macha Makeïeff y Jérôme Deschamps, tanto en televisión (Les Deschiens, en Canal +) como en teatro (*La Cour des Grands*, *Les Étourdis*) o en ópera (*L'enlèvement au Sérail*) en el festival de Aix-en-Provence y en Europa, *La veuve joyeuse* en la ópera de Lyon y *Zampa* en la Ópera-Comique). También trabaja como actor en el cine, en *L'Enquête corse* de Alain Berberian, *Feux rouges* de Cédric Kahn o *Darling* de Christine Carrière, y en televisión (*PJ*, *Venus et Apollon*, *Maupassant...*). En la actualidad prepara su primer trabajo como director de escena, *Couer de chien*, una adaptación de una novela de Mikhail Bulgakov.

Gaël Rouilhac, músico

Nacido en 1982, Gaël Rouilhac debuta al piano muy joven hasta que, a los trece años, cambia su primer instrumento por una guitarra eléctrica, iluminado por la energía de las bandas de rock. A los dieciocho años, decide dedicarse plenamente a la música después de conocer al guitarrista Laurent Rousseau con el que descubre el jazz y la música contemporánea. Asiste a sus clases durante dos años y allí aprende improvisación, teoría y técnica instrumental. Se inicia después en la música de Django Reinhardt a quien profesa una profunda admiración y monta en 2004 el grupo Latcho Divès, con el que mezcla un estilo tradicional con influencias musicales diversas como Charlie Parker, Bill Evans o Jim Hall. Paralelamente ha colaborado con distintos proyectos de jazz, funk y rock como Anne Ratsimba, Thomas Ezekiel, 1ère partie de Biréli Lagrène... En 2008, mientras trabajaba con Catherine Gavry, conoció a Macha Makeïeff y Jérôme Deschamps.

Pascal Ternisien, actor

Tras completar su formación en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, Pascal Ternisien ha trabajado en el teatro con Antoine Vitez, Claude Régy, Jean-François Peyret, Sophie Loucahevcky, Laurent Pally o Etienne Pommeret. También ha colaborado con Macha Makeïeff y Jérôme Deschamps en *L'affaire de la Rue de Lourcine*, de Labiche.

SALLE DES FÊTES

Deschamps & Makeieff

Un espectáculo de	JÉRÔME DESCHAMPS
Intérpretes	MACHA MAKEÏEFF TIPHANIE BOVAY-KLAMETH LORELLA CRAVOTTA DAVID DÉJARDIN CATHERINE GAVRY HERVÉ LASSÏNCE GAËL ROUILHAC PASCAL TERNISIEN PIERRE-EMMANUEL ROUSSEAU
Ayudante de dirección	MACHA MAKEÏEFF
Decorado y vestuario	DOMINIQUE BRUGUIÈRE
Iluminación	ANDRÉ SERRÉ
Sonido	CLAUDINE BERTOMEU
Asistente de escenografía	ALAIN PARADIS
Asistente de iluminación	CLAUDINE CRAULAND
Asistente de vestuario	SYLVIE CHÂTILLON
Accesorios	

Producción Deschamps & Makeieff

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

SALLE DES FÊTES

Deschamps & Makeïeff

Le Figaro, Nathalie Simon, 02/05/09

(...)

Salle des fêtes, título de su última creación en cartel en el Théâtre National de Chaillot, sitúa el lugar de la historia: el Macumba, un establecimiento de los que sólo se encuentran en el campo -kitsch, inútilmente espacioso- en el que se va a celebrar una "velada prestigiosa". Al menos así la califica su directora, una mujer enérgica -maravillosa Lorella Cravotta- que planea encender un fuego sobre la pista de danza geométrica de color naranja.

Un bar colorista, con una pila de bidones azules, rojos y verdes sobre un armario fijado a la pared, una tarima estrecha para la orquesta, sillas, mesas de formica y trajes que harían las delicias de los coleccionistas de objetos de los años 70.

El espíritu de Deschiens

Los efectos de sonido surrealistas de André Serré, los juegos de medias luces de Dominique Bruguère, los contoneos fogosos orquestados por Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff. La marca de la compañía resulta muy reconocible, así como el espíritu de sus célebres Deschiens, la serie de Canal +. Los grupos se suceden. Un tema de Bob Marley, otro de Rita Mitsouko, rap, rock, mezclas de discjockeys juzgadas y corregidas por un grupo de personas lleno de empuje, enloquecido, chaplinesco, delirante.

Tiphanie Bovay-Klameth, David Déjardin, Catherine Gavry, Hervé Lassince, Gaël Rouilhac y Pascal Ternisien desencadenan sus pasiones física y oralmente. Sentimos la conexión con esos personajes ordinarios, tan cercanos a nuestra realidad. Y, sobre todo, nos partimos de risa, desde el principio hasta un final que, sin ninguna duda, llega demasiado pronto.

Les Inrockuptibles, Patrick Sourd, 21/04/09

Igual que las visitas a los primos lejanos, un reencuentro con los eternos Deschiens es la ocasión perfecta para reflexionar sobre esos asuntos fundamentales que la vacuidad de nuestras vidas tiende a hacernos olvidar. Y así, a pesar de que tras la lona que cubre una abertura al fondo de la escena la destructiva modernidad parezca, más que nunca, a punto de devorarla, la institución de salud pública dirigida por Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff mantiene siempre alto el estandarte de su resistencia. Desde la larga barra atestada, buena excusa para caídas intempestivas de botellas, a los ladridos del perro guardián irascible encadenado a los pies de la caja registradora, la sala Macumba posee una gran prestancia con sus altos taburetes rojos y el ineludible papel pintado estilo años 70 que exalta sus paredes. Con un título cuyos ecos resuenan a Jacques Tati, *Salle des fêtes* se desarrolla como entre bastidores, con los preparativos para una velada de gala en la que, para entretener a los demás, no se contará más que con los recursos propios. Es la ocasión perfecta para asistir a las expresiones de júbilo de una humanidad con los brazos rotos que se atreve a comportarse sin temor al qué-dirán. Unos discapacitados de la vida reunidos bajo la batuta bravucona de la autoritaria Lorella Cravotta para una epifanía de masacres musicales épicas que van desde *El cóndor pasa a Marcia Baila*, pasando por Nirvana y Bob Marley. En la cara anecdótica confesamos nuestra debilidad por la versión de *Ich bin ein schönes Mädchen* adaptada e interpretada por Tiphanie Bovay-Klameth sobre la partitura de *Kiss*, de Prince, sin olvidar tampoco la eléctrica coreografía de David Déjardin en una reinterpretación del *Stayin' Alive* de los Bee Gees rebautizado *Je suis un homme à femmes...* Una respuesta en clave de superación al "Hazlo tú mismo" que vale por todos los "Yes, we can".

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

Foto: Pascal Victor / ArtComArt

TEATRO

11 AND 12

País: Francia | Idioma: inglés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Adaptado por MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE a partir de la obra de AMADOU HAMPATÉ BÂ Dirección: PETER BROOK Música: TOSHI TSUCHITORI Diseño de iluminación: PHILIPPE VIALATTE Vestuario: HÉLÈNE PATAROT Intérpretes: ANTONIO GIL MARTINEZ, MAKRAM J. KHOURY, TUNJI LUCAS, JARED MCNEILL, KHALIFA NATOUR, ABDOU OUOLOGUEM y MAXIMILIEN SEWERYN Asesor técnico: SIMON BOURNE Manager de la compañía: ARTHUR FRANC -ESTRENO EN ESPAÑA-

“ESTE TEMA ILUMINA VIVAMENTE UNA CUESTIÓN QUE CONCIERNE HOY AL MUNDO ENTERO: EL PODER DE LA VIOLENCIA Y LA VERDADERA ESENCIA DE LA TOLERANCIA, MÁS PODEROSA AÚN...”.- Peter Brook

11 and 12 es la historia extraordinaria del hombre extraordinario que fue Tierno Bokar (Ségou, Mali 1875 - Montluçon, Francia, 1943). Durante la primera mitad del siglo XX, en un modesto pueblo africano, este maestro sufí dedicó su vida a la contemplación de Dios y a la enseñanza de una fe moderna, abierta y singular. Su alumno más aventajado se llamaba Amadou Hampaté Bâ (Bandiagara, Mali 1900 - Abiyán, Costa de Marfil, 1991). A través del relato de Hampaté Bâ, Peter Brook nos sumerge en un continente africano sacudido por el colonialismo y las luchas intestinas. A partir de una discusión sobre el significado del número 11 en contraposición con el 12, surgen conflictos despiadados que encienden las masacres y alientan a los mártires. Tragedias que terminan por relacionar a una pequeña población en algún lugar de África con las más relevantes decisiones políticas tomadas en la Segunda Guerra Mundial.

“Para sentirnos verdaderamente implicados en una obra teatral, el espectáculo debe ser cercano a nuestra vida pero para atrapar nuestra imaginación sus elementos deben ser nuevos e inesperados. Las historias de Hampaté Bâ reúnen estas dos condiciones. No ofrecen respuestas, pero alumbran misterios”. Así se acerca Peter Brook a este espectáculo trágico y despiadadamente cómico que cuenta con un elenco en el que africanos, europeos, americanos, palestinos y japoneses se suben al escenario juntos.

En 2004, Brook presentaba en el Théâtre des Bouffes du Nord un primer espectáculo basado en la obra de Amadou Hampaté Bâ, con el título de *Tierno Bokar*. *11 and 12* se estrenó el 24 de noviembre de 2009 en París. Es una producción del Théâtre des Bouffes du Nord, Paris; barbicantbite10, London y el Instituto Grotowski, Wrocław. Presentada en asociación con William Wilkinson para Millbrook Productions Limited.

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

► Sobre la Compañía

Peter Brook (Londres, 1925) es una de las figuras más influyentes del teatro europeo contemporáneo. Desde que dirigió en 1943 su primera obra, ha llevado a escena más de setenta piezas en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company incluye *Love's Labour's Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *US* (1966), *A Midsummer Night's Dream* (1970) y *Antony and Cleopatra* (1978). En 1971 funda el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y tres años más tarde establece su base permanente en el Théâtre des Bouffes du Nord, donde ha dirigido obras como *Timon of Athens*, *The IK*, *Conference of the Birds*, *The Mahabharata*, *The Tempest*, *Tierno Bokar*, *The Grand Inquisitor*, *Sizwe Banzi est Mort*, *Fragments*, *Warum Warum* y *Love is my Sin*. También ha dirigido óperas para el Covent Garden de Londres y el Metropolitan Opera House de Nueva York y películas como *El señor de las moscas* o el *Mahabharata*. La autobiografía de Brook, *Hilos de tiempo*, se publicó en 1998 y se unió a otros títulos como *The Empty Space* (1968), *Evoking (and Forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993), traducidos a quince idiomas.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español-
Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
13, 14, 17 y 18 de mayo a las 20.30 horas.
15 de mayo a las 18.30 y a las 21.30 horas.
16 de mayo a las 19 horas.

11 AND 12

Con nombre propio

Tanto para cristianos como para musulmanes, Dios dio a la Humanidad, a través de sus profetas, un mandamiento claro y simple: “No matarás”. Hoy vemos que ningún pensamiento racional, ni debate inteligente, ni análisis social ha influido nunca ni puede explicar la infinita corriente de odio vertido a lo largo de la historia.

El gran escritor africano Amadou Hampaté Bâ, nacido en un pueblo tradicional africano bajo administración colonial francesa, vivió cerca de esta realidad angustiada y batalló intensamente con las cuestiones que originaba. En su libro *Tierno Bokar* dibuja vívidas experiencias procedentes de su propia vida, presentando imágenes de incontrolable pasión por la familia y las relaciones sociales y políticas. El tema de la religión y su lugar en la vida diaria está siempre presente, no para llegar a conclusiones morales sino para superar sus alarmantes contradicciones.

Estos son los temas desarrollados en *11 and 12*. 11 y 12 son dos números que en un nivel puramente teológico tienen un profundo significado oculto. En el pasado reciente estas cifras abstractas dieron lugar a enemistades, violencia y masacres.

11 and 12 también muestra la inquebrantable convicción de dos destacados personajes, Tierno Bokar y Cherif Hamallah. Ambos creen que la tolerancia es la cualidad más difícil y esencial que debe desarrollar un ser humano. Se mantienen firmes a pesar de todas las presiones y al final sacrifican sus vidas en nombre de una tolerancia suprema que puede provocar una violencia con un poder incluso mayor. De esta forma, el tema de *11 and 12* no es solo irresistiblemente fascinante como narrativa dramática, sino que está también más cerca que nunca de nuestras preocupaciones actuales.

Producida por el Barbican Centre, Les Bouffes du Nord y el Instituto Grotowski, *11 and 12* cuenta con intérpretes africanos, europeos, estadounidenses, palestinos y japoneses.

¿Cómo puede una discusión teológica sobre el significado oculto de dos números conducir de manera inexorable a la catástrofe? La historia recogida en *11 and 12* corta el aliento de todo aquel que la oye. Especialmente porque se trata de una historia real. ¿Cómo puede un grano de arena, una sarta de rezos bloquear la administración de todo un país africano?

Amadou Hampaté Bâ, el gran escritor africano, cuenta cómo en un pequeño pueblo de Mali su profesor Tierno Bokar se ve atrapado en una lucha épica contra el odio y la violencia en su propia familia, en su clan, en su gente. Una lucha fomentada por los poderes coloniales que dominan su país.

Esta adaptación lleva a escena una narrativa única en la que religión, política, comprensión y prejuicio intervienen constantemente. Es trágica y despiadadamente cómica, llena de una agudeza que nos permite profundizar en las luchas del pasado que hoy resuenan aún con más fuerza.

Peter Brook

Sobre Tierno Bokar

En la historia de la Humanidad todas las sociedades acaban entendiéndolo mal. Al principio siempre hay una fuerte ráfaga de energía. Esto crea estructuras nuevas y fuertes, pero pronto se convierten en instituciones que, lentamente, se fosilizan. Este proceso, lamentablemente, es humano. Sin embargo, un modesto y pequeño pasatiempo llamado teatro adopta un importante papel. El teatro existe para replantearse las convenciones. Cuenta con las mejores armas para romper tabúes y destruir barreras. Estas son escándalo, violencia y ridículo. Pero no hoy. Ya no. El efecto *shock* no puede seguir impresionándonos, está tan próximo a la vida diaria que se ha vuelto bastante común. Hoy nuestra necesidad urgente está en otra parte. Está en llegar a ver lo que nuestras vidas han perdido. El teatro puede transmitirnos el fugaz sabor de cualidades olvidadas hace mucho. La historia de Tierno Bokar es real. Pero, ¿quién era Tierno Bokar?

En su libro *The Sage of Bandiagara*, el gran escritor Amadou Hampaté Bâ describía la vida y enseñanza de un humilde y extraordinario hombre que fue su maestro. Su historia nos introduce en un África tradicional, animista, impregnada de Islam, agitada por el colonialismo y destrozada por luchas internas. Empezando por un mínimo desacuerdo sobre el significado del número 11 en oposición al número 12, surgen despiadados conflictos que llevan a masacres y martirios. Estos hechos trágicos dan lugar a una cadena que al final relaciona un pequeño pueblo africano con decisiones de alta política de la Segunda Guerra Mundial.

Tierno Bokar buscaba dificultades. Las necesitaba para descubrir si poseía la paciencia y fortaleza que enseñaba a otros. Un día dijo “rezo a Dios para que en el momento en que muera tenga más enemigos a los que no haya hecho nada que amigos”. Palabras terribles, si uno recuerda la soledad de sus últimos días. También dijo: “La única lucha que realmente me preocupa es la que tiene como objetivo nuestra propia debilidad. La lucha, ay, no tiene nada que ver con la guerra que muchos de los hijos de Adán libran en nombre de Dios, al que aseguran amar profundamente, pero al que no aman, porque destruyen parte de su creación”.

Este tema ilumina vivamente una cuestión que concierne hoy al mundo entero, el poder de la violencia y la verdadera esencia de la tolerancia, más poderosa aún. Para sentirnos verdaderamente implicados en una obra teatral, el espectáculo debe ser cercano a nuestras vidas, pero para atrapar nuestra imaginación sus elementos han de ser nuevos e inesperados. Las historias de Hampaté Bâ reúnen esas dos condiciones. No ofrecen respuestas, pero alumbran misterios.

Peter Brook

Sobre Hampaté Bâ

“Cuando escribo, es la palabra hablada lo que permanece en el papel...”.

“No tengo problemas, cuando las palabras fluyen, escribo, cuando dejan de fluir, paro”.

Estas palabras nos dan una idea del especial carácter de Amadou Hampaté Bâ, de su constante búsqueda tanto dentro como fuera de sí mismo, de su capacidad para escuchar y retener todo lo que ha visto y oído. Estos tesoros se convirtieron en la fuente de su escritura y lo convirtieron en uno de los grandes escritores de África Occidental.

Esto es lo que dijo a un interlocutor que un día le preguntó: “¿Qué podemos obtener de África? “La risa que habéis perdido. Quizás podríamos añadir también cierta dimensión humana que la civilización tecnológica moderna está en proceso de borrar”.

11 AND 12

Mi primer trabajo con Peter Brook fue de ayudante en *The Conference of Birds*. Durante esa época recuerdo cómo todas las semanas quedábamos con Hampaté Bâ, un hombre extraordinario que nos recibía en su apartamento de París con cariño y generosidad. Desde su sillón nos transportó al interior de África -a veces al desierto, donde su pueblo, los Peuls, permanecían sobre un pie durante horas, cantando y mirando su rebaño, a veces nos llevaba a Bandiagara, donde pasó su infancia, cerca de su maestro Tierno Bokar.

A veces nos leía un libro, sabiendo cómo contar a cada uno lo que más necesitaba escuchar. Lo recuerdo acompañándome hasta la puerta diciendo con su radiante sonrisa: "El hombre tiene una cualidad única: la capacidad de olvidar". Ante mi perplejidad, añadió: "Imagina que recuerdas con detalle todas las cosas espantosas que te han pasado y las que has hecho a otros. ¿Cómo podrías vivir?".

Todos leímos su libro *The Life and Teaching of Tierno Bokar*. Vimos una línea que venía directamente del poeta persa Attar (autor de *The Conference of the Birds*) a través de los siglos hasta Tierno Bokar. Por muy lejano que fuera en espacio y tiempo, su lenguaje, su amor por los hombres, su sed de tolerancia era la misma. La misma que la de los grandes poetas sufíes del pasado.

Pasaron los años. Hampaté Bâ ya no podía venir a París, su estado de salud impedía el viaje. Nuestro contacto con él siguió vivo a través de una mujer extraordinaria, Héléne Heckman, que, tras la muerte de Hampaté Bâ en 1991, dedicó el resto de su vida a publicar sus memorias. Tuvieron un gran éxito en Francia, lo que permitió que se le conociera más.

Ahora con *11 and 12* viaja con nosotros, siempre está presente. Una vez más, a través de las voces de los actores, se puede escuchar su voz. A través de él vivimos otra vez la historia que tan profundamente marcó su vida, la historia de dos hombres, Tierno Bokar y Cherif Hamallah, que no cedieron y que murieron por la libertad, por fidelidad a sus creencias.

Marie-Hélène Estienne

En el escenario

Peter Brook, director de teatro

Peter Brook es un clásico de la escena y un renovador nato que ha abierto las puertas a las tradiciones oriental y africana. De procedencia rusa, Peter Brook nació en Londres en 1925. Dirigió su primera obra en 1943. Desde entonces ha llevado a cabo más de setenta producciones en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company incluye *Love's Labour's Lost* (*Trabajos de amor perdidos*, 1946), *Measure for Measure* (*Medida por medida*, 1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962) –producción que marca una etapa decisiva de su trayectoria artística: la depuración del espacio escénico a los mínimos imprescindibles-, *A Midsummer Night's Dream* (*El sueño de una noche de verano*, 1970) y *Antonio and Cleopatra* (1978). En 1971 fundó el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y en 1974 inauguró su base permanente en el teatro Bouffes du Nord. Allí dirigió *Timon of Athens*, *The Ik*, *Ubu aux Bouffes*, *Conference of the Birds*, *The Cherry Orchard*, *el Mahabharata*, *Woza Albert!*, *The Tempest*, *The Man Who*, *Qui est là?*, *O! Les Beaux Jours*, *Je suis un phénomène*, *Le costume*, *The Tragedy of Hamlet*, *Far Away*, *La mort de Khrisna*, *Ta mains dans la mienne*, *The Grand Inquisitor*, *Tierno Bokar*, *Sizwe Banzi est mort* y *Fragments*. La mayoría de ellas han sido representadas tanto en inglés como en francés.

Peter Brook también ha dirigido óperas como *La Bohème*, *Boris Godunov*, *The Olympians*, *Salomé* y *Le Nozze de Figaro* en el *Covent Garden*; *Faust* y *Eugene Onegin* en el Metropolitan Opera House de Nueva York; *Impressions of Pelleas* y *La tragédie de Carmen*, en el Bouffes du Nord y *Don Giovanni* para el Festival de Aix-en-Provence.

La autobiografía de Peter Brook, *Threads of Time* (*Hilos de tiempo*), fue publicada en 1998. Otros títulos son *The Empty Space* (*El espacio vacío*, 1968) –traducida a más de quince idiomas-, *The Shifting Point* (1987), *Evoking (and forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993).

Entre sus películas se encuentran *Lord of the Flies*, *Marat/Sade*, *El rey Lear*, *Moderato Cantabile*, *el Mahabharata* y *Meetings with Remarkable Men*.

Recientemente ha sido distinguido con el Premio Internacional Ibsen por demostrar a lo largo de su obra artística la capacidad del teatro para unir a los seres humanos.

Marie-Hélène Estienne, dramaturga

Marie-Hélène Estienne ha tomado parte en muchos proyectos de teatro y cine como autora y ayudante de producción. Siendo periodista en *Le Nouvel Observateur* y *Les Nouvelles Littéraires* se convirtió en ayudante de Michel Guy, con quien trabajó en la programación del Festival d'Automne de París.

En 1974 intervino en el casting de *Timon of Athens*, de Peter Brook. Se unió a C.I.C.T. en 1977 para trabajar en *Ubu aux Bouffes*, y ha sido desde entonces ayudante de producción de todas las obras del centro.

Estienne ha sido también asistente de Brook en *La Tragédie de Carmen* y *el Mahabharata*, y colaboradora artística en *The Tempest*, *Impressions de Pelléas*, y, más recientemente, *The Tragedy of Hamlet* (2000). Esta colaboración incluye la dramaturgia para *Woza Albert!*, *The Man Who* y *Qui est là ?*.

Co-escribió con Peter Brook *Je suis un Phénomène*, presentada en el Théâtre des Bouffes du Nord (1998).

Es autora de la adaptación francesa de *Le Costume*, de Can Themba, creada en 1999 en el Théâtre des Bouffes du Nord, así como de *Far away*, de Caryl Churchill, en 2002. Junto a Jean Claude Carrière ha firmado los textos de *La Tragédie d'Hamlet* (2002) y *La Mort de Krishna*.

Ha realizado la adaptación francesa de *Ta main dans la mienne*, de Carol Rocamora, firmó en 2003 la adaptación teatral de *Le Grand Inquisiteur*, de Dostoievski, y en 2004, la de *Tierno Bokar*, a partir de textos de Amadou Hampaté Bâ. Más tarde adaptaría al francés *Sizwe Banzi is dead*, de Athol Fugard, John Kani y Winston Ntshona, que pudo verse en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid el año 2006. Marie-Hélène Estienne también ha dirigido junto a Peter Brook, *Fragments*, cinco piezas cortas de Samuel Beckett. Este espectáculo se presentó también en el Festival de Otoño en el año 2007.

11 AND 12**C.I.C.T./ Théâtre des Bouffes du Nord, Paris**

Adaptación de MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE, a partir de la obra de AMADOU HAMPATÉ BÂ

Dirección	PETER BROOK
Música	TOSHI TSUCHITORI
Diseño de iluminación	PHILIPPE VIALATTE
Vestuario	HÉLÈNE PATAROT
Intérpretes	ANTONIO GIL MARTINEZ MAKRAM J. KHOURY TUNJI LUCAS JARED MCNEILL KHALIFA NATOUR ABDOU OUOLOGUEM MAXIMILIEN SEWERYN
Asesor técnico	SIMON BOURNE
Manager de la compañía	ARTHUR FRANC

Co-encargo de C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord, Paris; barbicanbite10, London, Instituto Grotowski, Wrocław.

Presentado en asociación con William Wilkinson para Millbrook Productions Limited.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA**XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid**

11 AND 12

C.I.C.T./ Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

The Guardian, Michael Billington, 11/02/10

Para algunos el estilo es una manera compleja de decir cosas sencillas. Últimamente, para Peter Brook es una manera sencilla de decir cosas complejas. Y en esta resonante fábula africana, adaptada por Marie-Hélène Estienne a partir del trabajo de Amadou Hampaté Bâ, ves al mejor Brook. Es una obra de calma, tranquilidad, teatro meditativo que nunca levanta la voz, pero que trata profundas cuestiones espirituales y políticas.

La historia se sitúa en el África Occidental colonizada por Francia en los años 30. En su corazón late una amarga disputa doctrinal de la comunidad sufi sobre si una oración en particular debería repetirse 11 ó 12 veces. Se trata de una discusión provocada por la intervencionista Francia que lleva a una feroz división tribal y a un violento baño de sangre. Y cuando el líder espiritual Tierno Bokar intenta resolver la cuestión poniéndose del lado del opositor Chérif Hamallah, es condenado al ostracismo por su familia y seguidores, y abandonado a una muerte solitaria.

Aunque ambientada en Mali hace 80 años, la historia está llena de resonancias contemporáneas. Muestra lo que pasa cuando la religión no consigue albergar discrepancias en la búsqueda de la verdad. También muestra la devastación, tan de actualidad, causada por los poderes europeos incapaces de comprender y que imponen sus valores a los demás: hay humor amargo en la escena en la que los franceses enseñan a los africanos canciones patrióticas galas o interrogan al líder sufi como si fuera un político subversivo. Pero, en el fondo, el espectáculo no es rencoroso ni amargo. Trata sobre las limitaciones y la necesidad de tolerancia, y llega a una resolución conmovedora cuando Tierno Bokar "se encamina hacia la muerte como si se tratara de un festín".

Lo que más he admirado ha sido la sencilla belleza de la puesta en escena de Brook. (...) Lo que ves en el escenario es la destilación de un mundo particular lograda con pura artesanía. Los siete actores del elenco cambian de papel con consumada facilidad. Hay que destacar a Makram J. Khoury, que confiere a Tierno Bokar una tranquila y carismática humanidad. En un momento le dice a Jared McNeill mientras le interroga: "Existe mi verdad, su verdad y la verdad". Y eso lleva al corazón de este sabio espectáculo, que sugiere que la humanidad solo sobrevivirá a través del sincero reconocimiento de las diferencias.

Le Figaro, Armelle Héliot, 01/12/09

(...) Con el tiempo, Peter Brook depura aún más su trabajo y consigue una impresionante simplicidad. Un trozo de tela sujetado por dos actores, otro sentado de perfil entre los pliegues y de repente surge el viajero, una piragua y el río... Es una de las desconcertantes imágenes de esta historia contada por un músico, el delicado Toshi Tsuchiotori, y siete actores procedentes de todo el planeta, para encarnar a personajes que se expresan con claridad y buscan tanto el corazón como la reflexión. (...) Alto teatro que encanta y emociona.

The Times, Benedict Nightingale, 12/02/10

Digas lo que digas contra la última obra que Peter Brook ha traído de su cuartel general de París -con un elenco de siete actores con papeles cambiantes que representan un cuento complejo, la claridad narrativa no es su punto fuerte- ésta desarrolla muchas de sus mejores cualidades. Es llevada a escena con sencillez, sobre y alrededor de una especie de gran alfombra que Brook ha convertido en sello de la casa. Es el trabajo de un director que de forma tranquila pero ferviente intenta sacar a la luz verdades misteriosas en un mundo que continúa encontrando problemático pero fascinante. ¿Una importante oración debería rezarse 11 ó 12 veces? Esa es la aparente minúscula cuestión, similar a la batalla sobre cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler, que de hecho dividió a los musulmanes en la Mali ocupada por Francia hace 70, 80 años. El gurú sufi Tierno Bokar estaba al principio entre los partidarios del doce. Pero Cherif Hamallah, perteneciente a un clan rival (...) era defensor del once, y acabó convirtiendo a Tierno, con el resultado de que el pobre hombre fue abandonado por su familia por traidor. Como Cherif, fue desterrado por escurridizo, racista y simpatizante nazi (...).

Al final, mi cabeza estaba tan llena de fieros doces e indignados onces que no estaba seguro de no equivocarme con la matemática humana, pero eso no importa. La obra (...) no trata sencillamente sobre la apasionadas, violentas, incluso absurdas divisiones y odios religiosos que vemos actualmente en todo el mundo.

Es actual pero más que actual. El verdadero tema es la tolerancia o, más que eso, la serenidad que se consigue tras escuchar a los otros, manteniendo tu propia integridad, pero respetando la diferencia e intentando reconciliar a los opositores. Es sobre cómo podría y debería ser la religión. Y es finalmente sobre cómo Tierno y Cherif aceptan y abrazan la muerte: un tema que debe interesar a Brook a los 84. (...)

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Compagnie Toujours après minuit: Roser Montlló Guberna y Brigitte Seth

www.toujoursapresminuit.org

Foto: Brigitte Eymann

DANZA-TEATRO-MÚSICA

GENRE OBLIQUE

País: Francia | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Dirección y coreografía: ROSER MONTLLÓ GUBERNA y BRIGITTE SETH Texto: ROSER MONTLLÓ GUBERNA y BRIGITTE SETH
 Músicas: JEAN-PIERRE DROUET, GEOFFROY TAMISIER y BANDA IONICA Ayudante de dirección: DOMINIQUE BRUNET Diseño de iluminación: DOMINIQUE MABILEAU Sonido: ANTISTEN Escenografía y vestuario: CLÉDAT & PETITPIERRE Músicos: JEAN-PIERRE DROUET (percusión) y GEOFFROY TAMISIER (trompeta) Intérpretes y bailarines: DERY FAZIO, RODOLPHE FOUILLOT, ROSER MONTLLÓ GUBERNA, JORDI ROS, BRIGITTE SETH y JEAN-BAPTISTE VEYRET-LOGERIAS Realización de vestuario: ANNE TESSON Regiduría: STÉPHANE BOTTARD Producción y difusión: FRANÇOISE EMPIO Comunicación: AMÉLIE VERBEKE
 -ESTRENO EN MADRID-

“EL GÉNERO OBLICUO ES NUESTRO GÉNERO COMÚN”. - Compagnie Toujours après minuit

Los bailarines actores de *Genre oblique* se inspiran en la perturbadora y perturbada figura de Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, artista y gran enamorada, tan marginal para su tiempo que su marido primero, luego su padre y finalmente su hijo la encerraron declarándola loca. La pieza es un homenaje a los singulares, a los excéntricos, a los enajenados, a los que fueron expulsados por una sociedad que calla las voces de los que son diferentes. Pero *Genre oblique* es, sobre todo, la coreografía teatralizada o el teatro danzado de un estado mental. El estado mental de los poetas, de los artistas y de los revolucionarios. De aquellos que no quieren o no pueden participar de la realidad de este mundo, que no dan la vida por sentada, que esperan el milagro de que la verdadera existencia comience algún día. En este espectáculo multidisciplinar la catalana Roser Montlló Guberna y la francesa Brigitte Seth aprovechan sus distintas culturas y experiencias para llevar a escena el espacio de lo marginal, favoreciendo, según sus propias palabras “la búsqueda del sentido por la disociación y la acumulación, la complementariedad de distintos lenguajes y un modo directo, abierto, que requiera la participación del espectador”. De las fundadoras de *Toujours après minuit* decía la revista francesa *Les Inrockuptibles* “son hermosas, encantadoras y tienen el humor apuntalado al cuerpo”. *Genre oblique* se estrenó el 26 de enero de este año en Scène Nationale 61 d’Alençon, Francia.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Tras su nacimiento en 1997 la compañía *Toujours après minuit* ha llevado a los escenarios espectáculos de teatro, danza y música, creados e interpretados en distintos idiomas (castellano, catalán y francés). Entre sus piezas encontramos *El como quieres* (1997), *Personne ne dort* (1998), *Suite pour quatre* (2000), *L’entrevue* (2001), *Rosaura* (2002), *Revue et corrigée, es menscheit...* (2004), *Epilogos, confessions sans importance* (2004), *Je te tue, tu me tues, le premier de nous tous qui rira...* (2006), *Récitatifs toxiques* (2007), *Galeria* (2008) y *À la renverse* (2008). Aparte del trabajo de dirección coreográfica e interpretación para su propia compañía, Roser Montlló Guberna y Brigitte Seth han colaborado en las óperas *Trilogie Monteverdi* (1999-2000, dirección musical de Jean-Claude Malgoire) y *Madeleine aux pieds du Christ*, de Antonio Caldara (dirección musical de Arie Van Beck). En mayo de 2007 firman la coreografía y puesta en escena de *Orfeo ed Euridice*, de Gluck (dirección musical de Jean-Claude Malgoire).

Además, y bajo el nombre genérico de *Luna i Lotra Performing*, han creado distintas performances que se han presentado en inauguraciones, festivales y muestras.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
 Sala Verde
 Tel. 91 308 99 99
 www.teatrosdelcanal.org
 13, 14 y 15 de mayo a las 20.30 horas.

GENRE OBLIQUE

Con nombre propio

La suya es una obra a dos manos, en el punto donde se cruzan los lenguajes. Es así desde sus primeras interpretaciones de rostro doble, *El como quieres* (1997) y *Personne ne dort* (1998), emblemáticas tanto de su complicitad en proyectos exuberantes, como de la creación de su compañía, *Toujour après minuit*. Brigitte Seth y Roser Montlló Guberna escogieron, desde el primer momento, acondicionar la escena en espacios intermedios. Los territorios que exploran paso a paso, entre teatro, danza y música, son por tanto paisajes sensibles que emanan de los cuerpos en movimiento.

Elaborados entre gestos y palabras, deslizándose del francés al español o al catalán, sus espectáculos cultivan los desajustes de sentido, las asociaciones incongruentes. Una manera nómada y plural de trabajar, que saca fruto sin cesar del filón de inteligencia y fantasía que surge de debajo de las cosas, de lo no dicho de los cuerpos. De lo íntimo a lo extraño, el propósito de sus obras es conseguir que se oiga en escena al otro, que se le reconozca. Una particular manera de fecundar el sentido, de darle cuerpo mediante la risa y la emoción, el enigma y la alegoría. Esta topografía artística, que ellas califican de teatro danzado, es el resultado “de un trabajo profundo, a veces agotador, al servicio de un mejor decir utópico”.

Irène Filiberti

Nos expresamos habitualmente en varias lenguas (francés, español, catalán). Así pues nos es posible escoger el idioma cuyas palabras expresan mejor, en cada situación, la idea que queremos transmitir. Asimismo, dominamos varias técnicas y lenguajes (danza, teatro, música). Para nosotras se trata de medios de expresión que utilizamos sin prejuicios, en total libertad. Como nuestras dos culturas coexisten plenamente, estos diferentes lenguajes se complementan en armonía.

Nuestra búsqueda se apoya en la disociación, por tanto la mezcla de muchos elementos es imprescindible. Este trabajo profundo, a veces agotador, está al servicio de un “mejor decir utópico”. Favorecemos la búsqueda del sentido por la disociación y la acumulación, la complementariedad de distintos lenguajes y un modo directo, abierto, que requiera la participación del espectador.

Roser Montlló y Brigitte Seth

Yo he aparecido aquí
En este cuerpo desconocido
Para sabe Dios qué gala
Nunca lo he averiguado
Me lanzaron de repente
A este mundo extraño
Ángel en el supermercado
He tenido que danzar
La java de los terrícolas
Sin siquiera conocerla
Me hago del género
Del género humano

Genre humain de Brigitte Fontaine

¿No cesará jamás su enorme necesidad de apariciones maravillosas? Incluso si se produjera realmente algún fenómeno, cuando todo se transformara lentamente –y pareciera increíble- ¿qué sería lo siguiente? Entraría al instante en conflicto con la sociedad y la encerrarían.

... Concluido el gran encantamiento.

Todo volvería a ser normal, tranquilo, cotidiano.

L'Homme-Jasmin de Unica Zürn.

GENRE OBLIQUE

Sobre el espectáculo

Existe un estado mental que no es el de la salud ni el de la enfermedad. Situado en algún otro lugar, es el de los poetas, el de los artistas, los revolucionarios; es también el de aquellos que no quieren o no pueden participar de la realidad de este mundo. De aquellos que no dan la vida por sentada, que no entienden el manual del saber vivir, de aquellos que no encuentran la clave, que esperan el milagro de que la “verdadera vida” comience algún día...

Llevar a escena un estado, coreografiado... el asunto parece complejo... y, sin embargo, en cuanto el primer pie se posa en el escenario, el cuerpo hace suyo el tema, se convierte en el tema mismo. ¿Es que acaso el escenario teatral es el espejo de aumento de nuestras inclinaciones inconscientes, de nuestras desviaciones oblicuas, y de ahí que la encarnación resulte inmediata? Los defectos, los flecos, los pliegues, las heridas, lo que rechina, cruje o acorrala, constituyen los territorios privilegiados de los actores, los bailarines y los músicos.

Cada sociedad, al elaborar su racionalidad, crea un espacio para lo marginal, que estará a más o menos concurrido según la forma que tomen los llamados pensamientos racionales. Según las épocas será más o menos cómodo pertenecer a uno u otro de esos dos espacios. Pero, nos encontremos en el que nos encontremos, el otro siempre se nos antojará retorcido e incomprensible.

El género oblicuo es nuestro género común.

Compagnie Toujours après minuit

En el escenario

Brigitte Seth, coreógrafa, bailarina y actriz

Brigitte Seth nació en París. Se formó en las artes y las técnicas del circo y el mimo y trabaja a la vez como intérprete, autora y directora en el seno de distintos conjuntos de teatro contemporáneo (Théâtre Emporté, Théâtre Incarnat, Les Pénélopes...).

Roser Montlló Guberna, coreógrafa, bailarina y actriz

Roser Montlló Guberna nació en Barcelona. Estudió en el Instituto del Teatro de Barcelona y ha sido galardonada con el primer premio en el Concurso Nacional de Danza Clásica de España. En Francia, trabaja como intérprete y coreógrafa con distintos autores y compañías (Maguy Marin, Angelin Préljocaj, Tomeo Vergès, Les Pénélopes...). Paralelamente desarrolla su trabajo de actriz y directora de teatro contemporáneo (Jean-Claude Penchenat, Sophie Loucachevsky, Jean-François Peyret...).

Más en

www.toujoursapresminuit.org

GENRE OBLIQUE

Compagnie Toujours après minuit: Roser Montlló Guberna y Brigitte Seth

Dirección y coreografía	ROSER MONTLLÓ GUBERNA BRIGITTE SETH
Texto	ROSER MONTLLÓ GUBERNA BRIGITTE SETH
Músicas	JEAN-PIERRE DROUET GEOFFREY TAMISIER BANDA IONICA
Ayudante de dirección	DOMINIQUE BRUNET
Diseño de iluminación	DOMINIQUE MABILEAU
Sonido	ANTISTEN
Escenografía y vestuario	CLÉDAT & PETITPIERRE
Músicos	JEAN-PIERRE DROUET (percusión) GEOFFREY TAMISIER (trompeta)
Intérpretes y bailarines	DERY FAZIO RODOLPHE FOUILLOT ROSER MONTLLÓ GUBERNA JORDI ROS BRIGITTE SETH JEAN-BAPTISTE VEYRET-LOGERIES
Realización de vestuario	ANNE TESSON
Regiduría	STÉPHANE BOTTARD
Producción y difusión	FRANÇOISE EMPIO
Comunicación	AMÉLIE VERBEKE

Coproducción: Espace 1789 de Saint-Ouen, Scène Nationale 61 d' Alençon, Pôle Sud, escena concertada para la Danza y la Música (Estrasburgo), Mercat de les Flors de Barcelona, Théâtre de la Ville de París, La Mégisserie de Saint-Junien, ARCADI (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France).

Con el apoyo del Conseil général de la Seine-Saint-Denis, de L'ADAMI y de CulturesFrance (Ministerio de Asuntos Exteriores).

La compañía está subvencionada por la Dirección Regional de los Asuntos Culturales de Ile-de-France/ Ministerio de la Cultura y de la Comunicación en el marco de ayuda a las compañías coreográficas.

Con la ayuda de Arcadi en el marco de Plateaux Solidaires (Escenarios Solidarios).

Compañía en residencia en l' Espace 1789 de Saint-Ouen. Artistas asociados al TGP de Saint Denis.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

GENRE OBLIQUE

Compagnie Toujours après minuit: Roser Montlló Guberna y Brigitte Seth

Le Monde, Rosita Boisseau, 08/04/10

¿Atrapada en un rincón demasiado pequeño o encerrada en una prisión inmensa? Pregunta insólita, obsesiva, a lo largo de todo *Genre Oblique*, coreografiada y puesta en escena para seis personajes por Brigitte Seth y Roser Montllo Guberna. En el escenario, una muralla de castillo feudal de cartón piedra delimita el espacio. Una mujer aterrada en combinación color carne se la hace una y otra vez. Dibujar su perímetro de supervivencia para asegurarse sus límites mentales, ¿qué deporte!

Este ejercicio anxiogénico es el tema central de *Genre oblique*, que asume hasta el final su encierro escenográfico. Es repetido, adornado, enquirnalado, gemido, gritado en todos los tonos por los personajes, hasta dar vértigo.

El espectáculo está inspirado en la figura de Juana la Loca (1479-1555), infanta española enamorada apasionadamente de su marido Felipe el Hermoso, sensual hasta el extremo. Su vitalidad, al igual que su inteligencia, perturba: Se hará encerrar por su padre, después por su hijo. La particularidad de su prisión: ser demasiado grande (un castillo).

Brigitte Seth y Roser Montllo Guberna aprovechan esta historia para relanzar su tema fetiche de la norma y la marginalidad, de la elección salvaje de ser uno mismo en una sociedad que aprieta las clavijas. Han escrito un texto que es un arrebatado delirante, enfermizo, lleno de angustia y de deseo. Amar, ser amado, reconocer a los otros... el coste de la vida no tiene precio.

¿Nada llega o todo se desborda? ¿De buena familia u oveja negra? De un extremo al otro, sin medias tintas. Frente a los cuerpos rígidos y cubiertos hasta los pies de la gente razonable se visten los acróbatas que estaban medio desnudos, retorciéndose y poniendo los pies sobre el muro. (...)

La piel continúa siendo uno de los mayores atractivos visuales de este desfile macabro asumido hasta la rigidez, la crueldad. Marca la libertad, una deseada libertad pagada con la locura y el rechazo, entre otros, pero sinónimo de sensualidad, de dulzura, de belleza. Cuando sería tan sencillo ser como todo el mundo, los héroes de *Genre oblique* ofrecen el flanco para ser atacados.

Como en *Rosaura* (2004), suntuosos pasos de dos féminas en tensión casi hostil, Brigitte Seth y Roser Montllo Guberna, ponen la piel de gallina. Entre marcha fúnebre y misa de difuntos, trompetas y redobles de tambor (Jean Pierre Drouet en vivo y Geoffroy Tamisier), la cárcel de *Genre oblique* encierra a todos en una vida bajo vigilancia.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Compagnie DCA - Philippe Decouflé

www.cie-dca.com

Foto: Agathe Poupenev PhotoScene.fr

DANZA

COEURS CROISÉS

País: Francia Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

Dirección artística: PHILIPPE DECOUFLÉ Ayudante de dirección: SOPHIE CORNILLE Creación musical: CYRIL LEFEBVRE, JOSEPH RACAILE y MATTHIEU BALLETT Intérpretes: BLANCHE ALIX, MARIANNE CHARGOIS, SOPHIE CORNILLE, LUDOVIC GAUTHIER, ÉRIC GHESQUIÈRE, NATHALIE HAUWELLE, SEAN PATRICK MOMBRUNO, STÉPHANIE PETIT, HÉLÈNE RISTERUCCI y ALICE ROLAND Músicos: AUDE LE MOIGNE, JOSEPH RACAILE, MATTHIEU BALLETT y MICHEL SCHICK Director técnico: LAHLOU BENAMIROUCHE Regiduría: BEGOÑA GARCÍA NAVAS Iluminación y escenografía: DENIS GOBIN Sonido: CLAIRE THIÉBAULT Vestuario: JEAN MALO/ PEGGY HOUSSET Producción: VALÉRIE KULA y FRANK PIQUARD -ESTRENO EN ESPAÑA-

“¿Y POR QUÉ NOS DESNUDAMOS?”. - Philippe Decouflé

El humor, la singularidad de un lenguaje coreográfico lleno de plasticidad, el uso de materiales sorprendentes y su gusto por los montajes audiovisuales marcan la carrera artística de Philippe Decouflé (Caballero de la Orden de las Artes y las Letras desde 1994 y Gran Premio Nacional del Ministerio de Cultura de Francia en 1995, entre otros muchos galardones). Con *Coeurs Croisés*, Decouflé despliega sobre el escenario una fantasía burlesca a medio camino entre el circo, la danza, la comedia y el *striptease*. Los intérpretes se desnudan, rien, bailan y cantan, contraviniendo todas las reglas y provocando deseo, alegría y placer sin culpa. Lejos de San Agustín y cerca de las posibilidades cómicas y acrobáticas que ofrecen los Hermanos Marx, Buster Keaton y Mae West, *Coeurs Croisés* recuerda a la desnudez indomable de Josephine Baker y al erotismo de las bailarinas de la edad de oro del *music hall* americano como Lilly Saint Cyr y Rose la Rose. Mientras todos se desnudan (porque desnudarse es también una manera de disfrazarse), la música original de Cyril Lefebvre y Joseph Racaille viste la pieza de languidez y exotismo. Sobre el escenario, luces de neón de Pigalle y la carnal exuberancia de los cuerpos sin retocar. Lejos queda la dicotomía entre cuerpo y espíritu, en *Coeurs Croisés* todo se convierte en un pretexto para quitarse la ropa.

De este espectáculo, estrenado en julio de 2007, la crítica ha dicho que “juega la carta del divertimento puro y duro y lo hace con brillantez”.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Philippe Decouflé (París, 1961) es uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea. Formado en la École du Cirque y en la Escuela de Mimo de Marcel Marceau, funda en 1983 su propia compañía, DCA. En 1993 se instala junto a su *troupe* en Saint-Denis, a las afueras de París, en un espacio multidisciplinar con salas de ensayo, talleres y oficinas donde conviven artistas, diseñadores, técnicos e inventores y que por alusión a la antigua ocupación del edificio ha sido rebautizado como La Chaufferie (cuarto de calderas).

La primera producción de DCA - Philippe Decouflé es *Vague café*, un éxito instantáneo de crítica y público. A este espectáculo le siguieron *Surprises*, *Fraîcheur limite*, *Soupière de luxe*, *Tranche de cake*, *Codex*, *November*, *November Triton*, *Petites pièces montées*, *Decodex*, *Shazam!* (presentado en el año 2000 en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid), *Solo*, *Tricodex* y *Sombrero* (pudo verse en la edición 2006 del Festival de Otoño). Philippe Decouflé también ha dirigido cortos, vídeos musicales (para New Order y Fine Young Cannibals) y anuncios (León de Plata del Festival de Venecia 1989). También fue responsable la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville en 1992.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Circo Price
Tel. 010
www.teatrocircoprice.es
13, 14 y 15 de mayo a las 20.30 horas.
16 de mayo a las 19 horas.

COEURS CROISÉS

Sobre el espectáculo

Philippe Decouflé explora la frontera entre intimidad y exhibicionismo con la pregunta “¿Por qué diablos nos desnudamos?”. Y resulta una buena pregunta, si consideramos el calentamiento global y la dicotomía mente - cuerpo. *Coeurs Croisés* es una revelación, un despliegue de imágenes llenas de picardía que intentan dar una respuesta.

Revelaremos solo una parte: digamos simplemente que en esta creación todo se convierte en pretexto para el desnudo. Los números son anunciados por acomodadoras en cueros. La luz evoca tanto a los neones de Pigalle como a la arena recalentada de una playa. En esta calurosa atmósfera, la música, original de Cyril Lefebvre y Joseph Racaille, aporta la languidez hawaiana y exótica que envuelve tan bien esta forma de desnudarse.

Sobre este gran escenario de seducción, *strippers* profesionales se cruzan con los bailarines -o novicios del arte de desnudarse-. Decouflé reinventa todo en un pastiche de circo, danza, comedia, *music hall* y *striptease*. También nos enseña sus particulares cánones de belleza. Está dicho, mostrado y demostrado que el artista ama los cuerpos en su variedad de anatomías, redondeces y exuberancias.

Coeurs Croisés es un espectáculo divertido y fresco. Cada una y cada uno de los intérpretes domina claramente su cometido, despliega una sexualidad alegre y asumida, subvirtiendo códigos y clichés. Se ríe, se canta, se baila, desbaratando las leyes del medio en un derroche de energía y una sublimación del deseo.

Decouflé también lleva a escena la molesta curiosidad por las personas de apariencia insólita. El espectáculo podía haber esquivado el eterno debate sobre la problemática entre cuerpo y espíritu. No sin valentía, intenta, por el contrario, actualizarlo. Porque sabe que todo internauta acaba por tener las manos gordas y el culo dolorido. Lo que había que demostrar es que somos seres carnosos -cerebro incluido-. Por ello *Coeurs Croisés* consigue desafiar a la industria pornográfica: ni primeros planos, ni machos; cuerpos enteros, no por partes. El desnudarse es aquí cuestión de coquetería.

En el escenario

Philippe Decouflé y DCA

Tras su carrera inicial como bailarín, Philippe Decouflé crea su propia compañía, DCA, en 1983. Al éxito de su primera producción *Vague café* siguieron otros cuyos títulos evidencian tanto su especial sentido del humor como su interés por el mundo de los cómics. Con *Surprises*, *Fraîcheur limite*, *Soupière de luxe*, *Tranche de cake*, la fama de Decouflé se extendió por toda Francia y Europa.

En 1986, *Codex* confirma la plenitud de la compañía y contribuye a definir una identidad artística cada vez más singular. Esta obra se inspira en una enciclopedia ilustrada dibujada a finales de los años 70 por un joven italiano, Luigi Serapini: los animales fantásticos, las plantas imaginarias y las verduras vivientes inspiraron a Decouflé en los años siguientes. A su vez, el artista se interesó cada vez más en el vídeo. Escribió y dirigió un cortometraje, *Caramba*, así como videoclips para grupos como New Order -*True Faith*- o Fine Young Cannibals -*She drives me crazy*-.

En 1989 Decouflé ganó el León de Plata en el Festival de Venecia por un spot publicitario de Polaroid. Un año después vuelve a los escenarios con *November* y *November Triton*. La investigación de formas y materiales inesperados constituyen la base de estas producciones. Su identidad artística está ya completamente definida. La colaboración con Philippe Guillotel, artista plástico ahora miembro de DCA y creador de un vestuario deslumbrante, contribuyó también a ello.

En 1992 el creador de DCA fue elegido para organizar las celebraciones de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville, Francia. Para esta empresa se apoyó en dos colaboradores que habían trabajado con él desde hacía mucho tiempo: el antes citado Philippe Guillotel, el diseñador Jean Rabasse, los bailarines Pascale Henrot, Christophe Salengro, Eric Martin y los músicos Joseph Racaille, Antonin Maurel y Maretin Meissonnier.

En 1993 Decouflé crea *Petites pièces montées* y en un cortometraje, *Le P'tit bal*, protagonizado por él mismo y por Pascale Houbi, cuya interpretación ilustraba la canción de Bourvil *C'était bien* mediante lenguaje de signos. La pieza ganó varios premios internacionales.

También en 1993 DCA monta su hogar en Saint-Denis, a las afueras de París. Se trata de un espacio que reúne todos los elementos vitales de la compañía: salas de ensayo para los artistas, talleres para los técnicos y oficinas para el personal, conocido desde entonces como La Chaufferie (Cuarto de calderas), por la antigua ocupación del edificio. El lugar se convirtió en un laboratorio excepcional, vivo con los encuentros e intercambios de muchos artistas, diseñadores, técnicos e inventores. La imaginación de Decouflé volvió una vez más a los animales y plantas extrañas de *Codex*: inventó *Decodex*, que consiguió un notable éxito tanto en Francia como en otros países, y recibió el Gran Premio Nacional del Ministerio de Cultura de Francia.

COEURS CROISÉS

En 1996 Decouflé comienza a trabajar en Japón con el musical *Dora, the cat who lived a million times*. Su relación con ese país sería larga y próspera. Ese mismo año el artista dirigió una campaña publicitaria de France Telecom, y al siguiente impartió un taller infantil en el Museo Georges Pompidou de París: *L'art de la Parade*. En Cannes organizó la ceremonia de apertura del 50º aniversario del Festival Internacional de Cine. Y, de vuelta en Saint-Denis, crea *Denise*, un espectáculo que anunciaría una futura producción, *Shazam!* En 1998 Decouflé dirige *Abracadabra*, un ensayo en forma de película.

También ese año estrena en una carpa de circo *Triton et les petites Tritures*, inspirada en *Triton*, de 1990.

En 1999 rediseña la imagen del canal de televisión France 2.

En 2001 estrena *Shazam!* en la Ópera de París. Luego Decouflé comienza la larga aventura de *Cyrik 13*. Una pieza que surge de su encuentro con los alumnos del Centro Nacional de Artes Circenses de Châlon (Francia).

Deseoso de regresar a su faceta de "artesano de la coreografía" y de bailarín, Decouflé crea e interpreta *Solo*. Inicialmente destinado al Grec Festival de Barcelona de 2003, la pieza, titulada *Personal Doubts, Personal Doubts, Personal Doubts*, no ha dejado de evolucionar y de ser interpretada a lo largo del tiempo. Ese año, Decouflé y su *troupe* fueron invitados a Yokohama durante dos meses. La experiencia, promovida por la Kanagawa Arts Foundation estrechó la relación con Japón. En octubre abrió el Festival Internacional de las Artes de Kanagawa con *Iris*. De regreso en París, el ballet fue interpretado en el Théâtre National de Chaillot durante dos meses. En 2004 la compañía realizó una gira internacional con una nueva versión, *Iiris*.

Un gran proyecto que englobaba *Iris* e *IIRis* dio lugar a la película de dos partes *2iris*, dirigida por Decouflé y emitida en el canal de televisión franco-alemán Arte en 2005 y 2006.

En 2004 llegó *Tricodex*, creada para los bailarines del Ballet Nacional de la Ópera de Lyon. Luego fue interpretada en París, Bilbao, Pekín, Londres, Nueva York...

Desde 2005 *Solo* se encuentra de gira en Europa, Asia (Bangkok, Tokio, Osaka), Estados Unidos (Nueva York, Atlanta) y Canadá (Vancouver, Calgary, Ottawa, Montréal, Toronto).

En 2006 Decouflé presenta *L'autre défilé* en el Parc de la Villette de París. Un extravagante espectáculo de moda con vestidos de la Ópera de París y de la Comédie-Française, con 120 modelos *amateurs*. El evento reunió a más de 15.000 espectadores. Ese año llegaría también *Sombrero*, y en 2007, *Coeurs Croisés*, una propuesta que ofrece pintorescas respuestas a la pregunta ¿Por qué diablos nos desnudamos?

En 2008 Philippe Decouflé crea una nueva versión de *Sombrero: Sombreros*, de gira junto a *Coeurs Croisés* y *Solo*.

Paralelamente a sus actividades con DCA, Philippe Decouflé trabaja en la creación de un espectáculo del Cirque du Soleil sobre el cine que se presentará en el Kodak Theater de Los Angeles en 2011.

En 2009 lleva a escena su nuevo espectáculo *Désirs* de Crazy Horse, el célebre cabaret parisino.

En 2010, con su compañía, desarrolla la exposición *Opticon*. En la actualidad prepara un nuevo espectáculo para la temporada 2010/2011 mientras *Solo* y *Coeurs Croisés* continúan sus giras.

Más en

www.cie-dca.com

COEURS CROISÉS

Compagnie DCA - Philippe Decouflé

Dirección artística
Ayudante de dirección
Creación musical

Intérpretes

Músicos

Director técnico
Regiduría
Iluminación y escenografía
Sonido
Vestuario
Producción

PHILIPPE DECOUFLÉ
SOPHIE CORNILLE
CYRIL LEFEBVRE
JOSEPH RACAÏLLE
MATTHIEU BALLE
BLANCHE ALIX
MARIANNE CHARGOIS
SOPHIE CORNILLE
LUDOVIC GAUTHIER
ÉRIC GHESQUIÈRE
NATHALIE HAUWELLE
SEAN PATRICK MOMBRUNO
STÉPHANIE PETIT
HÉLÈNE RISTERUCCI
ALICE ROLAND
AUDE LE MOIGNE
JOSEPH RACAÏLLE
MATTHIEU BALLE
MICHEL SCHICK
LAHLOU BENAMIROUCHE
BEGOÑA GARCÍA NAVAS
DENIS GOBIN
CLAIRE THIÉBAULT
JEAN MALO/ PEGGY HOUSSET
VALÉRIE KULA
FRANK PIQUARD

Una producción de Compagnie DCA - Philippe Decouflé.

La Compagnie DCA está subvencionada por la DRAC Ile de France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis y de la Ville de Saint-Denis.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

COEURS CROISÉS

Compagnie DCA - Philippe Decouflé

Le Parisien, Charlotte Moreau, 21/07/07

El *striptease* según Decouflé

Pensamos que el *striptease* es suficiente por sí mismo. Despliegue de los cuerpos, centímetro a centímetro, por movimientos de vals.

No hay necesidad de hacer más para convocar el erotismo más básico y eficaz. Después de ver *Coeurs Croisés*, de Philippe Decouflé, corremos el riesgo de poner demasiado alto el listón de nuestras exigencias. Pues cuando el coreógrafo ataca el arte de deshojar, se proyecta hacia la poesía y el humor más refrescante y lo libera de sus *clichés* y obligaciones.

En escena hay bailarines tatuados, azafatas obesas, conejos rosas que tocan la guitarra eléctrica y un enano lánguido con largos cabellos rubios.

Un mosaico de números deslumbrantes. Un elenco desordenado que Decouflé ha tejido a lo largo de sus encuentros con actores, acróbatas, fantasiosos o novatos entusiastas. De sus esfuerzos y de sus propuestas acumuladas surge un mosaico de números deslumbrantes y enternecedores. Donde se permite tomar la palabra, el *gag*, la convivencia entre lo sublime y lo que mata el amor, y, evidentemente, la pura confusión. Nada más emotivo que un cuerpo imperfecto que se ofrece a la vista en toda su vulnerabilidad. Ondulando con timidez, a veces torpe, para democratizar y renovar un ejercicio más rico y noble de lo que parece.

La Provence, Marie-Eve Barbier, 14/12/09

Philippe Decouflé hojea su revista erótica

Está loco por las mujeres, los trajes y la iluminación. Nada asombroso entonces que el coreógrafo Philippe Decouflé haya consagrado su última creación, *Coeurs Croisés*, al *striptease*. En efecto, un espectáculo desnudo pero burlesco, que mezcla cuerpos perfectos con el hombre o la mujer de la calle -hilarantes Micheline y Jean-Pierre que pinchan al público varias veces, justo en las gradas-. En el gran escenario de la seducción, una guapa pelirroja sale de una revista de los años 30, una contortionista, un efebo con una musculatura impresionante hacen su número, de erotismo desenfrenado de puro burlesco: uno se pavonea en un pavo real o a caballo, la otra se rompe la falda con un estornudo.

Todo está organizado al milímetro: Decouflé el perfeccionista gana este *tour de force* de no caer nunca en la vulgaridad. Sin embargo, la desnudez está ahí y podrá chocar a algunos espectadores en una sociedad en la que está, sin embargo, omnipresente, puesta en todas las salsas publicitarias para vender un coche o un yogur. Aquí es un poco a la inversa: son las personas las que destacan, con sus cuerpos y sus caras, no hombres y mujeres objeto. Decouflé coge a contrapelo nuestra cultura judeocristiana. Coge también a contrapié a su público habitual, pues *Coeurs Croisés* tiene pocos momentos verdaderamente coreografiados. Pero no se cansa de esta sucesión de números llenos de inventiva: cada cuadro lleno de detalles que descubrimos con placer. El momento cumbre de la pieza es un dúo entre un hombre negro y una mujer blanca, el yin y el yang. (...) Esta especie de Adán y Eva son de una belleza pura y original. Un momento gracioso suspendido al son de un clarinete bajo. Suntuoso.

La Marseillaise, Cedric Coppola, 14/12/09

Decouflé, espectáculo y calor

Un dúo de presentadores pasados de moda, artistas burlescos y mientras los espectadores se instalan, Philippe Decouflé da el tono. Su *Coeurs Croisés* es un espectáculo desmontado, una inmensa leonera a la vez divertida y sexy. El público, a menudo cogido por sorpresa, abre mucho los ojos.

Resulta inútil buscar un mensaje: el coreógrafo juega la carta del divertimento puro y duro. Y lo hace brillantemente. Durante una hora y media cambia los estereotipos del *striptease*, multiplica las situaciones cómicas y desborda imaginación. (...)

Pero bajo el tono alegre, la danza se revela de una precisión de relojero. Cada movimiento en el acto de desnudarse constituye una relación íntima con las luces y la música, interpretada en directo por un cuarteto. (...)

Se retienen especialmente las referencias a Betty Boop, a Marilyn y a una pequeña rubia, contortionista límite que en la segunda parte efectúa un número más caliente, cuerpo contra cuerpo con un Apolo negro. (...)

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Ville Walo & Kalle Hakkarainen

www.w-h-s.fi

Foto: Petri Virtanen / KKA

CIRCO CONTEMPORÁNEO

KESKUSTELUJA

País: Finlandia | Duración aproximada: 1 hora y 5 minutos (sin intermedio)

CREACIÓN COLECTIVA Intérpretes: VILLE WALO Y KALLE HAKKARAINEN Música: KIMMO POHJONEN y SAMULI KOSMINEN / KLUSTER Vestuario y escenografía: ANNE JÄMSÄ Diseño de iluminación: MARIANNE NYBERG Operador de Luces: AINU PALMU Diseño de sonido: HEIKKI ISO-AHOLA Operador de sonido: JOONAS PEHRSSON Vídeo: KALLE HAKKARAINEN Película muda antigua: *Aelita*, Unión Soviética 1924, dir. Yakov Protazanov -ESTRENO EN MADRID-

“LLEVO MUCHO TIEMPO PLANEANDO REUNIR EN EL ESCENARIO A PERSONAS QUE NO ESTÁN REALMENTE ALLÍ. AHORA LO HE CONSEGUIDO”. - Ville Walo

El malabarista Ville Walo y el mago Kalle Hakkarainen estrenan en Madrid su tercer espectáculo conjunto. Con el título de *Keskusteluja* (*Discusiones*), esta pieza de circo contemporáneo finlandés se convierte en una experiencia multimedia sobre la comunicación y la incomunicación en la sociedad de la información y la tecnología.

Un teléfono que no conecta a las personas, sino que las separa. Toneladas de mensajes. Millones de palabras. Infinitas secuencias de símbolos y ninguna conversación.

Con espectaculares efectos visuales, malabares, magia y personas de carne y hueso que hablan con imágenes de otro tiempo, *Keskusteluja* nos sumerge en una atmósfera llena de surrealismo y poesía. Kimmo Pohjonen y Samuli Kosminen, del grupo Kluster, han creado la música para esta pieza de pequeños detalles que divierte al tiempo que hace pensar. Con una escenografía mínima y funcional, Walo (director artístico del Festival de Nuevo Malabarismo y del Festival de Circo de Helsinki) y Hakkarainen (sus trucos han aparecido en las más importantes revistas de magia y ha dirigido, editado y animado programas de televisión) consiguen un espectáculo irónico en el límite entre el circo, la danza, el teatro de objetos y el vídeo arte. La crítica ha dicho que *Keskusteluja* es un montaje de circo experimental “lleno de desafíos y además muy divertido”.

Keskusteluja se estrenó en octubre de 2006 en el Teatro Kiasma de Helsinki. Antes de su paso por el Festival de Otoño en primavera podrá verse en el Festival Internacional de Teatro de Títeres, Titirimundi (Segovia).

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

La compañía de Ville Walo y Kalle Hakkarainen se ha hecho célebre por el particular estilo de malabares desarrollado por Walo y la expresividad del trabajo de Hakkarainen, que oscila entre el cine, el teatro de objetos y la magia. Esta compañía finlandesa ha estado de gira con sus seis espectáculos: *Rautakeuhko* (2009), *Puun Syy* (2008), *Keskusteluja* (2006), *Katoamispiste* (2004), *Odotustila* (2003) y *Waloville* (2002) que han presentado en Noruega, Dinamarca, Estonia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Portugal España, Italia, Grecia, Croacia, Serbia, Ucrania, la República Checa, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Corea del Sur y Japón, entre otros países.

Ville Walo es un pionero, innovador y reformador de los malabares contemporáneos. En sus trabajos explora nuevas técnicas, tanto físicas como espaciales, que acercan los malabares al teatro visual y de objetos.

Kalle Hakkarainen es mago y vídeo artista. En su trabajo examina las nuevas posibilidades de expresión que proporcionan las imágenes en vídeo y sus capacidades en relación con el espacio y el tiempo. En el año 2000 ganó el tercer premio en el campeonato de magia FISM en la categoría de Inventos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com
14, 15 y 16 de mayo a las 22 horas.

KESKUSTELUJA

Sobre el espectáculo

Keskusteluja refleja la comunicación, la falta de ella y el paso del tiempo. Imágenes de una vieja película muda se combinan con secuencias de vídeo modernas sobre distintas superficies móviles. Realidad y tiempo se entrecruzan y mezclan. Identidad y comunicación se extienden sobre casi un decenio, mientras los intérpretes, como pantallas, fijan en la actualidad el mundo visual elegido y modificado de una película de los años 20 del siglo XX.

El espectáculo considera la comunicación como un fenómeno que puede separarse de su tiempo y espacio, que puede conectar a personas y lugares de otras épocas. El espectador en el teatro interactúa con este film que adquiere formas muy diversas en el escenario.

En el escenario

Ville Walo, malabarista

Ville Walo ha desarrollado su propio estilo inspirándose en el baile de claqué de viejos musicales, especialmente los de Fred Astaire y Gene Kelly. Y en los movimientos artísticos experimentales de comienzos del siglo XX: Futurismo, Bauhaus y Modernismo Ruso. En sus espectáculos quiere combinar movimientos similares a la danza con malabarismo, de manera que constituyan un todo integrado.

Su objetivo es desarrollar una nueva técnica de malabarismo, no solo nuevas formas de trabajar viejos trucos en un nuevo espectáculo. En su trabajo utiliza nuevos tipos de objetos a la vez que encuentra nuevas formas de empleo de los instrumentos de malabarismo tradicionales como cubos, pelotas y cajas de cigarros. Trabaja con las formas geométricas de los objetos e intenta encontrar el movimiento adecuado para cada uno, como si fueran a cobrar vida propia. A través de esto Walo quiere dar significado y fuerza al malabarismo como forma artística independiente.

Además de en sus propios espectáculos, Ville Walo ha trabajado con la Compañía de Jérôme Thomas. El Consejo de las Artes de Finlandia le concedió en 2006 una beca artística de cinco años.

Junto a Kalle Hakkarainen y Anne Jämsä, Walo creó WHS. Las producciones de este grupo han sido un factor crucial en la mejora y creciente importancia que el nuevo circo finlandés tuvo lugar en la pasada década. A través de sus actuaciones, este circo se ha convertido en una forma de expresión moderna, independiente y en continuo cambio, complementada por otras artes como el vídeo. La prensa ha calificado estos espectáculos como *avant-garde*, también en contextos más amplios de teatro y arte en general.

Kalle Hakkarainen, mago

El trabajo de Kalle Hakkarainen busca nuevas posibilidades de expresión a través del vídeo y su relación con el espacio y el tiempo. Su especialidad es el desarrollo de nuevos trucos y tipos de magia. También ha trabajado como director, editor y animador de programas de televisión, anuncios publicitarios y cortometrajes. Actualmente estudia en el Departamento de Medios de Comunicación de la Academia de Bellas Artes.

Más en

www.w-h-s.fi

KESKUSTELUJA

Ville Walo & Kalle Hakkarainen

Una creación colectiva
Intérpretes

Música

Vestuario y escenografía

Diseño de iluminación

Operador de luces

Diseño de sonido

Operador de sonido

Vídeo

VILLE WALO
KALLE HAKKARAINEN
KIMMO POHJONEN
SAMULI KOSMINEN/ KLUSTER
ANNE JÄMSÄ
MARIANNE NYBERG
AINU PALMU
HEIKKI ISO-AHOLA
JONAS PEHRSSON
KALLE HAKKARAINEN

Película muda antigua: *Aelita* (Unión Soviética, 1924), dirigida por Yakov Protazanov.

Producción: WHS, Kiasma Theatre, Cirko - Centre for New Circus, Association for New Juggling y Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie.

Con la colaboración de Titirimundi Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

Ville Walo & Kalle Hakkarainen

Potsdamer Neueste Nachrichten, Lena Schneider 27/10/07

(...)La bola está viva. Solo algo más grande que una de billar, blanca, con una pequeña cara negra, se coloca en la oreja del hombre de traje marrón y parece susurrarle algo. ¿Qué exactamente? No nos deja leerlo en su cara. Es un secreto, un lazo invisible entre el hombre y una bola de billar. El hombre se gira, la bola permanece adherida a su cuello. Como un amigo, una carga, un pequeño demonio.

Ville Walo es el nombre del hombre con el poder de hacer que bolas blancas parezcan tan vivas que uno cree oírles reírse. (...)

Durante sesenta minutos no se dice una palabra. Los idiomas que usan los dos finlandeses son los del cuerpo, el movimiento, el vídeoarte, las citas cinematográficas y la música. El audiovisual y el cuerpo tienen la tarea de contar los problemas de la comunicación interpersonal: el eterno dilema de si hablamos demasiado, o demasiado poco, o simplemente utilizamos las palabras incorrectas. Cabe destacar el hecho de que ninguno de los dos finlandeses examina los diálogos en escena -ni siquiera el diálogo silencioso-. Apenas hay momentos en los que alguno se dirija al otro directamente. En lugar de eso, ambos siguen sus propias historias -en diálogos con objetos inanimados que a lo largo de la obra cobran vida-. Eso ofrece un banquete de Teatro de los Objetos de una habilidad impresionante, junto a un melancólico rechazo a la posibilidad de interacción humana. Al final, tras cualquier ilusión, estamos solos con nosotros mismos y nuestros compañeros inanimados. Mientras que Ville Walo actúa con su bola e interpreta con el teléfono una danza de amor, que como tragedia cómica se acerca al gran Buster Keaton, su colega Kalle Hakkarainen está inmerso en el mundo del cine. El vídeoartista, que también ha ganado concursos de magia, no puede apartar sus ojos de una actriz de una película muda rusa y se desliza en su mundo. Le acerca un trozo de papel dentro de la pantalla, y luego sale, coquetea en silencio, intercambia miradas lánguidas.

En otra escena Hakkarainen lleva en el pecho una pantalla que lo muestra a él mismo en una cocina. De forma milagrosa, el artista sobre el escenario interactúa con el artista en la pantalla. Como si estuviera interfiriendo con su propio pasado, de forma lacónica y evidente. La realidad del escenario y los fragmentos de película se mezclan hasta que hace que las cabezas de los espectadores se giren.

Keskusteluja es una pequeña maravilla estética del *Cirque Nouveau* -circo contemporáneo cuyo escenario ya no está cubierto de arena sino de multimedia-. Digno de asombro tanto por su precisión y sus habilidades técnicas como por su tecnología digital y sus malabarismos. A pesar de su aparente simplicidad, también el escenario -una mesa con dos sillas sobre veinte grandes cartulinas- es utilizado de forma admirable.

En el fondo, *Keskusteluja* es un circo multimedia solo por su perfección estética, ni más ni menos. Un torbellino de imágenes, proyecciones, trucos, un banquete para los sentidos, no para la cabeza. La música interpretada acompasadamente le deja a uno poco espacio para contener la respiración y enfatiza en algunas partes con sus ritmos machacones un cierto sentimiento Copperfield más que la magia delicada e irónica con la que *Keskusteluja* realmente convence. Desafortunadamente, la magia a menudo crece en lugares más tranquilos.

(...) Los aplausos fueron fuertes y largos y la gente se marchó estupefacta. Igual que en el circo.

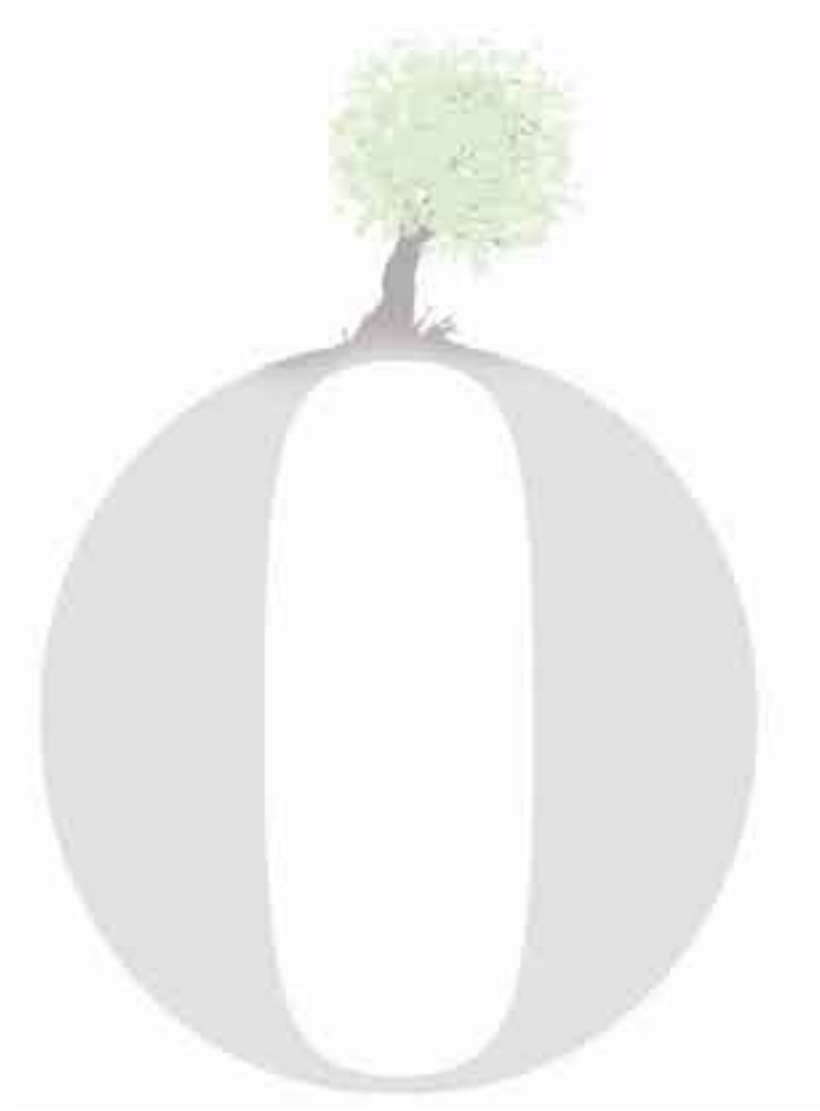
Turun Sanomat, Kaisa Kurikka 16/10/06

Collages de comunicación

(...) En una perspectiva más amplia la pieza examina cuestiones conectadas con la repetición y la recurrencia. Incluso los malabarismos de Walo tratan sobre la repetición, al repetirse los modelos de los movimientos de los objetos y a la vez ser siempre diferentes. La problemática de la repetición es presentada sobre todo por la imagen de cine y vídeo.

(...)

Keskusteluja es una pieza que examina cuestiones relacionadas con el tiempo y el espacio, constituye un gratificante desafío al intelecto. Deja la cuestión sin respuesta, precisamente ahí reside la magia y la maestría.

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Teatrino Giullare
www.teatrino giullare.it

Foto: Mauro Oggioni

TEATRO

FINALE DI PARTITA de Samuel Beckett

País: Italia

Idioma: italiano (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Dirección e interpretación: TEATRINO GIULLARE Escenografía y ajedrez: CIKUSKA Máscaras: FRATELLI DE MARCHI
Producción: TEATRINO GIULLARE
-ESTRENO EN MADRID-

“HAMM ES EL REY EN ESTA PARTIDA DE AJEDREZ PERDIDA DESDE EL PRINCIPIO. AL FINAL HACE MOVIMIENTOS SIN SENTIDO QUE SÓLO UN MAL JUGADOR HARÍA. UN BUEN JUGADOR HACE TIEMPO QUE HABRÍA RENUNCIADO. ESTÁ SOLO INTENTANDO APLAZAR EL INEVITABLE FINAL”. - Samuel Beckett

Una partida de ajedrez, un desafío. Los actores-jugadores mueven ficha. Y las piezas dan vida a una de las más significativas y enigmáticas obras del siglo XX: una serie orquestada de ataques y contraataques; contrincantes que hacen pausas, reflexionan, suspiran, se retiran. La obra maestra de Samuel Beckett interpretada a través de los movimientos de dos de las piezas. Hamm es estática, ciega. Clov, cercana también a la ceguera y casi inmóvil, se agota recorriendo todo el tablero sin ni siquiera sentarse, mientras intenta encontrar la salida. Nagg y Nell están ya fuera, en cubos de basura. La afinidad entre el texto y el ajedrez fue reconocida por el propio Beckett. *Endgame* se desarrolla en la tercera y última parte del juego, cuando ya hay pocas piezas supervivientes. El rey ha dejado de ser una figura a la que defender y pasa al ataque. Sólo se llegará al final de la partida si ambos contendientes demuestran su talento. El reto se extiende en el tiempo, los movimientos se repiten, en una relación de dependencia desesperada y disfuncional.

Tras una larga investigación Teatrino Giullare se vuelca en un proyecto, *L'artificio in scena*, con cinco obras: *Finale di partita*, de Samuel Beckett, *Alla meta*, de Thomas Bernhard, *Lotta di negro e cani*, de B. M. Koltès, *Coco* (interpretación de un concierto dedicado a Coco Chanel), también de Koltès, y *La Stanza*, de Harold Pinter. El principal objetivo de la propuesta es el estudio de importantes clásicos del siglo XX desde una perspectiva original. Un experimento a través de actores artificiales y filtros que intensifican la naturaleza real de los textos.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Fundada en 1995 y dirigida por los actores y directores Giulia Dall'Ongaro y Enrico Deotti, Teatrino Giullare crea espectáculos teatrales innovadores presentados en toda Italia y en muchos países de todo el mundo: Turquía, Kenia, Etiopía, Guatemala, Argentina, Uruguay, Bielorrusia, India, Israel, Irán, Egipto y Canadá, entre otros.

Teatrino Giullare también ha publicado *Giocando Endgame* (Ed Titivillus, 2006) sobre su trabajo en torno a Beckett. La compañía ha sido invitada en numerosas ocasiones a dirigir talleres y seminarios sobre el arte teatral en, por ejemplo la Universidad de Bolonia (Italia), el Museo Argentino del Títere de Buenos Aires (Argentina), la Universidad de Esmirna (Turquía) o el Museo de Artes Aplicadas de Belgrado (Serbia).

La compañía ha ganado numerosos galardones, como el del Festival de Génova (1998), el Premio Nacional de la Crítica en Italia (2006) o el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional Mess de Sarajevo (2007).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com
18, 19, 20 y 21 de mayo a las 20.30 horas.

Alcalá de Henares. Corral de Comedias
Tel. 91 877 19 50
22 de mayo a las 20.30 horas.
23 de mayo a las 19 horas.

FINALE DI PARTITA de Samuel Beckett

En el escenario

Teatrino Giullare

Tras una larga investigación de la Commedia dell'Arte y del teatro clásico, y con una mirada moderna e irónica, Teatrino Giullare trabaja en un proyecto centrado en la dramaturgia contemporánea y el artificio en escena. Ha producido desde 2004 *Finale di partita*, de Beckett; *Alla meta*, de Thomas Bernhard; *Lotta di negro e cani*, de B.M. Koltès; *Coco* (un concierto performance dedicado a Coco Chanel, de B. M. Koltès) y *La stanza*, de Harold Pinter.

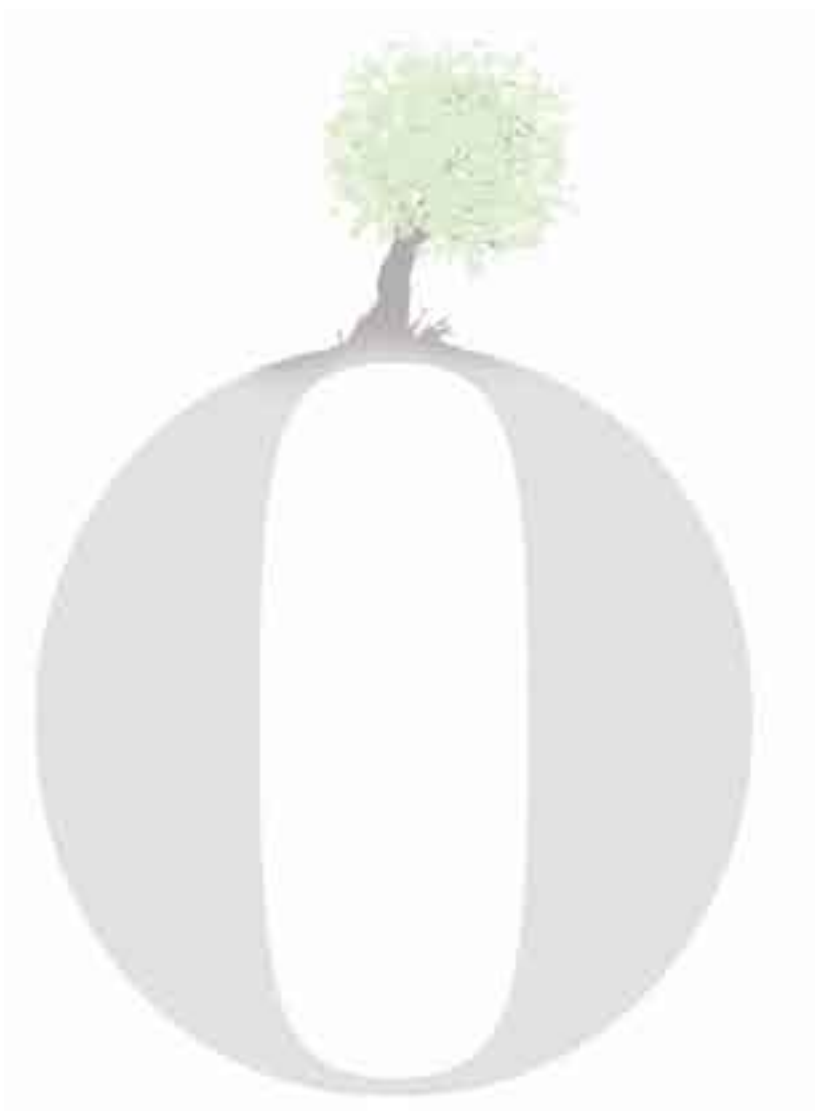
El principal objetivo de este proyecto es el análisis contemporáneo de algunos de los más importantes clásicos del siglo XX, a través de una perspectiva original que experimenta con el uso de actores artificiales y filtros para intensificar la naturaleza real de los textos. Esta iniciativa ganó el Premio Nacional de la Crítica en Italia y el Premio Speciale Ubu (el galardón de teatro más importante del país transalpino) por la profundidad en la interpretación de clásicos contemporáneos, atrayendo un gran interés por parte de la crítica y el público.

Otros de los premios conseguidos por la compañía son el del Festival Internacional de Génova (1998), el de Mejor Actriz en el Worls Art Festival de Praga (2003) o el Premio Especial del Jurado en el Mess Festival de Sarajevo (2007).

El trabajo de Teatrino Giullare ha sido la base de muchas tesis y estudios universitarios. La compañía también ha publicado un libro, *Giocando Endgame*, sobre el trabajo en torno a Beckett, presentado por Giuliano Scabia, con fotos de Chiara Sbrana. El libro contiene una colección de fotos y dibujos sobre una versión completamente nueva y original de algunas obras maestras del siglo XX. Aquí se revive la desconcertante partida de ajedrez. En esta fiel puesta en escena, Teatrino Giullare, con valentía, toma la misteriosa y poética palabra del autor irlandés.

Más en

www.teatrinogiullare.it

FINALE DI PARTITA de Samuel Beckett

Teatrino Giullare

Dirección e interpretación
Escenografía y ajedrez
Máscaras
Producción

TEATRINO GIULLARE
CIKUSKA
FRATELLI DE MARCHI
TEATRINO GIULLARE

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

FINALE DI PARTITA de Samuel Beckett

Teatrino Giullare

La Repubblica, Franco Quadri

Una representación antológica destinada a permanecer en la memoria.

Il Sole 24 ore, Renato Palazzi

Un auténtico descubrimiento. Originalísima, inquietante puesta en escena.

Corriere Della Sera, Claudia Cannella

Fulgurante e inédita, extremadamente rigurosa y coherente.

Delteatro.it, Renato Palazzi

Uno de los espectáculos más fulgurantes del país, un testimonio que quizás gustaría al mismo Beckett. Para no perderselo en la próxima temporada.

Il Manifesto, Gianni Manzella

Inédito y sofisticado.

Primafila, Patrizia Bologna

Jamás como en esta extraordinaria puesta en escena se ha visto todo el peso y la tensión de las palabras beckettianas.

Hystrio, Roberto Canziani

Espectáculo que da escalofríos por su originalidad, limpieza y persuasión.

La Gazzetta di Parma, Valeria Ottolenghi

Creación de encanto mágico.

Corriere di Bologna, Massimo Marino

Fenomenal, emocionante.

Il Gazzettino, Clelia Del Ponte

Una verdadera perla. Una versión inédita y fascinante.

Valeria Ravera, Hystrio

Una puesta en escena hipnótica, poética, rica en ideas e imágenes.

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Peeping Tom
www.peepingtom.be

Foto: Herman Sorgeloos

DANZA - TEATRO

32, RUE VANDENBRANDEN

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

Concepto y dirección: GABRIELA CARRIZO y FRANCK CHARTIER Danza y creación: SEOLJIN KIM, HUN-MOK JUNG, MARIE GYSELBRECHT, JOS BAKER, SABINE MOLENAAR y EURUDIKE DE BEUL Dramaturgia: NICO LEUNEN y HILDEGARD DE VUYST Asistente para los ensayos: DIANE FOURDRIGNIER Composición de sonido: JUAN CARLOS TOLOSA y GLENN VERVLIT Escenografía: PEEPING TOM, NELE DIRCKX, YVES LEIRS y FREDERIK LIEKENS Construcción de escenario: KVS-ATELIER y FREDERICK LIEKENS Diseño de iluminación: FLIP TIMMERMAN y YVES LEIRS Vestuario: DIANE FOURDRIGNIER y HYO JUNG JANG Director técnico: FREDERIK LIEKENS Fotografía: HERMAN SORGELOOS y MAARTEN VANDEN ABEELE -ESTRENO EN MADRID-

En el año 2000, Gabriela Carrizo (Argentina, 1970) y Franck Chartier (Francia, 1967) fundaron la compañía Peeping Tom. Participando del paraíso coreográfico belga de los últimos años (han trabajado con la Needcompany y con Alain Platel), crean la trilogía *Le Jardin*, *Le Salon* y *Le Sous Sol*, un éxito multipremiado que se representó en más de trescientas cincuenta ocasiones y que llevaba al escenario la vida de una familia enfrentada a su destino. Para este nuevo espectáculo, estrenado en noviembre de 2009, Carrizo y Chartier convocan a cinco jóvenes bailarines (procedentes de Bélgica, Holanda, Reino Unido y Corea) y a la mezzosoprano Eurudike De Beul para situarlos a la intemperie, exactamente en el 32, rue Vandenbranden.

Un paisaje nevado. El cielo abierto, la montaña, el viento. Como único refugio, un par de casas móviles desvencijadas. En una pequeña comunidad aislada, hombres y mujeres se enfrentan al exterior, al frío y a la soledad. Evolucionan en un espacio mental en el que la frontera entre lo real y lo imaginado se difumina mientras la música contribuye a crear esa atmósfera inquietante y melancólica tan característica de Peeping Tom. El sonido envolvente es el primer peaje en un viaje hipnótico a los sueños, los miedos y los deseos de los protagonistas.

Una de las fuentes de inspiración para este espectáculo es la película de Shohei Imamura *La balada de Narayama*.

32, rue Vandenbranden también transcurre en un remoto pueblo de montaña donde los desencuentros abundan en el caldo de cultivo de la cultura, las raíces y la familia. Para la crítica "un collage de escenas que contiene una historia", una obra al tiempo "poética, cinemática y divertida".

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Tras fundar Peeping Tom en el año 2000, Gabriela Carrizo y Franck Chartier estrenaron los espectáculos *Caravana* y *Une vie inutile*. Entre 2002 y 2007 presentan su trilogía, compuesta por los espectáculos *Le Jardin* (*El jardín*), *Le Salon* (*El salón*) y *Le Sous Sol* (*El sótano*). Un éxito internacional, la trilogía les valió entre otros galardones el Premio al Mejor Espectáculo de Danza 2005 en Francia y el Premio Jóvenes Directores 2007 en el Salzburger Festspiele (Austria). En sus espectáculos, la escenografía y la música se convierten en la base a partir de la cual surge la trama y la coreografía.

Gabriela Carrizo empezó a bailar con diez años. En 1994 creó el solo *Et tutto sarà d'ombra e di caline* y en 1995 comenzó a trabajar con Alain Platel para los espectáculos *La tristeza cómplice* y *lets op Bach*. También participó en *Images of Affection* de la Needcompany y en *Wolf*, junto a Alain Platel.

Franck Chartier comenzó a bailar con once años. A los diecinueve se unió al Ballet du 20eme Siècle de Maurice Béjart en Bruselas. Después trabajó con Angelin Preljocaj y con la compañía Rosas. También ha participado en *lets op Bach* junto a Alain Platel, trabajo que le sirvió de inspiración para sus proyectos posteriores.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Verde
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
19, 20, 21 y 22 de mayo a las 20.30 horas.

32, RUE VANDENBRANDEN

Con nombre propio

Para Peeping Tom una nueva obra siempre comienza con el diseño del escenario. Determina en gran medida el desarrollo del trabajo y es importante para descubrir cómo afecta a los personajes encontrarse juntos en un ambiente determinado. Para esta creación, Peeping Tom quería afrontar una comunidad más amplia: sacar las cosas al exterior. Un ciclorama de 30 x 8 m. representa el cielo infinito bajo el que la mini cadena montañosa se eleva hasta los confines del teatro.

Los nuevos intérpretes son en su mayoría muy jóvenes, y Gabriela Carrizo y Franck Chartier querían profundizar en el bagaje psicológico que puede suponer un obstáculo para la gente joven, incluso para aquellos que parecen tener total libertad para hacer lo que quieran, como escapar de sus raíces, de su familia o de su cultura. En el escenario se ve un valle, pero los protagonistas no son capaces de llegar hasta él, y a uno de ellos le espera un destino peor.

Para este proyecto Peeping Tom escogió a cinco nuevas personalidades. En las audiciones en Bruselas Carrizo y Chartier conocieron a tres jóvenes bailarines: Sabine Molenaar (holandesa), Marie Gyselbrecht (belga) y Jos Baker (británico). En las audiciones en Viena conocieron a dos intérpretes coreanos: Seoljin Kim y Hun-Mok Jung. También forma parte del equipo la mezzosoprano Eurudike De Beul. La actriz-bailarina Maria Ota, que a pesar de su avanzada edad brilló en *Le Sous Sol*, contribuyó a la creación. Falleció inesperadamente en Bruselas diez días antes del estreno.

Este espectáculo está dedicado a ella.

Para este proyecto Peeping Tom empleó una versión para teremín de la canción de cuna extraída de *El pájaro de fuego* de Stravinsky que nos sumerge en el universo inquietante y melancólico tan apreciado por Peeping Tom. Empezamos con una dramaturgia musical basada en elementos característicos del entorno. Por medio de un sistema de *surround 5.1*, que se utiliza en películas y a veces en teatro, queríamos desarrollar una atmósfera sonora semejante a la que experimentamos en el cine para llevar a la audiencia a un estado hipnótico; atraerla para que nos acompañe al mundo del subconsciente. Queríamos meter al espectador en este universo frío de tormenta y viento, y sumergirlo en un mundo realista e imaginario a la vez.

Varias piezas musicales han sido adaptadas y escritas por Juan Carlos Tolosa y Glenn Vervliet. Los temas se repiten, con arreglos diferentes en cada ocasión, por estar unidos a los personajes, a su juventud, sus sueños, sus temores, sus deseos, sus angustias...

Peeping Tom

En el escenario

Gabriela Carrizo, bailarina, coreógrafa

Gabriela Carrizo (Argentina, 1970) comenzó a bailar en una escuela multidisciplinar a los diez años. Hasta los diecinueve baila y crea sus primeras coreografías con el Ballet de la Universidad de Córdoba. Entonces decide trasladarse a Bruselas para trabajar con Caroline Marcadé. Los siguientes cuatro años se involucra en diferentes proyectos en París y la capital belga. En 1994 crea el solo *et tutto sara d'ombra et di caline* y, a partir de 1995, trabaja con Alain Platel en *La Tristeza Complice* y *lets op Bach*.

En 2000 crea Peeping Tom con Franck Chartier. Además de las piezas con esta compañía, trabaja con Needcompany para la producción de *Images of Affection* y, junto a Alain Platel, crea la coreografía para la ópera *Wolf*.

Franck Chartier, bailarín, coreógrafo

Franck Chartier (Francia, 1967) comenzó a bailar a los once años. Su madre lo envió a Cannes con Rosella Hightower, con quien aprendió técnicas clásicas. A los 19 años se une al Ballet du 20eme Siècle de Maurice Béjart en Bruselas, y se muda a Suiza con él, donde permanece hasta 1989. Luego trabaja tres años con Angelin Preljocaj y crea el espectáculo *Le spectre de la rosa* para la ópera de París. En 1994 se traslada a Bruselas para trabajar con Rosas. En esta época descubre a Needcompany y, con ellos, a toda la escena artística flamenca. Junto a Alain Platel crea *lets op Bach*.

Seoljin Kim, bailarín, coreógrafo

Seoljin Kim nació en la isla de Jeju, en Corea del Sur. Estudió danza en el Instituto de las Artes de Seúl, y más tarde coreografía en la Universidad Nacional Coreana de las Artes. De 2001 a 2008 interpretó como bailarín más de veinte espectáculos y creó numerosas coreografías. Conoció el trabajo de Peeping Tom durante el Festival Modafe (Festival Internacional de Danza Moderna) de Seúl en 2006, y en 2008 participó en las audiciones que la compañía celebró en Viena.

32, RUE VANDENBRANDEN

Hun-Mok Jung, bailarín, coreógrafo

Hung-Mok Jung (Corea, 1978) ganó el primer premio como bailarín del Festival de Danza Coreano en 2001 y 2002. En 2004 se gradúa en la Universidad Kankook y crea el grupo de danza Jumok. En 2006 gana el premio a la mejor coreografía con el espectáculo *Ring Wanderung*, con el que en 2007 participa en el Modafe. En 2008 es elegido Artista en Alza por el Consejo de las Artes de Corea. En 2008 participa en la audición de *32, Rue Vandenbranden*, durante el Festival Impulstanz de Viena.

Marie Gyselbrecht, bailarina, coreógrafa

Marie Gyselbrecht (Bélgica, 1983) estudió Danza en la Academia Experimental de Danza de Salzburgo (SEAD) en Austria. Siendo adolescente, actuó en *Allemaal Indiaan*, de Alain Platel y Arne Sierens. En 2004 cofundó la compañía Collectiv.At, con la que ha realizado giras internacionales. Su primer espectáculo, *Quien soy es*, ganó el primer premio en el Concurso de Jóvenes Artistas celebrado en España.

Jos Baker, bailarín

Jos Baker (Gran Bretaña, 1985) comenzó a bailar a los siete años con Oxford Youth Dance. Continuó su formación en el Trinity-Laban Conservatory for Music and Dance y más tarde en P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) en Bruselas. Entre sus trabajos encontramos *Creature, man don't tell me* (2008) y un dúo con su padre titulado *Feedback* (2009). También ha interpretado *In the Process of...* (Zoi Dimitroi, 2009). Baker es profesor invitado del Conservatorio de Música y Danza Trinity-Laban.

Sabine Molenaar, bailarina

Sabine Molenaar (Holanda, 1985) estudió Danza en la Fontysacademy de Tilburg y Danzateatro en el Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En 2006 trabaja con Ann Van den Broek en *E19 the way to San José*. Entre 2006 y 2008 fue miembro de la compañía holandesa Instant Collective.

Eurudike De Beul, cantante

Tras sus estudios de Biomedicina, Eurudike De Beul (Bélgica, 1964) obtuvo el primer premio de ópera y un diploma con felicitaciones del jurado de Mons y Lieja. Como alta soprano cantó durante varios años repertorio de oratorio y barroco. Gracias a su trabajo en escena y a su investigación su voz creció en color, adecuándose al repertorio de Mahler y a papeles de mezzosoprano. Primero fue seleccionada para el coro del Bayreuther Festespiele.

Durante muchos años ha participado en giras internacionales con compañías de música contemporánea y danzateatro, como Les Ballets C. de la B., Peeping Tom, Theatre Cryptic, Theatercompagnie Amsterdam, Transparent, Viktoria, Muziektheater Lod, Theater Zwarte Sneeuw, Blarw.

Es artista residente en Walpurgis y la ciudad de Sint-Niklaas, donde crea su propio trabajo multimedia y experimental de voz en colaboración con su compañía KoudVuur (*Lederen van de Dood, Penelope, Till we meet again Mother*).

Eurudike da talleres sobre dinamismo corporal y entrenamiento de voz a cantantes e intérpretes. Es profesora de voz en Sint Pieters Woluwe y RITS.

Más en

www.peepingtom.be

32, RUE VANDENBRANDEN**Peeping Tom**

Concepto y dirección	GABRIELA CARRIZO FRANCK CHARTIER
Danza y creación	SEOLJIN KIM HUN-MOK JUNG MARIE GYSELBRECHT JOS BAKER SABINE MOLENAAR EURUDIKE DE BEUL NICO LEUNEN HILDEGARD DE VUYST
Dramaturgia	DIANE FOURDRIGNIER JUAN CARLOS TOLOSA GLENN VERVLIET
Asistente para los ensayos Composición de sonido	PEEPING TOM NELE DIRCKX YVES LEIRS
Escenografía	FREDERIK LIEKENS KVS-ATELIER FREDERICK LIEKENS FLIP TIMMERMAN YVES LEIRS
Construcción de escenario	DIANE FOURDRIGNIER HYO JUNG JANG FREDERIK LIEKENS HERMAN SORGELOOS MAARTEN VANDEN ABEELE
Diseño de iluminación	SANDRA FOL LAURA SMOLDERS
Vestuario	FRANS BROOD - SARAH DE GANCK
Director técnico Fotografía	
Gerente de la compañía Jefa de producción y giras Promoción y ventas	

Coproducción: KVS Brussel, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt Am Main, Le Rive Gauche Saint-Etienne-du-Rouvray, La Rose des Vents Villeneuve D'Ascq, Theaterfestival Boulevard en colaboración con Theater aan de Parade y Verkadefabriek ('sHertogenbosch), Theaterhaus Gessnerallee Zürich, Cankarjev Dom Ljubljana y Charleroi/Danses.

Agradecimientos: Maria Ota, Caroline Wagner, Samuel Lefeuvre, Nicolas Olivier, Alain Szlendak, André De Tremerie, Pol Heyvaert, Gregory Grosjean, Théâtre de la Ville-Paris, Les Brigittines.

Con el apoyo del Gobierno de Flandes.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

32, RUE VANDENBRANDEN

Peeping Tom

Agenda, Oonagh Duckworth

Dos padres enganchados en un baile sensual, labios atrapados en un beso; un niño pequeño sentado, confiado, en los brazos de su padre. (...) Las extrañas excavaciones en la vida familiar del grupo de danza teatro Peeping Tom son famosas por ofrecer imágenes de infarto de la vida diaria.

Esta no es una excepción. Tras su celebrada trilogía que seguía las vicisitudes de un grupo variopinto y multigeneracional -una familia aristocrática- que finalmente se enfrenta a la inevitabilidad de su propia extinción, los directores artísticos Franck Chartier y Gabriela Carrizo derriban las paredes del hogar familiar. Con su último trabajo, *32 rue Vandenbranden*, un título que hace referencia a la trilogía de la residencia familiar, la acción tiene lugar bajo un cielo abierto en un paisaje montañoso con unas caravanas desvencijadas como único refugio.

(...) Aunque Chartier y Carrizo son responsables de la edición final del trabajo, la mayor parte de su contenido es creado por todo el equipo durante mucho tiempo. "Respetamos la regla de nunca decir no a una idea de un miembro del grupo. Todos tienen que involucrarse y definir lo que quieren decir en esta pieza", asegura Chartier.

(...) redescubrimos a la soprano Eurudike De Beul. La música es una parte esencial del trabajo de Peeping Tom. Esta vez, como las canciones de cuna de Stravinsky y las composiciones de Juan Carlos Tolosa, han integrado también los sonidos del teremín, uno de los instrumentos electrónicos más antiguos que produce una reverberación con reminiscencias de la sierra musical.

(...) Chartier no puede garantizar un final feliz de la obra: "Intentamos concentrar lo trágico en los ensayos, aunque una vez que ha comenzado el espectáculo parece emerger un humor innato". Pero lo que es seguro es que la indiferencia no es una opción ante esta soul opera anti-minimalista de Peeping Tom, única y espectacular.

Hans-Maarten Post, Utopia Parkway (blog)

Algunos artistas prefieren cambios radicales y movimientos atrevidos. Otros continúan refinando un estilo inconfundiblemente propio. Con la trilogía *Le Jardin/ Le Salon/ Le Sous Sol* honestamente pensé que el dúo de Bruselas Peeping Tom había agotado su estilo. Qué equivocado estaba. *32, rue Vandenbranden* es un trabajo maravilloso y equilibrado, que una vez más combina danza, teatro y música. Poético, cinematográfico y divertido.

(...) Hay un contorsionista y una cantante clásica. Uno de los bailarines es holandés, otros dos son coreanos. Bailan, actúan y cantan. También hay pantomima. Te hacen reír y justo después intentan hacerte llorar. Un *collage* de escenas que contiene una historia. ¿Me entiendes? Es un pequeño milagro que *32, rue Vandenbranden* sea tan equilibrada y esté tan hermosamente orquestada.

Pero supongo que he ido muy deprisa. Así que volvamos al principio: un par de contenedores en lo alto de una montaña. Un telón de fondo gigante con nubes y montañas. Un paisaje nevado. Una joven y feliz pareja y una chica embarazada. Llegan dos extraños. Se desarrolla una historia sencilla. (...)

¿Es porque Carrizo y Chartier no toman parte en la actuación y por ello tienen una mejor visión de las cosas, desde la distancia? ¿Es porque han recibido consejos del montador cinematográfico Nico Leunen, que recientemente trabajó en películas como *Altiplano* y *De helaasheid der dingen*? Yo realmente no era un fan del universo de Peeping Tom; a pesar de ser consciente de todos los premios que han ganado (Mejor Espectáculo/Danza en Francia 2005, Premio al Joven Director en Salzburgo 2007). Pero esta vez he sido verdaderamente cautivado por su mezcla de elementos y su lenta, cinematográfica (incluido un sistema de sonido *surround*) y moderada forma de tomarse las cosas. Déjame añadir solo una nota negativa: el final me decepcionó.

Es fácil imaginar que esta obra será un gran éxito en el circuito de festivales. Es horrible que Maria Otal no pueda presenciar ese éxito. La actriz de 82 años, que estaba también en *Le Sous Sol* y que iba a ir de gira con *32, rue Vandenbranden*, murió inesperadamente el 17 de noviembre.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Cie XY

www.ciexy.com

Foto: Christophe Raynaud de Lage

CIRCO CONTEMPORÁNEO

LE GRAND C

País: Francia Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Creación colectiva: ABDELIAZIDE SENHADJI, AIRELLE CAEN, ANNE DE BUCK, ANTOINE THIRION, AURORE LIOTARD, CAROLINE LEROY, DENIS DULON, EMILIE PLOUZENNEC, EVE BIGEL, FEDERICCO PLACCO, GUILLAUME SENDRON, HÉLOÏSE BOUILLAT MAXIME PERVAKOV, MICHAËL PALLANDRE, MIKIS MINIER-MATSAKIS, ROMAIN GUIMARD, THIBAUT BERTHIAS y TOMÁS CARDUS Mirada cómplice: LOÏC TOUZÉ Creación musical: MARC PERRONE Creación de luces: VINCENT MILLET Creación de vestuario: MARIE-CÉCILE VIAULT con la ayuda de GÉRALDINE GUILBAUD Ayuda acrobática: MAHMOUD LOUERTANI -ESTRENO EN MADRID-

“LEVANTARSE CUANDO TODO SE DESMORONA... AUNQUE NO VALGA DE NADA, ASÍ EXISTIMOS, ASÍ RESISTIMOS”.
-Cie XY

Cie XY nació en 2005 gracias a la iniciativa de Abdel Senhadji y Mahmoud Louertani. Con *Laissez-Porter*, su primer espectáculo, este colectivo de dieciocho intérpretes visitó quince países y cumplió doscientas representaciones. En 2009, tras el estreno de *Le Grand C*, Emmanuelle Bouchez escribía en la revista francesa *Télérama* a propósito de la pieza que “los acróbatas parecen delicados felinos que hacen y deshacen con paciencia sus quiméricas geometrías”. Porque *Le Grand C* es un espectáculo de circo contemporáneo que mezcla distintas generaciones y distintos talentos para contar historias entre personas con un lenguaje propio lleno de poesía. Los cuerpos de los acróbatas dibujan arabescos, forman impresionantes columnas humanas de varios metros de altura y construyen pirámides con una facilidad asombrosa. Saltan, danzan y vibran en un ballet acrobático que corta el aliento y que asombra por su virtuosismo, por la calidez de su narración y por lo que tiene de desafío a los sentidos. Con música del acordeonista y compositor Marc Perrone (ha participado en películas como *Un domingo en el campo*, de Bertrand Tavernier y *La huella*, de Bernard Favre, entre otros muchos filmes), *Le Grand C* nos embarca en un viaje que parte de la pista y termina en el cielo. El espectáculo se estrenó el 14 de mayo de 2009 en el Théâtre d'Elbeuf (Francia).

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

La Cie XY nació en 2005 gracias a la iniciativa de Abdel Senhadji y Mahmoud Louertani como una prolongación natural del proceso de enseñanza con los alumnos Denis Dulon, Airelle Caen, Anne De Buck y Mikis Minier-Matsakis. En el año 2005 firmaron *Laissez-Porter*, un primer espectáculo conjunto alrededor de las acrobacias en el que el grupo experimentaba con las posibilidades artísticas de la creación colectiva. En el año 2009 estrenaron *Le Grand C*, que podrá verse en más de treinta teatros durante 2010.

Los dieciocho intérpretes que forman la Cie XY buscan el encuentro con el público en todo tipo de espacios, desde los teatros a las calles. Con sus *Improptus*, la compañía se ha aventurado en la improvisación callejera, creando espectáculos de música y acrobacia en bares, paradas de autobús y calles, interactuando con los viandantes e improvisando música y acrobacias.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Circo Price
Tel. 010
www.teatrocircoprince.es
19, 20, 21 y 22 de mayo a las 20.30 horas.

Con nombre propio

Nos hemos reunido, a iniciativa de los veteranos, para hacer juntos parte del camino. La historia de mezclar generaciones y de hablar de nuestra regresión, con las palabras que nos quedan, con quien nos habla: La ley de plegarse y saltar, la necesidad de lanzarse al aire y no bajar jamás. Levantarse cuando todo se desmorona... aunque no valga de nada, así existimos, así resistimos. El placer de estar juntos, de no interpretar sino sugerir, dejar transpirar el trabajo, el trabajo, siempre el trabajo... Es nuestro mantillo, nuestro cimiento, es gracias a esto que hemos pasado de una suma de individuos a un gran colectivo.

Cie XY

Sobre el espectáculo

Apoyando el principio de dúo y dando una vuelta a la relación hombre/mujer en las acrobacias, los diecisiete intérpretes exploran nuevas vías en los estados del cuerpo, la técnica circense y, sobre todo, en lo que son capaces de contar al público. En poco más de una hora se desarrolla un universo en tres dimensiones a la vez sublime, desmesurado e impregnado de loca humanidad. Una microsociedad con códigos y ritos sorprendentes que revelarán, si prestan atención, personalidades tiernas, poderosas, sensuales, divertidas y poéticas. Tan lejos y tan cerca de nosotros.

En el escenario

Mahmoud Louertani, Romain Guimard, Claire Gourlet, Vincent Millet, Marie-Cécile Viault y Géraldine Guilbaud son compañeros para todo lo que concierne a la parte técnica: las acrobacias, la dirección general, la luz y el sonido, la creación lumínica y el vestuario.

Mahmoud Louertani y Abdeliazide Senhadji, acróbatas

En 1994 Mahmoud Louertani y Abdeliazide Senhadji acaban sus estudios en el Centro Nacional de Artes Circenses de Châlons-en-Champagne. Desde entonces han participado en numerosos proyectos, entre ellos *Vox populi vox*, de la compañía Pierre Doussaint; en la creación en 1996 de la compañía Mauvais Esprit, en *Ningen et Frankenstein* del Cirque Baroque, en *Bartleby*, de la compañía François Verret. En 2001 crean los espectáculos *Cabane, jeu de cirque* y *Rushs*, con las compañías Ebauchoir e Ici ou Là.

Les hemos podido ver en el cartel de *Sublimés*, de la compañía Hendrick Van der Zee. Desde 1998 trabajan en el Centro de Artes Circenses de Lomme. En 2005, en *Laissez-Porter*, de la compañía XY. Louertani en *Je Tu Lui*, de la compañía Ebauchoir, y Senhadji en *Tangente*, de la compañía MPTA.

Romain Guimard, acróbata, regidor y portor

Romain Guimard se forma en acrobacias en Noctambules, después en Balthazar y en la Escuela Nacional de Circo de Châtelleraut. Continúa su formación artística en el Centro de Artes Circenses de Lomme. Crea el espectáculo *Yvan le T.* con la compañía Sisyphe, y *Trans(e)*, con la compañía Comme la Lune. Participa en la ópera *Orpheo* de Monteverdi, *Don Quichotte*, de la compañía Fahrenheit 451, *Cocons*, de Tréteaux du Coeur Volant. Participa regularmente en los conciertos de Marc Perrone. Paralelamente, se forma en regiduría y participa en la creación lumínica de *Laissez-Porter*, de la compañía XY.

Airelle Caen, acróbata y Denis Dulon, acróbata y portor

Ella obtiene su BAC de circo en la Escuela Nacional de Circo de Châtelleraut en 2001. Él descubre las artes circenses en Pop Circus a los nueve años de edad. Ambos entran en el Centro de Artes Circenses de Lomme en 2002 y salen en 2004 con el número *Contrecarré*. Trabajan con XY en *Laissez-Porter* y en el espectáculo callejero *L'Incident* y *1896*, para la compañía Fardeau.

Anne de Buck, acróbata y Mikis Minier-Matsakis, acróbata y portor

Tras pasar por el Lido, el Centro de Artes Circenses de Toulouse y la Escuela Nacional de Artes Circenses de Rosny-sous-Bois, Anne entra en el Centro de Artes Circenses de Châlons-en-Champagne. La hemos podido ver, entre otros espectáculos, en *IJK*, de la compañía 111. En 2003 crea con Mikis Minier-Matsakis, formado en el Centro de Artes Circenses de Lomme, el espectáculo *Fardeau*. En 2004, ambos crean con Airelle Caen y Denis Dulon *L'Incident*. También participan en la creación de *Laissez-Porter*, de la compañía XY. En 2006 idean a cuatro *1896*.

LE GRAND C

Aurore Liotard, acróbata y Antoine Thirion, acróbata y portor

Después de un curso en el Centro Nacional de Artes Circenses de Châlons-en-Champagne, siguen las enseñanzas de Nordine Allal, Abdeliazide Senhadji y Mahmoud Louertani en acrobacias. Se unen al Cirque des Nouveaux Nez y crean un número en 2006. Desde entonces han colaborado con el Cirque Bouffon (Alemania) y en varios cabarets. Su número fue premiado en el 30 Festival du Cirque de Demain en París con una medalla de plata; y con una de oro en el 8 Festival Internacional de Circo de Moscú. Participan en *L'enfant qui...*, de la compañía belga Théâtre d'un jour.

Eve Bigel, acróbata y Thibaut Berthias, acróbata y portor

Acabaron su formación en acrobacias en el Centro de Artes Circenses de Lomme. *Le Grand C* es su primera creación.

Federico Placco, acróbata y portor

Después de acompañar a Cie XY en diversas actividades, ha vuelto a unirse a ellos para *Le Grand C*.

Caroline Le Roy, acróbata y Michaël Pallandre, acróbata y portor

Ambos se forman en artes circenses, Michaël especializándose en dúos con Laurence Boute, y Carolina, en malabares. En 2003 se vuelven a unir a Michaël, Laurence y Albin Warrette para fundar la compañía Prêt a Porter y el espectáculo *Histoire amère d'une douce frénésie* (140 representaciones en Francia y otros países). En 2006 crean *Le Diable au Corps* (40 representaciones en Francia, Hungría, Alemania, Suecia, España...).

Héloïse Bouillat, acróbata y Guillaume Sendron, acróbata y portor

Siguen su formación artística en el Centro de Artes Circenses de Lomme, donde se especializan en acrobacias. En 2006 crean *Le Médecin Volant*, de Molière, con la compañía Avis de Tempête. Ese mismo año crean el espectáculo *Sang et Or* con el circo Zanzibar, llevado a la pista por Christian Lucas.

Emilie Plouzenec, acróbata

Acaba sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Circenses de Rosny-sous-Bois en 2004, que continúa en el Centro de Artes Circenses de Lomme, donde se forma en acrobacias con Abdeliazide Senhadji, Lordy Allal y Mahmoud Louertani. En 2007 participa en *Laissez-Porter* (compañie XY), *L'Incident y Fardeau* (compañía Fardeau).

Maxim Pervakov, acróbata y portor

Formado en el Centro Nacional de Artes Circenses de Châlons-en-Champagne, Maxim participa en la creación del espectáculo *Voir plus haut*, con puesta en escena de Jacques Rebotier. De 1998 a 2001 trabaja con Cirque Baroque (*Frankenstein, Ningen*).

De 2001 a 2006 crea con Cirque Désaccordé *Les oiseaux le bord du monde*, con puesta en escena de François Cervantès, y *Après la pluie*, una puesta en escena colectiva.

Tomàs Cardus, acróbata y portor

Desde los seis años participa en los *Castells* catalanes. En 2001 entra en la Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona. En 2003 comienza su formación en el Centro de Artes Circenses de Lomme, donde se especializa en acrobacias. En 2006 se une al espectáculo *Après la pluie*, de Cirque Désaccordé.

Más en

www.ciexy.com

LE GRAND C

Cie XY

Creación colectiva

ABDELIAZIDE SENHADJI
 AIRELLE CAEN
 ANNE DE BUCK
 ANTOINE THIRION
 AURORE LIOTARD
 CAROLINE LEROY
 DENIS DULON
 EMILIE PLOUZENNEC
 EVE BIGEL
 FEDERICCO PLACCO
 GUILLAUME SENDRON
 HÉLOÏSE BOUILLAT
 MAXIME PERVAKOV
 MICHAËL PALLANDRE
 MIKIS MINIER-MATSAKIS
 ROMAIN GUIMARD
 THIBAUT BERTHIAS
 TOMÀS CARDUS
 LOÏC TOUZÉ
 MARC PERRONE
 VINCENT MILLET
 MARIE-CÉCILE VIAULT con la ayuda de
 GÉRALDINE GUILBAUD
 MAHMOUD LOUERTANI

Mirada cómplice

Creación musical

Creación de luces

Creación de vestuario

Ayuda acrobática

Residencias y coproducciones: Le Cirque théâtre d'Elbeuf, Centre des arts du cirque de Haute-Normandie (76); La Brèche, Centre des arts du cirque de Basse-Normandie (50); La Verrerie d'Alès en Cévennes, Pôle Cirque Région Languedoc-Roussillon (30); Maison de la culture de Tournai (Bélgica); Ecole de cirque de Lomme (59).

Otros coproductores: La Comédie de Béthune, CDN Nord-Pas-de-Calais (62); Circuits, Scène conventionnée de Auch (32).

Le Grand C ha sido subvencionado por: Le Ministère de la Culture (DMDTS, DRAC Nord-Pas-de-Calais); Le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais y L'ADAMI.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

LE GRAND C

Cie XY

The Guardian, Lyn Gardner, 19/04/10

Cuando era muy pequeña había un personaje en televisión llamado Twizzle, que podía plegar su cuerpo hacia arriba y hacia abajo en lo que me parecía un milagro. Me había olvidado de él hasta ver a esta compañía francesa de circo, XY, cuyas torres humanas se elevan y caen de una forma mágica. Los intérpretes trepan sobre los hombros de los demás, se elevan en el aire como si la urgencia por tocar el cielo fuera irresistible. Gente corriente se transforma en gigante. Por un breve momento, antes de que la torre humana comience a tambalearse, estas personas son casi dioses, pero dioses de hojalata que inevitablemente caerán a la tierra, adonde realmente pertenecen.

Le Grand C puede evocar algo importante y grandioso, pero este espectáculo (de una compañía cuyo nombre da a entender su igualdad de géneros) es realmente modesto, interpretado sin otro equipo que un pequeño leño y un panel tambaleante en un pódium de 360 grados. Es tan sencillo que los primeros diez minutos son interpretados casi en silencio y en la semioscuridad. Pero si tardan un rato en meterte dentro y revelarte sus tímidos encantos, al final su diferenciada estética y las sorprendentes habilidades de los intérpretes te ganan totalmente.

El aspecto aparentemente corriente de este espectáculo de setenta minutos es parte de su atractivo, porque su falta total de parafernalia le permite sorprenderte constantemente: mujeres de repente se elevan en el aire como golondrinas; dos chicas con traje rojo, cada una de pie en el hombro de un hombre, intercambian sus posiciones en el aire. Te hace parpadear -está hecho con tanta destreza que casi no puedes creer lo que has visto-.

Nadie debe dudar del esfuerzo y el talento que encierra. A veces, la fascinación es simplemente observar el mero esfuerzo físico. El sudor que cruza la cara, la sombra de duda que ocasionalmente aparece en los ojos de la persona en la base de la torre, que es quien sujeta a todo el grupo.

A veces todo trae reminiscencias de un paseo por la plaza del pueblo en una calurosa noche mediterránea en la que jóvenes hombres y mujeres intentan impresionarse mutuamente, y las relaciones cambian y forman remolinos en un patrón constantemente cambiante. En cualquier caso, este es un espectáculo que te hace querer caminar más alto, como los propios intérpretes, y alcanzar el cielo.

Times Online, Donald Hutera, 21/04/10

(...) Con base en Lille, la compañía XY parece componerse principalmente de jóvenes acróbatas que ejecutan proezas de increíble solidez y agilidad, con encanto y humanidad, que vi en estado de extasiada admiración.

Con una plataforma circular, *Le Grand C* es maravillosamente sencillo cargado de deliciosas sorpresas y auténtico riesgo. El escaso equipamiento -un leño artificial, un panel tambaleante y una pequeña plataforma sobre la que saltar- es empleado con moderación. En la mayor parte del espectáculo el elenco se apoya en los demás, permitiéndonos verlos como individuos y como miembros de una comunidad en escena. El esfuerzo que implica lo que hacen y el nivel de confianza requerido para conseguirlo son bonitos de ver. (...)

La verticalidad podría ser el tema del espectáculo, pero se trata de un concepto explorado totalmente a través de acciones que a veces incluyen destrezas propias del baile. Cuando cuatro hombres, cada uno con una mujer de pie en sus hombros, comienzan a balancearse, es como ver un bosque de árboles bailando el vals. (...)

La gravedad, desafiada generosa y osadamente, constituye otro de los temas clave de la compañía. Los intérpretes pueden estar de pie en las alturas o volar por el aire tras ser lanzados como cohetes, pero siempre vuelven a bajar a la tierra. El espectáculo contiene una plétora de volteretas, caídas, saltos y una torre formada por siete cuerpos. La variedad de actividades está bien calculada, entre piezas de un grupo grande y de otro más pequeño, números entre dos o más personas. Todo se presenta con desenvoltura, apoyada en un travieso sentido del humor. Las emociones que ofrece XY son dulces. (...)

LA CRÍTICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Compañía Tejido Abierto

www.jorge-eines.com

Foto: 7 cuerdas

TEATRO

TEJIDO ABIERTO - TEJIDO BECKETT

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

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

Dirección y dramaturgia: JORGE EINES Intérpretes: CARMEN VALS, INMA GONZÁLEZ, DANI MÉNDEZ y ALEXANDER CABALLERO
 Ayudante de dirección: JOEL MACHBRIT Escenografía: JOSÉ LUIS RAYMOND Vestuario: IKERNE GIMÉNEZ Asistente de vestuario:
 ELENA GÓMEZ Ambientación de vestuario: MARÍA CALDERÓN Iluminación: JUAN G. CORNEJO Fotografía: HERNÁN GIAMPIERI
 Música original: OLESYA DAVIDOV -ESTRENO EN MADRID-

“ES UNA INDAGACIÓN SERIA SOBRE LO HUMANO. PONER ENTRE PARÉNTESIS LO SUPERFLUO Y BUSCAR EN LOS PERSONAJES DE BECKETT”. - Jorge Eines

Sobre esta pieza, que se divide en cuatro segmentos, Jorge Eines (Buenos Aires, 1949) ha dicho “Buscamos el origen. No ser originales, sino descubrir desde la realidad de la escena un tejido constituido de interacciones entre situaciones y personajes. Captaciones del universo beckettiano para ser esgrimidas como oportunidades para tejer una trama. Desde la neurosis de lo cotidiano hasta el suicidio como última opción de realización individual hay que descubrir metas que nos invitan a seguir. En ello estamos (...)”. La potencia dramática de los personajes generará situaciones de humor, ternura y emoción, compartiendo con el espectador una intensa experiencia acerca del sentido de la vida. En palabras de Jorge Eines: “es difícil contar la soledad. Supongo que para nosotros debería ser más difícil seguir callando. Los seres humanos arrasamos con todo”.

Jorge Eines es catedrático de Interpretación, director de teatro y teórico de la técnica interpretativa, además de fundador y director de su propia escuela de actores. En esta ocasión, sube al escenario *Tejido abierto-Tejido Beckett*, una aventura teatral en la que Carmen Vals, Inma González, Dani Méndez y Alexander Caballero encadenan situaciones y hacen surgir a los individuos paradigmáticos de la obra del Premio Nobel de Literatura Samuel Beckett: Vladimiro, Estragón, Krapp, Winnie, Pozzo, Lucky, Moran, Molloy y Malone.

Brilla la Luna. Cuatro locos amantes de la obra del autor irlandés se encuentran en una estación de tren abandonada. Han sido convocados por una carta anónima. Cada uno debe traer un personaje dramático del autor y un texto literario. Un carrito, una maleta y una gran bolsa contienen todo lo necesario...

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

La Compañía Tejido Abierto nace en el año 2007. Buscando una denominación para el equipo de trabajo reunido alrededor de la obra de Samuel Beckett, surge la palabra “tejido”, como lo que origina, define y da sentido a cada ensayo. En palabras de la compañía “tejer con el actor para que algo ocurra y propiciar que aparezca el resultado. Una metodología asumida en años de formación técnica actoral, que hace factible una pertenencia”.

Con el cierre de Ensayo 100 Teatro en 2004, espacio de trabajo y creación durante más de quince años, Jorge Eines concluye una etapa que desemboca años más tarde con Tejido Abierto. Entre los últimos espectáculos de la compañía, encontramos *Nina*, de José Ramón Fernández (Premio Lope de Vega); *El guía del Hermitage*, de Herbert Morote; *Camino del cielo*, de Juan Mayorga (ocho nominaciones a los premios ACE de Argentina) y *El precio*, de Arthur Miller (cuatro nominaciones a los Premios Max).

Jorge Eines también ha dirigido *Woyzeck*, de Georg Büchner (nominado al Premio Molière a la Mejor Dirección); *Ivanov*, *La gaviota* y *Tío Vanía*, de Antón Chéjov; *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega; *La señorita Julia*, de August Strindberg y *La música*, de Marguerite Duras (estrenada en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid (2002).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español

Sala pequeña

Tel. 91 360 14 80

www.esmadrid.com/teatroespanol

20, 21 y 22 de mayo a las 21 horas.

23 de mayo a las 19.30 horas.

TEJIDO ABIERTO - TEJIDO BECKETT

Con nombre propio

Cuatro locos amantes de Beckett se encuentran en una estación abandonada. Han sido convocados por una carta anónima. Cada uno debe traer un personaje dramático del autor y un texto literario. Al personaje lo vemos entrar. Al texto no lo conocemos.

Surgirá ante el asombro de los otros tres cuando menos lo esperen.

Buscamos el origen. No ser originales, sino descubrir desde la realidad de la escena un tejido constituido de interacciones entre situaciones y personajes. Captaciones del universo beckettiano para ser esgrimidas como oportunidades para tejer una trama. Desde la neurosis de lo cotidiano hasta el suicidio como última opción de realización individual hay que descubrir metas que nos invitan a seguir. En ello estamos.

Restos. Huellas lejanas de *La divina comedia*. ¿Lo adivina? No. No lo adivino. Es Belacqua Shuah multiplicado por cuatro.

Gracias a Dante Alighieri tenemos un trampolín.

Cada uno trae una maleta, un carrito o una bolsa. Un arrastre de cosas que deberá instalar en el lugar. La instalación es una especie de entrenamiento acción-palabra para recordar el texto que cada uno eligió.

Hay una luna que ilumina la estación. Espera ser escrita por alguien con tanto atrevimiento e imaginación como para atreverse y poder llegar hasta ella. La adaptación al espacio se produce de forma natural porque cada uno busca su lugar. Los encuentros con los demás son escrutadores. Pueden ser desde un cierto abandono de personaje y luego un regreso. Dos individuos parecidos a alguno de la obra de Beckett exclamarán al final “corremos el riesgo de significar algo”. A lo largo de la obra será nuestro caballo de batalla para aclarar la esencia de nuestro discurso.

Cada personaje nuevo que llega es un combate contra la muerte.

Cuando el sin sentido dice aquí estoy los personajes dicen: estamos dispuestos a combatirlo. Aceptación de la fugacidad.

Negación de lo eterno. Nuestro mensaje reaparece cíclicamente para decir que no hay nada que queremos significar mientras estamos diciendo lo más que podemos.

Cada espectador tendrá que atrapar lo que pueda con relación a lo que cada uno pueda significar. La aparición de diversos textos para ser tejidos remite a lugares y situaciones del autor irlandés.

Hay música que son los textos de su obra y hay cambio de música y por lo tanto reconocimiento y adaptación a textos ajenos.

Se van a ir de la estación sin haber podido establecer contacto verbal con los otros. Se han visto. Han oído textos de Dios.

Pero nadie ha podido comunicarse con nadie. Es difícil contar la soledad. Supongo que para nosotros debería ser más difícil seguir callando. Los seres humanos arrasamos con todo.

Alguien se atreve y escribe la sentencia prometida. Con un spray como si se tratara de una pared en la calle nos entregamos a un efímero acto político. Escribió Alain Badiou: “No, la obra de Beckett no es lo que siempre se nos ha dicho que era:

desesperanza, absurdo del mundo, angustia, soledad, degradación...”. Es una indagación seria sobre la humanidad pensante. Poner entre paréntesis todo lo que es superfluo y retrotraer al hombre a sus funciones indestructibles. La indigencia de los personajes de Beckett, pobreza, sus enfermedades, su vagabundeo sin finalidad aparente, todo lo que parece una alegoría de las miserias de la condición humana se puede comparar con la duda con la cual Descartes conduce al individuo al vacío. Un vacío inmenso recorre el universo. Ahora se ha llenado de crisis. Una palabra idónea para describir una oportunidad que quizás alguien aproveche.

Es nuestra oportunidad. Poder interrogar desde el teatro al desasosiego.

La obra de Beckett como pretexto para la catarsis. Una fórmula que hay que inventar para paliar los excesos que nos amenazan desde la sombra invisible del vacío de sentido. El individuo, hombre o mujer, sometido a las pasiones de toda la vida, un territorio que ha permanecido inmutable, sujeto a normas que se van haciendo cada vez más elásticas, rodeado de miles y miles de individuos en macrociudades, ha dejado de ser sujeto de la civilización para convertirse en un instrumento de ella. Poner algunas cosas al desnudo para seres humanos que necesitan encontrar el origen de las cosas.

Su razón de ser no es racional ni lógica. No opera en el campo de los significados tantas veces concebidos. Quién no se ha preguntado alguna vez: ¿eso qué significa? Renunciar a la pregunta inaugura un privilegio. Todo vale porque nada vale. Todo está permitido pero habrá que tomar las decisiones para poder escapar de lo que es obligatorio. Imposible sería para quien esto escribe habitar estos recorridos sin aquellos que durante muchos años han compartido conmigo algunas preguntas. Me refiero a exalumnos, inscritos ya en eso que se denomina profesionalidad, pero todavía dispuestos a escuchar otras voces. Con ellos iniciamos hace más de un año este viaje. Difícil sería entender el porqué de este proyecto sin entender la naturaleza de los vínculos. Desde ellos hacia el universo del llamado Teatro del Absurdo por la vía más larga. La de la retribución más que nada humana. Más que nada artística. El lenguaje no es un instrumento del pensamiento en el mundo que nos regala Beckett. Hablan, porque no tienen otro remedio que emplear las palabras. Saben desde siempre que no van a conducir a ninguna parte.

Desde el comienzo sabemos el final, pero aquí estamos.

Jorge Eines

TEJIDO ABIERTO - TEJIDO BECKETT

Sobre el espectáculo

El espectáculo está dividido en cuatro segmentos.

En el primero Belacqua Shua, constructor de laúdes y extraído de *La divina comedia*, nos descubre el mito de origen de todos los personajes del universo de Beckett.

En el segundo segmento, Primer Amor y Último Deseo se llaman entre sí y nos muestran conductas tan explosivas como cotidianas. Son los títeres homicidas.

En el tercero, los vínculos de poder y dominación se esconden detrás del amor. No es difícil amar a alguien. Lo difícil es vivir con alguien.

En el último segmento, lejanos ecos de Krapp, Winnie o Vladimiro y Estragón. Son el último tren. El último esfuerzo para combatir el sinsentido.

En el escenario

Jorge Eines, Catedrático de Interpretación, director de teatro y teórico de Técnica Interpretativa

Jorge Eines es, además, fundador y director de su propia escuela de Interpretación. Nació en Buenos Aires en 1949. Debido a la situación política argentina emigró a España en 1976, instalándose en Madrid, donde obtuvo la Cátedra de Interpretación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza (RESAD) hasta que en 2001 fundó la Escuela de Interpretación Jorge Eines. En los últimos cinco años ha dictado seminarios para actores y/o docentes de Teatro en diversas ciudades de España (San Sebastián, Gijón, Valencia, Bilbao, Barcelona) y América (Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, etc.).

Sus viajes a Latinoamérica lo han llevado muchas veces a Colombia, Chile y Argentina, en cuyas universidades ha dirigido el seminario Los Tres Binomios.

Ha dirigido numerosos espectáculos, entre los que destacan *Woyzeck*, de Georg Büchner (nominado para el Premio Molière a la Mejor Dirección); *Ivánov*, *La gaviota* y *Tío Vania*, de Antón Chejov; *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega; *La señorita Julia*, de August Strindberg; *Los paraísos perdidos* y *Alrededor de Borges*, sobre textos de Jorge Luis Borges; *La música*, de Marguerite Duras; *Estación Tango*, con música de Astor Piazzolla o *El precio*, de Arthur Miller (cuatro nominaciones a los Premios Max), entre muchos otros.

Jorge Eines ha dirigido espectáculos en Argentina, España, Colombia, Estados Unidos e Israel.

Asimismo, es autor de los libros *Teoría del juego dramático*, *formación del actor I: Introducción a la técnica*; *Alegato a favor del actor*; *El actor pide y Hacer actuar*, los dos últimos publicados por la editorial Gedisa en la colección Arte y Acción.

Todos los actores de esta obra se han formado en la Escuela de Interpretación Jorge Eines.

Carmen Vals, actriz

Carmen Vals ha sido la protagonista, entre otros, de *Nunca estuve en Bagdad*, de Abel Neves (dirección de Jorge Eines, estrenada en el Festival Internacional Madrid Sur 2006); *La Celestina*, de Francisco de Rojas (dirección de Jesús Cracio, 2004); *Las ferias de Madrid*, de Lope de Vega (dirección de Jesús Cracio, 2004); *Dandín*, de Molière (dirección de Jorge Eines, 2000); *Los paraísos perdidos de Jorge L. Borges* (dirección de Jorge Eines, Madrid y Buenos Aires, 1999) o *De la cuna a la luna*, serie de 13 capítulos de TVE (1993).

Carmen Vals es también docente.

Alexander Caballero, actor

Alexander Caballero ha participado en series de televisión como *Aída*, *Hospital Central* o *Sin tetas no hay paraíso* (Telecinco). También ha trabajado en publicidad, en cortometrajes, con la compañía de teatro Gaitzerdi y en espectáculos dirigidos por Kepa Ibarra.

Dani Méndez, actor

La experiencia teatral de Dani Méndez incluye espectáculos como *Cuarentena* (La Casa Encendida de Madrid, Festival de Teatro Independiente de Valencia) o *Belgrado*, de Angélica Liddell (Teatro Español de Madrid). También ha trabajado en publicidad y cortometrajes.

Inma González, actriz

Inma González es miembro fundadora del grupo teatral Los Gorriones. Ha trabajado también con Octopussy Teatro, Mundos Posibles, Efímero Teatro y Mandanga Teatro y en dos cortometrajes.

Joel Machbrit, actor, ayudante de dirección

Joel Machbrit ha trabajado con el grupo Cenca Teatro, ha protagonizado un telefilm (*Um Beijo no Rio*, para TNT) y también cuenta con experiencia radiofónica.

Más en

www.jorge-eines.com

TEJIDO ABIERTO - TEJIDO BECKETT

Compañía Tejido Abierto

Dirección y dramaturgia
Intérpretes

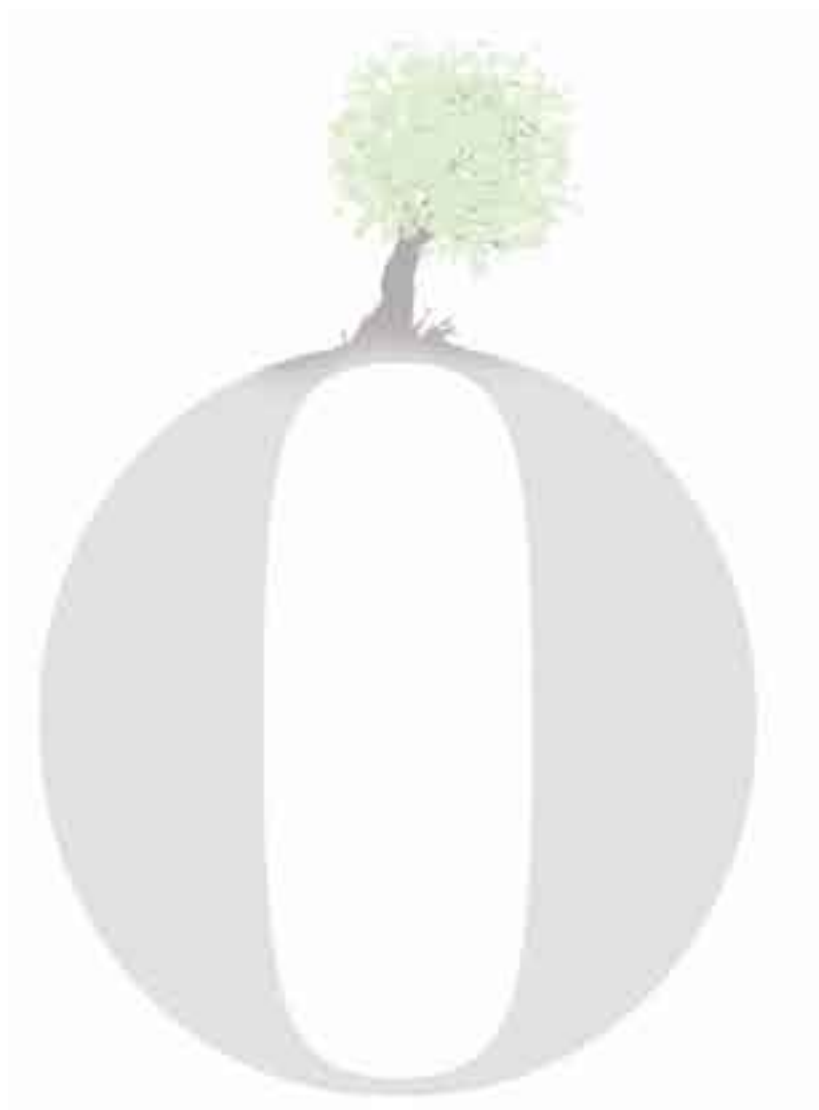
JORGE EINES
CARMEN VALS
INMA GONZÁLEZ
DANI MÉNDEZ
ALEXANDER CABALLERO
JOEL MACHBRIT
JOSÉ LUIS RAYMOND
IKERNE GIMÉNEZ
ELENA GÓMEZ
MARÍA CALDERÓN
JUAN G. CORNEJO
HERNÁN GIAMPIERI
OLESYA DAVIDOV
JOSÉ CAMACHO
SIETE CUERDAS

Ayudante de dirección
Escenografía
Vestuario
Asistente de vestuario
Ambientación de vestuario
Iluminación
Fotografía
Música original
Imagen
Vídeo

Producido por FEDINCHI SL con la subvención de la Comunidad de Madrid.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Aurélia Thierrée
www.aureliaoratorio.com

Foto: Richard Haughton

TEATRO VISUAL

EL ORATORIO DE AURÉLIA

País: Francia **Duración aproximada:** 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

Creado y dirigido por: VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN Intérpretes: AURÉLIA THIERRÉE y JAIME MARTINEZ Diseño de luces: LAURA DE BERNADIS y PHILIPPE LACOMBE Vestuario: VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN, JACQUES PERDIGUEZ, MONIKA SCHWARZL y VÉRONIQUE GRAND Director técnico y maquinista: GERD WALTER Luces: THOMAS DOBRUSKZÉS/ ROBERTO RIEGERT Sonido: KAROL SEIDEL/ NICHOLAS LAZZARO Backstage: MONIKA SCHWARZL, ANTONIA PARADISO y TAMARA PRIETO ARROYO
-ESTRENO EN MADRID-

“COMO UN SUEÑO EN EL QUE OCURREN COSAS EXTRAORDINARIAS... Y TE ADAPTAS...” - A. Thierrée en The Times

Victoria Thierrée Chaplin ha creado con su pareja el actor Jean Baptiste Thierrée espectáculos llenos de magia y poesía visual como *Le Cirque Invisible* y *Le Cirque Imaginaire*. En esta ocasión, junto a su hija Aurélia Thierrée, estrena en Madrid *El oratorio de Aurélia*, una fantasía de delicada extravagancia que recuerda los paisajes quiméricos de sus anteriores trabajos.

Un mueble de tres cajones que esconde a una mujer. Cortinas de terciopelo rojo, muñecos de madera, criaturas fantásticas, sombras, trucos, acrobacias... y un tren que pasa. Sobre el escenario se despliega este collage de retazos humorísticos con la lógica dispartada de un mundo patas arriba. Acompañada del bailarín Jaime Martínez, Aurélia viaja de sueño en sueño, de capítulo en capítulo, mientras el público reconoce las memorias extraviadas de la infancia.

¿Quién decide las reglas del juego? ¿Quién orquesta los actos? Como en los viejos teatros de variedades, el único objetivo aquí es el entretenimiento. Y la sorpresa, porque en *El oratorio de Aurélia* nada es lo que parece...

Onirismo, acordes de music-hall y teatro artesanal en esta pieza para la que Aurélia Thierrée vuelve a los orígenes y de la que la crítica ha dicho cosas como que “con la mirada encendida y el corazón feliz, el espectador aguarda un último prodigio...”. La pieza está inspirada en esos dibujos medievales que representan el mundo al revés.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Victoria Chaplin se une en 1970 al actor y director Jean Baptiste Thierrée que ese mismo año crea el espectáculo *Le Cirque Bonjour*. En 1971 esta pieza es invitada al Festival d'Avignon y comienza una gira por Francia.

Más adelante, la pareja evoluciona hacia un acercamiento más personal al mundo del circo. Firman *Le Cirque Imaginaire*, que gira por todo el mundo.

Aurélia Thierrée comenzó su carrera como actriz siendo una niña. Ha actuado en los espectáculos pioneros de nuevo circo *Le Cirque Imaginaire* y *Le Cirque Invisible*, creados por sus padres Jean Baptiste y Victoria. A partir de estas experiencias, la intérprete ha elaborado un mundo propio y singular, poblado de fantasías surrealistas. Aurélia Thierrée también ha trabajado en cine a la orden de directores como Milos Forman, Coline Serreau, Amos Kolleck y Jacques Baratier. Ha trabajado también para David Leveaux y Elizabeth Ashley. Durante varios años estuvo de gira con *Tiger Lillies Circus*, un espectáculo de la banda de culto londinense Tiger Lillies. Además, ha participado en espectáculos de variedades y cabaret en Berlín.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español
Tel. 91 360 14 80
www.esmadrid.com/teatroespanol
Del 20 al 30 de mayo, de martes a sábado a las 20.30 horas y domingos a las 19 horas.

EL ORATORIO DE AURÉLIA

Sobre el espectáculo

El oratorio de Aurélia es un conjunto humorístico y estrafalario de imágenes en las que una joven mujer deambula para conocer a seres humanos y seres no tan humanos. Escenas eternas de amor y pérdida, historias ilógicas de un mundo al revés nos seducen y evocan memorias perdidas de nuestra infancia. Aurélia, que ha actuado desde su más tierna infancia, está acompañada en esta ocasión por el bailarín Jaime Martínez, y rodeada por una serie de muñecos de madera, cortinas rojas y criaturas de fantasía.

A través del movimiento de las cortinas rojas de terciopelo se revelan o se encubren quimeras solitarias. En *El oratorio de Aurélia* vive un bailarín que suele bailar con la propia Aurélia y que tiene diálogos apasionados con su ropa. La pasión de Aurélia es evidente cuando oye el sonido de un tren que pasa cerca. Parece que el amor real se puede alcanzar más fácilmente entre dos cortinas que entre dos individuos.

¿Quién pone el mundo del revés? Las reglas del juego están escondidas. El oratorio es un remiendo visual. Cada secuencia tiene su propia vida y su propia lógica. Y, como en los viejos teatros de variedades, el objetivo es entretener.

No hay ni principio ni final, solo una miríada de piezas de un *puzzle* visual, gobernado por la extraña y poética lógica de nuestra imaginación. Victoria Thierrée Chaplin dirige a su hija Aurélia en esta obra de fantasía, mezcla de danza, música, acrobacias, títeres y magia. Un espectáculo que transporta al público a un mundo en el que puede pasar hasta lo imposible.

En el escenario

Jaime Martínez, actor y bailarín

Fue galardonado en 1998 con el Bessie, premio de teatro y danza de Nueva York, en honor a sus logros en la danza.

Nació en San Juan, Puerto Rico, y creció en Columbia, Carolina del Sur, donde inició su formación con Ann Brodie y Naomi Calvert. Continuó su formación con Dick Kuch, Dick Gain y Dianne Markham con una beca Nancy Reynolds en la North Carolina School of the Arts. También ha recibido becas del American Dance Machine y del American Dance Festival.

En 1987, se convierte en miembro fundador de la Parsons Dance Company, representando el solo *Caught*, firmado por el Sr. Parsons, durante 13 años. Jaime Martínez ha puesto también en escena numerosos trabajos del Sr. Parsons para compañías como: Ballet du Rhin, Les Ballets Jazz de Montreal, Carte Blanche Dance Company de Noruega, Ballet National de Nancy, Pennsylvania Ballet, New York City Ballet, Milwaukee Ballet, Roland Petit Ballet National de Marseille y Pacific Northwest Ballet. Además, ha dado clases y es miembro fundador de la Mark Dendy Dance & Performance

Ha trabajado con Diane Martell, Pearl Lang, Ruby Shang, Douglas Wright, Uris/Barr and Dancers, Robin Becker y Pooh Kaye's Eccentric Motions.

Más en

www.aureliaoratorio.com

EL ORATORIO DE AURÉLIA

Aurélia Thierrée

Creación y dirección	VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN
Intérpretes	AURÉLIA THIERRÉE JAIME MARTINEZ
Diseño de luces	LAURA DE BERNADIS PHILIPPE LACOMBE
Vestuario	VICTORIA THIERRÉE CHAPLIN JACQUES PERDIGUEZ MONIKA SCHWARZL VÉRONIQUE GRAND
Director técnico y maquinista	GERD WALTER
Luces	THOMAS DOBRUSKZÉS ROBERTO RIEGERT
Sonido	KAROL SEIDEL NICHOLAS LAZZARO
Backstage	MONIKA SCHWARZL ANTONIA PARADISO
Fotografía	TAMARA PRIETO ARROYO RICHARD HAUGHTON

Con el apoyo de Theatre L'Avant-Scène, Cognac, director: René Marion.
Management y contacto: Didier Bendel, www.aureliaoratorio.com
Representación en España: Anexa, internacional@anexa.nu

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

EL ORATORIO DE AURÉLIA

Aurélia Thierrée

Los Angeles Times, Charles McNulty, 05/02/10

Fantasia circense con apariencia de sueño

Aurélia Thierrée, la estrella de *El oratorio de Aurélia*, hace en el escenario maravillas a pequeña escala (...) Esta artista consigue dejar atónito al público a la vieja usanza, a través de una combinación de ingenio surrealista y gracia acrobática.

Hija de pioneros artistas de circo citados a menudo como una inspiración para el Cirque du Soleil, Thierrée ofrece al público la oportunidad de echar una mirada detrás de la cortina de terciopelo roja a la latente magia de la farándula, que espera que una imaginación eternamente valiente y joven la active. La pieza, creada y dirigida por la madre de Thierrée, Victoria Thierrée Chaplin, hija de Charlie Chaplin, es demasiado desordenada para una narrativa lineal. Pero hay una capacidad meditativa en la música de acompañamiento cercana a la elegía, aunque la acción sea siempre formulada en presente.

El hechizo comienza en una cómoda normal y corriente. Las partes del cuerpo salen de diferentes cajones en un rompecabezas que hace preguntarse cuántas manos (y piernas) están ayudando. El espectáculo, de hecho, es interpretado por Thierrée y el excepcionalmente vigoroso Jaime Martínez, pero hay un apoyo del *backstage* que ingeniosamente potencia las ilusiones ópticas.

(...) En este universo invertido, inspirado por dibujos medievales de mundos boca abajo y vueltos al revés, las cometas vuelan personas, las marionetas controlan las cuerdas y los trenes de juguete son llevados por los pasajeros. Esta confusión de reinos animados e inanimados constituye el motor de la sorpresa. Pero gran parte del placer proviene de la logística inconcebible de la presentación. Como en un espectáculo de magia, *El oratorio de Aurélia* desafía al público a descubrir sus trucos. (...)

El País (edición Cataluña), Natalia Iglesias, 04/10/08

Aurélia Thierrée, actriz y nieta de Charles Chaplin: "Mi mundo es más el cabaret que el circo"

(...) El éxito de *El oratorio de Aurélia* le sigue sorprendiendo. "Funciona, conecta con el público, y la gracia es que es tan frágil que tenemos que cuidarlo, mirarlo que no decaiga, reinventarlo". Dicen que en cada función incorporan algo nuevo, aunque la estructura es la misma, un espectáculo singular que aúna la magia del *music hall*, las variedades, la danza, la música y el circo, sin apenas texto, aunque descarta que tenga nada que ver con el cine mudo con el que brilló su abuelo, el mítico Charles Chaplin. "La comparación con Charlot es más psicológica que otra cosa. La gente intenta buscar vínculos familiares y es lógico que un gran autor inspire a otros artistas, pero en nuestro caso la inspiración viene de muchísimas pequeñas cosas, algunas insignificantes", apunta.

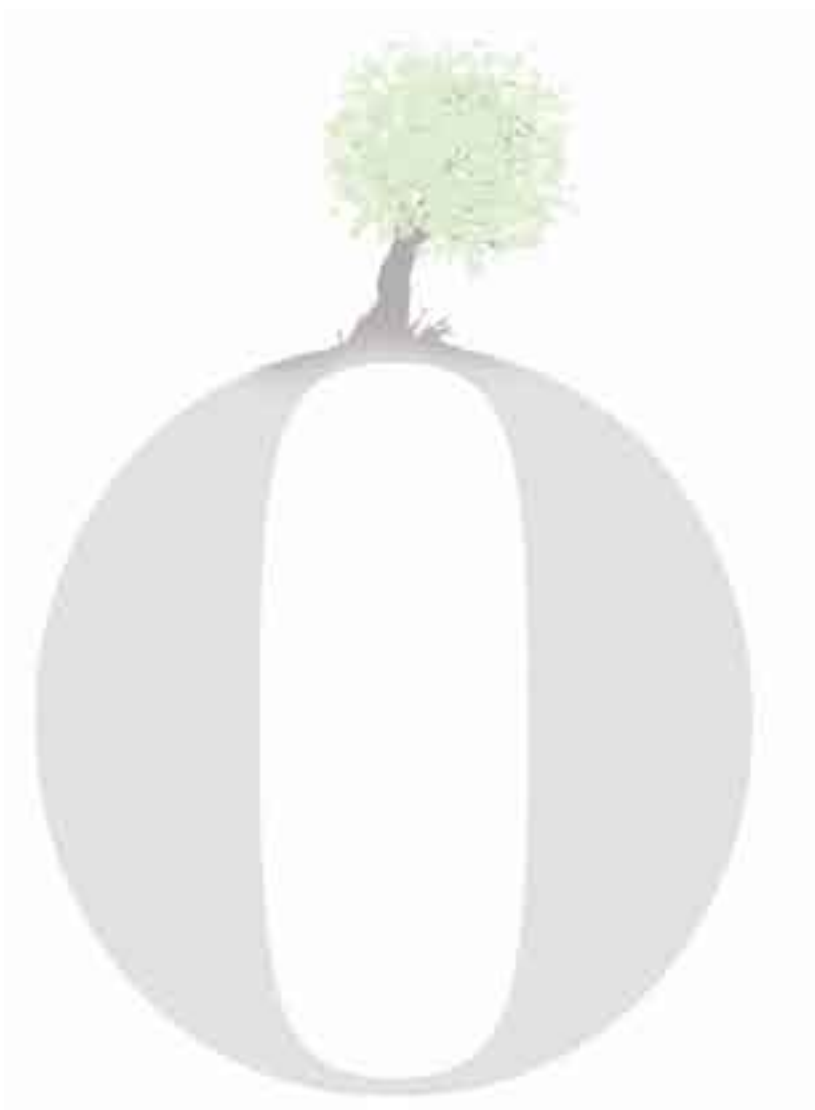
(...) Aurélia habla en plural, con su familia siempre presente. "Formamos un equipo y nos gusta trabajar juntos. También con mi hermano James, que tiene su propia compañía". Acostumbrada a actuar con sus progenitores desde que era una niña, su infancia transcurrió en medio de los escenarios -"fue la mejor forma de mantenernos unidos"-, aunque reconoce que intentó alejarse un tiempo y probar proyectos nuevos, pero volvió a casa porque "la vida es corta y los echaba de menos".

(...) Recuerda con especial intensidad un proyecto con la banda de culto británica Tiger Lillies. "Fue increíble, estuvimos en Berlín y pude hacer cabaret de verdad, que es mi mundo, mucho más que el circo, aunque este vive ahora un momento fantástico", asegura.

El Periódico de Catalunya, Carme Tierz, 03/10/08

(...) El oratorio de Aurélia orquesta una mezcla de música, baile y acrobacia que zambulle al espectador en una espiral de ilusión y, sobre todo, de humor. Es la herencia de aquel *clown* llamado Charlot, que cultivó una comicidad alejada de los cánones y engendró una estirpe de artistas que, como él, abogan por sorprender y entretener a la audiencia.

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Luis Garay & Co

<http://youtube.com/luisgarayb>

Foto: Eduardo Alcón

DANZA - PERFORMANCE

MANERIES

País: Argentina **Duración aproximada:** 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Idea y dirección: LUIS GARAY **Creación:** FLORENCIA VECINO y LUIS GARAY **Intérprete:** FLORENCIA VECINO **Música original y en vivo:** MAURO AP **Iluminación:** EDUARDO MAGGIOLO **Fotos:** EDUARDO ALCÓN
-ESTRENO EN ESPAÑA-

“EN MANERIES NO HAY VESTUARIOS, NO HAY OBJETOS, NO HAY TEXTOS, NO HAY VÍDEOS. AHORA SÓLO NECESITAMOS UN CUERPO...”. - Luis Garay

El coreógrafo colombiano Luis Garay se ha formado en países como Finlandia (Lyseon Lukio), Francia (Centre National de la Danse, Opéra du Rhin, Mulhouse), Colombia (Fundación Ballet Priscila Welton) o Argentina (Teatro General San Martín) y se ha especializado junto a coreógrafos de la talla de Emio Greco y Win Vandekeybus. Su mirada irónica, la búsqueda de nuevos patrones de belleza y la cualidad extremadamente física de sus piezas le convierte en un referente singular en el panorama coreográfico contemporáneo.

Con **MANERIES** -Premio a la Mejor Dirección en los Premios Teatro del Mundo 2009- Garay nos invita a una experiencia sobre el tiempo y la forma en la que el cuerpo es el material lingüístico. La bailarina Florencia Vecino pone al límite sus capacidades formales y expresivas en una experiencia llena de energía que nos sitúa en un nuevo formato escénico, entre la filosofía y la ciencia, entre el ritual tribal y la performance.

El escenario se despoja. La música puntea precisa, hipnótica, rítmica. El cuerpo de Florencia Vecino vibra y se transforma, según la crítica, en “puro vértigo”, en un “tornado para los sentidos”. Los lenguajes se cruzan y el público queda atrapado por esta obra que no se refiere a un universal (el cuerpo) ni tampoco a un particular (Florencia) sino que los abraza a los dos, como un ejemplo.

MANERIES se estrenó en Suiza en noviembre de 2008 y tras su paso por el Festival de Otoño en primavera visitará Berlín (In/Out Ballhaus Naunynstrasse).

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Luis Garay & Co trabaja de manera independiente en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2000. Sus producciones alternan las propuestas formales y las experimentales trabajando sobre el cruce de lenguajes y reconfigurando las percepciones habituales del tiempo y el espacio. Colaborando con distintos artistas, la Luis Garay & Co ha creado piezas que constituyen una investigación multidisciplinar, aunando teatro, escultura, artes visuales, música contemporánea y performance.

Las obras de este joven coreógrafo (dos veces nominado a los Premios Clarín y Premio a la Mejor Dirección en los Premios Teatros del Mundo) se interesan cada vez más por el diálogo entre ciencia, arte, filosofía, artes visuales y música. Entre los últimos espectáculos de la compañía se encuentran *Ouroboros* (2010), *The Divine Comedy* (2008), *B.U.T.* (2008), *Parto* (2007), *Mein Liebster* (2006), *12* (2006), *Hay en mí formas extrañas* (2005) y *Quién es quién* (2004). Las obras de Luis Garay se han presentado en festivales internacionales como el ADF, American Dance Festival, Estados Unidos; Festival Panorama de Rio de Janeiro; Queens Theater in the Park, Nueva York; Festival Internacional de Recife y FID, Brasil; Bienal Internacional de Bolivia y Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, entre otros muchos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
20, 21, 22 y 23 de mayo a las 21 horas.

Con nombre propio

MANERIES invita a una experiencia. *MANERIES* es una experiencia sobre el tiempo y la forma. Es un estudio sobre la imagen. Hemos llegamos al punto en el que hablamos sobre el lenguaje mismo, hablamos sobre la palabra misma, sobre el signo mismo... se nos ha ido. ¡El lenguaje se ha desprendido de nosotros mismos! Estamos hablando de la imagen misma, o mejor: es la imagen quien nos está hablando. Un desgarramiento de ese tipo solo puede ser doloroso y gratificante al mismo tiempo. En *MANERIES* no hay vestuarios, no hay objetos, no hay textos, no hay vídeos. Ahora, sólo necesitamos un cuerpo.

MANERIES trabaja el cuerpo como material lingüístico. Tomando signos icónicos, motivados y arbitrarios, la performer construye y explora una serie de pruebas sobre los límites de sus propias capacidades formales. Estas formas, atravesadas por el tiempo, (que están siendo) se generan, construyen y destruyen constantemente exponiendo al cuerpo como productor y receptor de posibles significados en un recorrido que conforma solo un devenir de posibilidades, de percepciones, de sentidos a construir. Estructuralmente *MANERIES* busca un nuevo formato escénico, se sitúa entre el debate filosófico y la rigurosidad científica, entre la tribalidad ritual y la performance.

El término *maneries* es usado por el filósofo Giorgio Agamben en su libro *La comunidad que viene*, refiriéndose a una forma manantial (...“manare Manantial; no es un ser que es en este o aquel modo, sino un ser que es el modo de ser propio, y por tanto, aún siendo singular, es múltiple y vale por todos...”*”). MANERIES* no se refiere a un universal, (ej. el cuerpo) tampoco a un particular, (ej. Florencia), los abraza a los dos, como un ejemplo.

Luis Garay

En el escenario

Luis Garay & Co

Luis Garay & Co trabaja en Buenos Aires desde el año 2000, donde ha creado más de diez espectáculos. Sus producciones son una mezcla de propuestas formales y experimentales que trabajan sobre el cruce de lenguajes y permiten una fuerte conexión con los cambios que atraviesa la escena y el cuerpo actual. Proyectando una mirada a la vez irónica y sensible, sus trabajos evidencian una búsqueda sobre nuevos patrones de belleza y una reconfiguración sobre nuestras habituales percepciones del tiempo y el espacio. Luis Garay & Co invita de manera aleatoria a distintos artistas para conformar una investigación multidisciplinaria, sus experiencias han atravesado el teatro, la escultura, las artes visuales, la música contemporánea y electrónica y la performance, uniéndose a reconocidos artistas argentinos para cada uno de sus iniciativas. Las producciones se interesan cada vez más en posibles diálogos entre ciencia, arte, filosofía, artes visuales y música.

Luis Garay, bailarín, coreógrafo y director

Luis Garay se formó en Finlandia (Lyseon Lukio), Francia (Centro National de la Danse, Opera de Rhin, Mulhouse), Colombia (Fundación Ballet Priscila Welton) y Argentina (Taller de Danza del Teatro General San Martín). También se especializó en talleres con reconocidos coreógrafos, como Emio Grecco y Wim Vandeykeybus. Ha tenido el apoyo de reconocidas instituciones privadas y estatales, como la Alianza Francesa de Buenos Aires, la Fundación Teatro del Sur, el SiWiC, Zúrich (Suiza), el Complejo Teatral de Buenos Aires, Prodanza, el American Dance Festival de Estados Unidos, la Fundación Amigos del Centro Cultural Recoleta, El Centro Cultural General San Martín y la Fundación Antorchas, entre otros. Su trabajo ha sido presentado repetidas veces en el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires; en el Festival Panorama, Rio de Janeiro, Bienal de Ceara, Festival Internacional de Recife, Forum Internacional de Danza de Belo Horizonte (Brasil); Porto Solo (Portugal); Internationale Musikfesttage Martinu B (Suiza); Queens Theatre in the Park, Nueva York, American Dance Festival (Estados Unidos); Bienal Internacional de Cochabamba (Bolivia); Festival Internacional de Tachira (Venezuela), entre otros. Asimismo fue invitado al Encuentro Internacional de Creadores de Brasilia 2009 y, recientemente, a ser comisario del Mercado Cultural Internacional de Bolivia.

Luis Garay ha ganado los premios a la Mejor Obra y a la Mejor Dirección en el Festival Iberoamericano de Teatro, Cumbre de las Américas, en 2006. Fue nominado dos veces a los Premios Clarín Espectáculos, como Revelación y Mejor Obra.

MANERIES

Florencia Vecino, bailarina y actriz

Florencia Vecino se tituló en la Escuela Municipal de Danzas de Tandil (Argentina) y en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro General San Martín. Ha trabajado como intérprete para reconocidos coreógrafos, como Alejandro Cervera, Miguel Ángel Elías y Juan Onofri, entre otros. En 2007 formó parte de la compañía Contenido Bruto, dirigida por Fabián Gandini, con la que participó en el ADF (American Dance Festival). En ese mismo año entró en la compañía de Hernán Piquín, con la que realizó giras por Costa Rica y España.

En 2008 Florencia Vecino formó parte del elenco de *Las Mujeres Sabias*, dirigida por Willy Landín, presentada en el Teatro General San Martín de Buenos Aires. Integrante de la compañía de Luis Garay desde 2006, ha participado como intérprete en *Mein Liebster*, *B.U.T.*, y *The Divine Comedy*. También ha realizado giras por Suiza, Alemania, Portugal, Estados Unidos y Bolivia junto al mismo coreógrafo con *MANERIES*. Actualmente trabaja en *Octubre*, la nueva producción de Luis Biasotto y la nueva obra de la coreógrafa Diana Szeimblum. También prepara la ópera *Rapto en el Serrallo*, bajo la dirección de Willy Landín. Como actriz forma parte del elenco de actores de las ficciones televisas de Canal 7.

Mauro AP, músico

Baterista, saxofonista, compositor y músico electrónico argentino, las composiciones musicales de Mauro AP comienzan de pequeño con influencias del Rock, Funk, Rock Trip, Reggae, Dub y música electrónica. A los doce años comienza a estudiar batería. Forma parte de Escencia, una banda de rock en la que participó durante algunos años de su adolescencia.

Buscando nuevos caminos en la música realiza una carrera de producción electrónica descubriendo un nuevo rumbo. En 2003 comienza a trabajar como DJ mezclando sus primeras producciones electrónicas. Se dedica profesionalmente a la composición y masterización electrónica. Participa en 2006 en el Festival Creamfields en Buenos Aires.

Sus producciones empezaron a ser tocadas por DJ nacionales e internacionales. Con el EP *Sueños místicos* llega al primer puesto del *Chart Minimal* de Tokio, a través del portal electrónico Wasabeat.

En 2007 se conecta en el mundo de la danza contemporánea experimentando con la guitarra, dándole otra utilización con Fx. Realiza una gira por Brasil con la obra *Parto*, de Luis Garay (2008).

Junto a su amigo productor VAIA crea *Microma*, proyecto minimal techno experimental. Participan en varios festivales de vanguardia, como Sinestesia y Net Label..s Unidos, entre otros.

Más en

<http://youtube.com/luisgarayb>

MANERIES

Luis Garay & Co

Idea y dirección	LUIS GARAY
Creación	FLORENCIA VECINO LUIS GARAY
Intérprete	FLORENCIA VECINO
Música original y en vivo	MAURO AP
Iluminación	EDUARDO MAGGIOLO
Fotos	EDUARDO ALCÓN

MANERIES es una coproducción con el Internationalle Musikfesttage Martinu B. (Suiza).
Con con el subsidio de Prodanza, Buenos Aires. Su versión en Estados Unidos fue posible gracias a Queens Theatre in the Park y Flushing Meadows Corona Park, NY.
En Brasil contó con el apoyo del circuito de Festivales Brasileños de Danza.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

MANERIES

Luis Garay & Co

La Nación, Carlos Pacheco, 25/04/09
Imágenes poéticas que generan fuertes emociones

En el centro del espacio vacío, la performer Florencia Vecino está detenida. La luz es tenue pero aún puede observarse que, sin movimiento alguno, ha puesto en funcionamiento ciertos mecanismos internos que, en algún momento, la llevarán a iniciar un proceso que redunde en alguna acción.

En un extremo, el músico Mauro Ap fija su vista en su computadora. El tiempo pasa, la espera produce cierta tensión. ¿Es que el director y coreógrafo Luis Garay no tiene nada para decir? Resulta extraño que un creador de su intensidad no lo tenga. En el programa de mano de la función asoma un texto que dice: "El lenguaje se ha desprendido de nosotros. Estamos hablando de la imagen misma o es la imagen quien nos está hablando. Ahora sólo necesitamos un cuerpo".

Y, casi de inmediato, aquella pregunta tiene su respuesta. Es que mientras Ap comienza a dejar escapar unos mínimos sonidos, el cuerpo de Vecino comienza a transformarse y, de ahí en más, no se detendrá. ¿Qué hace? En principio descubre el espacio, lo carga de sentidos con sus movimientos; asoman nuevos sonidos y ella reinventa una actitud, y un nuevo movimiento va encadenando una acción precisa, movilizadora para el espectador que hasta genera preguntas.

Y cuando ya el cuerpo vestido de la performer exprese mínimas cuestiones, se despojará de su ropa y, desnuda, se convertirá en pura imagen poética. Seguirá hablando aunque no use palabras, seguirá provocando emocionalmente aunque reitera ciertos esquemas que potenciarán su energía. De eso se trata, casi exclusivamente su trabajo: de una intérprete con pleno dominio energético y de concentración extrema que puede intervenir en la sensibilidad del espectador con una intensidad conmovedora.

La investigación demuestra mucho rigor y un fuerte nivel de complejidad analítica. Pero a su vez hay mucha excelencia en ese cuarteto que conforman intérprete, director, músico e iluminador. Asoma un proceso acabado en el que las ideas de uno se completan y acrecientan con las del otro. Mientras, descubren las múltiples maneras en las que un cuerpo en movimiento aporta un riquísimo lenguaje.

Pareciera ésta una investigación muy determinante en la creación de Luis Garay que, seguramente, teñirá lo próximo que construya.

LA CRÍTICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Théâtre Vidy-Lausanne

www.vidy.ch

Foto: Mario del Curto

TEATRO

BAB ET SANE de René Zahnd

País: Suiza

Idioma: francés (con subtítulos en español)

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

Dirección: JEAN-YVES RUF Intérpretes: HABIB DEMBÉLÉ y HASSANE KASSI KOUYATÉ
-ESTRENO EN ESPAÑA-

“¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE REINAR SOBRE UN PAÍS Y REINAR SOBRE UNA PERSONA? ¿QUÉ FUERZAS RIGEN LA ACTITUD DEL DOMINADOR Y LA DEL DOMINADO?”. - René Zahnd

Bab y Sane son guardianes de Villa Paraíso, la mansión de un dictador africano. Cuando este es derrocado no saben qué hacer, adónde ir, y permanecen encerrados en ella. Al principio juegan con las palabras como se juega con la realidad. Mucho humor. Pero afloran preguntas y miedos. Buscan una razón para existir y se inventan su propia vida. Una combinación de espejos y máscaras, una rutina que oscila entre el duelo y el dúo. El propietario, al que siempre se refieren como ÉL, está presente en todas las conversaciones. Aumentan las hipótesis sobre el futuro, aumenta el aislamiento y la irracionalidad. “La villa es como el último refugio”, comenta el director Jean-Yves Ruf, “y al mismo tiempo como el santuario donde planea el recuerdo del dictador. Ambos reviven su propia historia como catarsis salvadora. Pero los engranajes que llevarán a Sane hacia el delirio se ponen en marcha desde el principio”.

Basada en hechos reales, Bab et Sane fue encargada a René Zahnd por los actores que la interpretan, Habib Dembélé y Hassane Kassi Kouyaté. Recobra la figura de Mobutu, el tirano que hizo y deshizo a su antojo durante más de cuarenta años en un Zaire supurante de injusticia y caos económico, ante la complacencia de las potencias occidentales. Bab et Sane se estrenó el 3 de junio de 2009 en Lausana, Suiza.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Amante de la naturaleza y apasionado de los viajes, René Zahnd (Suiza, 1958) se dedicó a la enseñanza y al periodismo antes que al teatro. En 1999 se convierte en adjunto a la dirección del Théâtre Vidy-Lausanne. Desde hace varios años su trabajo de creación se centra en el teatro. Ha publicado estudios, libros de entrevistas (con François Rochaix, Maurice Béjart...) y traducciones (Büchner, Pirandello, Norén, Dorst, Bärffuss, Röggl, Reber, Strindberg, Mayenbourg...).

Jean-Yves Ruf ha trabajado con Krystian Lupa y Claude Régy. Es a la vez actor, director de escena y conferenciante en universidades y escuelas de teatro de Francia y el resto de Europa. Entre sus recientes puestas en escena están *Silures* (Manufacture de Nancy, 2006), *UnplusUn* (-Lausanne, 2004) o *Comme il vous plaira*, de William Shakespeare (MC93, 2002).

Habib Dembélé “Guimba” es una de las celebridades más alabadas de Mali. Actor de teatro y cine, dramaturgo, novelista, poeta..., fundó la Compagnie Guimba National y el Mandéka Théâtre International, troupe destinada a la creación de obras desde una perspectiva africana y a su difusión en el exterior. Hassane Kassi Kouyaté es narrador, actor, músico, bailarín y director de teatro. Ha trabajado en varias compañías africanas y luego en el teatro europeo. Su vida transcurre entre París y Burkina Faso, donde dirige un centro del arte del recitado y la literatura oral. Ha creado una organización de eventos culturales y artísticos en colaboración con ayuntamientos, festivales, empresas y colectividades.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
Sala Juan de la Cruz
Tel. 91 448 11 81
www.teatroabadia.com
20, 21 y 22 de mayo a las 21.30 horas.
23 de mayo a las 20 horas.

BAB ET SANE de René Zahnd

Con nombre propio

Bufones trágicos

¿Es realmente la fatalidad? Por motivos ajenos a su voluntad, dos hombres se encuentran encerrados. No en un sótano húmedo o un cuchitril cualquiera con la puerta bloqueada, sino en una mansión lujosa irónicamente bautizada como Villa Paraíso. Son los acontecimientos los que les aprisionan: en su país natal, el dictador propietario del lugar ha sido derrocado. Son entonces privados de legitimidad y recursos, a miles de kilómetros de sus lugares de origen, en un exilio forzado. Entonces organizan su supervivencia, buscan una razón para existir, se aferran a la palabra, intentan imaginar un futuro y, sobre todo, se deslizan fuera del mundo, se inventan su propia realidad: una combinación de espejos y de máscaras llena de referencias, una rutina que oscila entre el duelo y el dúo, un pequeño teatro del poder frecuentado por la figura del mariscal, este tirano que ha manipulado con artes diabólicas a su pueblo e incluso a la historia.

¿Qué diferencia hay entre reinar sobre un país o reinar sobre una persona?

¿Qué fuerzas rigen la actitud del dominador y la del dominante? Al secreto de esta reclusión, quizás es posible acercarse a un misterio: la relación con el otro y, por efecto péndulo, consigo mismo.

Busco abordar toda esta materia con un gusto pronunciado por el juego e incluso una debilidad confesa por esta cascada que sabe agujerear el silencio: la risa. Decimos encantados que es propia del hombre. ¿Pero estamos tan seguros de que los dioses, en su guarida, han dejado ya de reír?

Inspirado en un suceso real (dos guardianes permanecieron en una propiedad de Mobutu tras su caída), *Bab et Sane* está escrita para Habib Dembélé y Hassane Kouyaté, mis dos hermanos africanos. Y estoy muy feliz de que Jean-Yves Ruf venga a unirse a nuestra tribu.

René Zahnd, agosto de 2008

Tres preguntas a Habib Dembélé

P. ¿Cómo presentaría a Hassane Kassi Kouyaté ?

R. Hassane es en principio y ante todo mi “hermano”. Es uno de esos raros africanos que viven en occidente y están totalmente integrados, sin haber perdido nada de su “africanidad”. Dotado de un gran sentido de la organización y el trabajo, rechazando cualquier forma de mediocridad, este hombre tan sociable es muy generoso y sincero en sus relaciones, que hacen de él una persona fiable. Un gran actor y director, Hassane es actualmente uno de los más grandes narradores africanos.

P. ¿Qué le interesa en *Bab et Sane*?

R. En realidad, lo que me interesa en *Bab et Sane* es en principio el nacimiento del proyecto, que no es otro que la expresión de una fuerte amistad a tres (le aseguro, no se trata de un monstruo), el encuentro y la amistad de tres personas con una sensibilidad común, una misma visión del mundo y de la Humanidad...Y, por supuesto, el tema, que corresponde a lo que cada uno de nosotros tiende a aportar o a combatir...

P. ¿Cuál es la obra (película, espectáculo, libro) que le ha marcado recientemente y por qué?

R. Me da un poco de vergüenza, pues no voy a menudo al cine, cuando no actúo no voy al teatro, salvo por amistad por los conocidos, por solidaridad.

Tres preguntas a Hassane Kassi Kouyaté

P: ¿Cómo presentaría a Habib Dembélé?

R. Habib es mi “hermano”, es la fidelidad. Habib es la generosidad, Habib es la humildad, Habib es el talento, Habib es... Las palabras no son suficientes para contar cómo es. A Habib hay que vivirlo.

P. ¿Qué le interesa en *Bab et Sane*?

R. *Bab et Sane* es fruto de una fraternidad, de un amor entre tres “hermanos” (René Zahnd, Habib Dembélé y yo) y amigos (Jean-Yves Ruf y todo el equipo alrededor del proyecto). *Bab et Sane* evoca una problemática que se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones. *Bab et Sane* es un texto teatral muy trabajado en su forma y su fondo.

P. ¿Cuál es la obra (película, espectáculo, libro) que le ha marcado recientemente y por qué?

R. Me ha conmovido un libro titulado *Des femmes écrivent l'Afrique*, que saca a la luz el combate de las mujeres por la libertad de los pueblos, la justicia social en África.

BAB ET SANE de René Zahnd

En el escenario

René Zahnd, escritor

René Zahnd también es autor de una decena de piezas, entre ellas *Jardin d'hiver*, *La Reine Deirdre*, *L'île morte*, *Les Hauts Territoires*, *La Traque*, *Equinoxe*, *Folle Jeunesse*, *Mokhor*, *Kardérah*. Todas sus obras son interpretadas y/o editadas en Suiza, Francia y África Occidental.

Jean-Yves Ruf, actor y director teatral

Tras una formación literaria y musical, Jean-Yves Ruf se integra en la Ecole Nationale Supérieure du Théâtre National de Estrasburgo (1993-1996), luego a la *Unité nomade de formation à la mise en scène* (2000), que le permite trabajar con Krystian Lupa y Claude Régy. Entre sus más recientes puestas en escena se encuentran *Silures* (Manufacture de Nancy en 2006), *Un-plusUn* (Théâtre Vidy-Lausanne en 2004), *Comme il vous plaira*, de William Shakespeare (MC93, 2002), *Erwan et les Oiseaux* (création jeune public, 2001).

Ha actuado en *La Cerisaie*, de Antón Chéjov, puesta en escena de Jean-Claude Berruti, en *Platonov*, de Antón Chéjov, y *Catégorie 3.1*, de Lars Noren, dos puestas en escena de Jean-Louis Martinelli.

Desde 2005 se ha reencontrado con su primer amor, la música. Trabaja regularmente con el Atelier Lyrique de la Ópera de París, para el que llevó a escena en 2006 *Amour à Mort* y *Così fan Tutte*, en 2007 en la Ópera de Rennes; después en la MC 93 de Bobigny. Desde enero de 2007 dirige la Haute École de Théâtre de Suisse romande (HETSR), en Lausana.

Habib Dembélé «Guimba», actor de teatro y cine, dramaturgo, novelista y poeta

Habib Dembélé «Guimba» nació en San, en la región de Ségou, Mali. Estudió en el Instituto de Arte de Mali, donde estudió teatro antes de sus dos años de servicio militar. Puesto a disposición de la dirección nacional de las artes, fue destinado al Kotèba National, casa del teatro nacional donde trabajó durante diez años. Contrario al retiro anticipado por el Ministerio de Cultura, que no podía satisfacer las reclamaciones de los hombres del teatro, Habib, junto a dos grandes figuras del teatro de su país, Ousmane Sow y Michèle Sangaré, fundaron la compañía Gouakoulou. Luego creará la Compagnie Guimba National, que dirige desde entonces. Paralelamente a sus actividades en ella, crea en 1988 la Mandénka Théâtre International, troupe destinada a la creación de obras con una visión africana y a su difusión en el exterior. Actualmente, entre dos películas o piezas de teatro, Habib escribe sus textos y publica libros.

Recibió en 1998 el Premio al Mejor Espectáculo en Vivo por Radio France International. Fue nombrado Mejor Actor Secundario en Sudáfrica y Mejor Actor en el Festival Panafricano de Cine de Ouagadougou (FESPACO).

Habib ha escrito teatro (*Les Tueurs de margouillats*, *L'identité retrouvée*, *Le Chantier*, *A Vous La Nuit*), poesía (*Regards*) y una novela (*Sacré Kaba*).

Entre las películas en las que ha actuado están *Finzan* (1986) y *Guimba, le tyran* (1993), de Cheick Oumar Cissoko ; *Filon d'or* (1994), de Sidi Diabaté ; *Macadam Tribu de Meca Laplaine* (1995). En 1997, participa en *La Genèse*, de Cheick Oumar Cissoko, como ayudante de dirección, traductor y actor.

Fue candidato a las elecciones presidenciales de 2002 en su país... Y no ganó.

Hassane Kassi Kouyaté, narrador, actor, músico, bailarín y director teatral

Hassane Kassi Kouyaté nació en Burkina Faso, en una familia de narradores; ha trabajado en numerosas compañías africanas y luego en el teatro europeo. Su propósito no es perpetuar de forma tradicional la herencia recibida. Trabaja esencialmente sobre el cuento: espectáculo, adaptación, puesta en escena, animación de talleres.

Vive entre París y Bobo Dioulasso, en Burkina Faso, donde dirige la Maison de la Parole, Centro regional de las artes del recitado y la literatura oral. Invita allí a artistas del mundo entero, narradores, actores o músicos, que participan sobre todo en el Festival Internacional del Cuento, o anima prácticas para niños de barrios desfavorecidos a través del Centro social y cultural Djeliya, fundado con los miembros de su propia familia. Fundado sobre un sistema de economía alternativa y familiar, la Maison de la Parole propone sobre todo a los anfitriones del Centro de Investigación y del Arte la posibilidad de contribuir a la vida del lugar.

También ha creado una asociación, Tama Evénements, que organiza eventos culturales y artísticos en colaboración con ayuntamientos, festivales, comunidades, empresas, asociaciones y artistas.

Más en

www.vidy.ch

BAB ET SANE de René Zahnd

Théâtre Vidy-Lausane

Dirección
Intérpretes

JEAN-YVES RUF
HABIB DEMBÉLÉ
HASSANE KASSI KOUYATÉ
MARIE-AUDE GUIGNARD
JEAN-LUC TAILLEFERT
MICHEL BEUCHAT
FRED MORIER

Asistente de dirección
Escenografía
Iluminación
Sonido

En la gira:
Asistente de dirección
Regiduría y luces
Sonido
Tour manager

ANAIS DE COURSON
CHRISTOPHE GLANZMANN
JOCELYN RAPHANEL
MAGALI CHARLET

Producción: Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E.

Coproducción Chat Borgne Théâtre, compañía subvencionada por la DRAC Alsace.

Con el apoyo del departamento África y Caribe en creación de Culturesfrance-Ministère des Affaires Etrangères.

El texto está publicado en Actes Sud-Papiers.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

BAB ET SANE de René Zahnd

Théâtre Vidy-Lausane

Le Courier, Bertrand Tappolet, 17/06/09

La influencia del dictador

Volver sobre la figura de Mobutu -que saqueó su país durante 42 años con la complicidad de las potencias occidentales, e hizo del estado zaireño un andamiaje de injusticias e incompetencia económica- no es una empresa anodina. Sin resultar teatro documental, *Bat et Sane* se inspira, sin embargo, en un hecho real.

En los altos de Lausana, en Savigny, dos guardianes permanecen escondidos durante tres años y medio tras la caída del “leopardo de Kinshasa” en una de sus numerosas y lujosas propiedades. Se insinúa un cuadro nada complaciente y muy actual de un África encerrada en un autismo identitario.

Bloqueados entre paredes de hormigón, un único tragaluz y la improbable evasión de un oscuro pasillo están en las entrañas de este enclave africano en suelo europeo, convertido en un circo trágico sobre un fondo de soledad alienante, donde se confrontan dos interlocutores casi beckettianos y payasescos. Más que un diálogo mecánico, el viene y va oral es aquí supervivencia a dúo. “La palabra sirve para engañar a la angustia y la proliferación de imágenes de la muerte se imponen al tándem”, revela el director Jean-Yves Ruf.

Beckett no soñaba con dirigir a Laurel y Hardy, a los que el dúo en duelo imaginado por Bab y Sane toman prestado el arte burlesco del *slow burn*, el contraste físico entre los actores, pero también las relaciones de dominación que se instauran progresivamente entre ellos. Adosados a una espera atravesada por vidas intercambiadas veteadas de sinsentido y de negra ironía para después teñirse mejor de un mortificado desamparo, Sane y Bab son la nada, fuera está el todo. Sus escaladas y desescaladas verbales, a veces reforzadas con monólogos en bambara, intentan hacer resonar la mística de un jefe y su huella indeleble sobre estos sujetos bajo su influencia.

Como Genet y Albee, René Zahnd, director adjunto del Théâtre de Vidy, ha comprendido que el juego teatral es ante todo un placer perverso, placer del intercambio y del juego de roles, de la ambigüedad. No hay más que ver a Sane en la penumbra abandonarse a la locura. Con un bonete de piel de leopardo, atributo de reyes en la tradición bantú, lo vemos escrutando lentamente la sala con mirada de asesino. Jugando al sátrapa “Papa Mobutu”, a quien en otro tiempo soñó con asesinar, retoma las grandes líneas del Discurso sobre la Autenticidad (1971) del dictador, cuya retórica manipuladora que recurre a las tradiciones africanas esconde o transfigura las prácticas cínicas y brutales del poder. (...)

Escenas concisas cuyas palabras a menudo anodinas encubren una fuerza destructiva: la escritura de René Zahnd mezcla conversación y subconversación, juegos de palabras que concilian superficie y profundidad. Permite tocar con los dedos la complejidad interna que anima y mina a cada personaje.

(...)

Emergen visiones crepusculares de una jauría en armas. Y este enigma punzante: “Ser juzgado y condenado. Pero ya no hay nadie”, suelta Bab. El final imaginado por Jean-Yves Ruf verifica lo que Franz Fanon, de Martinica, escribía en los años 60: “África tiene la forma de un revólver cuyo gatillo se encuentra en el Congo”.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Schaubühne am Lehniner Platz

www.schaubuehne.de

Foto: Heiko Schäfer

TEATRO-DANZA

TRUST

País: Alemania

Idioma: alemán e inglés (con sobretítulos en español)

Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Un proyecto de FALK RICHTER y ANOUK VAN DIJK Dirección y coreografía: FALK RICHTER y ANOUK VAN DIJK Intérpretes: PETER CSERI, ANOUK VAN DIJK, LEA DRAEGER, JACK GALLAGHER, VINCENT REDEZKI, JUDITH ROSMAIR, KAY BARTHOLOMÄUS SCHULZE, STEFAN STERN, NINA WOLLNY y MALTE BECKENBACH (músico) Escenografía: KATRIN HOFFMANN Vestuario: DANIELA SELIG Música: MALTE BECKENBACH Dramaturgia: JENS HILLJE Iluminación: CARSTEN SANDER -ESTRENO EN ESPAÑA-

Parejas que se unen, parejas que se separan. Cosas que se compran, cosas que se venden. ¿Cómo afecta la crisis actual a nuestro modo de entender el mundo? ¿Cómo nos afecta en nuestras relaciones? Actores de la Schaubühne y bailarines de la anoukvandijk dancecompany exploran los frágiles cimientos de los vínculos humanos enfrentados al panorama de las situaciones difíciles. La intensificación del individualismo, la exaltación de la independencia y la celebración de la competitividad son analizadas en esta obra sobre el colapso financiero y la quiebra social que, según la crítica, sorprende por su "acidez, humor y furia".

Desde su fundación en 1962 la Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín ha presentado, temporada tras temporada, trabajos de teatro contemporáneo y experimental, producciones propias y producciones internacionales, así como piezas del repertorio clásico. Hoy es, bajo el liderazgo de Thomas Ostermeier, uno de los grandes templos europeos del teatro. En esta ocasión, la Schaubühne estrena en España *TRUST*, una pieza híbrida firmada por el autor y director teatral Falk Richter y la coreógrafa y bailarina Anouk van Dijk. En el año 2000 Richter y van Dijk fueron invitados al festival Theater-treffen de Berlín donde presentaron su coreografía *Nothing Hurts*. Desde entonces, ambos creadores se han seguido en sus respectivas carreras y buscado una manera de volver juntos a los escenarios.

TRUST es la materialización de un sueño compartido. La pieza se estrenó el 10 de octubre de 2009 en Berlín.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Durante sus más de cuarenta años de vida, la Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín se ha consolidado como uno de los teatros más importantes de Europa. Durante la temporada 2009-2010, bajo la batuta de Thomas Ostermeier y con directores como Jossi Wieler, Falk Richter, Ivo van Hove, Volker Lösch, Friederike Heller, Benedict Andrews y Marius von Mayenburg, este teatro continúa con su reinterpretación contemporánea de los clásicos y su repertorio de nuevos autores. La Schaubühne tiene además una intensa actividad cultural que incluye concursos para nuevos directores, un festival y talleres.

El autor, director y traductor Falk Richter nació en 1969. Entre sus obras se encuentran *Gott ist ein DJ*, *Nothing Hurts*, *PEACE* y *Electronic City*. Ha sido director en residencia en la Schauspielhaus Zürich, donde llevó a escena piezas como *Die Nacht singt ihre Lieder*, de Jon Fosse; *Polaroids*, de Mark Ravenhill y *A Number*, de Caryl Churchill.

Anouk van Dijk fue durante casi una década solista del Rotterdam Dance Group y la Pretty Ugly Dance Company de Amanda Miller. Desde 1996 se dedica en exclusiva a la creación e interpretación de sus propios trabajos: quince piezas y más de veinte coreografías cortas que han recibido el aplauso de crítica y público. Anouk van Dijk ha desarrollado su propio sistema coreográfico, la "contratécnica", un estilo de equilibrios dinámicos que permite cambios extremos en la dirección de los movimientos y da lugar a espectaculares giros articulados.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Roja

Tel. 91 308 99 99

www.teatrosdelcanal.org

21 y 22 de mayo a las 20 horas.

23 de mayo a las 18 horas.

En el escenario

Falk Richter, autor, traductor y director

Falk Richter estudió Dirección con Jürgen Flimm en la Universidad de Hamburgo. Presentó su primera gran producción, *Silicon*, en el festival Junge Hunde de Hamburgo (1996). Le siguieron otras, como *Attempts on her life*, de Martin Crimp (Ámsterdam, 1997), *Trainspotting* (Mainz, 1997), *In the jungle of the cities* (Atlanta, 1998), *Gott ist ein DJ* (Mainz, 1999), *Nothing Hurts* (Kampnagel, 1999), que fue invitada al Theatertreffen de Berlín en 2000, y *We Come to the River*, ópera de Hans Werner Henze, en el Hamburgische Staatsoper.

Para la Schaubühne ha dirigido su obra *PEACE* (2000); *Far Away*, de Caryl Churchill (2001); *4.48 Psychosis*, de Sarah Kane (2001); sus obras *Electronic City (Das System 1)*, dirigida por Tom Kühnel (2004) y *Unter Eis (Das System 2)* (2004); *Amok WENIGER NOTFÄLLE (Das System 3)*, con textos de Martin Crimp; su obra *Hotel Palestine (Das System 4)* (2004); *La gaviota*, de Antón Chéjov (2004); su obra *Die Verstörung* (2005); *Las tres hermanas*, de Antón Chéjov (2006); su obra *Im Ausnahmezustand* (2007); *El jardín de los cerezos*, de Chéjov (2008) e *Intriga y amor*, de Friedrich Schiller (2008).

Anouk van Dijk, coreógrafa y bailarina

Anouk van Dijk fue durante casi una década solista, entre otras compañías, del Rotterdam Dance Group y de la Pretty Ugly Dance Company, de Amanda Miller.

Desde 1996 se dedica en exclusiva a la creación e interpretación de sus propios trabajos. Dirige su compañía, la anoukvan-dijk dancecompany, desde 1998 y recibió el prestigioso premio Lucas Hoving en el año 2000. Desde entonces, sus trabajos han realizado extensas giras. Anouk van Dijk ha creado quince piezas y más de veinte coreografías cortas, recibiendo internacionalmente, el aplauso de crítica y público. Ha depurado su propio sistema coreográfico, la "contratécnica", un estilo de equilibrios dinámicos que permite cambios extremos en la dirección de los movimientos y da lugar a espectaculares giros articulados.

Peter Cseri, bailarín, actor, cantante

Peter Cseri nació en Hungría en 1978, donde estudió Ballet Clásico. Posteriormente asistió a la Codarts Dans Academie de Rotterdam. Se formó con muchos profesores reconocidos internacionalmente y trabajó como intérprete independiente en Holanda. Ha colaborado con varias compañías, como la de Anouk van Dijk, Club Guy y Roni and the Hans Hof-Ensemble. También trabaja como artista de mimo y cantante.

Lea Draeger, actriz

Lea Draeger nació en 1980 y estudió Interpretación en el Leipzig College of Music and Theater. En 2003 formaba parte del *acting studio* del Teatro Nacional Alemán de Weimar. Ha trabajado en *Ivanov*, en el Bochum Schauspielhaus, dirigido por Matthias Hartmann, y en numerosas producciones de este teatro bajo la dirección de Florian Scholz, Julia von Sell, O. Hilliger y Thomas Thieme. En televisión se la ha visto en *Die Rettungsflieger*, dirección de Gero Weinreuter.

En la Schaubühne ha interpretado a Natalja Ivanovna en *Las tres hermanas*, de Antón Chéjov, dirección de Falk Richter (2006); a Jenny en *The City*, de Martin Crimp, dirección de Thomas Ostermeier (2008); a Luise Miller en *Intriga y amor*, de Friedrich Schiller, dirección de Falk Richter (2008) y a Stella en *A Streetcar Named Desire*, de Tennessee Williams, dirección de Benedict Andrews (2009).

Jack Gallagher, bailarín, coreógrafo, docente

Jack Gallagher nació en Indianapolis (Estados Unidos). Estudió Danza con Jean Pierre Bonnefoux en la Universidad de Indiana, en la Chautauqua Institution y más tarde en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York. Ha trabajado con Nikolais Louis Dance (1990), ISO Dance (1991), Zivi Gotheiner y Neta Pulvermacher hasta 1993. Desde 1995 Gallagher ha sido bailarín, entrenador y profesor con la Anouk van Dijk Dance Company. Desde 2002 ha desarrollado sus propias coreografías y ha creado la Compagnie Bodies Anonymous (BA), que ha actuado en más de veinte ciudades holandesas. Este grupo ha participado entre otros, en los festivales de Cadance y Oeral y ha sido invitado a actuar en otros siete países. En la actualidad Gallagher trabaja con el Teatro de Danza de Estambul.

Vincent Redetzki, actor

Vincent Redetzki nació en 1992. Hizo sus primeras apariciones televisivas a los seis años en series y anuncios publicitarios. Fue el niño protagonista en la película *Sommer vorm Balkon*, de Andreas Dresen (2004). También ha actuado en *Die Wilden Hühner* (2007). En 2006 ganó el Undine Award por Mejor Debut Cinematográfico.

En la Schaubühne ha actuado en *The Distraction*, de Falk Richter dirigida por el autor (2005); *State of Emergency*, dirección de Falk Richter (2007) y *A Streetcar Named Desire*, de Tennessee Williams, dirección de Benedict Andrews (2009).

TRUST

Judith Rosmair, actriz

Judith Rosmair nació y creció en Múnich. Estudió en el Instituto de Música y Arte Dramático de Hamburgo. En el Bochum Schauspielhaus trabajó, entre otros directores, con Frank-Patrick Steckel, Jürgen Gosch, Leander Haußmann, Werner Schroeter, Frank Castorf, Dimiter Gotscheff y Jürgen Kruse.

Entre los papeles que ha interpretado están Lieschen en *Die Wupper*; Cressida en *Troilus and Cressida*, de Shakespeare; Louise en *Amor e intriga*, de Schiller; Klara en *Maria Magdalena*, de Hebbel; Gretch en *Urfaust*, de Goethe; *Honey en Who's Afraid of Virginia Woolf*; Martha en *El malentendido*, de Camus y Ariel en *The Tempest*, de Shakespeare.

Desde 2000 a 2008 trabajó en el Thalia Theatre de Hamburgo. Entre los papeles que encarnó, Ofelia en *Hamlet*, dirección de Jürgen Kruse; Suki en *Celebration*, de Harold Pinter, dirección de Stephan Kimmig; Queen Isabella en *Edward II*, de Christopher Marlowe, dirección de Martin Kušej; Abbie Putnam en *Desire Under the Elms*, de Eugene O'Neal, dirección de Jürgen Kruse; *Das wird schon. Nie mehr lieben!*, de Sibylle Berg, dirección de Isabel Osthues; *Dies ist kein Liebeslied*, de Karen Duve, dirección de Jorinde Dröse; Dorine en *Tartuffe*, de Molière, dirección de Dimiter Gotscheff o Gudrun Ensslin en *Ulrike Maria Stuart*, de Elfriede Jelinek, dirección de Nicolas Stemann.

Judith Rosmair fue nombrada Actriz del Año 2007 por los críticos de Theater heute.

Desde 2008 es miembro de la compañía del Schaubühne, donde ha interpretado, entre otras, a Susan en *The Cut*, de Mark Ravenhill, dirección de Thomas Ostermeier (2008); a Lady Milford en *Intriga y amor*, de Schiller, dirección de Falk Richter (2008); *Entgrenzung. A Project of Frank Oberhäuser*, dirección de Frank Oberhäuser (2010).

Kay Bartholomäus Schulze, actor

Nacido en 1966, Schulze estudió en el Instituto Ernst Busch de Arte Dramático de Berlín. De 1990 a 1999 interpretó en el German Theater de Berlín, entre otras, *Gespensersonate*, *Quai West*, *Stories from the Vienna Woods*, *Torquato Tasso*, *Ithaca*, *Othello* y *The Blue Bird*.

Desde 1999 es miembro de la compañía del Schaubühne, donde ha interpretado, entre otras, *4.48 Psychosis*, de Sarah Kane, dirección de Falk Richter (2001); *Casa de muñecas*, de Henrik Ibsen, dirección de Thomas Ostermeier (2001); *Hedda Gabler*, de Henrik Ibsen, dirección de Thomas Ostermeier (2006); *El jardín de los cerezos*, de Antón Chéjov, dirección de Falk Richter (2008); *Intriga y amor*, de Schiller, dirección de Falk Richter (2008) y *Entgrenzung. A Project of Frank Oberhäuser*, dirección de Frank Oberhäuser (2010).

Stefan Stern, actor

Stefan Stern (Frankfurt/ Oder, 1982) ha sido miembro del Teatro Libre de Frankfurt de 2002 a 2004. Estudió Interpretación en el Instituto Ernst Busch de Arte Dramático. Ha interpretado varios papeles en *New Lives*, en el Teatro Alemán de Berlín, dirección de Robert Schuster (2006).

En la Schaubühne ha interpretado, entre otros: a Yasha en *El Jardín de los cerezos*, de Antón Chéjov, adaptado y dirigido por Falk Richter (2008); a Laertes y Rosenkrantz en *Hamlet*, de William Shakespeare, dirección de Thomas Ostermeier (2008); a Ferdinand en *Intriga y amor*, de Schiller, dirección de Falk Richter (2008); a Helmar Bertrand en *The Pigeons*, de David Giesemann, dirección de Marius von Mayenburg (2009) y a Len in *Saved*, de Edward Bond, dirección de Benedict Andrews (2010).

Nina Wollny, bailarina

Nina Wollny (Bremen, 1980) realizó sus estudios de Danza en La Rotterdam Dance Academy. Se unió a la compañía de danza de Anouk van Dijk anoukvandijk dc, con la que trabajó en muchas producciones, como *Borrowed Landscapes*. En los últimos años ha actuado como jefa de ensayos de la compañía. Desde 1995 enseña la *Contratécnica* de van Dijk en diversos festivales y escuelas.

Malte Beckenbach, músico

Malte Beckenbach nació en Berlín y se formó en París, Bonn y la capital alemana. En 1999 trabajó por primera vez con Falk Richter en *God is a DJ*, estreno mundial en el Staatstheater Mainz. Otras colaboraciones han sido *The Handbag y Who* (2000); *Nightsongs, In the Distance* (2001) o *A Number* (2003).

Ha colaborado con Anouk van Dijk y Tom Kühnel.

Para la Schaubühne ha trabajado para *PEACE*, de Falk Richter, dirigida por el autor (2000); *The System 1/ Electronic City*, de Falk Richter, dirección de Tom Kühnel (2004); *The System 3/ Amok Fewer Emergencies*, de Falk Richter, con textos de Martin Crimp, dirección de Falk Richter (2004); *Hedda Gabler*, de Henrik Ibsen, dirección de Thomas Ostermeier (2005); *Bombed*, de Sarah Kane, dirección de Thomas Ostermeier (2005); *Las tres hermanas*, de Chéjov, dirección de F. Richter (2006); *El feo*, de Marius von Mayenburg, dirección de Benedict Andrews (2007); *Drunk Enough to Say I Love You?*, de Caryl Churchill, dirección de Benedict Andrews (2007); *El perro, la noche y el cuchillo*, de Marius von Mayenbur, dirección de Benedict Andrews (2008); *Las palomas*, de David Gieselmann, dirección de Marius von Mayenburg (2009) y *Saved*, de Edward Bond, dirección de Benedict Andrews (2010).

Más en

www.schaubuehne.de

Schaubühne am Lehniner Platz

Un proyecto de FALK RICHTER y ANOUK VAN DIJK

Dirección y coreografía

FALK RICHTER

ANOUK VAN DIJK

Intérpretes

PETER CSERI

ANOUK VAN DIJK

LEA DRAEGER

JACK GALLAGHER

VINCENT REDETZKI

JUDITH ROSMAIR

KAY BARTHOLOMÄUS SCHULZE

STEFAN STERN

NINA WOLLNY

MALTE BECKENBACH (músico)

Escenografía

KATRIN HOFFMANN

Vestuario

DANIELA SELIG

Música

MALTE BECKENBACH

Dramaturgia

JENS HILLJE

Iluminación

CARSTEN SANDER

Una coproducción con anoukvandijk dc.

Con el apoyo del Nederlands Fonds voor Podiumkunsten, Gemeente Amsterdam y la Embajada del Reino Unido en los Países Bajos.

Agradecimientos a la ciudad de Ámsterdam.

TRUST

Schaubühne am Lehniner Platz

Tagesspiegel, Andreas Schäfer, 12/10/09

Richter trabajó con la coreógrafa holandesa Anouk van Dijk hace diez años en *Nothing Hurts*. Ahora, con *Trust*, ambos han creado una pieza que aúna enredo y derrumbre financiero y personal, lo que resulta muy entretenido y nos ofrece fogonazos que nos permiten penetrar en la opacidad de los procesos complejos mientras se desarrollan situaciones virtuosas y grotescas entre las parejas.

Süddeutsche Zeitung, Christine Dössel, 14/10/09

Una y otra vez la velada finaliza con furiosos interludios y líneas chocantes que chocan con el desilusionado fluir del texto como bombas de locura.

Frankfurter Rundschau, Peter Michalzik, 13/10/09

Estaba claro que Richter iba a escribir sobre la crisis financiera (...) Pero nadie esperaba que lo hiciera con tanta amargura, humor, desesperación y enfado como en *Trust* (...) El joven actor Stefan Stern tiene un largo monólogo justo al comienzo en el que cuenta una de esas historias de Falk Richter con una precisión maravillosa, rica en detalles y una insistencia como si realmente pudiera conseguir algo con ello. (...) Anouk van Dijk ha llevado lejos a los actores; se las arreglan perfectamente dentro del grupo de danza al igual que los bailarines se integran en la obra. Al menos en ese nivel, las relaciones de trabajo funcionan excelentemente.

Taz, Anne Peter, 12/10/09

Trust es un espectáculo inteligente, estéticamente inspirador y muy entretenido que intenta responder a la pregunta ¿qué monstruo ha alumbrado esta sociedad sin fe en las relaciones interpersonales ni en las políticas económicas?

(...) Combinados en muchas formas, danza y teatro son instantáneamente coherentes. Junto a Rosmair, Schulze y Stern, Lea Draeger y Vincent Redetzki pertenecen al Schaubühne ensemble, integrado con destreza y que, con la misma Anouk van Dijk y los bailarines Nina Wollny, Peter Cseri y Jack Gallagher, se fusionan en un conjunto asombroso e increíblemente homogéneo. (...) El poder explosivo de los arreglos de danza (...) tiene el efecto de un disparo de pura adrenalina. (...) Teatro contemporáneo al borde de un ataque de nervios, el Schaubühne en alza.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Rodrigo García

www.rodrigogarcia.es

Foto: Christian Berthelot

TEATRO

MUERTE Y REENCARNACIÓN EN UN COWBOY

País: España (Asturias)

Idioma: español

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

Una proposición de RODRIGO GARCÍA Interpretación: JUAN LORIENTE, JUAN NAVARRO y MARINA HOISNARD Iluminación: CARLOS MARQUERIE Director técnico: ROBERTO CAFAGGINI Técnico de sonido: MARC ROMAGOSA Productor en gira: DIEGO LAMAS Jefe de producción: JEAN PIERRE TIMOUIIS Producción: Théâtre National de Bretagne-La Carnicería Madrid -ESTRENO EN ESPAÑA-

“RODRIGO GARCÍA AVANZA SOBRE EL CAMPO MINADO DEL MUNDO, LO IMITA, LO PONE A PRUEBA, EN TELA DE JUEGO, LO EXASPERA HASTA DERRUMBARLO EN EL TEATRO”. - Philippe Macasdar

“Viajaba en el AVE y me había quitado, como siempre, los zapatos y las gafas. Vi por la ventana un cementerio a doscientos por hora desde el AVE y me puse las gafas para apreciar las tumbas, y mira tú por dónde se trataba de una urbanización de chalets y me llevé una gran decepción.

Uno elige el cigarro que le trae el cáncer. No todos los cigarros traen el cáncer, es ESTE cigarro que enciendo ahora el que me trae el cáncer. Soy yo quien elige el cigarro y el instante de encender mi final. Me di cuenta el sábado pasado, dije «éste es el cigarro que me va a matar», puedo tirarlo ahora mismo y seguir igual que estoy... Pero decidí acabármelo. Y disfrutar de empezar a morir. Los hay que no acaban los cigarros, no se queman ni los labios ni las yemas de los dedos y se cuidan de que el humo no se les meta en los ojos. Arrojan cigarros a medio consumir a las alcantarillas o a un charco en el asfalto y siguen su vida...”. Así se acerca el director Rodrigo García (Premio Europa del Teatro 2009 en la categoría de Nuevas Realidades del Teatro) a su último espectáculo *Muerte y reencarnación en un cowboy*, estrenado en noviembre de 2009 en el Théâtre National de Bretagne (Rennes).

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

De Rodrigo García se ha dicho que es “autor de textos que estallan como bombas”. Nacido en Argentina en 1964 pero afincado en España desde muy joven es también videasta, performer y director de escena. Creador atípico que conjuga en sus espectáculos elementos del pasado y de la cultura popular de hoy, elabora junto a su compañía La Carnicería Teatro un lenguaje teatral sorprendente que recoge las ideas y las emociones que agitan a la nueva generación teatral. Con sus espectáculos corrosivos y de marcado acento propio, Rodrigo García ha participado en los principales teatros y festivales europeos, convirtiéndose en uno de los creadores con mayor protagonismo de la escena internacional del momento. Tras el éxito de *Conocer gente, comer mierda* (1999) y *Haberos quedado en casa, capullos* (2000) en el circuito de salas alternativas, Rodrigo García estrena *AfterSun* (2001). Entre sus últimas piezas se encuentran *Versus* (2008) presentado en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid en 2008, *En algún momento de la vida deberías plantearte seriamente dejar de hacer el ridículo* (2007), *2186* (2007), *Arrojad mis cenizas sobre Mickey* (2006), *Aproximación a la idea de la desconfianza* (2006) y *Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta* (2004).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español-Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
21 y 22 de mayo a las 20.30 horas.
23 de mayo a las 19 horas.

MUERTE Y REENCARNACIÓN EN UN COWBOY

Con nombre propio

Lo más asqueroso que me ha ocurrido es estar comiendo en un restaurante o viajar en tren y enfrente tener una familia con un hijo que se parece al padre y una hija que se parece a la madre, que, además de tener los mismos rasgos, hacen la misma clase de gestos e incluso la voz se parece. Tuve que cambiar de mesa o de vagón porque me provocó náuseas esta escena.

Rodrigo García

“He de concentrarme más, poner mierda y sangre en lugar del ingenio.”

Brecht, 20 de agosto de 1920.

Moralista paradójico, Rodrigo García vuelve a los orígenes del rito teatral -su papel, su impacto, lo que ahí está en juego- activando todos los sentidos del espectador, en el transcurso de una experiencia a la vez íntima y pública. Este teatro espera, en todos los sentidos de la palabra, una reacción: sensual e intelectual, intempestiva, dubitativa. Podríamos pensar que exagera cuando nos enseña en detalle cómo cavamos nuestras tumbas, ciegamente y a deshora. Pero ¿es él quien exagera de veras? cuando en realidad se empeña en que el escenario sea el ojo del ciclón, un espacio efímero, depositario del ruido y la furia de nuestras sociedades domésticas y guerreras. Aquí, la exageración es la condición para medir el estado de las cosas.

Rodrigo García obra por la cristalización de los “lugares comunes”, busca el contacto con nuestros demonios y demás mitologías contemporáneas. En sus fábulas, muestra cómo la publicidad ha infiltrado todos los lugares de nuestra existencia, sustituyéndose a la política, gobernando detrás de su máscara. Arma y desarma todo lo que creemos conocer pero que sin embargo no queremos ver: nuestra implicación personal creciente en ese sistema. Por eso se le pega la etiqueta de “provocador”. ¿Pero no sería tal sentimiento de provocación el signo de que su trabajo despierta nuestra capacidad de ser espectadores todavía vivos, capaces de maravillarnos, de ejercer nuestro juicio, de indignarnos? El juego insolente del teatro contra la seriedad mórbida de la mascarada social.

Rodrigo García avanza sobre el campo minado del mundo, lo imita, lo pone a prueba, en tela de juego, lo exaspera hasta derribarlo sobre el del teatro. De tal salpicar peligroso surge un arte frágil e inquieto, de reflexión y de combate. Rechazando la política del avestruz, nos invita a no perder la esperanza en los encantos de la representación. Como prueba de futuras sublevaciones alegres y emancipadoras.

Desde hace unos años, sabe enfrentar el éxito y las sirenas de la fama mercantil. Irreducible a la moda que lo rodea y lo alaba para mejor denigrarlo después de que pasó la ola, supo frenar la espiral de una producción exponencial y privilegiar la artesanía de un proceso de creación ahondando siempre más profundo.

Es de notar que Rodrigo García, como Swift y Brecht, llama sus espectáculos, videos e instalaciones “propuestas”. A nosotros nos toca recibirlas y usarlas.

Philippe Macasdar

En el escenario

Rodrigo García y La Carnicería Teatro

Rodrigo García nació en Buenos Aires en 1964, hijo de un carnicero y de una verdulera españoles. En Argentina estudió Ciencias de la Información y recibió formación teatral. A mediados de los años 80 se instala en España, donde trabaja en un primer momento como creativo publicitario; en 1989 crea la compañía La Carnicería Teatro, con la que ha puesto en escena, entre otros, los siguientes trabajos:

Versus (2008), con Patricia Álvarez, David Carpio, Amelia Díaz, Rubén Escamilla, Juan Lorient, Nuria Lloansi, David Pino, Daniel Romero, Víctor Vallejo, Isabel Ojeda; idea y dirección: Rodrigo García; producción: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC).

En algún momento de la vida deberías plantearte seriamente dejar de hacer el ridículo (2007), con Luca Camiletti, Jorge Horno, Agnés Mateus; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Laboratorio Nove y Teatro de la Limonaia de Firenze.

MUERTE Y REENCARNACIÓN EN UN COWBOY

Cruda, vuelta y vuelta, al punto, chamuscada (2007), con Juan Lorient y los murgueros de Buenos Aires; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Festival d'Avignon.

2186 (2007), con Juan Navarro, Diane Busatil y Stefano Scodanibbio; música: Stefano Scodanibbio; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: DRO Festival, Italia.

Arrojad mis cenizas sobre Mickey (2006), con Nuria Lloansi, Juan Lorient y Jorge Horno; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro Nacional de Bretagne, Escena Nacional de Annecy, La Carnicería Teatro.

Aproximación a la idea de la desconfianza (2006), con Juanjo de la Jara, Agnés Mateus, Jorge Horno, Jean Benoix Ugeux; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Bonlieu Escena Nacional de Annecy, La Carnicería Teatro.

Accidens (matar para comer) (2004), con Juan Lorient; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro Mercadante de Prato, La Carnicería Teatro.

Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta (2004), con Gonzalo Cunill; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: La Carnicería Teatro.

Agamenon (2004), con Rubén Ametllé, Gonzalo Cunill, Nico Baixas, Anne Maud Meyer, Juan Navarro y Stanstill; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro di Nápoles- Fondazione Orestiadí, Gibellina Sicilia.

Rey Lear (2004), Comedie de Valence, Francia, con Nicolas Bouchaud, Marc Bodnar, Angélique Colaisseau, Frédérique Loliee, Anne-Maud Meyer; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Comedie de Valence-Centre Dramatique National Drôme-Ardèche, Valence.

Jardinería humana (2004), con Idurre Azkue, Nico Baixas, Teo Baró, Sonia Gómez, Núria Lloansi y Angélica Riquelme; textos, dirección escénica, escenografía: Rodrigo García; coproducción Théâtre National de Bretagne-Rennes, Théâtre de la Ville-Paris, Festival d'Automne-Paris, Le Cargo-Maison de la Culture de Grenoble TNT-Théâtre National de Toulouse Midi Pyrénées.

La historia de Ronald el payaso de McDonalds (2003), con Rubén Ametlle, Juan Lorient y Juan Navarro; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Citemor 2002 Portugal y la Carnicería Teatro.

Compré una pala en IKEA para cavar mi tumba (2003), con Patricia Lamas, Juan Lorient, Rubén Escamilla, Ana María Hidalgo; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: La Carnicería Teatro, INAEM, Comunidad de Madrid.

Les cons (2001); texto, espacio, iluminación y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro Saint Gervais Genève, Bonlieu Escena Nacional de Annecy.

A veces me siento tan cansado que hago estas cosas (2001), con Rubén Ametlle, Nico Baixas, Juan Navarro, Rubén Escamilla y Standstill; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Sitges Festival Internacional.

Somebody to love (2001), con Miguel Ángel Altet, Gonzalo Cunill, Juan Lorient, Jimmy y el perrito; espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Festival La Alternativa, Madrid.

Creo que no me habéis entendido bien (2001), con Marcial di Fonzo Bo y Boris; texto, espacio y dirección: Rodrigo García; producción: Teatro de Les Lucioles y los Encuentros de Pont a Mouson, Francia.

Rodrigo García y La Carnicería Teatro han realizado también las siguientes instalaciones: *Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta*, Casa de América, Madrid (2004); *Vasos de agua para soñar*, Kunsten Festival, Bruselas (2002); *Gilipollas tú, gilipollas yo*, Sala Cuarta Pared, Madrid (1997); *Hamlet*, Audiovisual Experimental Festival (AVE), Arhem, Holanda (1993); *Dime poesías-boxea*, Espacio Arte, Teatro Pradillo, Madrid Atelier-MOMA, Valencia (1993).

Más en

www.rodrigogarcia.es

MUERTE Y REENCARNACIÓN EN UN COWBOY

Rodrigo García

Una proposición de RODRIGO GARCÍA

Interpretación

JUAN LORIENTE

JUAN NAVARRO

MARINA HOISNARD

Iluminación

CARLOS MARQUERIE

Director técnico

ROBERTO CAFAGGINI

Técnico de sonido

MARC ROMAGOSA

Productor en gira

DIEGO LAMAS

Jefe de producción

JEAN PIERRE TIMOUIS

Producción Teatro Nacional de Bretaña-La Carnicería Madrid.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

MUERTE Y REENCARNACIÓN EN UN COWBOY

Rodrigo García

Berliner Zeitung, Doris Meierhenrich, 05/03/10

Una luz pálida cubre la escena, solamente dos actores, Juan Lorient y Juan Navarro, estarán visibles, como dos cuerpos oscuros. Un toro mecánico jadea en voz baja. Aparte de eso, hay poco que ver, sin embargo, mucho que oír. Ya que cada uno coge rápidamente una guitarra eléctrica que está conectada a unos sensores electrónicos y empiezan una lucha desesperada. El bajo aúlla y cada toque se traduce en una tormenta brutal de sonidos.

Es un gemido y una lucha que domina la escena durante veinte minutos con frecuencias ensordecedoras y que, a pesar de toda la violencia que sale de los cuerpos, en ningún momento parece insípida. Ya que esta lucha de dos hombres desnudos, que también se violentan haciendo poses disparatadas de ballet clásico, el *pas de deux*, de brutalidad cruda y de gracia afectada, desencadena una vociferación existencial sobre generalidades de este mundo. Una vociferación que prueba cuánta violencia hay en cada cultura, cómo la libertad siempre incluye la arbitrariedad que la mata, cómo la búsqueda de sentido va a la deriva, cómo cada nacimiento conlleva la muerte.

Esto podría parecer muy cargado, pero en el teatro de Rodrigo García nada es pesado. El argentino forma parte del grupo de directores de teatro más radicales. Dos veces en los últimos años ya condujo al público de la Schaubühne -debajo de montañas de alimentos- a las fronteras de lo que se puede soportar en el propio mundo del consumismo. Ahora, *Muerte y reencarnación en un cowboy*, abre al festival F.I.N.D. como una explosión gigantesca de dolor, es más oscura, pero a la vez más insistente. Es una acción estremecedora con cuerpos, sonidos y palabras que conduce a las fronteras de la comunicación, pero nunca da la impresión de ser solamente provocación.

Muerte y reencarnación en un cowboy no es solamente un ajuste de cuentas con la potencia y el triunfo del mundo occidental de cowboys -eso también-; pero además muestra la dolorosa ambigüedad de las cosas; muestra cómo en toda destrucción también hay un refugio, y viceversa. Como cuando los dos cowboys intentan dominar un momento el toro mecánico indomable: este juego parece ser una lucha contra la propia desmesura. Y cuando al fin los dos se sientan para filosofar, de repente, sobre la pérdida de la risa, sobre cómo la risa hoy en día sirve solamente como trampolín al exterior, pero no expresa ninguna transformación interior. Estos dos cowboys pensativos que filosofan de manera inútil se transforman en disidentes de su propio mundo *McDonald*.

Se podría reflexionar durante muchas páginas más sobre este teatro intenso que no finge poder mostrar soluciones, pero que profundiza en todas las contradicciones. Sobre todo en las contradicciones cínicas entre las naciones industrializadas dominantes y el resto del mundo.

LA CRÍTICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

acrobat

www.mpproductions.com.au/ www.gintzburger.net/acrobat

CIRCO CONTEMPORÁNEO

PROPAGANDA

País: Australia | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Una producción de acrobat y Marguerite Pepper Productions Con: JO-ANN LANCASTER, SIMON YATES, GROVER LANCASTER-COLE y FIDEL LANCASTER-COLE Dirección musical: TIM BARRASS Instaladores y técnicos: RYAN TAPLIN y SCOTT GRAYLAND -ESTRENO EN ESPAÑA-

“PODEMOS ABRIRNOS CAMINO HACIA UN MUNDO MEJOR, CONSEGUIRLO POCO A POCO Y PACÍFICAMENTE, ESPECTÁCULO A ESPECTÁCULO...”. - acrobat

Si *Smaller, poorer, cheaper*, el anterior trabajo de la compañía australiana acrobat, era una oda a un modo de vida sencillo y despojado de lo superfluo, *Propaganda* da un paso más y se compromete con una rebelión pacífica que busca el camino para cambiar el mundo.

Después de adoctrinar a los más cercanos (“Sé bueno, cómete la verdura, usa la bici, despelótate en el jardín”), Jo-Ann Lancaster, Simon Yates, Grover Lancaster-Cole y Fidel Lancaster-Cole se lanzan de gira más allá de las fronteras australianas... porque la Revolución empieza aquí.

Un hombre y una mujer que son la avanzadilla de la Resistencia. Un guiso entre Buda, Marx, Lenin, Tic Nhat Hanh y la Revolución Cubana. Conscientes del fracaso de los grandes experimentos comunistas, los de acrobat dicen no desfallecer y seguir buscando rutas alternativas al consumismo actual. Optimistas irreductibles, Jo-Ann Lancaster y Simon Yates analizan con ironía, humor y virtuosismo técnico la sociedad de mercado.

Esta voluntad de ir a contracorriente, de huir de los excesos contemporáneos, se encuentra en la estética de todas sus creaciones: crudas y sin rodeos, se centran ante todo en la personalidad y el cuerpo de los intérpretes. Se sitúan en la antítesis del circo con pluma y purpurina: sin artificios, sin decorados, sin vestuario, para ir directamente a lo esencial, a lo humano. Son típicamente australianos en el sentido de que cada una de sus creaciones se caracteriza por la burla hacia sí mismos, mezclando la perfección acrobática con un feroz sentido del humor.

Propaganda se ha estrenado el 11 de marzo de este año en el Hothouse Theatre de Albury, Australia.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Fundada hace más de diez años por Simon Yates y Jo-Ann Lancaster, la compañía australiana acrobat se constituyó con intención de convertirse en una aventura creativa. Inventores de un universo absolutamente único, Yates y Lancaster conjugan sus técnicas acrobáticas con una mirada muy personal sobre el mundo que les rodea. Cada una de sus creaciones se inspira en su propia vida, que durante mucho tiempo se redujo a un férreo programa de entrenamientos en el patio trasero de su casa en Albury, Australia.

Con una economía reducida, pero decididos a encontrar su propio lenguaje acrobático, Simon y Jo-Ann desarrollaron poco a poco una verdadera ética para la vida y para el arte, hecha de trabajo físico y compromiso social. Así, han forjado espectáculos que asombran en la forma por su virtuosismo técnico y en el concepto por su particular reacción contra el consumismo e individualismo del mundo occidental moderno. De ellos, la crítica ha dicho que consiguen “cautivar al público con su extraña mezcla de austeridad y belleza... una combinación de extremos opuestos”.

Hasta la fecha han creado *acrobat* (2002), *Smaller, poorer, cheaper* (2006) -presentado en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid en 2008- y *Propaganda* (2010).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Circo Price
Tel. 010
www.teatrocircoprice.es
24, 26, 27, 28 y 29 de mayo a las 20.30 horas.
30 de mayo a las 19 horas.

Con nombre propio

Propaganda es un retrato de la lucha por desplazar el consumismo con ideales que nos benefician a todos, con la pareja luchando a la vanguardia de la resistencia con un optimismo sin límites -perplejos pero no descorazonados por el apego del mundo a la forma de vida contemporánea-.

A través de *Propaganda* estamos creando un nuevo método de trabajo. El entrenamiento físico de las habilidades circenses siempre ha sido el centro de nuestro trabajo. En *Smaller, poorer, cheaper* situamos nuestras habilidades en un contexto más personal y emocional. Ahora queremos emplear capacidades más variadas para expresar nuestras ideas. El resultado más importante es el desarrollo de un proceso que no se ciñe exclusivamente al gimnasio. Escribimos nuestras ideas y las desarrollamos independientemente del entrenamiento circense. Esto no quiere decir que no queramos mantener nuestra disciplina física (¡nos gustaría también tener nuestro propio gimnasio, pero esa es otra cuestión!). Lo que buscamos es mayor variedad de herramientas para no repetirnos (demasiado).

acrobat

Sobre el espectáculo

Propaganda está lleno de oscuridad, absurdo, belleza e ironía, con un centro de ternura e intimidad. Creado e interpretado por Simon Yates y Jo Lancaster, actúan también sus dos hijos pequeños Grover y Fidel. *Propaganda* tiene una estética deliberadamente “de baja fidelidad” frente al negocio tradicional del circo. Ver a esta familia actuando junta en el escenario resulta conmovedor, al permitir al público acceder a sus relaciones personales sin parecer demasiado almibarado o efectista.

Propaganda presenta a los espectadores, a través de una lista de moralejas, instrucciones, reglas y sugerencias, el abrumador aluvión de información contradictoria que la vida moderna nos plantea diariamente. Hay varios estratos de significado más allá de las increíbles habilidades técnicas de los intérpretes. La lucha de la obligación, la búsqueda de la felicidad instantánea, la propaganda de los medios de comunicación generada para mantener vivo el consumismo, y un sosegado ruego de coger solamente lo que se necesite.

La actuación está libre de artificio y vuelve a lo esencial, presentando meros símbolos e insinuaciones. Una víctima de la tortura se tira sobre el escenario ante el ataque de un asaltante invisible. Un cuerpo delgado cuelga cojo de un gancho y una criatura marina se enreda en un revoltijo de escombros. *Propaganda* contiene una extraña literalidad y es autoreferencial, pero no se toma a sí misma demasiado en serio. El público puede ver hacia dónde lleva la acción, pero sigue deleitándose y sorprendiéndose con el resultado. Un escalofrío de reconocimiento y expectación tensa al público cuando acrobat le deja entrar en el chiste.

Los cuerpos en forma de Yates y Lancaster rasgan el espacio cual instrumental quirúrgico afilado y preciso. En el escenario hay música en vivo y un equipo de iluminación que opera por sí mismo.

Te guste o no el circo, *Propaganda* constituye una experiencia teatral sorprendente y gratificante que resuena suavemente días después del espectáculo.

Bron Batten, australianstage.com

En el escenario

Entrevista a Simon Yates

P. ¿Podrías describirme *Propaganda*?, ¿cómo es?, ¿cómo suena?, ¿cómo se desarrolla?

R. Muy marrón. Queríamos ver si era posible hacer una actuación sombreada en marrón. La gente cree que somos comunistas, pero nuestra estrella es verde y todo el mundo sabe que la estrella comunista es roja. La estrella roja es bonita pero tenemos una estrella verde y esa es la diferencia entre nosotros y los comunistas.

P. ¿Cuál es la idea tras *Propaganda* y dónde surgió?

R. A nosotros, como a cualquiera, nos pone enfermos ver a este pequeño porcentaje de gente codiciosa llevárselo todo. Lo hemos aguantado durante un tiempo, pensando que pararían por iniciativa propia, pero no lo han hecho, así que vamos a viajar y promover que la gente se levante y diga: “tú tienes demasiado, para ya”, y cosas como esa. Se lo enseñaremos, tú simplemente espera. ¡Y también tenemos niños!

P. ¿Dónde y cómo se ha desarrollado *Propaganda*?

R. Se nos ocurrieron todas nuestras ideas en nuestro patio trasero en el 501 de Abercorn St, Albury, 2640. Nos llevó bastantes horas conseguir todas las respuestas, pero creo que lo hemos conseguido.

PROPAGANDA

P. ¿En qué medida y de qué forma refleja el espectáculo la experiencia personal?

R. Durante años hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo entrenando, así que realmente no hemos tenido tiempo de pensar. Pero ambos empezamos a tener este sentimiento de que algunas cosas simplemente no estaban bien. Luego llegué a la conclusión de que es igual para todos, estar ocupados y no ser capaces de pensar. “Si podemos motivarles para que piensen”, pensé, “llegarán a las mismas conclusiones, y el problema estará resuelto”. Es una cuestión de masa crítica.

P. ¿Cómo afecta a la forma del trabajo acrobático el tener como base Albury?

R. Todos los grandes pensadores han venido de Albury. Creo que es algo en el agua. Era una bonita ciudad conservadora, pero nos las hemos arreglado para cambiar eso la semana pasada.

P. ¿Me podrías contar algo sobre la implicación de Grover y Fidel en *Propaganda*?

R. Ellos absorben todas nuestras ideas y las toman como propias. Escucho a Grover citarme de vez en cuando, pero la mayoría de las veces parafrasea. Fidel es todavía muy pequeño, así que habla de trenes, pero está en la buena vía.

P. El texto de marketing del espectáculo instruye a la audiencia a “ser amable, comer verduras, montar en bici y salir desnudo al jardín”. ¿Por qué estas instrucciones?

R. Porque es lo que todo el mundo debería hacer.

P. ¿Por qué casi desnudos? ¿Qué crees que aporta eso al circo?

R. Antes hacíamos espectáculos de circo, pero ahora empleamos nuestras habilidades para algo bueno. En el último espectáculo mirábamos hacia dentro, pero en este realmente miramos hacia fuera, a la distancia. Veo un bonito futuro en la dirección en la que miro.

P. Tengo tres palabras: humor, belleza, política. ¿Qué piensas de ellas en relación a *Propaganda*?

R. No hay humor en *Propaganda*, yo soy la hostia de serio.

P. ¿Cómo resumirías la visión general o el *modus operandi* que guía el trabajo de acrobat?

R. Antes queríamos ser los mejores en todo, estar por encima de todos, mirarlos desde arriba, sentirnos bien. Pero luego me lesioné y me di cuenta de que algún día la gente se sentiría bien mirándome a mí desde arriba. Así que tuve que reinventarme a mí mismo. Reinventar mi verdadero yo. Ahora somos una especie de monjes, aunque tenemos sexo y esas cosas.

Entrevista a Simon Yates de Urszula Dawkins, Melbourne Arts House's newsletter, marzo de 2010

DESPUÉS DE AÑOS DE LLEVAR DE GIRA POR TODO EL MUNDO SU COMPAÑÍA DE CIRCO VANGUARDISTA
ESTOS PRIMITIVOS ACRÓBATAS CREEN DISTINGUIR LO BUENO DE LO MALO

SED AMABLES - COMED VUESTRAS VERDURAS - MONTAD EN BICI - SALID DESNUDOS AL JARDÍN

TRAS ADOCTRINAR A SUS HIJOS, HAN DADO EL PASO
FUERA DE SU PATIO TRASERO AUSTRALIANO
HASTA LA ROUNDHOUSE
LUEGO EUROPA
LUEGO EL RESTO DEL MUNDO
ESPECTÁCULO A ESPECTÁCULO
LA REVOLUCIÓN EMPIEZA AQUÍ

Más en

www.mpproductions.com.au

www.gintzburger.net/acrobat

PROPAGANDA

acrobat

Con
Dirección musical
Instaladores y técnicos

JO-ANN LANCASTER
SIMON YATES
GROVER LANCASTER-COLE
FIDEL LANCASTER-COLE
TIM BARRASS
RYAN TAPLIN
SCOTT GRAYLAND

Una producción de acrobat y Marguerite Pepper Productions

Un encargo de la HotHouse Theatre Commission (Albury, Australia).

Este proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de Australia a través del Australia Council for the Arts, su cuerpo asesor y financiero.

El período en residencia en La Breche del 19 al 30 de abril tuvo que cancelarse debido a la nube de cenizas volcánicas, no obstante acrobat quiere agradecer su apoyo a este centro de artes circenses de Normandía.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

PROPAGANDA

acrobat

The Age, Chloe Smethurst, 31/03/10

Si el objetivo de *Propaganda* es influir en el público, el espectáculo merece un premio. (...) Desde el atractivo emocional de un niño angelical sosteniendo eslóganes escritos a mano, a la graciosa canción de campaña *Turn Off Your Air-Conditioner*, por no mencionar las numerosas proezas que dajan sin respiración, las fantásticas habilidades de acrobat están especiadas con sátira. Son graciosos, inteligentes y, lo más importante, buenos en lo que hacen. Impresionantes volteretas, el corazón en la boca en el alambre, más rutinas de cuerda, polea y trapecio ayudan a reeducar a las masas, aunque de una forma totalmente placentera. ¿He mencionado que disfrutan con la desnudez?

La escena final levanta el ánimo y deprime, cuando Lancaster y Yates rodean orgullosamente el escenario en un bonito ballet de bicicleta al son de la Feria Australiana del Progreso, ignorando educadamente el altavoz de un coche a control remoto soltando proclamas: “¡Consiga un coche, enseñenos las tetas, consiga un trabajo!”.

(...)

Bordermail, Roberta Baker

El desayuno nunca volverá a ser lo mismo en nuestra casa. Coger un cuenco de cereales y leche y mezclarlo con un paseo por la cuerda floja. ¿Se está vertiendo algo? Un montón de cosas.

Propaganda es un montón de símbolos. La revolución rusa, la obsesión del mundo occidental por las posesiones, la necesidad de cuidar nuestro planeta y a nosotros mismos, y la justicia social. Las palabras son escasas. No se necesitan.

Es el descubrimiento de que el cuerpo humano tiene más músculos de los que creías, el atletismo de Simon Yates y Jo-Ann Lancaster mientras vuelan, trepan, se cuelgan, se balancean y dan volteretas permanecen contigo mucho después de que salgas del teatro.

Este es un espectáculo sobre movimiento -físico y psicológico-.

El movimiento físico es sublime y respalda la creencia de los acróbatas de que saben distinguir lo bueno de lo malo (...).

Propaganda es un comentario sobre la avaricia, el egoísmo, la versión moderna de “centrado en uno mismo”. Pero estos comentarios se mezclan con la espléndida disciplina física de Yates y Lancaster y la calculada burla de sí mismos, con efectos memorables.

La producción, deliberadamente rudimentaria, ayuda a destacar lo físico del espectáculo, con el técnico Ryan Taplin y el músico Tim Barras añadiendo un elemento sencillo a un complicado despliegue de cuerpos y almas.

Hay honestidad refrescante en la inclusión de los hijos de los acróbatas, Grover y Fidel Lancaster-Cole. Sin pretensiones, sencillamente inocencia y la relación natural con el entorno.

Propaganda es una afilada incisión en la conciencia colectiva occidental.

El gusto australiano por no tomarse a uno mismo demasiado en serio y la falta de pretensiones han ayudado, sin duda, a la popularidad de esta compañía allende los mares.

La música, aunque apropiada, a veces estaba demasiado alta. Pero quizás era lo que se pretendía.

Hay lugar en este espectáculo para tomar de él lo que uno quiera.

Es la clase de producción sobre la que uno reflexionará y se preguntará cómo lo imposible se hace posible.

LA CRÍTICA

I de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Cheek by Jowl
www.cheekbyjowl.com

Foto: Johan Persson

TEATRO

MACBETH de William Shakespeare

País: Reino Unido

Idioma: inglés (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Dirección: DECLAN DONNELLAN **Diseño:** NICK ORMEROD **Dirección asociada y dirección de movimientos:** JANE GIBSON **Diseño de iluminación:** JUDITH GREENWOOD **Composición:** CATHERINE JAYES **Diseño de sonido:** HELEN ATKINSON **Ayudante de dirección:** OWEN HORSLEY
Intérpretes: WILL KEEN, ANASTASIA HILLE, DAVID CAVES, DAVID COLLINGS, KELLY HOTTEN, ORLANDO JAMES, RYAN KIGGELL, VINCENT ENDERBY, JAKE FAIRBROTHER, NICHOLAS GOODE, GREG KOLPAKCHI y EDMUND WISEMAN
-ESTRENO EN MADRID-

“TODA LA OBRA TRATA SOBRE LA IMAGINACIÓN. ¿HASTA QUÉ PUNTO LAS BRUJAS SON IMAGINADAS? ¿CÓMO AFECTA LA IMAGINACIÓN A LO QUE HACEMOS? ¿CUÁNTO DEPENDEMOS DE LA IMAGINACIÓN, Y QUÉ OCURRE CUANDO SE VUELVE CANCERÍGENA?”. - Declan Donnellan, en una conversación con Miquel Berga, profesor de la Universidad de Gerona

“Pensaba que *Macbeth* trataba sobre un hombre y una mujer que conspiran para asesinar a un anciano. Pero ahora me doy cuenta de que eso forma parte del prólogo. La obra comienza realmente cuando ambos se dan cuenta de lo que han hecho, y más concretamente, cómo intentan negar que comprenden lo que han hecho. Es más primitivo que consciente. La conciencia es una reacción bastante compleja unida a la moralidad y a nuestro sentido del bien y del mal. Yo hablo sobre algo mucho más básico, simplemente el darse cuenta de lo que han hecho. En la escena en la que se pasea dormida, Lady Macbeth pregunta: “¿Quién hubiera pensado que el anciano tenía tanta sangre?” Yo creía que la grandeza de la línea estaba al final -la poética intensidad de la cantidad de sangre que el anciano pudiera tener-. Pero me di cuenta de que lo importante es el comienzo. Es el “quién hubiera pensado”. Es el momento que nos muestra que, en otras palabras, “no lo hubiera asesinado si hubiera sabido que a causa de ello iba a morir”. Me temo que una de las muchas cosas terribles que hacemos en la vida es que nunca afrontamos las consecuencias de nuestros actos. No creo que los Macbeth hubieran asesinado a Duncan si se hubieran dado cuenta de que a causa de ello iba a morir. Creo que ninguno de nosotros puede señalarlos con el dedo y decir que son estúpidos, porque esa estupidez es parte de la condición humana, no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con el autoengaño”.- Declan Donnellan en una conversación con Miquel Berga, profesor de la Universidad de Gerona.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Cheek by Jowl se fundó en 1981. Fue creada a partir de la asociación de Declan Donnellan y Nick Ormerod, y ha producido algunos de los trabajos más brillantes de la escena actual. Los clásicos son la marca de la casa: Shakespeare, Middleton, Webster, comedia de la Restauración (1660-1700), clásicos europeos (de Sófocles a García Lorca, pasando por Racine); su repertorio incluye también piezas contemporáneas, como *Angels in America* y *Homebody/Kabul*, de Tony Kushner o redescubrimientos y textos olvidados, como *A Family Affair*, de Ostrovsky. Viéndolos, resulta obvio por qué han durado tanto tiempo, y por qué continúan haciendo un teatro que acelera el pulso del espectador, lo parte de risa o le rompe el corazón (a veces todo a la vez). Cheek by Jowl respeta a los actores y la inteligencia creativa que aportan a las piezas. Donnellan no acude a los ensayos con el afán de imponer sus ideas: las obras crecen y toman forma a partir de lo que los actores descubren moviéndose en el escenario, apropiándose de palabras escritas -a veces- hace 400 años, haciendo que argumentos tan viejos obnubilen al espectador de hoy, como el chantaje en *The Changeling*, el racismo y la misoginia en *Othello* o el dudoso comportamiento masculino en *Much Ado About Nothing*. Durante 25 años la compañía ha sido tanto un semillero de jóvenes talentos británicos como una escuela de “reforma” para algunos grandes veteranos (Adrian Lester, Matthew Macfadyen, Sally Dexter, Saskia Reeves...).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español-Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
Del 26 de mayo al 5 de junio: de martes a sábado a las 20.30 horas y domingo a las 19 horas.

MACBETH de William Shakespeare

Con nombre propio

Hay algunas cosas muy irritantes sobre las obras que elegimos: son increíblemente viejas, muchas de ellas escritas por gente muerta, y están llenas de palabras. No me entusiasma especialmente nada de esto. Es solo que resultan ser grandes obras que puedes llevar de gira durante mucho tiempo porque despliegan temas que encajan con cuestiones aparentemente modernas: política, sexo, amor, lo sobrenatural. Todas estas cosas son exploradas a fondo en las obras que presentamos”.

Entrevista con Declan Donnellan extraída de *In Contacts with the Gods? Directors Talk Theatre*, editada por María M. Delgado y Paul Herigage

Trabajo con obras de Shakespeare porque continúa sorprendiéndome. Creo que tienes que aproximarte a Shakespeare en estado de humildad e ignorancia. No creo que esté ahí para enseñarnos nada, creo que nos lleva de la mano y nos guía, como un igual, a través de un lenguaje absolutamente extraordinario.

Declan Donnellan, en una conversación con Miquel Berga, profesor de la Universidad de Gerona

En *Macbeth* se alude muchas veces al tema de “la nada”, el tema de “no ser”. Es un aspecto audaz del trabajo de Shakespeare que a menudo intente llevar a escena la cosa que no es. Llevar a escena la cosa que es resulta mucho más fácil. Llevar a escena la que no es resulta más difícil. Por ejemplo, no podemos realmente representar la muerte, porque la esencia de la muerte es la ausencia, y es extremadamente difícil hacer presente la ausencia. Por supuesto, podemos escenificar a personas matándose entre sí, pero la experiencia de la ausencia es muy muy difícil de llevar a escena. En *Hamlet* y en *Troilus and Cressida*, e incluso en *Lear* y *Macbeth*, Shakespeare habla del atroz tema de la inacción. La mayoría de los dramas tratan sobre la acción. Y él intenta, normalmente con gran éxito, escenificar los efectos de la inacción o la inactividad. Es parte del gran reto de Shakespeare y parte de su genialidad que a menudo intente llevar a escena el otro lado, el que debemos experimentar para ser completamente humanos. Para experimentar la propia experiencia debemos también en cierto grado experimentar la no-experiencia. Esto atrae enormemente a Shakespeare y a todos nosotros. Vemos estos temas surgiendo en torno a *Macbeth* en versos como “What’s done cannot be undone”. El tema de la cosa no hecha es muy importante.

Declan Donnellan, en una conversación con Miquel Berga, profesor de la Universidad de Gerona

Owen Horsley, asistente de dirección

P. ¿Crees que hay algo especial en trabajar con el equipo creativo de Cheek by Jowl (sobre todo con el diseñador y codirector artístico Nick Ormerod) que han trabajado juntos durante tanto tiempo?

R. Creo que todos los buenos trabajos en arte son fruto de alguna forma de colaboración. Es realmente alucinante estar en la sala de ensayos de una obra de Cheek by Jowl porque es exactamente eso. No es solo un hombre dirigiendo el espectáculo y tomando todas las decisiones. Necesitas colaborar cuando tienes que vértelas con algo tan grande como un texto de Shakespeare. Mucha gente se las arregla para trabajar sola. Pero yo disfruto con este estilo que pone énfasis en la colaboración. También porque todos han trabajado juntos desde hace tanto tiempo que pueden leerse los pensamientos y empujan en la misma dirección. Todos tenemos las mismas prioridades -la historia, la experiencia, honrar el texto y el mundo de la obra-. Todos sabemos hacia lo que trabajamos, sea cual sea la forma mediante la cual lleguemos; todos tenemos el mismo objetivo.

P. ¿En qué se diferencia el trabajo en este *Macbeth* de otros espectáculos de Cheek by Jowl?

R. (...) *Macbeth* parecía algo muy íntimo con un elenco de doce actores. Declan (Donnellan) y Nick (Ormond) hablaron desde el principio de no especificar ciertos personajes. No querían a un Ross o a un Lennox. No querían que fueran caras y personajes reconocibles porque no querían salirse del viaje de la pareja en el centro de la obra. Siempre hablaban de que esta pareja estuviera en el centro y que todo lo demás fuera un coro revolviéndose, cambiando y reaccionando ante ellos. Eso fue algo que consideraron importante desde el principio. (...) Shakespeare realmente no te hace muchos favores en esas obras, son fantásticas y tienen partes asombrosas, pero presentan grandes problemas. Así que pasas la mayor parte del tiempo intentando descubrir cómo contar la historia al público. En tanto que con *Macbeth* la historia está ahí, es sorprendente y tiene algo de los mejores textos de Shakespeare. No nos pasamos mucho tiempo cambiando escenas. Se trataba más bien de crear un mundo y trabajar en una pareja y en el coro en torno a ella.

MACBETH de William Shakespeare

P. ¿Puede hablarnos de la interpretación de las brujas en esta obra? Y también sobre cómo se manifiesta en esta producción el concepto de *Macbeth* como “tragedia de la imaginación” .

R. Una de las primeras cosas que Declan dijo sobre las brujas fue que quería hacer una versión puritana de ellas. Es el público quien tiene que usar su imaginación para crearlas. Así que no hay tres personas con un montón de bolsas encadenadas ni latas de guisantes sonando ni calderos o truenos. Es muy simple. Quería que el público usara su imaginación para crear una presencia sobrenatural en el escenario. Eso se manifiesta solo a lo largo de la obra, comienza de forma sencilla pero cuando la imaginación toma partido, cuando Macbeth comienza a resquebrajarse empieza a deconstruir cosas. (...)

Extracto de una entrevista de Hannah Proctor a Owen Horsley, 17/12/09

En el escenario

Cheek by Jowl

Cheek by Jowl, creada en 1981 a partir de la asociación entre Declan Donnellan y Nick Ormerod ha producido algunos de los trabajos teatrales más brillantes de la escena contemporánea.

Entre los grandes logros de la compañía está el haber desmontado los sistemas anacrónicos de casting del teatro británico. Mientras en los años 80 la multirracial Gran Bretaña vacilaba en elegir a un actor negro para interpretar a Otelo, Cheek by Jowl, con su repertorio integracionista para *Fuente Ovejuna* en el National Theatre en 1989, llevó al teatro de su país una nueva conciencia cultural y política.

La compañía ha actuado en más de trescientas ciudades de cuarenta países de seis continentes y ha recibido numerosos premios internacionales.

Cheek by Jowl trabaja en textos clásicos que no sabían que se iban a convertir en clásicos. Textos escritos antes de que las obras de teatro fueran consideradas literatura y materia de examen en los colegios. Textos escritos cuando el inglés era joven, primero una lengua hablada, no escrita. Escuchar a Middleton a través de Cheek by Jowl es escuchar tramas políticas, cotilleos, la sordidez de los famosos, *stand up comedy*, el traqueteo de la hipocresía de la alta sociedad, el resuello de los alegatos mojigatos y mucho humor, chistes verdes. Conversaciones como las de ahora, solo que más tensas, más arriesgadas, más tórridas y mucho más divertidas. Y mucho más que eso: respecto a las palabras, una comida de diez platos, no el entremés anoréxico al que tiende nuestra cultura.

Esta es una compañía que adapta el diseño a los actores y libretos, no al revés. Ormerod es un genio del minimalismo expresivo, que prescinde de todo lo que se interpone entre actor y espectador. Pero que da a los artistas las herramientas adecuadas para realizar su trabajo de ir soltando las palabras del dramaturgo, y al público el aparato visual correcto para dar sentido a la historia. En *A Midsummer Night's Dream*, Hermia llegó al bosque con su saco de dormir. En *Othello*, tras la horrible cena, las chicas se despatarraron todas juntas en la cama de Desdemona -tres cajas les ayudaron a calmar el dolor de pies por los tacones altos- y se rieron. En el diseño de Ormerod, la poesía visual de la sugestión se combina con travesura e iconoclasia.

Y no menos importante, la iconoclasia sexual. Pionero en tantas cosas, Cheek by Jowl ha abierto el camino en las exploraciones británicas contemporáneas de la política erótica: una banda de jocosos homoeróticos -¿o eran homofóbicos? Hooray-Henries en *Much Ado*-. El sexo en las producciones de Cheek by Jowl surge en lugares inesperados. Y siempre desafiando al espectador a conectar espíritu con carne, pensamiento con sentimiento, pulmones con corazón y entrañas.

A sus 29 años, Cheek by Jowl no muestran signos de haber dejado atrás la travesura, la irreverencia o la infancia. Menos mal. Nuestra cultura necesita que lo hagan. *Serio ludere*. Lo que Erasmus llamó en 1515 una “obra seria”. Una obra que se ríe a carcajadas pero que es profundamnete espiritual.

Carol Chillington Rutter, profesora de Literatura Inglesa de la Universidad de Warwick

Más en

www.cheekbyjowl.com

MACBETH de William Shakespeare**Cheek by Jowl**

Dirección	DECLAN DONNELLAN
Diseño	NICK ORMEROD
Dirección asociada y dirección de movimientos	JANE GIBSON
Diseño de iluminación	JUDITH GREENWOOD
Composición	CATHERINE JAYES
Diseño de sonido	HELEN ATKINSON
Asistente de dirección	OWEN HORSLEY
Intérpretes	WILL KEEN
	ANASTASIA HILLE
	DAVID CAVES
	DAVID COLLINGS
	KELLY HOTTEN
	ORLANDO JAMES
	RYAN KIGGELL
	VINCENT ENDERBY
	JAKE FAIRBROTHER
	NICHOLAS GOODE
	GREG KOLPAKCHI
	EDMUND WISEMAN
	DOUGIE WILSON
Director técnico de escena	RICHARD LLEWELYN
Director de escena de la compañía	CLARE LOXLEY
Sudirectora de escena	ROSS CORBETT
Producción de iluminación	JADE MORRIS
Jefe de guardarropa	RHIANNON HARPER
Asistente de escenografía	GRISELDA YORKE
Directora ejecutiva	ANNA SCHMITZ
Productora de giras	HANNAH PROCTOR
Administradora	JOHAN PERSSON
Producción fotográfica	

Producido por Cheek by Jowl en coproducción con barbicanbite10, Les Gémeaux/ Sceaux/ Scène Nationale; Koninklijke Schouwburg, La Haya; Grand Théâtre de Luxembourg; Théâtre du Nord, Lille y Théâtre de Namur/ Centre Dramatique.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

MACBETH de William Shakespeare

Check by Jowl

El País, Marcos Ordóñez, 12/10/09

¡Qué bien le veo, 'mister' Macbeth!

¿Qué hay de nuevo en este shakespeare?, ¿qué lo hace tan distinto? En el montaje de Declan Donnellan no hay dagas ni sangre. Es austero y conciso, maravilla pura

Hasta ahora no había visto enteramente a *Macbeth*, y mira que me he zampado unos cuantos. Declan Donnellan me ha abierto los ojos. Y los oídos. Esto, señores, pasa pocas veces. Muy de tarde en tarde, alguien monta un shakespeare y te ilumina de repente un pasaje, un personaje, o, con suerte, la obra entera. Cada vez que sucede algo así se te ensancha el corazón, respiras mejor y te entra un hambre enorme. (...)

Puedo ponerle pegas a ciertos aspectos del montaje, y empiezo por ellos para sacármelos de encima e ir a la tajada. No acabé de pillar, por ejemplo, el dibujo de Macduff (David Caves), impávido al descubrir los cadáveres de Duncan y familia y rozando el desmelene al conocer la matanza de sus deudos: cierto es que la propia sangre tira mucho, pero Caves pasa de calvo a siete pelucas en un espectáculo regido por la contención más absoluta. También hay una idea a guisa de ventanita de color en ese universo negrísimo que tiene su gracia, no digo que no, pero chirría un pelo: convertir al centinela en una especie de portera escocesa de bed and breakfast, con minikilt y aire a lo Amy Winehouse. Bueno, ya está dicho: el resto (y el resto es mucho) es maravilla pura. Donnellan y Ormerod (escenografía y vestuario, como casi siempre) han hecho una de sus funciones más austeras y concisas: espacio vacío, flanqueado por columnas de madera negra que filtran una luz agónica, ropaje sudista (casacas oscuras, botones plateados), celajes de niebla artificial. (...)

¿Qué hay de nuevo en este *Macbeth*?, ¿qué lo hace tan distinto? Hasta ahora, todos los que había visto cargaban la mano en la atmósfera y en la prosopopeya. "Gueule d'atmosphère", que decía Arletty. Que estaban muy subidos, vamos. Te daban ganas de decirles: "Ya veo que es una tragedia del copón; no hace falta que pongáis ojos redondos ni hagáis voces raras". Aquí no hay de ese percal. De entrada, las voces de Keen y de Hille (y de Ryan Kiggell, un estupendo Banquo, que no se me olvide) son "naturales", bien proyectadas, nítidas, sin sombra de declamación: voces de gente "normal", desbordadas por una situación extraordinaria. (...)

El *Macbeth* de Donnellan es un alucinado reflexivo, por así decirlo. Le ves, le escuchas, y ves también a Ricardo III, y a Hamlet en su final, cuando comprende que todo está perdido; ves incluso a un Próspero iracundo y nihilista. En la primera parte es un chaval: su esposa le empuja a la matanza como una madre envía a su hijo a la cama. En la última vi lo que nunca había percibido: grandeza, la grandeza del canalla que, en su caída, alcanza una lucidez helada ("me he saciado de espanto; el horror ya no me asusta") y opta por seguir luchando hasta el final, "hasta que arranquen la carne de mis huesos". (...)

Luego viene (sobreviene, más bien) el descomunal pasaje de "la vida es una sombra que camina, un cuento contado por un idiota", que Keen pronuncia y nosotros escuchamos como si se dijera por vez primera, en la primera noche del mal, y se incorpora como el tatarabuelo de Montenegro ("¡la medicina, a los perros! A mí no me sirve. Vamos, ponme la armadura. ¡Mi bastón de mando!") para enfrentarse a MacDuff, que hace olvidar su expresión de haberse tragado una mosca y su desmelene para entregarse a un duelo feroz, coreografiado al milímetro. Alza el brazo el nuevo rey de Escocia y llega el silencio de las grandes noches de teatro, y la torrentera de aplausos, y la gazuza: un jabalí nos comeríamos después de todo eso.

Le Figaro, Armelle Héliot, 09/02/10

(...)Para *Macbeth*, Declan Donnellan ha juntado a doce magníficos actores británicos que comparten el mismo sentimiento por el idioma, el mismo compromiso físico y el mismo delicado y agudo sentido del espacio que nos recuerda lo que es el teatro...

Lo que interesa a Declan Donnellan no es la obvia atrocidad del crimen de los Macbeth. ¡Eso es para los tabloides! Lo que le fascina es cómo la ponzoñosa naturaleza de sus actos los envenena poco a poco, y la manera en la que Shakespeare nos hace entender el horror de su acto.

En el escenario muy abierto de Nick Ormerod, bello en su simplicidad, Donnellan organiza la tragedia en movimientos, como en una pieza musical. Es deslumbrante y todas las actuaciones son inteligentes y sutiles. El premio es para las mujeres: Anastasia Hille es una fabulosa Lady Macbeth, y Kelly Hotten una portera del infierno con humor negro -incluso en *Macbeth* hay momentos cómicos-. Y hay magia, ¡incluso aunque las brujas sean invisibles! Will Keen está excelente como protagonista, y David Caves como Macduff. No hay ni un punto débil en el conjunto.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Young Vic/Wiener Festwochen y Ruhrfestspiele Recklinghausen coproducción

www.youngvic.org/ www.festwochen.at/ www.ruhrfestspiele.de

TEATRO

SWEET NOTHINGS

País: Reino Unido/ Austria/ Alemania

Idioma: inglés (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 2 horas y 20 minutos (con intermedio)

De ARTHUR SCHNITZLER Una nueva versión de DAVID HARROWER Dirección: LUC BONDY Escenografía e iluminación: KARL-ERNST HERRMANN Vestuario: MOIDELE BICKEL Sonido: GARETH FRY Dramaturgia: GEOFFREY LAYTON Adjunta del diseñador de vestuario: EVA DESSECKER Intérpretes: KATE BURDETTE, HAYLEY CARMICHAEL, NATALIE DORMER, TOM HUGHES, JACK LASKEY, DAVID SIBLEY, y ANDREW WINCOTT Un co-encargo del Warwick Arts Centre -ESTRENO EN ESPAÑA-

“YO ESCRIBO SOBRE EL AMOR Y SOBRE LA MUERTE. ¿ACASO EXISTEN OTROS TEMAS?”. - Arthur Schnitzler

El celebrado director Luc Bondy (Zúrich, 1948) vuelve a Young Vic para llevar a escena *Liebelei*, el clásico de Arthur Schnitzler, en una nueva versión del ganador de un Premio Olivier, David Harrower. Además de su excepcional elenco, otros talentos se suman a este espectáculo coproducido por el Wiener Festwochen y el Ruhrfestspiele Recklinghausen: Karl-Ernst Herrmann (colaborador habitual de Peter Stein) y Moidele Bickel (nominada al Oscar por el vestuario de *La Reina Margot* y artífice del vestuario de la última película de Michael Hanneke, *La cinta blanca*).

Sobre el escenario, una historia de amor. Entre un hombre y una mujer casada. En escena, la historia de un temor. Temor a un duelo a muerte con el esposo agraviado. En una fiesta, ese hombre coquetea con otra mujer y la vida se llena de alegría. Hasta que el timbre suena y entra el marido...

Sweet Nothings es una revisión del drama de fin de siglo de Arthur Schnitzler, novelista contemporáneo de Freud, gran cronista de la Viena de principios del siglo pasado y autor de *Relato soñado*, obra en la que se basó Stanley Kubrick para su película *Eyes Wide Shut*. Se actualiza el lenguaje y la puesta en escena pero se mantienen intactos el poder del deseo sexual, la crueldad de la traición y la inmensa vulnerabilidad de los enamorados.

Sweet Nothings se estrenó en marzo de este año en el Young Vic Theatre de Londres y antes de su paso por el Festival de Otoño en primavera se ha presentado también en Alemania y Austria.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

El Young Vic abrió sus puertas en 1970 con un espíritu iconoclasta que acogía a jóvenes directores, diseñadores, actores, escritores y técnicos. Con casi cuarenta años, este teatro londinense sigue ofreciendo cada temporada una variedad de piezas clásicas, nuevas obras, trabajos olvidados y teatro musical. Grandes nombres consagrados y jóvenes talentos han firmado las producciones de este puntero teatro británico, consiguiendo atraer a un público cada vez más joven y heterogéneo. Entre las últimas producciones del Young Vic se incluyen *The Brothers Size*, de Tarek Alvin McCraney; la producción de Rupert Gould de *King Lear* con Pete Postlethwaite; *Kafka's Monkey* con Kathryn Hunter; y *Annie Get your Gun*, de Irving Berlin.

Luc Bondy es director del Wiener Festwochen desde el año 2001. Reconocido internacionalmente por su cuidadosa dirección de actores y por su sentido magistral de la mecánica teatral, ha dirigido, entre otras muchas piezas *Salome*, *Don Carlos*, *Macbeth*, y *La seconde surprise de l'amour* (presentada en el Festival de Otoño en el año 2008). Su puesta en escena de *Tosca* abrió la temporada en el Metropolitan Opera House de Nueva York el pasado septiembre.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Verde
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
26, 27 y 28 de mayo a las 20.30 horas.
29 de mayo a las 17 y 21 horas.
30 de mayo a las 18.30 horas.

SWEET NOTHINGS

En el escenario

Luc Bondy, director de teatro y ópera

Luc Bondy nació en Zúrich en 1948 y pasó parte de su infancia y adolescencia en Francia. En 1969 se instala en Hamburgo, donde lleva a escena tanto obras del repertorio clásico (Genet, Ionesco) como clásico (Shakespeare, Goethe).

En 1979 dirige su primer largometraje, *Die Ortliebschen Frauen*, y continúa su trabajo en el ámbito teatral. Tras dos años en la Städtische Bühne de Fráncfort, trabaja estrechamente con la Schaubühne de Berlín, que codirige de 1985 a 1987.

En 1984, invitado por Patrice Chéreau, monta *Terre étrangère*, de Arthur Schnitzler, obra que consiguió el Premio de la Crítica Alemana. Este será también el título de su segunda película, protagonizada por Michel Piccoli, Bulle Ogier y Dominique Blanc.

En 1989 presenta *Le chemin solitaire*, también de Schnitzler, en el Théâtre du Rond-Point. Alternando la ópera y el teatro, los clásicos y los contemporáneos, su carrera se divide entre Berlín y Bruselas, entre Lausana y París.

Actualmente Luc Bondy dirige el Wiener Festwochen y acaba de publicar su último libro, *Mes dibbouks*, publicado en Editions Christian Bourgois.

Entre sus trabajos teatrales encontramos *Schlaf*, de Jon Fosse (2006); *Die eine und die andere*, de Botho Strauss (2005); *Une pièce espagnole*, de Yasmina Reza (2004); *Unerwartete Rückkehr*, de Botho Strauss (2002); *Auf dem Land*, de Martin Crimp (2001); *Trois vies*, de Yasmina Reza (2000); *La mouette*, de Antón Chéjov (2000); *En attendant Godot*, de Samuel Beckett (1999); *Jouer avec le feu*, de August Strindberg (1996); *L'heure où nous ne savions rien l'un autre*, de Peter Handke (1994); *Choeur Final*, de Botho Strauss (1992) y *Le conte d'hiver*, de Shakespeare (1990).

Luc Bondy hizo su debut teatral en el Reino Unido en el Young Vic en 2004, con el estreno mundial de *Cruel and Tender*, de Martin Crimp. Había dirigido obras de Schnitzler en dos ocasiones anteriores: *Anatol* (Burg Theatre, Viena) y *Undiscovered Country* (Théâtre des Amandiers, Nanterre).

David Harrower, dramaturgo

Entre las numerosas obras de David Harrower destacan *Blackbird*, ganadora de un premio Olivier, y *Knives in Hens*, interpretada en más de veinte países. Para el Young Vic adaptó *The Good Soul of Sechuan* en 2008 y *Six Characters in Search of an Author*, de Pirandello, en 2001.

Hayley Carmichael, actriz

Carmichael es cofundadora de Told By An Idiot, junto a Paul Hunter y John Wright. Ha creado y actuado en todas las producciones de esta compañía, como *The Fahrenheit Twins*, *I'm A Fool to Want You*, *Playing the Victim* y *The Firework-Makers Daughter*. En 1999 ganó el Premio TMA (Theatrical Management Association) a la Mejor Actriz por su interpretación en *I Weep at my Piano*, *The Dispute* y *Mr. Puntilla and his Man Matti*. También ha obtenido el Premio a la Mejor Actriz de la revista Time Out por *I Weep at my Piano* y *The Dispute*.

Tom Hughes, actor

Hughes dejó pronto la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) para grabar *Trinity* para la ITV. Luego protagonizó la serie de la BBC *Casualty 1909* y de ahí saltó al cine. Interpreta al músico Chaz Jankel en la película *Sex & Drugs & Rock & Roll*, dirigida por Mat Whitecross, y es uno de los tres protagonistas del film *Cemetery Junction*, de Ricky Gervais y Stephen Merchant.

Natalie Dormer, actriz

Natalie Dormer se formó en la Webber Douglas Academy of Dramatic Art. Interpretó a Victoria en *Casanova*, junto a Heath Ledger y Sienna Miller. Impresionó al director Lasse Hallstrom, que alargó su papel. Otras de las películas en las que ha trabajado son *City of Life*, dirigida por Alif Mostafa; *Flawless*, dirigida por Michael Radford, y *Fencewalker*, dirigida por Chris Carter. En televisión ha interpretado el papel de Ana Bolena en la serie *The Tudors*, producida por Showtime, por la que recibió grandes elogios de la crítica; ha actuado también en *Miss Marple: Why Didn't They Ask Evans?* y *Rebus*, para la ITV. Natalie Dormer ha terminado recientemente el rodaje de la serie *Masterworks* para el canal Fox, y ha grabado *Sacred Hearts*, de Sarah Dunant, para la emisora de radio BBC4.

Jack Laskey, actor, guionista

Entre las obras de teatro en las que ha actuado Jack Laskey encontramos *As You Like It*, *A New World-A Life of Thomas Paine*, *In Extremis*, *Antony and Cleopatra*; *The Tragedy of Thomas Hobbes*, *The Merchant of Venice*, *The Taming of The Shrew* (Royal Shakespeare Company) o *The Masque of The Red Death*. El programa televisivo *Spilt Milk*, del que es actor y guionista, ha conseguido un premio de la Royal Television Society.

SWEET NOTHINGS

Kate Burdette Christine

Sus trabajos en teatro incluyen *The Last Nightingale* (Gatehouse Theatre); *The Tempest* (Stageworks); *A Midsummer Night's Dream*, *Charley's Aunt* (British Touring Shakespeare); *Private Lives* (Theatre Royal Margate); *Eyes Catch Fire* (Finborough Theatre); *The Geometry of Love* (Primrose Productions); *Where There's a Will* (Theatre Royal Bath); *Loot* (Hijack Theatre); *King John* (No Holes Bard). En cine y televisión Kate Burdette ha trabajado en *The Dark Side of the Earth* (Jigawatt Films); *Catwalk* (Seven Arts Pictures); *The Duchess* (BBC Films); *Capturing Mary* (BBC Television); *She Should Have Gone To The Moon* (Arts Council).

Karl-Ernst Herrmann, escenógrafo, director

Karl-Ernst Herrmann fue diseñador en prácticas en la Schaubühne de Berlín. Ha colaborado con Peter Stein a lo largo de su carrera, como en las conocidas producciones *Summerfolk* y *As You Like It*. Su estilo ha influido en muchos de los grandes directores europeos. Ha colaborado en numerosas ocasiones con Luc Bondy; también ha dirigido y diseñado sus propias producciones de ópera para el Théâtre de la Monnaie de Bruselas, la Wiener Festwochen, el Festival de Salzburgo, la Ópera de Viena y la Ópera de Holanda.

Moidele Bickel, diseñadora de vestuario

Moidele Bickel lleva mucho tiempo colaborando con Peter Stein. Es una de las diseñadoras de vestuario más importantes de Europa. Trabajó en la Schaubühne de Berlín desde 1970 a 1992. Fue nominada a un Oscar por su trabajo para la película *La Reina Margot* en 1994. Entre sus creaciones junto a Luc Bondy destacan *The Turn of the Screw* y *Don Carlos*. Algunos de sus últimos trabajos son el vestuario para *Blackbird*, de David Harrower, y para *La cinta blanca*, de Michael Haneke.

Más en

www.youngvic.org

www.festwochen.at

www.ruhrfestspiele.de

www.warwickartscentre.co.uk

SWEET NOTHINGS**Young Vic/ Wiener Festwochen y Ruhrfestspiele Recklinghausen coproducción**

De ARTHUR SCHNITZLER, en una nueva versión de DAVID HARROWER

Dirección
 Escenografía e iluminación
 Vestuario
 Sonido
 Dramaturgia
 Adjunta a la diseñadora de
 vestuario
 Asistente de diseño
 Peluquería y maquillaje
 Intérpretes

LUC BONDY
 KARL-ERNST HERRMANN
 MOIDELE BICKEL
 GARETH FRY
 GEOFFREY LAYTON

EVA DESSECKER
 BARBARA PRAL
 CAMPBELL YOUNG
 KATE BURDETTE
 HAYLEY CARMICHAEL
 NATALIE DORMER
 TOM HUGHES
 JACK LASKEY
 DAVID SIBLEY
 ANDREW WINCOTT

En gira
 Regidor de la compañía
 Adjunto al regidor
 Asistente del regidor
 Jefe técnico
 Producción de sonido
 Producción de electricidad e iluminación
 Guardarropía
 Director asociado Young Vic
 Jefe de producción Young Vic
 Gerente de compañía Young Vic

JONI CARTER
 JENNY GRAND
 IAN ANDLAW
 BEN PORTER
 MATT GIBSON
 JOE HICKS
 FREYA GROVES
 WALTER MEIERJOHANN
 CHRIS CLAY
 ROS TERRY

Una coproducción de Young Vic, Wiener Festwochen y Ruhrfestspiele Recklinghausen.
 Un co-encargo del Warwick Arts Centre.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA**XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival**

SWEET NOTHINGS

Young Vic/ Wiener Festwochen y Ruhrfestspiele Recklinghausen coproducción

The Times, Benedict Nightingale, 08/03/10

(...) El manejo de Luc Bondy del primer acto es una clase magistral sobre cómo insuflar vida e interés a una escena que se ocupa durante mucho tiempo del establecimiento del humor, el tono y la situación básica. Resulta difícil de creer el movimiento y energía que el director genera en un escenario circular y elevado en torno a cuatro jóvenes, todos excelentemente interpretados por actores principiantes que disfrutaban de una fiesta con mucho alcohol.

El cínico Theo de Jack Laskey se besuquea con Mizi, una costurera interpretada por Natalie Dormer con la mezcla justa de atractivo sexual, travesura e inocencia. Pero el Fritz de Tom Hugues y la Christine de Kate Burdette encarnan la frivolidad con bastante menos convicción -y pronto descubriremos por qué él está tenso y ella sobria-.

Entra un caballero con abrigo negro, una especie de ángel de la muerte. Es el marido de la mujer con la que Fritz ha tenido un romance. Y trae con él cartas de regalo, una demanda a satisfacer y olor a tumba. Y mientras él ensombrece la obra, la Christine de Burdette la profundiza. Tiene un breve y platónico encuentro con el pálido y desconcertado Fritz de Hugues, que contiene las aterrizadas lágrimas que ha estado derramando en privado y, naturalmente, no revela nada del inminente duelo. Él, tristemente, siente algo por ella. Ella, trágicamente, siente todo por él.

El final está bastante más claro en la versión original que en la espiral de cuerpos nerviosos -Burdette rezuma una angustia que podría y no podría probar que la fatalidad está cerca-. Pero lo ha dicho. Signifique lo que signifique el amor para los jóvenes guapos y ricos, puede destrozar el corazón de una chica corriente que, según la ortodoxia social y sexual, no puede experimentar emociones serias.

The Guardian, Michael Billington, 05/03/10

Me gustaría haber visto más trabajos de Arthur Schnitzler. Fue uno de los grandes dramaturgos europeos, al menos del mismo nivel que Pirandello. Y este reestreno de su obra de 1895, *Liebele!*, en una nueva versión de David Harrower y una exquisita producción de Luc Bondy, ofrece un retrato mordaz de la decadencia de Viena sin resultar moralizante.

La figura central, Christine, es un arquetipo de mujer vienesa: una chica encantadora destinada a la destrucción en manos de un hombre de una clase social superior. En este caso ella siente devoción por un tiro al aire joven y guapo, Fritz, envuelto ya en un caso de adulterio. En el primer acto vemos a Fritz y a su amigo Theo como anfitriones de una fiesta salvaje a la que acuden la romántica Christine y su amiga Mitzi, más realista. El aire está lleno de promesas de placer. Pero la fiesta es interrumpida por una figura vestida de negro que reta a duelo a Fritz. Y, en el segundo acto, en la casa de Christine en los suburbios, contemplamos las consecuencias para la joven heroína.

El secreto de Schnitzler es que su marco es artificial, pero sus personajes son reales. Hace, por ejemplo, una severa división entre los cándidos Christine y Fritz y sus cínicos compañeros: Theo encarna a un aspirante a hombre de mundo que anuncia "nuestro problema es que no podemos soportar a las mujeres de las que nos enamoramos", mientras que la pragmática Mitzi le dice con franqueza "para agosto estarás acabado con nosotras". Y, si los personajes son reales, también lo es la producción de Bondy, que captura gráficamente el irresponsable hedonismo de la juventud. El primer acto es un prodigio de puesta en escena en el que los personajes parecen impulsados por la bebida, el deseo y su propia inquietud interior. Cuando aparece el misterioso extraño es como si la muerte se hubiera introducido de repente en este mundo de placer desenfrenado.

Esa sensación de realidad también domina la triste segunda parte. Hayley Carmichael, en una llamativa aparición como vecina de Christine, apesta a mordaz puritanismo de suburbio. Y te enteras de todo lo que necesitas saber sobre la egoísta y sensual Mitzy -Natalie Dormer- cuando coloca con indiferencia su sombrero en el tablero de ajedrez cuidadosamente desplegado de Christine. Las interpretaciones son tan impecables como la producción. Kate Burdette convierte a Christine en algo más que una simple víctima. Hay determinación en la forma en que arranca a Fritz de la compañía de Mitzi. Tom Hugues, en su debut profesional, captura la impotencia juvenil del asustado Fritz cuando es retado a duelo. Y hay un excelente trabajo por parte de Jack Laskey como el amigo que vive exclusivamente para el placer. Esto es lo que Schnitzler quiere reflejar: que la Viena de final de siglo es una ciudad de ilusiones frecuentada por la implacable sombra de la muerte.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Compañía de Guillermo Weickert

www.guillermoweickert.com

Foto: Paloma Parra

DANZA-PERFORMANCE

DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS

País: España (Andalucía)

Idioma: español

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

Dirección: GUILLERMO WEICKERT Intérpretes: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ REY, MARÍA CABEZA DE VACA, GUILLERMO WEICKERT
 Coreografía: GUILLERMO WEICKERT junto a los intérpretes Textos: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ REY, MARÍA CABEZA DE VACA,
 GUILLERMO WEICKERT y fragmentos de *Lo extraordinario*, de GEORGE PEREC Diseño de escenografía: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ REY
 Diseño de iluminación: PALOMA PARRA Espacio sonoro y música: FRAN MARTÍNEZ CABEZA DE VACA Diseño gráfico: ANA ROPA
 Construcción de escenografía: RAS ARTESANOS Ayudante de producción: FERNANDO MONGE Producción: VERÓNICA DÍAZ
 Producido por El Mandaíto Producciones -ESTRENO EN MADRID-

“A POCO QUE UNO HAYA VIVIDO Y POR EL SIMPLE HECHO DE ALCANZAR UNA CIERTA EDAD, SE VA CONVIRTIENDO EN UN COLECCIONISTA DE INSTANTES QUE TERMINAN POR DEFINIRLO Y CONFORMARLO COMO INDIVIDUO”. - Guillermo Weickert

En una época caracterizada por la aceleración, fascinada por la velocidad y por la inmediatez de respuesta. En una época sin profundidad temporal, en la que todos corremos a toda prisa hacia ningún sitio. En un tiempo en el que pasan demasiadas cosas, la mayoría de ellas repeticiones, rituales y rutinas, nos encontramos paralizados en el movimiento de esa “falsa aceleración” de la que habla Daniel Innerarity en *La otra desaceleración*. De esta reflexión nace *DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS*, dirigida por el coreógrafo y director de escena onubense Guillermo Weickert.

En esta pieza a medio camino entre la danza y el teatro, Weickert reflexiona sobre esos días cualesquiera en los que las cosas pasan: esas cosas inesperadas, aquello que a pesar de todos los medios a nuestro alcance no somos capaces de prever y que cambiará para siempre nuestra esencia. ¿Por qué en esos momentos sentimos como si la realidad golpeara nuestra cara? ¿Es que vivimos en una vida ficticia? ¿Por qué es sólo entonces que el tiempo a nuestro alrededor parece detenerse y esa aceleración se desvanece? Para llevar a cabo un movimiento real no basta con acelerar, del mismo modo que la trasgresión no es necesariamente creativa, ni el cambio es siempre innovador.

Junto al arquitecto y actor sevillano Jose María Sánchez Rey y a la bailarina cordobesa María Cabeza de Vaca, Weickert presenta una colección de imágenes poderosas, de paisajes contruados a partir de distintos lenguajes acrisolados por la danza y el cuerpo. Una invitación a la contemplación, no para luchar contra el tiempo, sino para ponerlo a nuestro favor. *DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS* se estrenó el 12 de febrero de 2010 en O Espaço do Tempo (Montemor o Novo, Portugal).

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

El lenguaje escénico de Guillermo Weickert, materializado en más de una decena de trabajos, es fruto de una formación ecléctica forjada en la danza y la interpretación. Weickert se tituló en el Instituto del Teatro de Sevilla y se formó en Danza clásica y contemporánea en el Centro Andaluz de Danza. Ha trabajado con algunas de las más destacadas agrupaciones de danza contemporánea del país y del extranjero como Erre que Erre, Mudances, Rui Horta Stage Works y La Permanente. También en teatro ha formado parte del elenco de compañías como Ur-Teatro o Matarile.

Desde 1999, crea sus propios trabajos. En una primera etapa se centra en la investigación coreográfica en trabajos como *Descenso (capricho)*, *Rock n roll Suicide*, *Paisaje equivocado*, *DRESSCODE* y *A Pedir de Boca*, con los que visita algunos de los festivales más relevantes de Europa. En 2006 y junto con el músico portugués Vítor Joaquim inicia el proyecto *Go With The Flow* con el que abordan objetivos más complejos como la fusión de lenguajes, el uso del multimedia y la electrónica. Este trabajo supone además el comienzo de un tándem junto a El Mandaíto Producciones, productora sevillana que pasa a convertirse en la plataforma de creación de los proyectos de Weickert y ayuda a consolidar el proyecto de compañía.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo
 Tel. 91 416 90 11
 www.teatropradillo.com
 26, 27 y 28 de mayo a las 20.30 horas.

Con nombre propio

A poco que uno haya vivido y por el simple hecho de alcanzar una cierta edad, se va convirtiendo en un coleccionista de instantes que terminan por definirlo y conformarlo como individuo. Observando las postales e imágenes que componen mi colección personal, no deja de asombrarme lo atiborradas que están de cotidianidad, lo reales que aparecen, como si esos momentos excepcionales y determinantes de mi historia fueran precisamente aquellos que más me anclaron a mi presente, a la experiencia de estar viviendo aquí y ahora, los que de forma más extrema me revelaron algo tan obvio y tan sabido como que las cosas ocurren un día cualquiera.

Hay un fenómeno que ocurre en el proceso de aprendizaje de la danza (no sé si es común a todas las disciplinas) que siempre me fascinó: la doble velocidad del progreso de adquisición técnica requiere un trabajo constante y diario, de base, con un maestro que nos conoce y nos conduce inasequible al desaliento, que a menudo se materializa de forma súbita cuando estamos en contacto con un profesor invitado con el que solo trabajamos unos días, en ocasiones solo unas horas. De un modo parecido en ocasiones nos deslumbra aquel que no dice nada que no sepamos ya, pero es capaz de formularlo de una manera nueva, personal y que nos tranquiliza con el descubrimiento de ese nuevo referente colectivo.

De esa manera, la lectura de *La otra desaceleración*, de Daniel Innerarity, encendió una chispa sobre una inquietud que aún no había sido capaz ni tan siquiera de expresar y que de forma tan íntima me fascinaba: esa visión de nuestro ritmo cotidiano como un estanque en el que las aguas parecen correr a toda prisa y, sin embargo, no se mueven hacia ningún lado, esa falsa movilidad que nos empuja a correr a toda prisa en círculos sobre nosotros mismos. Esa falsa movilidad por sí sola plantea, me parece, un gran interrogante para un espectáculo de danza y para cada uno de nosotros: focalizar en nuestros ritmos personales y en el ritmo escénico, qué queremos frente a qué necesitamos consumir y a qué velocidad, vencer la inercia como acto de resistencia... *DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS* es un intento de buscarnos en el presente, en lo ordinario (en lo "infraordinario", dice Georges Perec); de contar esos momentos en los que, como dice J. Ramón Jiménez, una luz, rara, un olor malo o un sabor amargo tienen la virtud de arrebatarnos y revelarnos la realidad no sospechada; un intento este necesariamente imperfecto, donde no nos ha importado la pretensión inútil de abarcar el tema ni la elaboración de un catálogo riguroso, sino el de hacerlo desde la tranquilidad y la honestidad de estar aquí y ahora para contar esto que no es más que una manera de mirar ciertas cosas y, como dice el propio Perec, "buscar en nosotros mismos lo que tanto tiempo copiamos de los demás".

Observar la risa, explosión impulsiva de nuestro organismo, con curiosidad de entomólogo, revisar la inocencia y la alegría de nuestros antepasados ante los primeros tomavistas, poner a dialogar nuestros objetos cotidianos con aquellos que conocimos en las casas de nuestros abuelos, elaborar un primer diccionario de las pasiones humanas o un inventario de todo lo que pudimos comer en un año o reproducir escenas atestiguadas en nuestro día a día son algunas de las acciones que componen esta colección fragmentaria de postales en las que esperamos haber dejado las rendijas suficientes para que cada espectador pueda asomarse a su propia conclusión.

Guillermo Weickert

Sobre el espectáculo

El origen

A finales del 2008 el coreógrafo Guillermo Weickert recibe la invitación de Rui Horta para realizar una residencia creativa de dos semanas en el centro de Creación O Espaço do Tempo de Montemor o Novo (Portugal). Esta residencia se plantea como una "carta blanca" en la que aprovechar el tiempo de trabajo, al margen de los plazos de producción habituales. Es decir, hacer por un lado una inversión a fondo perdido para interrumpir la inercia de la vida profesional y poder generar un punto de inflexión que permita redirigir dicha trayectoria hacia unos objetivos actualizados, incorporando los recursos y la experiencia adquiridos y con una autoconsciencia más plena; por otro lado, realizar una inmersión en la búsqueda de los temas y la metodología que respondan a una necesidad profunda y al momento cierto de la trayectoria del creador.

A esta invitación se une la de Isabel Blanco, directora de Endanza Espacio Vivo, que decide sumarse a esta "carta blanca" ofreciendo otra residencia artística en su espacio y brindando además la oportunidad de mostrar el resultado.

Durante la primera fase en Endanza los intérpretes comienzan un intenso periodo de formación física (a cargo de Guillermo Weickert) y vocal (a cargo de Jose Mª Sánchez Rey). Se comienzan a generar materiales escénicos (improvisaciones y planteamiento de escenas, textos, etc.) y técnicos (películas de super 8, grabaciones de vídeos para algunas escenas). Con todo esto se plantea una estructura abierta de trabajo de una hora aproximadamente, con la que se llega a la residencia de Montemor. Más que el boceto de un espectáculo, esta estructura funciona como un tablero de juego sobre el cual los intérpretes pueden probar, experimentar y acercarse a los objetivos trazados. De esta forma la estructura cambia cada día y sirve de excusa y gatillo para descubrir los hilos de los que tirar, detectar caminos de trabajo y hacer desde experimentos escénicos a verificaciones de la formación paralela. Un trabajo abierto y en constante evolución.

DÍAS PASAN COSAS

En este nuevo proyecto de la compañía se aborda la investigación sobre los límites de la representación, sobre la posibilidad de invocar, desde la acción física y el tiempo presente, un futuro que no existe aún. El estudio de las posibilidades del cuerpo para contar historias que solo se terminan de entender con la perspectiva que da el paso del tiempo. Pero también desentrañar y excavar en el cuerpo, como contenedor, recuerdos que parecen quedar archivados en una gestualidad y en una memoria corporal que nos acompaña y que, al mismo tiempo, nos conforma y nos define como individuos. Se plantea en **DÍAS PASAN COSAS** la búsqueda de un lenguaje personal y propio basado en el impacto narrativo y sensorial de las imágenes. De esas "Imágenes poderosas" de las que habla el videocreador Bill Viola que son como llamadas a despertarnos y es que como él mismo afirma "hoy es necesario despertar el cuerpo antes que la mente".

En el escenario

Guillermo Weickert, coreógrafo, bailarín, actor y docente

Guillermo Weickert es titulado del Instituto del Teatro de Sevilla, y se ha formado en danza clásica y contemporánea en el Centro Andaluz de Danza; ha realizado diversos talleres de creación y becas de perfeccionamiento, como las que desarrolló con la compañía Metros y en el Centre de Développement Choreographique de Toulouse (Francia). Prolífico bailarín y actor, ha trabajado en destacadas agrupaciones de danza contemporánea de España y otros países. Entre ellas, Erre que Erre con *Escupir en el tiempo* (premio Max al mejor Espectáculo de Danza 2006), Mudances con *El somriure*, Rui Horta Stage Works con *L. P.* y La Permanente con *Ha pasado un ángel*.

Desde 1999 Weickert también se presenta como creador, dando muestra de un profundo interés multidisciplinar. En una primera etapa se centra en la investigación coreográfica, produciendo más de seis trabajos en solitario, como *Descenso (capricho)*, *Rock'n roll Suicide*, *Paisaje equivocado*, o dúos como *DRESSCODE*, *A pedir de boca*, con los que visita algunos de los festivales y programaciones de danza más relevantes de Europa, como Tanec Praha (Praga), Mapa Festival (Girona), Box Nova (Lisboa), Escena Contemporánea (Madrid), Mercat de les Flors (Barcelona), etc.

En 2006, junto al músico portugués Vitor Joaquim inicia el proyecto *Go With The Flow*. Con el apoyo de organismos portugueses y españoles esta iniciativa, concebida como *work in progress*, genera diversos formatos y espectáculos como *Go With The Flow: una conferencia bailada*, o *LIFE IS NOT.. (Go With the Flow)*.

José María Sánchez Rey, actor, escenógrafo, arquitecto, cantante, bailarín y docente

José María Sánchez Rey (Sevilla, 1965) es actor y arquitecto. Como actor ha trabajado, entre otros, en *El lindo Don Diego*, dirección de Pedro Álvarez Osorio (1995); *Julio César*, de William Shakespeare, dirección de Daniel Suárez Marzal (1995-96); *Romeo y Julieta*, y *Trabajos de amor perdidos*, también de Shakespeare, con la compañía UR Teatro dirigida por Helena Pimenta (1996-1999); y *En compañía de abismo*, de Sergi Belbel, dirigido por Adolfo Simón para Dante Producciones (1993).

Como actor y cantante ha participado en *Happy End* y *Los siete pecados capitales*, de Brecht y Kurt Weill, dirigidos por Daniel Suárez Marzal; como actor y bailarín en *Rey para una tarde lluviosa*, basado en textos de Ricardo III, dirección de Juan Dolores Caballero (1994); en la coreografía *Marzo 3*, de Manuela Nogales (1994); y *Ha pasado un ángel*, dirigido por Chiqui Carabante y Paloma Díaz para la compañía La permanente (1999-2000).

María Martínez Cabeza de Vaca, bailarina, coreógrafa y docente

Como bailarina, María Martínez Cabeza de Vaca forma parte de compañías como La Permanente, La Imperdible, La Tarasca, Octubre Danza, Manuela Nogales, Provisional Danza. En Metros, dirigida por Ramón Oller, permanece durante tres años participando en espectáculos como *Pecado pescado*, *Sangre pura*, etc.

Con Erre que erre participa en *Escupir en el tiempo*, Premio Max 2007 al Mejor Espectáculo de Danza.

En 2001 realiza su primera coreografía. En 2005 estrena *He Disappeared into Complete Silence*; ese mismo año dirige e interpreta junto a Teresa Navarrete *Todo esto pertenece a monstruo*. En 2007 participa como intérprete y coreógrafa, junto a Guillermo Weickert y Vitor Joaquín, en la creación de *Go With the Flow*. En 2008 participa en una segunda fase de este proyecto e inicia un trabajo en colaboración con la artista plástica Rocio Sánchez del que surge *I'm Bored*.

Más en

www.guillermoweickert.com

Compañía de Guillermo Weickert

Dirección	GUILLERMO WEICKERT
Intérpretes	JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ REY MARÍA CABEZA DE VACA GUILLERMO WEICKERT
Coreografía	GUILLERMO WEICKERT junto a los intérpretes
Textos	JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ REY MARÍA CABEZA DE VACA GUILLERMO WEICKERT
Diseño de escenografía	fragmentos de <i>Lo infraordinario</i> , de GEORGE PEREC
Diseño de iluminación	JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ REY
Espacio sonoro y música	PALOMA PARRA
Diseño gráfico	FRAN MARTÍNEZ CABEZA DE VACA
Construcción de escenografía	ANA ROPA
Ayudante de producción	RAS ARTESANOS
Producción	FERNANDO MONGE VERÓNICA DÍAZ

Producido por: El Mandaíto.

Con la colaboración de: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, O Espaço do Tempo (Montemor o Novo, Portugal), Bandalux y Ayuntamiento de La Rinconada.

Agradecimientos: Editorial Impedimenta, Rui Horta, Isa Vázquez, Luis Navarro, Laura Kumin, Isabel Blanco, Antonio Castro, Ricardo Carmona, Inmaculada Corral, Pilar Pérez Calvete, José David Gil, Joserra Leza, Familia Sánchez Rey, Toni, Lourdes, Vero Y Ana, La Fundación de Sevilla, Centro de Las Artes Escénicas De Sevilla, Endanza Espacio Vivo de Sevilla, O Espaço Do Tempo (Montemor O Novo, Portugal).

DÍAS ◆ PASAN ◆ COSAS

Compañía de Guillermo Weickert

diariodecadiz.es, Desirée Ortega Cerpa, 23/04/10

Proust concedió un título de nobleza a las humildes magdalenas, al usar su sabor como evocación del pasado que le llevó a iniciar un largo periplo literario en busca del tiempo perdido. Como en el sur se es más prosaico y terrenal, una "papa" frita puede ser igualmente poética y sugerente a la hora de recobrarlo, conformando el primer paso de este interesante trabajo. Al entrar en la sala el espectador recibe el impacto visual de la excelente escenografía, construida toda en color blanco como estilización de una vivienda cualquiera y dividida en varias secciones por persianas de lamas verticales, que con un bien aprovechado juego de iluminación, muestra un sugerente baile de espacios. En este lugar escénico se desarrolla un montaje de teatro danza donde la palabra tiene un lugar destacado y, aunque confluyen varios textos, resalta la influencia de *Lo infraordinario* del escritor francés Georges Perec. Esta obra constituye un auténtico canto de alabanza a lo cotidiano y su poética, confluyendo con los postulados existencialistas de Sastre, que ya había adelantado la filosofía del paisano Ortega y Gasset -resumido perfectamente en la máxima "Yo soy yo y mis circunstancias"- o el americano Thornton Wilder en *Nuestro pueblo*. La coreografía y la danza se toman su tiempo para entrar en el espectáculo y llegan sigilosamente, como de puntillas, desvelando la armonía del gesto cotidiano, el ritmo del aspaviento ante la sorpresa inusitada como isla en la rutina o la gracia de la mímica doméstica con la que describimos a duras penas nuestra odisea cotidiana. Un entrañable humor salpica todas las situaciones, reconocibles y compartidas, dibujándonos una sonrisa cómplice, a veces amarga, aunque en ocasiones, se precisaría una mayor interiorización de la palabra para luego poder entregarla de manera incondicional. Debe destacarse también que las sorpresas y vueltas de tuerca son constantes, a la par que originales, para recordarnos la mentira de cada día, desvelada por la verdad del teatro, disfrazada -como en esta propuesta- de ilusión cómplice entre intérpretes y espectadores.

abcdesevilla.es, Marta Carrasco, 22/02/10

Es complicado ser bailarín en Andalucía, y no porque no exista creatividad, que la hay y mucha; ni tampoco porque falten intérpretes, sólo hay que buscarlos en las mejores compañías europeas, sino porque producir aquí en Andalucía es una aventura. Pero ello no ha sido un impedimento para que el onubense Guillermo Weickert, el sevillano José Mª Sánchez Rey y la cordobesa María Cabeza de Vaca, se embarquen en esta aventura.

Se nota de lejos que Weickert ha bebido de las fuentes de la danza-teatro alemana, no en vano su trabajo ha estado ligado a varios coreógrafos y bailarines germanos. Y con todo, ha creado un espectáculo lleno de sorpresas escénicas en el que la danza está sumergida en un constante estudio de movimiento, más que en un determinado y largo proceso visual coreográfico. Así, la obra basada en textos de los protagonistas y en fragmentos de *Lo infraordinario* de George Perec, recorre lo cotidiano, los momentos habituales de la vida y los hace excepcionales. Con el hilo conductor de la palabra de Rey al que se unen Weickert y Cabeza de Vaca, la obra tiene momentos de ritmo trepidante y se desarrolla con una buena banda sonora y en un magnífico espacio escénico que determina varios ambientes, incluso un exterior con jardín y un "coche".

Hay ternura, ironía, mucho humor y patetismo en un montaje en el que los actores-bailarines disfrutan de lo lindo, aunque quizás para el espectador resulte un poco extenso, pero no por ello menos interesante. La interpretación es magnífica, contundente, generosa y sobre todo da gusto ver una obra de teatro-danza, a la europea en la misma ciudad de Sevilla.

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Teatro delle Ariette

www.teatrodelleariette.it

Foto: Pilar G. Manzanares

TEATRO

TEATRO DA MANGIARE?

País: Italia | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Un evento para 26 comensales

Autores: PAOLA BERSELLI y STEFANO PASQUINI Intérpretes: PAOLA BERSELLI, MAURIZIO FERRARESI y STEFANO PASQUINI

Producción: CLAUDIO PONZANA Comunicación y distribución: ANA SALA

-ESTRENO EN MADRID-

"TEATRO DA MANGIARE? FUE CREADO EN UNA COCINA, EN LA COCINA DE NUESTRA CASA DE ARIETTE".

- Paola Berselli, Stefano Pasquini y Maurizio Ferraresi

En *Teatro da mangiare?* (¿Teatro para comer?) los intérpretes Paola Berselli, Maurizio Ferraresi y Stefano Pasquini cocinan productos cultivados en su finca agrícola Le Ariette, para veintiséis espectadores que se convierten en invitados en una mesa en la que los alimentos biológicos, las reflexiones íntimas y las emociones a flor de piel son protagonistas. Estos tres italianos nos ofrecen un espectáculo que en sus diez años de andadura se ha convertido en un organismo vivo que crece, madura y se enriquece de la experiencia de más de quinientas funciones entre Italia y el resto de Europa. La compañía lo explica así: "Muchas cosas han cambiado en nuestra vida desde el primer día, pero la fuerza contagiosa de este "autorretrato", de esta confesión pública autobiográfica, sigue sorprendiéndonos (...). Alrededor de la mesa donde nos encontramos todos, actores y espectadores, para compartir el tiempo de una comida o de una cena, pasa algo que no sabemos explicar. Se cumple un ritual tan profundamente humano que nos lleva al corazón del presente, al momento absoluto del aquí y ahora, sin intermediarios, a la evidente verdad de nuestras vidas". Una cena de emociones, en definitiva, aderezada con pan, *tagliatelle* y vino. Un teatro construido a partir de sus experiencias personales que les valió a sus cocineros y protagonistas la nominación al Premio UBU en el año 2001 y que la crítica ha descrito como: "El relato del grano que se convierte en harina, entre autobiografía y parábola de los valores antieconómicos, acompaña la comida de la pequeña comunidad que se ha creado en torno a la mesa. El teatro está en los gestos de su cocina, que transcurre en paralelo a una carta o a una canción".

Teatro da mangiare? se estrenó en el Festival Volterrateatro (Volterra, Toscana, Italia) el 18 de julio de 2000.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Stefano Pasquini y Paola Berselli tuvieron diferentes experiencias teatrales antes de 1989, año en que dejaron el teatro y decidieron mudarse al campo. Desde 1989 hasta 1996 trabajaron como campesinos cultivando productos biológicos y como cocineros en un pequeño restaurante casero. Teatro delle Ariette nació en el 1996 cuando Pasquini y Berselli decidieron volver otra vez al teatro y crear una compañía junto a Maurizio Ferraresi, el tercer fundador del grupo.

Establecieron su sede en su propia casa y así empezó Teatro delle Ariette, en un espacio muy pequeño y con muy poco público, las personas que podían caber en la habitación de una casa. Entre sus espectáculos encontramos *Teatro di terra* (2002), *L'estate. Fine* (2004), creado en un campo agrícola de seis mil metros cuadrados donde la compañía cultivó una "escenografía vegetal", inspirada y dedicada a Pier Paolo Pasolini; *È finito il tempo delle lacrime* (2007) un trabajo en el que intervenían actores y animales; *Padre Nostro* (2008) y *Matrimonio d'inverno* (2010).

Teatro delle Ariette ha realizado más de mil funciones, presentando su trabajo en los principales teatros y festivales de Italia, Francia, España, Portugal, Alemania y Suiza.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared

Tel. 91 517 23 17

www.cuartapared.es

26, 27, 28 y 30 de mayo a las 21 horas.

29 de mayo a las 14 y a las 21 horas.

TEATRO DA MANGIARE?

Con nombre propio

Teatro da mangiare? (¿Teatro para comer?) ha sido creado en una cocina, en la cocina de nuestra casa de Ariette. Nosotros hacíamos los *tagliatelle* mientras hablábamos con Armando Punzo y Cinzia De Felice, que habían dormido en nuestra casa tras el espectáculo de la noche anterior.

Teatro da mangiare? se estrenó en el Festival Volterrateatro el 18 julio de 2000 y en todos estos años ha sido un organismo vivo, creciendo, madurando y enriqueciéndose de la experiencia de más de 500 funciones en Italia y Europa.

Muchas cosas han cambiado en nuestra vida desde el primer día, pero la fuerza contagiosa de este “autorretrato”, de esta confesión pública autobiográfica, sigue sorprendiéndonos.

Somos sin duda los autores-artifices de este espectáculo, pero en él hay algo más que nos supera, que lo transforma en algo autónomo, libre, de todos y de nadie. Alrededor de la mesa donde nos encontramos todos, actores y espectadores, para compartir el tiempo de una comida o de una cena, pasa algo que no sabemos explicar. Se cumple un ritual tan profundamente humano que nos lleva al corazón del presente, al momento absoluto del “aquí y ahora”, sin intermediarios, a la evidente verdad de nuestras vidas.

Teatro delle Ariette

Sobre el espectáculo

Teatro da mangiare? contiene una pregunta: ¿En *Teatro da mangiare* se come de verdad? Los 26 espectadores están sentados alrededor de una gran mesa, como en una casa de campo.

Alrededor los tres actores cocinan, sirven la comida, hablan, cuentan, actúan y el lugar se convierte en un espacio de emoción y memoria. El trabajo de Ariette está básicamente relacionado con la autobiografía. Trabajando sobre su propia historia también el público empieza a mover sus recuerdos, sus vivencias. La comida abre las puertas del corazón y al final la experiencia es completa y muy intensa.

El crítico italiano Oliviero Ponte di Pino ha dicho que *Teatro da mangiare?* es un “striptease del alma”; al final de la función nadie se va, todos los espectadores permanecen allí y siguen hablando entre ellos y con los actores, durante horas y horas... Se hace necesario compartir, se trata de una emoción profunda.

Teatro da mangiare? se ha presentado en lugares muy diferentes: teatros, albergues, escuelas, restaurantes, iglesias, ayuntamientos, al aire libre, en bosques, en patios...

En el escenario

Teatro delle Ariette

En julio de 2002 Teatro delle Ariette estrenó *Teatro di terra*, producido por el Festival Volterrateatro, donde la compañía siguió su investigación sobre teatro y comida y sobre la relación con una situación íntima, ritual, con un pequeño grupo de espectadores.

La compañía continuó entonces un camino de búsqueda en torno a la obra de Pier Paolo Pasolini, y en junio de 2004 estrenó *L'estate. Fine*, producido por el Festival Santarcangelo dei Teatri, inspirado y dedicado al gran artista italiano. *L'estate. Fine* fue creado en un campo agrícola de seis mil metros cuadrados donde la compañía cultivó la “escenografía vegetal” durante seis meses; después del estreno el espectáculo se ha presentado en espacios teatrales de Italia y Francia.

En 2006 Teatro delle Ariette empezó un nuevo proyecto con actores y animales. Después de un año y medio de trabajo, en julio de 2007, presentó *E' finito il tempo delle lacrime*, coproducido por el Festival Volterrateatro. El espectáculo se ha representado en Italia y Francia. En febrero de 2009 se estrenó en España en el Festival VEO de Valencia.

En julio de 2008 la compañía estrenó su *Padre Nostro* y en 2010 *Matrimonio d' inverno*.

Más en

www.teatrodelleariette.it

TEATRO DA MANGIARE?

Teatro delle Ariette

Un evento para 26 comensales

Autores

PAOLA BERSELLI
STEFANO PASQUINI

Intérpretes

PAOLA BERSELLI
MAURIZIO FERRARESI
STEFANO PASQUINI

Producción

CLAUDIO PONZANA

Comunicación y distribución

ANA SALA-IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS

Una producción de Teatro delle Ariette en colaboración con Volterrateatro Festival.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

TEATRO DA MANGIARE?

Teatro delle Ariette

El País, Javier Vallejo, 07/11/09
Espectáculos de harina y huevo

(...) El escenario de *Teatro da Mangiare?* es una mesa infinita con mantel de cuadros; el libreto, un recetario; los espectadores, 26 comensales, y los actores, tres agricultores que sembraron, labraron y recogieron los manjares que ellos mismos están cocinando para nosotros de mil amores. El pan, del trigo de su cosecha (molido en uno de los pocos molinos de agua que quedan activos), lo amasaron ellos mismos horas antes, y lo terminaron de cocer hace un rato. “Casi todo lo que van a comer es de nuestra cosecha: el brócoli, las cebollas, la zanahoria, las patatas, que pueden acompañar con salsa de yogur con albahaca seca... El salami lo hace mi padre. El vino y el agua los pone el teatro”, nos dice Stefano Pasquini. “Con el agua no suele haber problema, pero con el vino, a veces sí. Si es bueno, agradézcanselo a la organización”.

Mientras Pasquini bromea, Paola Berselli bulle entre fogones. Ella es quien rompe el fuego en este espectáculo autobiográfico. Con la Internacional de fondo, nos cuenta con un ritmo y un tono cada vez más vivos, cómo en 1989, mientras el muro de Berlín y el socialismo real se venían abajo, decidieron dejar el teatro y retirarse al húmedo y feraz valle del Marzatore, poblado por apenas un centenar de habitantes, a treinta kilómetros de Bolonia. “La casa más próxima está a 200 metros de la nuestra, y el pueblo más cercano, a ocho kilómetros, en otro valle”, explica Pasquini. Allí, en la granja abandonada de su abuelo, se pusieron a cultivar la tierra y a criar animales, pero como la cabra acaba tirando al monte, pronto empezaron a montar espectáculos en un viejo granero de 24 metros cuadrados, donde caben quince espectadores. “Sin problemas económicos, hicimos el teatro que nos dio la gana. Hasta que, en el año 2000, nos propusieron hacer este espectáculo para el Festival de Volterra. Aceptamos, por el valor absolutamente antieconómico de una propuesta que nos permitía combinar las cosas del espíritu con lo material, las ideas con los alimentos. En *Teatro da Mangiare?* volcamos las utopías, las desilusiones, los amores y los deseos de nuestra generación. Es un espectáculo que nos resume”.

(...) En uno de los monólogos que acompañan el yantar, Pasquini elogia el gesto antieconómico de Leonelli, paisano suyo que mantuvo abierto su molino de agua hasta el día de su muerte, y el de su hijo, jubilado ferroviario que ha cogido el testigo del no negocio: eso les permite hacer el pan de su trigo y no de harinas lejanas, anónimas y almacenadas quién sabe cuándo. “La economía no sólo es cuestión de dinero. Habría que introducir un sistema contable que tenga en cuenta también las emociones, la alegría, el tiempo ganado y el tiempo compartido. Observe la paradoja: este pequeño espectáculo absolutamente antieconómico nos ha permitido vivir del teatro profesionalmente. A menudo, cuando haces lo que quieres encuentras a quien le gusta. La economía del dinero estrangula la verdadera economía de la vida, que pasa por la nutrición y el cuidado de uno mismo. Los idólatras creen que el dinero abre todas las puertas, pero las puertas que a mí me interesan se abren de otro modo”. (...)

La Opinión de Murcia, Javier González Soler, 02/08

El ambiente que se consigue es tan íntimo que nos olvidamos de estar asistiendo a un espectáculo y nos dejamos llevar, como si de un acto privado se tratase. La emoción es tal que pude ver las lágrimas en los ojos de varios compañeros de mesa. También hubo risas y, sobre todo, un ambiente muy relajado.

(...) No se trata de una cena espectáculo, la cena es parte del espectáculo, es el vehículo a través del cual nos abrimos para recibir todo lo que se nos cuenta. Es una experiencia casi religiosa como diría el tío ese que canta. Parece sencillo, pero nada es casual, había ritmo, había emoción, control de las emociones, buen clima... La opinión de todos los asistentes fue unánime: “Una verdadera obra de arte”. Esto es arte.

L'Unità, Massimo Marino, 17/01/03

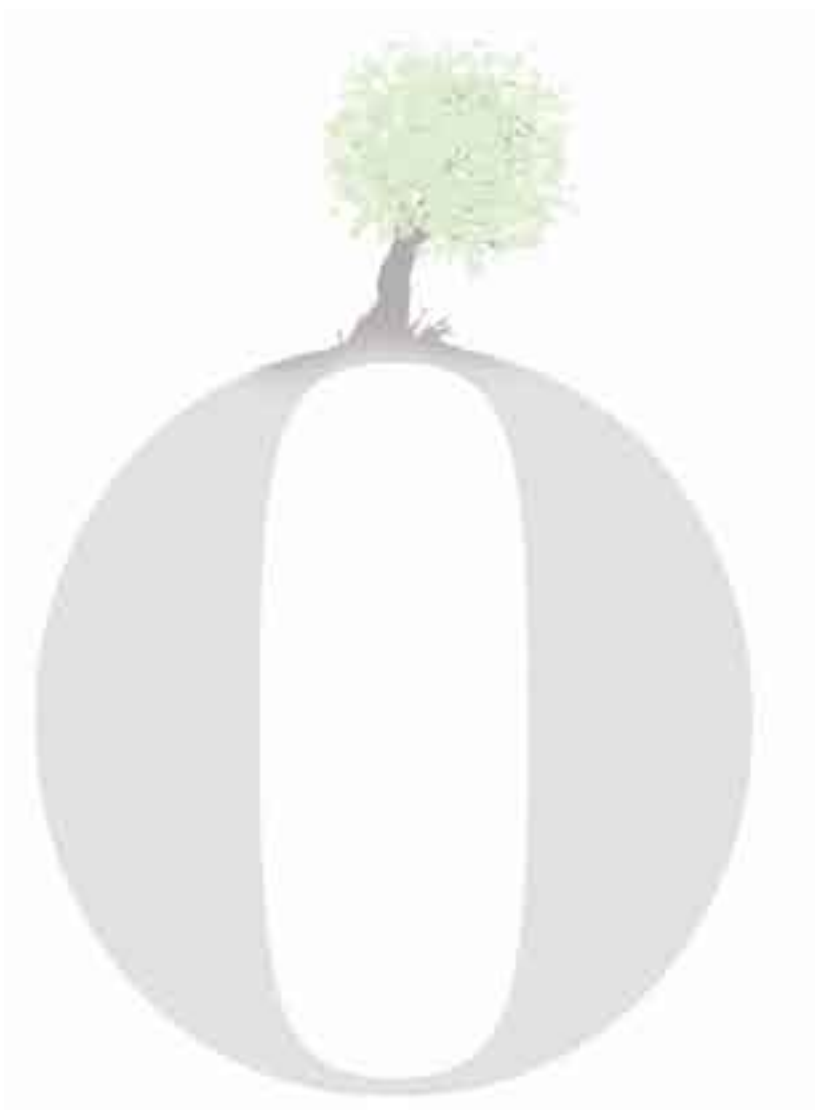
Aparece un nuevo teatro político. No es un teatro de proclamas, no hace batallas ideológicas, no incita a la acción. Cuenta cuentos, habla de emociones, del dolor por la pérdida y la violencia, pero no renuncia a buscar los deslumbramientos de la felicidad. Comunica directamente con los espectadores, los captura en el juego escénico y después los aleja. Crea participación y produce distancia para abrir las fronteras del juicio.

Le Monde, Brigitte Salino, 28/06/00

El espectáculo da unas ganas furiosas de ir a ver que pasa en su valle de los sueños.

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Compañía Rocío Molina
www.rociomolina.com

Foto: Julio Calvo

DANZA (FLAMENCO)

CUANDO LAS PIEDRAS VUELEN

País: España (Andalucía)

Duración aproximada: 55 minutos (sin intermedio)

Coreografía y baile: ROCÍO MOLINA Dirección de escena, escenografía e iluminación: CARLOS MARQUERIE Dirección musical y arreglos de canto: ROSARIO GUERRERO "LA TREMENDITA" Música original y guitarras: PACO CRUZ y JUAN ANTONIO SUÁREZ "CANO" Cante: ROSARIO GUERRERO "LA TREMENDITA" y GEMA CABALLERO Palmas: VANESSA COLOMA y LAURA GONZÁLEZ Actrices (vídeo): BASILISA PELITERO, CELIA RENDUELES y BAILARINAS PARABÓLICAS Realización de vídeo: DANIEL ITURBE Ayudante realización de vídeo: TITO PERAITA Realización de escenografía: CARLOS LORENZO Equipo técnico: TEATRO DE LA LABORAL Producción ejecutiva: MÓNICA COFIÑO Dirección de producción: GACHI PISANI -ESTRENO EN MADRID-

"AL VERLA BAILAR HAY UN MOMENTO QUE CREES NO ENTENDER LO QUE SUCEDE, CUANDO EN REALIDAD LO QUE SUCEDE ES QUE COMIENZAS A COMPRENDER: COMPRENDER AQUELLO PARA LO QUE NO EXISTEN PALABRAS (...)" - Carlos Marquerie

Rocío Molina nació en Málaga en 1984 y comenzó a bailar con tan sólo tres años. A pesar de su juventud, esta bailaora iconoclasta ha recibido ya el Premio de la Prensa Mario Maya al Baile (2008), el Premio Giralddillo a la Mejor Coreografía (2008) y el Premio de la Cátedra de Flamencología de Jerez por *Oro viejo* (2009), entre otros galardones. Calificada por la crítica como "una bailarina superdotada e inteligente", Rocío Molina une su talento al de Carlos Marquerie (autor, director de escena, pintor, escenógrafo e iluminador) para la creación de este espectáculo de flamenco que desborda fuerza visual y potencia estética. Dice Marquerie sobre *Cuando las piedras vuelen*: "Doce y pico de la noche. El día se fue entre recuerdos del mar y del baile de Rocío, extrañamente unidos, y me voy a la cama con imágenes de grandes piedras, rocas que parecen palpitar, respirar y entre ellas es como si naciera la esencia del movimiento, como si estuvieran a punto de romperse en pedazos para alumbrar un baile: un baile hermoso".

El cante de Rosario Guerrero "La Tremendita" y Gema Caballero, las palmas de Vanessa Coloma y Laura González y las guitarras de Paco Cruz y Juan Antonio Suárez "Cano" acompañan a Rocío Molina en este viaje lleno de modernidad, sentimiento y poesía.

Cuando las piedras vuelen se estrenó el 9 de octubre de 2009 en el Teatro de la Laboral de Gijón.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Rocío Molina ha formado parte de la Compañía María Pagés. En 2005 estrenó *Entre paredes*, su primer espectáculo. Ese mismo año lideró la producción *El eterno retorno* en el Festival Málaga en Flamenco. En 2007 colabora con Miguel Poveda y Chano Lobato y entre 2007 y 2008 estrena con su compañía *Por el decir de la gente*, *Turquesa como el limón*, *Almarío* y *Oro viejo* y participa en *Mujeres*, *Soulería* y *Goyescas*, así como en la última película de Carlos Saura, *Flamenco hoy* y en la gala flamenca *Todo cambia*, junto a Pastora Galván, Manuel Liñán y Belén López. *Cuando las piedras vuelen* es su último espectáculo.

Carlos Marquerie nació en 1954. Fue miembro fundador de La Tartana Teatro en 1977. De 1981 a 1985 dirigió el Encuentro Internacional de Teatro en la Calle de Madrid y en 1988 se hizo cargo, junto a Esteve Graset, de los Encuentros de Teatro Contemporáneo de Murcia. Este mismo año recibe el Premio Icaro de Teatro de Diario 16. Durante 1985-86 dirige Movimiento Producción y Servicios Teatrales. En 1990 funda, junto a Juan Muñoz, el Teatro Pradillo de Madrid. En 1996 funda la Compañía Lucas Cranach. Como autor ha escrito y montado las obras: *Otoño*, *El rey de los animales es idiota*, *Lucrecia* y *el escarabajo disiente*, *120 pensamientos por minuto*, *2004* (tres paisajes, tres retratos y una naturaleza muerta), *Que me abreve de besos tu boca* y *El temblor de la carne*. Además, es colaborador habitual de creadores como Elena Córdoba, Carmen Werner, Rodrigo García y Angélica Liddell.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Roja
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
27, 28 y 29 de mayo a las 20 horas.
30 de mayo a las 18 horas.

CUANDO LAS PIEDRAS VUELEN

Con nombre propio

Siete treinta de la mañana. El sol comienza a derramarse sobre el Mediterráneo a través de una neblina que dificulta saber su exacta procedencia y parece extenderse sin fuente sobre la superficie del agua. El mar se nos muestra en calma y extraño: inmóvil. En su quietud nos habla de su fuerza, del movimiento latente que, en definitiva, es la vida.

El hombre intuye algo en la naturaleza de las cosas que no puede comprender, ni poseer, algo que siente está fuera de los parámetros que rigen nuestro devenir cotidiano, y este algo se nos hace importante, incluso necesario. Esto, de lo que hablo, es difícil de verbalizar y su expresión se nos aparece como privilegio del arte. Hablo de lo inmaterial del arte, no de su forma, ni de su apariencia.

Cuando ves sobre el escenario a Rocío Molina percibes una sensación similar. Su cuerpo emerge poderoso y débil al mismo tiempo, fuerte y delicado, nos revela aquello que soñamos o intuimos que debiera ser una vida plena. Al verla bailar hay un momento que crees no entender lo que sucede, cuando en realidad lo que sucede es que comienzas a comprender. Comprender aquello para lo que no existen palabras: un suspiro que nos conecta con la naturaleza de las cosas.

Doce y pico de la noche. El día se fue entre recuerdos del mar y del baile de Rocío, extrañamente unidos, y me voy a la cama con imágenes de grandes piedras, rocas que parecen palpar, respirar y entre ellas es como si naciera la esencia del movimiento, como si estuvieran a punto de romperse en pedazos para alumbrar un baile: un baile hermoso.

Carlos Marquerie

En el escenario

Rocío Molina, bailarina, coreógrafa

Rocío Molina se graduó en 2002 en el Real Conservatorio de Danza de Madrid.

En 2001 entró a formar parte de la compañía de María Pagés, con la que monta una coreografía para *Las cuatro estaciones* que lleva de gira por Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos.; participa en la Gala de Andalucía en el City Center de Nueva York.

En 2003 volvió a participar en el Flamenco Festival USA, actuando como solista junto a Manuela Carrasco, Chocolate y haciendo un dúo con Israel Galván.

En 2005 estrena su primer espectáculo, *Entre paredes*, en el Teatro Principal de Vitoria, con el que realiza una gira por Andalucía.

Ese mismo año, la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco le encarga un espectáculo para la primera edición del Festival Málaga en Flamenco. De ahí nace *El eterno retorno*, basado en textos de Nietzsche, con dirección musical de Juan Carlos Romero, dirección escénica de Pepa Giamboa y la colaboración de Pasión Vega y Teresa Nieto.

Rocío Molina actúa como artista invitada en *Bohemia*, de Antonio Canales. En 2006 estrena en el Teatro Pradillo en Madrid *Turquesa como el limón*, junto a la bailaora Laura Rozalén. En la Bienal de Flamenco de Sevilla de ese año participa como protagonista bajo el cante de Carmen Linares, junto a Belén Maya y Rafaela Carrasco en *Andalucía, el Flamenco y la Humanidad*, dirigido por Mario Maya.

En 2007 estrena en el Festival de Jerez *Almarío*, dirigido por Miguel Serrano. En esta propuesta Rocío Molina desnuda su baile y muestra el flamenco como Dios lo trajo al mundo. Dicen de *Almarío* que “es una obra casi perfecta donde la joven malagueña vuelve a ser ella misma y manda con la fuerza de su inteligencia, creatividad y valentía absoluta; a partir de aquí queda inaugurada otra etapa en el baile flamenco de mujer” (Estela Zatanía).

En la Bienal de Málaga de 2007 estrena *Por el decir de la gente*, producción de Málaga en Flamenco encargada por José Luis Ortiz Nuevo, donde la artista además de presentar la idea original, se encarga de la dirección y la coreografía.

En 2008 participa en *Mujeres*, donde comparte cartel con artistas como Merche Esmeralda y Belén Maya. Presenta este espectáculo en varias ciudades de España, en Londres, París y Estados Unidos, recibiendo excelentes críticas.

Además de consolidarse como una de las mejores bailaoras de su tiempo, Rocío investiga en el campo coreográfico realizando coreografías en las compañías de María Pagés, José Porcel, el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en *Soulería*, de Pitingo y Juan Carmona.

También en 2008 participa en *Goyesca*, dentro del Festival Suma Flamenca en el Teatro Albéniz de Madrid, compartiendo cartel con Carmen Linares, Miguel Poveda e Israel Galván, entre otros; y estrena *Oro viejo*, que presenta en España y varios países de Europa, además de en Estados Unidos.

En 2009 participa en la película de Carlos Saura *Flamenco hoy*, y realiza coreografías para las compañías Nuevo Ballet Español y Carmen Mota. Coreografía -junto a Manuel Liñán- la gala flamenca *Todo cambia*, en la que baila junto a Pastora Galván, Manuel Liñán y Belén López.

Rocío Molina ha recibido numerosos premios, entre ellos, el Premio a la Bailarina Sobresaliente del XI Certamen de Coreografía y Danza de Madrid (2002); premios El Madroño y Venencia Flamenca; el Mistela a la Mejor Bailaora 2006; Premio de la Crítica Flamenco de Hoy a la Mejor Bailaora Revelación 2006; Premio Revelación del Público de Canal Sur Radio al Mejor Espectáculo a *Turquesa como el limón* (2007); Premio de la Crítica Flamenco de Hoy a la Mejor Bailaora (2007 y 2008); Premio de la Prensa por *Oro viejo* (2008); Girardillo a la Mejor Coreografía (2008); Premio Málaga Joven (2008); Premio de la Cátedra de Flamencólogos de Jerez 2009, etc.

CUANDO LAS PIEDRAS VUELEN

Carlos Marquerie, autor, director de escena, pintor, escenógrafo, iluminador

Entre las numerosas obras teatrales de Carlos Marquerie algunas de las más recientes son: *Entre las brumas del cuerpo* (Real Fábrica de Tapices de Madrid para la Noche en Blanco) y *Maternidad y osarios* (Escena Abierta, Burgos) en 2008; *El temblor de la carne* (Gatoeira, Montemor-o-Velho, Portugal) en 2007; *Que me abreve de besos tu boca*, *Ruinas de la iglesia de S. Antonio*, (Montemor-o-Velho, Portugal), *El cantar de los cantares*, *El cuerpo y la arquitectura* (intervención-instalación en Invertebrados, en la Casa de América) en 2005; *2004 (tres paisajes, tres retratos y una naturaleza muerta)* (Compañía Lucas Cranach, Festival de Otoño de Madrid 2004, Teatro Pradillo); *120 pensamientos por minuto* (Compañía Lucas Cranach, La Fundación, Bilbao) en 2001; *Lucrecia, y el escarabajo disiente* (Compañía Lucas Cranach, La Alternativa 2000, Sala Cuarta Pared) en 2000; *Lucrecia*, creación propia (Compañía Lucas Cranach, lectura del ciclo de la S.G.A.E.); *El ignorante y el demente*, de Thomas Bernhard (Compañía Lucas Cranach) en 1995; *Comedia en Blanco I. Infierno*, primera pieza escénica del tríptico inspirado en *La divina comedia* de Dante Alighieri (Festival de Otoño, Teatro Pradillo, Madrid) en 1994; *El hundimiento del Titanic*, texto de H. M. Enzensberger (Teatro Central, Sevilla) en 1992; *Paisajes y voz, historia de un árbol*, texto de Antonio Fernández Lera (Teatro Pradillo, Madrid) en 1991; *Los hombres de piedra*, texto de Antonio Fernández Lera (Teatro Pradillo, Madrid) en 1990.

Marquerie es el encargado de crear el espacio escénico de todas sus piezas, con excepción de 1996.

Entre sus instalaciones, se encuentran *Paisaje con 12 tumbas y una silla*, de la obra *Comedia en blanco I* (1994); *Fragmentos de Atlántico Norte*, de la obra *Hundimiento del Titanic*.

Entre los espacios e instalaciones para obras escénicas de otros autores están, entre otras, *Memoria del jardín*, de Antonio Fernández Lera (2009); *Todo es distinto de cómo tú piensas*, de Carlos Fernández López (2006); *Bobo*, de Elena Córdoba (2003); *Los negocios acaban a las diez*, de Elena Córdoba (2002); *Sin correa*, de Elena Córdoba (2001); *El tiempo de un instante*, de Carmen Werner (Provisional Danza) y *Sueño de cangrejo*, de Enrique Cárdenes (Compañía Platanera) en 2000.

Entre sus exposiciones de pintura e instalaciones: *Maternidad y osarios*, instalación + acciones (Escena Abierta, Burgos, 2008); *El cuerpo de los amantes* (Curtiere deis artes, Montemor-o-Velho, Portugal, 2005); *Dibujos 2000-2002*, Fundación Antonio Pérez, Cuenca, 2002.

Marquerie ilumina todas sus obras y las de muchos otros artistas: Elena Córdoba, Angélica Liddell, Rodrigo García, Antonio Fernández Lera, Carlos Fernández López, Lola Jiménez, Ana Buitrago, Roger Bernat, Félix Santana, Carmen Warner, etc. También ha publicado *El temblor de la carne* (Ediciones Contextos) y *Políticas de la palabra*, recopilación de textos escénicos.

Rosario Guerrero “La Tremendita”

Rosario Guerrero (Sevilla, Triana, 1984) es nieta de la saetera “La Gandinga de Triana” e hija del cantaor José “El Tremendo”. Innovadora del flamenco, aporta y fusiona estilos musicales propios sin olvidar sus raíces ni su pureza.

Debuta en solitario en 1993. Ha realizado giras internacionales y actuaciones en Reino Unido, Francia y Sudamérica. Destacan sus trabajos en el XV Festival Flamenco de Nimes, Festival de Jerez (2005 y 2006), Festival de Toulouse, el ciclo *Flamenco viene del sur*, de la Junta de Andalucía, para quien también realiza la III edición de sus talleres de flamenco en La Habana, México y Bilbao.

Varios premios respaldan su trayectoria, entre ellos, el de la Soleá de Triana 1999, el Premio Joven del Festival Antonio Mairena 2002, finalista en el Concurso del Cante de las Minas 2002 y 2003 y el Premio Nacional Manolo Caracol del XVII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2004.

Destacan sus trabajos con Rocío Molina, Andrés Marín, Juan José Amador, José Luis Ortiz, Belén Maya y Mario Maya, entre otros muchos.

Más en

www.rociomolina.com

CUANDO LAS PIEDRAS VUELEN

Compañía Rocío Molina

Coreografía y baile
Dirección de escena, escenografía
e iluminación
Dirección musical y arreglos
de canto
Música original y guitarras

Cante

Palmas

Actrices (vídeo)

Realización de vídeo
Ayudante realización de vídeo
Realización de escenografía
Equipo técnico
Producción ejecutiva
Dirección de producción

ROCÍO MOLINA

CARLOS MARQUERIE

ROSARIO GUERRERO "LA TREMENDITA"
PACO CRUZ
JUAN ANTONIO SUÁREZ "CANO"
ROSARIO GUERRERO "LA TREMENDITA"
GEMA CABALLERO
VANESSA COLOMA
LAURA GONZÁLEZ
BASILISA PELITERO
CELIA RENDUELES
BAILARINAS PARABÓLICAS
DANIEL ITURBE
TITO PERAITA
CARLOS LORENZO
TEATRO DE LA LABORAL
MÓNICA COFIÑO
GACHI PISANI

Quando las piedras vuelen es un proyecto producido por Teatro de La Laboral- Gobierno del Principado de Asturias con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Gachi Pisani Producciones.

Agradecimientos: Ernesto Junco, Zoológico La Grandera (Cangas de Onís), Departamento de Organismos, Sistemas (Zoología) de la Universidad de Oviedo, Gobitu Bode, Noegx y Belén Vega.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

CUANDO LAS PIEDRAS VUELEN

Compañía Rocío Molina

El Mundo, Julia Martín, 13/10/09

Hermoso vuelo poético

Qué hermosura: una pieza de esencias y filosofía sobre el baile mismo, sobre su cambiante naturaleza y su perpetua emisión de sensaciones. También, por supuesto, sobre lo umbilical y lo libre. Para este vuelo, Rocío Molina se deja manejar por un director radicalmente contemporáneo, Carlos Maquereu, y consigue una comunicación venturosa de sensibilidad y de ideas. Minimalismo, abstracción, geometría se alían con su penetrante emisión y se hacen conductores de sensaciones y de belleza. Los elementos escenográficos aumentan la dimensión del baile con elegantes imágenes poéticas cuyo significado está en los cantos, en la sugerencia del movimiento. Y aunque no se descubran, se sienten.

Piel de gallina desde el primer baile de Molina, que emerge de un túmulo de piedras y se pone en faena, en top y braguita, sobre un diminuto recuadro. El espacio de un chotis le basta para desplegarse como un torrente de fuerza rítmica, de composturas nuevas. Todo ello súbito, fugaz y penetrante, entrelazado en una prodigiosa ligadura de acentos ortodoxos que apenas nos deja soltar el aire.

La pequeña gran bailarina bailará luego jonda y festera, se meterá en las pupilas por su salero o su filo, sus quiebros de cintura o su zapato de hierro. Bailará también en un taburete girante, redonda y dominante, con más proyección y volumen en el movimiento del que se pudiera pensar. Dejará sabor de azúcar.

Todo sucede en armonía, con un ritmo escénico que no cesa, que empuja suavemente a gozar de una bailarina superdotada e inteligente. Hay momentos impagables de baile, de canto, de baile al canto, de guitarra sola (aquí protagonista y no líquido para llenar pausas). Y se descubren recursos certeros y escenas canallas, como la de la Molina y "La Tremendita" mezclando canto y baile con un cigarrillo bien fumado.

Molina y Maquereu han huido de los lugares comunes. Ella no volverá al final previsible, el lecho de piedra. La metáfora es otra: limpia el hueco de tierra y se va. Horror, baja una parrilla de bombillas y presentimos un efecto de borrón. Rocío Molina hace una entrada lenta, arqueada la espalda y con brazos desprendidos totalmente. La cantaora le da un abanico que son alas. Alivio, la concesión no llega. Ninguna hay. Llega el último soplo: Molina escapa por entre los finos barrotes de su liviano laberinto.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Histrión Teatro
www.histrionteatro.com

Foto: Luis Castilla

TEATRO

DEL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ANIMALES: LOS CORDEROS

País: España (Andalucía) **Idioma:** español **Duración aproximada:** 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Autoría y dirección: DANIEL VERONESE **Intérpretes:** GEMA MATARRANZ, PACO INESTROSA, ENRIQUE TORRES, MANUEL SALAS y ELENA DE CARA **Diseño de iluminación:** JUAN FELIPE AUGUSTÍN **Imagen y diseño gráfico:** JOAQUÍN CASANOVA **Distribución:** NINES CARRASCAL **Producción:** HISTRIÓN TEATRO -ESTRENO EN MADRID-

“SI BIEN HAY UNA TEMÁTICA FAMILIAR CONCRETA -PERVERSA Y PELIGROSA-, ES ENTRE LOS TEXTOS NO SIEMPRE DICHS DONDE CIRCULA LA TEATRALIDAD. NO TODO ESTÁ DICHO O EXPLICADO”. - Daniel Veronese

El argentino Daniel Veronese (Buenos Aires, Argentina, 1955) es uno de los referentes del último teatro internacional. Fundador de El Periférico de Objetos, ganador de más de treinta premios y exitoso director y adaptador de textos de Chéjov (*Espía a una mujer que se mata* y *Un hombre que se ahoga*) e Ibsen (*El desarrollo de la civilización venidera* y *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo*), Veronese es reconocido por su particular estilo teatral, despojado de lo accesorio y concentrado en el texto y los actores.

En esta ocasión, junto a la compañía andaluza Histrión Teatro, una de las más consagradas del panorama nacional, sube al escenario *Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos*, pieza que se estrenó en el Teatro Central de Sevilla en octubre del año pasado.

Gómez aparece atado y vendado en casa de Berta a la que no ve desde hace veinte años. Desconoce las razones pero tanto ella como su vecino Fermín rehúsan, tras rescatar ciertos temas delicados del pasado, darle las explicaciones que pide... Esta situación extraña es el punto de partida de una obra que según María Florencia Heredia -autora del prólogo del texto publicado en 2006 por la editorial Corregidor- “condensa los tópicos sobre los cuales siempre ha indagado el autor. Se trata de una pieza oscura, con indirectas pero implacables referencias a un mundo degradado y a una época feroz (...) Se instala sobre el eje de la disolución familiar, concibiendo un simulacro sobre cuyo fondo se recorta el desconocimiento del otro, la indiferencia, el amor, el incesto, la violencia...”.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

La compañía Histrión Teatro nació en 2003 con el estreno de su primer espectáculo *Volpone el zorro*. Desde entonces y hasta la actualidad, la línea artística de la compañía se ha sostenido en base a dos pilares, el trabajo del actor y la importancia del texto. Muchas de sus producciones han sido versiones de textos clásicos (*Tartufo*, *Cyrano*, *Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín* y *Macbeth*, entre otros) sin embargo, en sus últimos montajes, ha virado hacia una dramaturgia más actual, contemporánea y social, tanto en el tema como en su puesta en escena.

Daniel Veronese es dramaturgo, director de teatro y actor, además de realizar sus propias producciones musicales y escenográficas. En 1989 funda junto a Ana Alvarado y Emilio García Wehbi El Periférico de Objetos, que basa su actividad en el trabajo de integración de actores y objetos. Sus obras se encuentran publicadas en dos colecciones: *Cuerpo de prueba* y *La deriva*. Su trabajo ha despertado el interés de festivales e instituciones como el Theatre der Welt, el Festival d'Avignon, el Kunsten Festival des Arts, el Hebbel Theater, el Holland Festival, la Fabbrica Europa y el riocenacontemporánea, entre otros muchos. De 1999 a 2005 fue asesor artístico del Festival Internacional de Buenos Aires. Entre sus trabajos de dirección, encontramos también *Cámara Gesell*, *Mujeres soñaron caballos*, *Glengarry Glen Ross*, entre otros muchos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español
Sala pequeña
Tel. 91 360 14 80
www.esmadrid.com/teatroespanol
Del 27 de mayo al 6 de junio: de martes a sábado a las 21 horas y domingos a las 19.30 horas.
Continuará en cartel fuera del Festival de Otoño en primavera hasta el 20 de junio.

DEL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ANIMALES: LOS CORDEROS

Sobre el espectáculo

Gómez aparece atado y vendado en casa de Berta, a la que no ve desde hace veinte años. Desconoce las razones, pero tanto ella como su vecino Fermín rehúsan, tras conversar con él de ciertos temas delicados del pasado, darle las explicaciones que pide. En un momento violento de la conversación aparece Tono, amigo íntimo de Gómez en el pasado y recientemente separado de Berta, con la que tiene una hija. La presencia de la hija en la casa precipita un final inesperado para todos. La familia, los amigos, el barrio... o la figura del buen vecino se hallan envueltos de un halo oscuro de violencia... la vida sigue para todos.

En el escenario

Daniel Veronese, dramaturgo, director de teatro, actor, titiritero

Daniel Veronese es dramaturgo, director de teatro, actor y titiritero. Realiza además sus propias producciones musicales y escenográficas. Fue miembro fundador del grupo de teatro El Periférico de Objetos, creado en 1989, que basa su experimentación en el trabajo de integración de actores y objetos.

Sus espectáculos, intervenciones y dramaturgias han sido acogidas en numerosos festivales e instituciones: Theatre der Welt, Festival d'Avignon, Kunsten Festival des Arts, Hebbel Theatre, Holand Festival y el Festival de Otoño, entre otros.

En estos últimos años ha recibido solamente en Argentina numerosos premios, nominaciones y menciones -entre ellos el Primer Premio Nacional de Dramaturgia y el Primer Premio Municipal de Dramaturgia-, subsidios y becas por su labor como director, autor y generador de nuevas tendencias escénicas, trabajos de experimentación y nuevas aportaciones al teatro. Ha colaborado como comisario del Festival Internacional de Buenos Aires en los años 1999, 2001, 2003 y 2005. También ha sido jurado de prestigiosas instituciones teatrales.

En Madrid, Daniel Veronese ha presentado propuestas como *Mujeres soñaron caballos* y *Un hombre que se ahoga* (Centro Dramático Nacional); y esta misma temporada, *El desarrollo de la civilización venidera* *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo*.

Entre sus textos teatrales encontramos *Crónica de la caída de uno de los hombres de ella*; *Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos*; *Del maravilloso mundo de los animales: conversación nocturna*; *Luz de mañana en un traje marrón*; *Luisa*; *Señoritas porteñas*; *El líquido táctil*; *Cámara Gesell*; *Breve vida*; *La terrible opresión de los gestos magnánimos*; *Formas de hablar de las madres de los mineros mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie*; *Equívoca fuga de señorita apretando un pañuelo de encaje sobre su pecho*; *Unos viajeros se mueren*; *Circoneuro*; *Women's white long sleeve sport shirts*; *XYZ*; *En la mañana*; *Sueño de gato*; *La noche devora a sus hijos*; *Ring Side*; *En auto*; *Open House*; *Mujeres soñaron caballos*; *La forma que se despliega*; *Teatro para pájaros*; *Un hombre que se ahoga*; *Espía a una mujer que se mata*; *El desarrollo de la civilización venidera* y *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo*.

Entre sus trabajos como director están *Variaciones sobre B...* (Con el Periférico de objetos); *El hombre de arena*, (con el Periférico de objetos); *Cámara Gesell*, de D. Veronese (con el Periférico de objetos); *Breve vida*, de D. Veronese; *Máquina Hamlet*, de Heiner Müller (con el Periférico de Objetos); *Circoneuro*, de D. Veronese (con el Periférico de Objetos); *El líquido táctil*, de D. Veronese; *Zooedipous* (con el Periférico de Objetos); *Monteverdi Método Bélico* (con el Periférico de Objetos); *El Suicidio/Apócrifo1* (con el Periférico de Objetos); *La última noche de la humanidad* (con el Periférico de Objetos); *La forma que se despliega*, de D. Veronese; *La muerte de Marguerite Duras*, de Tato Pavlosky; *Dramas breves 2*, de Philippe Minyana; *Minyana sobre Francia*, de Philippe Minyana; *Open House*, de D. Veronese; *Mujeres soñaron caballos*, de D. Veronese (versión argentina); *Manifiesto de niños* (con el Periférico de Objetos); *La niña fría*, de Marius von Mayenburg (semimontado); *En auto*, de D. Veronese; *Un hombre que se ahoga* (versión propia de *Las tres hermanas*, de Antón Chéjov); *Mujeres soñaron caballos*, de D. Veronese (versión española); *La forma que se despliega*, de D. Veronese; *Espía a una mujer que se mata*, (versión propia de *Tío Vania*, de Antón Chéjov); *La noche canta sus canciones*, de Jon Fosse; *Teatro para pájaros*, de D. Veronese; *El método Gronhölml*, de Jordi Galcerán; *Gorda*, de Neil LaBute (versión argentina); *La forma de las cosas*, de Neil LaBute; *Mujeres soñaron caballos*, de D. Veronese (versión mexicana); *Gorda*, de Neil LaBute (versión brasileña); *Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos*, de D. Veronese (versión española); *El desarrollo de la civilización venidera* (versión propia de *Casa de muñecas*, de H.Ibsen) y *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* (versión propia de *Hedda Gabler*, de H. Ibsen).

DEL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ANIMALES: LOS CORDEROS

Histrión Teatro

Histrión Teatro se constituyó en 2003 con el estreno de su primer espectáculo *Volpone el zorro*. Desde entonces, la línea artística de la compañía se ha sostenido sobre dos pilares: el trabajo del actor y la importancia del texto. Muchas de sus producciones han sido versiones de textos clásicos (*Tartufo*, *Cyrano*, *Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín*, *Macbeth*...). Sin embargo, en su último montaje, Histrión vira hacia una dramaturgia más actual, contemporánea y, sobre todo, social, tanto en el tema como en su puesta en escena.

Sus trabajos más recientes son *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, de Federico García Lorca (dirección de Juan Dolores Caballero, 2003); *Farsa y licencia de la reina castiza*, de J. María del Valle Inclán (dirección de Juan Dolores Caballero, 2004); *El casamiento* (dirección de Juan Dolores Caballero, 2005); *Job* (dirección de Juan Dolores Caballero, 2006) y *La reina que no quiso reinar* (dirección de Juan Dolores Caballero, 2006).

Histrión Teatro ha recibido numerosos premios:

Cada mochuelo a su olivo, Premio al Mejor Vestuario de la Feria de Teatro en el Sur 2003.

Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín: Premio al Mejor Montaje Escénico; Premio a la Mejor Dirección a Juan Dolores Caballero; Premio al Mejor Actor a Manuel Salas; Premio a la Mejor Actriz a María Alfonsa Rosso; Premio al Mejor Vestuario a Mai Canto, todos en el Festival de Teatro Alcarreño 2003.

Farsa y licencia de la reina castiza: Premio al Mejor Actor a Pepe Penela; Premio a la Mejor iluminación a Juan Felipe Agustín, todos en la Feria de Teatro en el Sur 2004.

Macbeth: Premio a la Mejor Actriz a Gema Matarranz en el Festival Arcipreste de Hita 2008.

Gema Matarranz Postigo, actriz

Ha participado en los siguientes montajes de Histrión Teatro: *Volpone el zorro*, *Cyrano de Bergerac*, *Juana la Loca*, *Tartufo el impostor*, *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, *Farsa y licencia de la reina castiza*, *El casamiento* y *Macbeth*.

Paco Inestrosa, actor

Ha trabajado con la compañía Teatroz en *Casting y Barataria*. Con Histrión Teatro se le ha visto en *Farsa y licencia de la reina castiza*, *El casamiento* y *Macbeth*.

Manuel Salas, actor

Con el Centro Andaluz de Teatro ha participado en *Los borrachos* y *Las gracias mohosas*. Y con Histrión Teatro, en *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, *Farsa y licencia de la reina castiza*, *El casamiento* y *Macbeth*.

Elena de Cara, actriz

Con la compañía de Teatro Entre Comillas ha trabajado en *Charcutería fina*; con Alamar Teatro ha hecho *En busca del tesoro*, y *Los exploradores de Ujjí*. Esta es su primera colaboración con Histrión Teatro.

Enrique Torres, actor

Ha trabajado con la compañía Sara Molina en *Como si fuera esta noche*. Y, con Histrión Teatro, en *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, *Farsa y licencia de la reina castiza*, *El casamiento* y *Macbeth*.

Más en

www.histrionteatro.com

DEL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ANIMALES: LOS CORDEROS

Histrión Teatro

Autoría y dirección
Intérpretes

DANIEL VERONESE
GEMA MATARRANZ
PACO INESTROSA
ENRIQUE TORRES
MANUEL SALAS
ELENA DE CARA

Diseño de iluminación
Imagen y diseño gráfico
Distribución

JUAN FELIPE AUGUSTÍN
JOAQUÍN CASANOVA
NINES CARRASCAL

Producción

HISTRIÓN TEATRO

Es un proyecto en colaboración con: Junta de Andalucía-Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales; Ministerio de Cultura.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

de Madrid **XXVII festival de otoño en primavera** Comunidad de Madrid **XXVII festival de otoño en primavera** Comunidad de Madrid

DEL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ANIMALES: LOS CORDEROS

Histrión Teatro

La Opinión de Málaga, Angélica Gómez, 06/12/09

Adolescencia, fragilidad: familia, desintegración; inquietud, intriga; texto arrollador, actores excelentes; espectador, mirón; amistad, ajuste de cuentas. (...) para los espectadores es como colarse en una casa sin ser vistos por sus habitantes, en un domicilio muy particular, un edificio cuyos pilares emocionales parecen estar a punto de derrumbarse de un momento a otro. Y fuera están los lobos.

Pocos recursos escenográficos resaltan de forma acertada el conjunto teatral. Una iluminación sencilla y dos paredes bastan para poner en pie esta historia, donde destaca la ausencia de piezas musicales. (...)

En este hogar nos encontramos con una familia formada por Berta, Tono y su hija; además de un vecino un tanto surrealista, a veces cómico, a veces aterrador. La obra arranca con Gómez amorozado. Berta lo libera pero se niega a darle explicaciones. Berta, ese personaje lleno de fuerza, neurótico, con poder. ¿Qué estará tramando?

A partir de aquí crece la intriga a un ritmo delirante. Aparece el vecino que quiere sacar a pasear a la niña y que acaba confesándole a Gómez que lo obligaron a secuestrarlo. Gómez, que en el pasado fue amigo de Berta y Tono, no entiende nada pero sospecha algo, algo que no sabe exactamente qué es, algo que el espectador no sabrá hasta el final. Y llega Tono que ya no vive allí, Tono, contradictorio, que es capaz de mostrar ternura, locura, miedo, chulería, ingenuidad, maldad. Y un revólver, que viene a aumentar la tensión. ¿Quién disparará? Pero, ¿dispararán?

En esta atmósfera, el texto fluye con una naturalidad impactante, ha tomado forma en los intérpretes, se ha asentado, lo han hecho tan suyo que no parece una ficción, clave para envolver al que mira en una realidad atosigante con apariencia de simulacro, un simulacro enloquecido que no sabemos adónde nos conducirá.

Ellos le temen al exterior, dicen que el peligro está fuera, que hay que ir armados, pero el verdadero peligro está dentro, son como lobos disfrazados de corderos, una manada de mandíbulas abiertas que deambulan presos del pasado y presos de lo cotidiano.

El ritmo escénico casi no deja respirar al espectador, reflejo de una modernidad implacable, oscura y feroz. Pero en escena, la vida continúa...

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi

Foto: Emilio García Wehbi

TEATRO

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle

País: Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 5 minutos (sin intermedio)

Traducción y versión: RICARDO IBARLUCÍA Dirección y puesta en escena: EMILIO GARCÍA WEHBI Concepto dramático: MARICEL ALVAREZ y EMILIO GARCÍA WEHBI Intérprete: MARICEL ALVAREZ Intérpretes en vídeo: GUILLERMO ARENGO, BLAS ARRESE IGOR, POMPEYO AUDIVERT, CRISTINA BANEGAS, PAULA ITURIZA, JULIANA MURAS, OSMAR NÚÑEZ y MARÍA ONETTO Vestuario: MARTÍN CHURBA y ANDREA SALTZMAN Escenografía: JUAN LAZARO Iluminación: ALEJANDRO LE ROUX Música y sonido: MARCELO MARTÍNEZ Música adicional: P.J. HARVEY y CALEXICO Fotografías: EMILIO GARCÍA WEHBI Responsable de escenografía: JULIETA MARÍA POTENZE Asistente de dirección y producción: FELICITAS LUNA y JULIANA MURAS
-ESTRENO EN ESPAÑA-

“CONTAR UN RELATO DE AMOR ES, TARDE O TEMPRANO, CONTAR UNA HISTORIA DE DOLOR...”. - E. García Wehbi
En medicina, el término “dolor exquisito” describe un dolor intenso y bien localizado.

“En 1984 gané una beca para ir a Japón durante tres meses. Partí de París el 25 de octubre, sin saber que esa fecha marcaba el comienzo de noventa y dos días de cuenta regresiva hacia el final de una historia de amor, nada fuera de lo común, pero en ese entonces lo viví como el día más infeliz de toda mi vida”. Así narra la artista francesa Sophie Calle el móvil real que dio pie veinte años después a una obra tan vital como conmovedora. Al regresar a Francia, cuando la gente le preguntaba cómo le había ido en el viaje, ella sólo era capaz de recordar la tristeza del abandono. Así fue cómo decidió embarcarse en una suerte de investigación entre sus amigos, preguntándoles cuál había sido el momento en el que más habían sufrido. Indagó sistemáticamente hasta relativizar su dolor comparándolo con el de otras personas. El método resultó radicalmente efectivo. El exorcismo había funcionado.

Continuando la senda de Sophie Calle, los argentinos Emilio García Wehbi (autor, director y cofundador de El Periférico de Objetos) y Maricel Álvarez (actriz y coreógrafa), ha desarrollado una extensa carrera como actriz de teatro y se la podrá ver en pocos meses protagonizando *Biutiful*, la última película de Alejandro González Iñárritu) llevan a escena una obra que combina teatro, fotografías y proyecciones mostrando, entre lo apócrifo y lo verdadero, entre lo doloroso y lo placentero, el intento desesperado de una mujer por calmar el dolor del desamor, por convertir toda su angustia en un dolor exquisito. Esta obra se estrenó en Buenos Aires en 2008.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Emilio García Wehbi (Buenos Aires, 1964) funda en 1989, junto a Daniel Veronese y Ana Alvarado, uno de los grupos más prestigiosos en la historia del teatro experimental de Argentina, El Periférico de Objetos, con el que participa en un gran número de festivales teatrales de América y Europa. En 1999 Maricel Álvarez suma su práctica artística, como actriz y bailarina, a la de Emilio García Wehbi. Desde hace más de diez años realizan una labor conjunta que no reconoce los límites habituales de las distintas disciplinas artísticas. Sus actividades se han desarrollado tanto en el teatro como en la danza, la ópera, la performance, la instalación, la intervención urbana y la docencia. Han trabajado tanto en su Argentina natal como en el exterior, en países como Brasil, México, Colombia, Francia, Alemania, Polonia y Japón.

Su estética busca disolver los límites de los diferentes géneros artísticos, produciendo así provocadores formatos híbridos contaminados por procedimientos que no se ajustan a los cánones. Entre las piezas de estos dos artistas argentinos se encuentran *Red Light for Dr. Faustus*, *Chacales* y *Árabes* (a partir de relatos de Kafka), *El Matadero. Un comentario*, *Helldenplatz*, de Thomas Bernhard, además de una performance serial que engloba los títulos *El Matadero. 6: Ciudad Juárez* y *El Matadero.5: Aullido*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
Sala Juan de la Cruz
Tel. 91 448 11 81
www.teatroabadia.com
27, 28 y 29 de mayo a las 21.30 horas.
30 de mayo a las 20 horas.

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle

Con nombre propio

El dolor no se puede explicar, entonces hay que contar una historia. Banal. De un amor roto, por la distancia, por un viaje. Uno más. Contar un relato de amor, es, tarde o temprano, contar una historia de dolor, o del dolor.

¿De qué nos habla Sophie Calle en su obra *Doleur Exquise*? ¿De una receta para curar el dolor? ¿De un exorcismo prepsicoanalítico? ¿De que la exposición de nuestra alma dolorida es el principio de la cura? ¿Quién se arroga el dolor más doloroso? ¿Dónde duele la pérdida? ¿Qué se produce en el dolor y qué produce el dolor?

Un viaje. A Japón. No. Dos.

Uno en 1984, el viaje de Sophie, que sin saberlo va a ser el cimiento para su obra.

Otro, en tiempo presente, el propio, siguiendo sus pasos para reconstruir el periplo del sufrimiento, cuando, de pronto, sobreviene el dolor personal. Uno cae en la trampa. Se termina actuando en la película que se pretende filmar. Teatro dentro del teatro. Puesta en abismo.

Tokio. Mes de febrero de 2008. Durante la preproducción de *Dolor exquisito*, Maricel Álvarez posa para la cámara, con un globo en forma de corazón en el día de San Valentín. El germen del dolor está en sus ojos. Aunque ella no lo sabe. Luego, mirando la foto, se lo puede ver, agazapado entre carteles luminosos -como en una película de terror japonesa-, al Fantasma del Dolor.

Tokio. Un día después. Mercado de pescados. Miles de ellos recién muertos. Una constante los unifica: en sus rostros no hay signos de dolor. Pero mirando detenidamente en el ojo sin párpado de alguno de ellos, vemos que, como en un dibujo de Escher, el espejo de su cristalino nos devuelve todo el sufrimiento del mundo. El ojo del pez como un aleph del dolor. Fin de viaje.

De vuelta al hogar, pasando por París para conocer a Sophie Calle. En su casa estudio de Malakoff, la acompañan una variedad de animales embalsamados. Sobresale, por su tamaño, la cabeza de una jirafa. Sophie dice que la compró en una tienda de antigüedades. Y que le puso el nombre de su madre muerta porque sus ojos le recordaban su mirada.

Miramos los ojos de la jirafa, luego los ojos de Sophie.

Y finalmente todo cierra.

Emilio García Wehbi

En el escenario

Emilio García Wehbi, director teatral, realizador, actor, artista visual, docente

El Periférico de Objetos propone un teatro de objetos y muñecos, donde la manipulación -en un sentido figurativo y a la vez filosófico, existencial y político- está expuesta a la vista del espectador. Estos son los espectáculos más recientes en los que ha trabajado Emilio García Wehbi como director y actor de esta compañía: *Manifiesto de niños* (E. G. Wehbi, D. Veronese y A. Alvarado). En coproducción con el Kunsten Festival des Arts (Bélgica). Estreno en el Teatro Beursschouwburg, Bruselas, 2005; *La última noche de la humanidad* (E. G. Wehbi y A. Alvarado, a partir del universo de Karl Kraus). En coproducción con el Wiener Festwochen. Estreno en la Schauspielhaus, Viena, Austria, 2002; *Monteverdi método bélico* (E. García Wehbi, D. Veronese y A. Alvarado), a partir del *Octavo libro de madrigales*, de Claudio Monteverdi). En coproducción con el Kunsten Festival des Arts (Bélgica) y el Hebbel Theater (Berlín). Estreno en el Kaaitheater, Bruselas, 2000; *Zoedipous* (E. García Wehbi, D. Veronese y A. Alvarado, a partir de Kafka, Deleuze y Foucault). En coproducción con el Kunsten Festival des Arts (Bélgica). Estreno en el Théâtre Marni, Bruselas, 1998; *Circonegro* (D. Veronese). Estreno en el Teatro Cervantes, Buenos Aires, 1996 o *Máquina Hamlet* (Heiner Müller). Estreno en el Teatro Callejón, Buenos Aires, 1995.

Además de su actividad junto a El Periférico de Objetos, Emilio García Wehbi ha dirigido, entre otras, además de las obras mencionadas en la página anterior: *Moby Dick oder der weisse wal* (H. Melville) Performance. Institut für Theaterwissenschaft, Ludwig-Maximilian Universität, Munich, Alemania, 2007; *El orín come el hierro, el agua come las piedras; o el sueño de Alicia* (fragmentos para la reconstrucción de un cuerpo) (E. García Wehbi). Proyecto de graduación 2006 del Departamento de Artes Dramáticas del I.U.N.A. Espacio Callejón, 2007; *Woyzeck* (G. Büchner). Sala Casacuberta, Teatro General San Martín, Buenos Aires, 2006; *Bambiland* (E. Jelinek). Estreno en el Instituto Goethe, Buenos Aires, 2005; *La balsa de la medusa* (E. García Wehbi). Proyecto de graduación 2004 del Departamento de Artes Dramáticas del I.U.N.A. Estreno en el Teatro ElKafka, Buenos Aires, 2005; *Hamlet* de William Shakespeare (L. Cano). Estreno en la Sala Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires, 2004; *Moby Dick* (H. Melville). Performance. Lectura en tiempo real (23 horas, 45 minutos) de la novela de H. Melville. Espacio Callejón, Buenos Aires, 2003; *Los murmullos* (L. Cano). Estreno en el Teatro General San Martín, Buenos Aires, 2002.

También ha trabajado como regidor en las siguientes óperas: *El matadero. Un comentario* (M. Delgado / E. García Wehbi). Ópera de cámara, Centro Cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires, 2009; *Anna O.* (E. Vinelli / M. Delgado). Estreno en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Buenos Aires, 2004; *Sin voces* (E. Vinelli / M. Delgado). Estreno en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Buenos Aires, 1999.

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle

En el campo de las artes visuales, Emilio García Wehbi se define como un artista autodidacta.

Su intervención urbana *Proyecto Filoctetes* se realiza en varias ocasiones. La primera edición se lleva a cabo en la ciudad de Viena (2002) en el marco del Wiener Festwochen. La siguiente se concreta ese mismo año en las calles de Buenos Aires. Para esa oportunidad el proyecto cuenta con la colaboración de la Universidad de Buenos Aires. La tercera edición se realiza en la ciudad de Berlín en 2004, en el marco del Spielzeiteuropa I del Berliner Festspiele. En 2005 se realiza un simposio del proyecto en la ciudad de Kioto, Japón, consistente en una exhibición pública de las ediciones previas, un taller con alumnos de la Universidad de Artes y Diseño, una lectura y una mesa redonda junto al sociólogo Hideaki Tasazaki, el director del Museo de Arte Moderno de Kioto, Shin-ichiro Osaki y el artista visual Tadasu Takamine. En 2007 se realiza la intervención en la ciudad de Cracovia, Polonia.

En 2005 se llevan a cabo además dos intervenciones urbanas en las calles de la ciudad de Cuernavaca, México: *La guadalupana/La santa muerte y Lucha libre*.

García Wehbi exhibe su trabajo en numerosas muestras individuales y colectivas. Las más destacadas son:

Individuales: *Essay über die Traurigkeit* (instalación fotográfica). DAAD Gallery, Berlín, 2010; *La última escena* (fotografía intervenida), Torre Monumental, Foto-espacio de Retiro, Buenos Aires, 2003; *Ensayo sobre la tristeza* (instalación fotográfica con textos de Lenz, de Georg Büchner), FILO-Espacio de Arte, Buenos Aires, 2002 / Universidad de Siegen, Alemania, 2004; *Aquel que oculta su sangre, muere sin voz* (pinturas), FILO-Espacio de Arte, Buenos Aires, 2000.

Colectivas: *La máscara* (fotografía), Teatro General San Martín, Buenos Aires, 2005; *Las camitas* (objetos), Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2003.

Emilio García Wehbi es profesor invitado en la Valeska Gert Visiting Professorship for Dance and Performance, Institut für Theaterwissenschaft, Freie Universität, Berlín, Alemania, 2010; en la Maestría en Teatro y Artes Vivas, de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009 y 2007; y en el Institut für Theaterwissenschaft, Ludwig Maximilian Universität, Munich, Alemania, 2007. Además dicta cursos, seminarios y talleres en Japón, Brasil, Australia, Estados Unidos, Escocia, Austria, Alemania, Polonia, Colombia, España, Perú, México y Argentina.

En 2003 fue director artístico de Espacio Callejón en Buenos Aires, siendo responsable del comisariado de la programación teatral y del espacio dedicado a las artes visuales.

Maricel Álvarez, coreógrafa, actriz, bailarina, docente

Maricel Álvarez trabaja en el campo artístico desde hace más de quince años. Los últimos diez en estrecha colaboración con Emilio García Wehbi. Ha sido actriz invitada en las últimas dos producciones para la escena del grupo El Periférico de Objetos (Veronese / García Wehbi / Alvarado): *La última noche de la Humanidad*, estrenada en Austria en 2002, y *Manifiesto de niños*, estrenada en Bélgica en 2005.

Otros trabajos destacados como actriz son *Ifigenia en Áulide*, de Eurípides, que bajo la dirección de Rubén Szchumacher se estrena en 2000; *Prometeo Olvidado*, bajo la dirección de Laura Yusem, estrenada en 2000; *Lucas de bohemia*, de Ramón del Valle-Inclán, estrenada en 1999, con dirección de Villanueva Cosse y *Proyecto Hejduk: la máscara de la medusa*, instalación teatral de 1998 con puesta en escena de Laura Yusem.

En cine, Maricel Álvarez interpretó el papel protagonista en *Biutiful*, dirigida por Alejandro González Iñárritu (2009/2010) y participó en *Pequeños milagros*, de Eliseo Subiela (1997).

También integra el colectivo de artistas que bajo la dirección de García Wehbi realiza en diferentes ciudades del mundo el proyecto de intervención urbana Proyecto Filoctetes.

Maricel Álvarez también ha colaborado con los directores Paul Miller y John Tiffany (Reino Unido) en los montajes de las piezas *Knives in Hens* y *Gagarin Way* (ambas realizadas dentro del marco del Proyecto Channels entre Reino Unido y Argentina en 2003).

Ha sido artista becaria por el Goethe Institut en la ciudad de Berlín (2002).

Ha sido nominada a los Premios Teatro del Mundo (Universidad de Buenos Aires) como mejor actriz por sus trabajos en los espectáculos *Bambiland* (2005), *Woyzeck* (2006) y *Manifiesto de niños* (2007). Y a los María Guerrero (Teatro Nacional Cervantes) como mejor actriz por su trabajo en *Dolor exquisito* y *Heldenplatz* (2008).

Maricel Álvarez ha dictado talleres y seminarios en las ciudades de México (Centro Helénico y La Madriguera), Múnich (Institut für Theaterwissenschaft de la Universidad Ludwig), Kioto (University of Arts and Design) y Berlín (Valeska Gert Gastprofessor Freie Universität Berlin).

A su vez imparte cursos de entrenamiento físico para actores en la ciudad de Buenos Aires.

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle**Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi**

Traducción y versión
 Dirección y puesta en escena
 Concepto dramático

Intérprete
 Intérpretes en vídeo

Vestuario

Escenografía
 Iluminación
 Música y sonido
 Música adicional
 Fotografías
 Responsable de escenografía
 Asistente de dirección y producción

RICARDO IBARLUCÍA
 EMILIO GARCÍA WEHBI
 MARICEL ÁLVAREZ
 EMILIO GARCÍA WEHBI
 MARICEL ÁLVAREZ
 GUILLERMO ARENGO
 BLAS ARRESE IGOR
 CRISTINA BANEGAS
 CRISTINA BANEGAS
 PAULA ITURIZA
 JULIANA MURAS
 OSMAR NÚÑEZ
 MARÍA ONETTO
 MARTÍN CHURBA
 ANDREA SALTZMAN
 JUAN LÁZARO
 ALEJANDRO LE ROUX
 MARCELO MARTÍNEZ
 P.J. HARVEY y CALEXICO
 EMILIO GARCÍA WEHBI
 JULIETA MARÍA POTENZE
 FELICITAS LUNA
 JULIANA MURAS

Auspician este proyecto: Air France, Centro Cultural Ricardo Rojas-UBA, Embajada de Francia, Fundación Proa, Fundación Szterenfeld y Tramando.

Este espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, Fondo Nacional de las Artes y de Proteatro y Festival Les Translatines (Bayona, Francia).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

de Madrid **XXVII festival de otoño en primavera** Comunidad de Madrid **XXVII festival de otoño en primavera** Comunidad de Madrid

DOLOR EXQUISITO de Sophie Calle

Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi

La Nación, Federico Irazábal, 18/05/08
Radiante, visual y desgarradora

En el barrio, cuando alguien dice estar sufriendo, la vecina lo consuela diciendo que lo entiende, que está con él, junto a él, en él. Pero, sin embargo, sabemos que si hay una experiencia intransferible, pero fuertemente ritualizada, es la del dolor. Y uno de esos rituales es la repetición. Allí es precisamente donde el teatro tiene mucho para decir. La obra es la reelaboración de una experiencia artística producida por una de las grandes divas del arte francés contemporáneo como es Sophie Calle. (...)

Desde un puro prejuicio, una obra que hable sobre el dolor deberá tener un determinado tipo de cuerpo. Más aún, cuando proviene de un artista por momentos tan oscuro, en su visión del mundo y del arte, como García Wehbi.

Sin embargo, aquí recurre a un blanco pleno y a una belleza visual muy interesante. La actriz luce radiante en la escena, con un vestido diseñado por Martín Churba y Andrea Saltzman, y dentro de un marco escenográfico y lumínico sumamente apacible. Es más: uno percibe algo del diseño exquisitamente trabajado al mejor estilo Palermo. Y es allí donde Wehbi encuentra la posibilidad de producir tensión en una propuesta que nos lleva de la superficialidad a la profundidad, y viceversa, sin previo aviso. En el pasado, el cuerpo estuvo desgarrado, odiando, mirando fijamente un teléfono rojo en un hotel de la India. Ahora, el desprecio y la imposibilidad asoman en el relato como puro relato. Y Álvarez logra poner su cuerpo cuando la escena así se lo exige con la misma precisión con la que lo quita. El último tercio del espectáculo consiste en repetir el cuento del momento de la separación. Y allí la actriz se luce junto a Ibarlucía, traductor y adaptador, ya que ambos juegan con cuestiones muy sutiles para pasar del cuerpo al lenguaje. Y la pregunta asoma allí, en la piel de Álvarez y de los actores que aparecen en registro fílmico: ¿dónde queda el cuerpo cuando el dolor pasa?

Página 12, Cecilia Hopkins, 02/06/08
Relatos sobre el sufrimiento

(...) *Dolor exquisito* no es un espectáculo tradicional. El propio García Wehbi lo define como una "obra plástico-conceptual" de una "teatralidad difusa". Estructurado en dos partes, el racconto del viaje se concreta a partir de los textos de mails y fotografías, unos verbalizados por la actriz, las otras, proyectadas sobre el dispositivo de escena, en tanto que el relato de la ruptura va intercalado con otros testimonios de dolor. (...)

P. —¿Por qué les pareció pertinente comparar el dolor proveniente de experiencias ligadas a la muerte con el dolor resultante de una ruptura amorosa?

Maricel Álvarez. —Los relatos son, en su gran mayoría, acerca de la muerte. Pero no todos: hay quienes también sufren —como el personaje— por haber sido abandonados por un ser amado, hay quienes lamentan haber parido a un hijo maltrecho. Y hay muchos más: el relato del dolor que causó a una madre la pérdida de la visión de su hijo o el dolor por la humillación de ser acusado de un robo no cometido. Estos relatos generan un contraste: Sophie deja de sufrir y empieza a tomar distancia de su propia historia, relativizándola. Los relatos de los terceros crecen en intensidad y dramatismo, los de ella se diluyen.

P. —Es cierto que cuando se viven experiencias dolorosas el discurso de quien las sufre suele volverse reiterativo. No obstante, ¿existen otras razones por las cuales el personaje refiere tantas veces de un modo similar las circunstancias de la ruptura?

M. A. —Se trata de un procedimiento. Sophie Calle estructura sus obras siempre a partir de ciertas reglas. Ella repetirá la historia hasta el hartazgo, hasta relativizarla a fuerza de repetirla. Así, el procedimiento deviene sistema. Y el sistema se cierra o concluye cuando encuentra el resultado que da origen a su creación. Una vez que el dolor desaparece, la historia no merece ser contada una sola vez más. (...)

P. —En el espectáculo hay numerosas menciones a la vida en Japón. ¿En qué medida el extrañamiento inherente a un nuevo contexto cultural puede producir dolor?

Emilio García Wehbi. —Partiendo desde el punto de que la elección de Japón y el viaje posterior son parte de la experiencia de la autora, me atrevo a decir que quizá la noción de lo otro, o el extrañamiento de lo que está afuera de uno, lo ajeno, posibilitan cierto debilitamiento de nuestra estructura psicosocial, y se ponen en duda tanto certezas como comportamientos propios. Es en ese contexto de debilitamiento personal debido a la extranjería en el que el dolor puede aparecer con más facilidad.

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Eastman. Damien Jalet, Sidi Larbi Cherkaoui & Antony Gormley

www.east-man.be

Foto: Koen Broos

DANZA

BABEL (words)

País: Bélgica Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Coreografía: SIDI LARBI CHERKAOUI y DAMIEN JALET Diseño visual: ANTONY GORMLEY Ayudante de coreografía: NIENKE REEHORST Diseño de vestuario: ALEXANDRA GILBERT Diseño de iluminación: ADAM CARRÉE Dramaturgia: LOU COPE Creación e interpretación: NAVALA CHAUDHARI, FRANCIS DUCHARME, DARRYL E. WOODS, JON FILIP FAHLSTROM, DAMIEN FOURNIER, BEN FURY, PAEA LEACH, CHRISTINE LEBOUTTE, ULRICA KINN SVENSSON, KAZUTOMI KOZUKI, MOYA MICHAEL, JAMES O'HARA y HELDER SEABRA Música: PATRIZIA BOVI, MAHABUB KHAN, SATTAR KHAN, GABRIELE MIRACLE y SHOGO YOSHII (KODO)
-ESTRENO EN ESPAÑA-

“LO BUENO DE LA DANZA ES QUE TIENES QUE BAILAR CONSTANTEMENTE PARA VER EL DIBUJO. MÁS AÚN, ERES A LA VEZ EL LÁPIZ Y EL DIBUJANTE. LA DANZA ES SIEMPRE UN DIBUJO TEMPORAL QUE ACABA CUANDO ACABA EL MOVIMIENTO. POR LO QUE PUEDE REPETIRSE O CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO”. - Sidi Larbi Cherkaoui

Sidi Larbi Cherkaoui y Damien Jalet se unen al artista británico Antony Gormley para crear *Babel (words)*, un espectáculo de danza que explora el lenguaje y su relación con nacionalidad, identidad y religión. Tomando como base el inicio del cuento *La Torre de Babel*, los enormes *frames* en tres dimensiones de Antony Gormley se insinúan en una ciudad sin nombre del futuro situada en tierra de nadie, junto a la frontera con ninguna parte. Como en sus anteriores colaboraciones, la obra se asienta en una profunda creencia en la idea de que hay cosas que importan. *Babel (words)* nos embarca en la búsqueda de esas cosas, desplegando una historia atrevida pero tierna sobre las fronteras personales, físicas, culturales, políticas y lingüísticas. Intentando encontrar lo que nos une más que lo que nos separa.

Para Cherkaoui este trabajo -coproducido por el Théâtre Royal de la Monnaie (De Munt)- es la culminación de tres viajes diferentes: la última parte de su tríptico *Foi y Myth*; su encuentro con Antony Gormley, tras los éxitos de *zero degrees*, con Akram Khan, y *Sutra*, con los Monjes Shaolín; además de la celebración de una década de trabajo junto a Damien Jalet.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Eastman fue fundada en enero de 2010, aunque Sidi Larbi Cherkaoui lleva más de diez años proyectando su talento en el mundo de la danza como bailarín y coreógrafo. Sus piezas más recientes son *Orbo Nuovo* (Cedar Lake Dance Company), además de *Foi*, *Myth*, *Origine* o *Faun. Rien de Rien* fue su primera coreografía como miembro de Les Ballets C. de la B., en la que trabajó junto al cantante, bailarín y coreógrafo Damien Jalet, que influirá decisivamente en sus posteriores creaciones. Ambos idearon, junto a bailarines de la Sasha Waltz Company, *D'avant* para el Schaubühne am Lehniner Platz (2002). Entre los últimos galardones recibidos, el de Coreógrafo Destacado del Año de Ballet Tanz -publicación europea de Danza- (2008) o el Kairos European Cultural Prize, otorgado por la Alfred Toepfer Stiftung (2009).

Los trabajos más recientes de Damien Jalet son el dueto *Aleko* para el Museo de Arte Contemporáneo de Aomori (Japón), con Sidi Larbi Cherkaoui y Alexandra Gilbert; la coreografía de *Julius Caesar* para el American Repertory Theater de Boston y de *Ordet*, para el Festival de Avignon (2008); y su interpretación en *Le musée de la mer*, de Marie Darreussecc. Estos tres trabajos dirigidos por Arthur Nauzyciel.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de Madrid
Tel. 91 730 17 50
www.teatromadrid.com
28 y 29 de mayo a las 20.30 horas.
30 de mayo a las 19 horas.

Con nombre propio

Mi primera alianza con el arte no fue con la danza, sino con el dibujo. Siendo niño quería dibujar la realidad y todas las imágenes que asociaba con ella. Por ejemplo, las nubes y lo que podía ver dentro de ellas, y la gente y las sombras que proyectaban. Eran dibujos surrealistas: realistas pero nunca simplemente las cosas tal cual. Era mi forma de interpretar la realidad a mi alrededor. Pero empecé a impacientarme. Las dos dimensiones no me bastaban. Luego empecé a bailar, y lo bueno de la danza es que tienes que bailar constantemente para ver el dibujo. Más aún, eres a la vez el lápiz y el dibujante. La danza es siempre un dibujo temporal que acaba cuando acaba el movimiento. Por lo que puede repetirse o cambiar en cualquier momento. Cada actuación tiene que volver a dibujarse la noche siguiente.

Sidi Larbi Cherkaoui

Sobre el espectáculo

Trece bailarines y cinco músicos procedentes de trece países de los cinco continentes trabajan juntos en un proyecto casi tan ambicioso, imaginativo y lleno de talento como la construcción de la propia Torre de Babel.

En el escenario

Damien Jalet, director, coreógrafo, bailarín, cantante

Damien Jalet es belga-francés. Tras sus primeros estudios de teatro en el INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, Bruselas), comenzó su formación en danza contemporánea en Bélgica y Nueva York. Su carrera en esta disciplina artística despegó con Wim Vandekeybus en el espectáculo *The Day of Heaven and Hell* (1998). Bailó con coreógrafos como Ted Stoffer y Christine De Smedt.

En 2000 comienza una intensa colaboración con Sidi Larbi Cherkaoui como socio artístico en la compañía Les Ballets C. de la B. Crearon *Rien de rien* (2000), *Foi* (2003), *Tempus Fugit* (2004) y *Myth* (2007).

En 2002 crea *D'avant* junto a Cherkaoui, Luc Dunberry y Juan Kruz Díaz de Garaio. Esta pieza continúa de gira por todo el mundo como parte del repertorio de Sasha Waltz; también trabaja en el cortometraje *The Unclear Age* (2005), codirigido con Erna Ómarsdóttir y Dumspiro. Junto a Erna Ómarsdóttir, Gabriela Fridriksdóttir y Raven crea *Ofaett* para el Théâtre National de Bretagne.

En 2006 presenta el dueto *Aleko* para el Museo de Arte Contemporáneo de Aomori, Japón, en colaboración con Sidi Larbi Cherkaoui y Alexandra Gilbert. Damien Jalet trabajó también con el director francés Arthur Nauzyciel y la actriz Anne Brochet en la creación de la imagen de Samuel Beckett para la celebración de su centenario en Dublín. Esta obra se presentó en 2008 en el Fiaf Festival de Nueva York con la actriz francesa Lou Douillon.

Por invitación del filósofo Giorgio Agemben también firmó la coreografía para la ópera contemporánea *Il cielo sulla terra*, de Stefano Scodanibbio para la Ópera de Stuttgart.

En 2008, junto a Nick Knight y Bernhard Willhelm, dirige el vídeo *Men in Tights*, presentación de la colección para hombres de Willhelm 2008-09, en una primera colaboración con el diseñador.

En 2008 estrena *Three Spells* en el International Arts Festival de Tokio, con música en directo de Christian Fennesz.

Asesora a Sidi Larbi Cherkaoui para la creación de *In Memoriam* para Les Ballets de Monte-Carlo y *Loin*, para el Ballet of the Grand Theatre de Ginebra, *End* para el Cullberg Ballet y *Sutra* para los 16 Monjes de Shaolín.

En 2009 interpreta uno de los principales papeles en la primera obra de Marie Darrieussecq *Le musée de la mer*, dirigida por Arthur Nauzyciel para el Teatro Nacional de Reikiavik. También codirigió *Transaquania-out of the Blue*, en colaboración con Erna Omarsdóttir y la artista visual Gabriela Fridriksdóttir para la Icelandic dance cie.

Jalet codirige también junto a Omarsdóttir *Black Marrow* para la compañía australiana Chunky Move, estrenada en el Melbourne Arts Festival.

Sidi Larbi Cherkaoui, coreógrafo, bailarín

La primera experiencia de Sidi Larbi Cherkaoui como coreógrafo fue el musical *Anonymous Society*, homenaje del director Andrew Wale a Jacques Brel. Cherkaoui también bailó en esta producción por la que ganó varios premios, como el Fringe First Award y el Total Theatre Award en Edimburgo, y el Barclay Theatre Award en Londres.

Rien de Rien, su primera coreografía como miembro del equipo artístico de Les Ballets C. de la B. fue de gira por toda Europa en 2000. Ganó el Premio Especial en el BITEF Festival de Belgrado. Trabajó en esta producción con Damien Jalet, que lo introdujo en las canciones folklóricas italianas y supuso una gran influencia posterior. Los seis bailarines de *Rien de Rien*, con edades entre los dieciséis y los sesenta años, poseen un gran dominio de diferentes estilos y técnicas: desde ballet clásico a baile de salón. Cherkaoui los contempla como fuente valiosa para el lenguaje de la danza contemporánea. Este eclecticismo encaja perfectamente con una cuestión muy especial para él: la igualdad entre personas, culturas, lenguajes y formas de expresión. La obra protagonizó una gira maratónica y también ganó el Promising Choreograph Prize en los Nijinski Awards de Monte-Carlo en 2002.

BABEL (words)

Ese año Larbi y Nienke Reehorst también dirigieron un taller para actores con discapacidad mental en el Teatro Stap de Turnhout, que llevó a la obra *Ook*. Esta colaboración supuso una revelación. La individualidad, empatía y resistencia de estos actores enseñó a Larbi más sobre interpretación que toda su experiencia profesional anterior.

En 2002 baila en el solo *Le Vif du Sujet* en Avignon, una producción de Wim Vandekeybus. Ese mismo año crea *D'avant* junto a Damien Jalet y algunos bailarines de la Sasha Waltz Company. Una pieza que combina canciones medievales del siglo XIII con danza contemporánea.

En 2003 es aclamado en Europa con *Foi*, obra con la que gana el Movimientos Dance Prize en Alemania. A petición del Festival d'Avignon, en 2004 presenta un nuevo proyecto con Les Ballets C. de la B., *Tempus Fugit*. La obra cuestiona lo absoluto del tiempo, puesto que es interpretado y experimentado de forma diferente en las diversas culturas. Quince intérpretes procedentes de todo el mundo exploran su propio pasado cultural.

En 2005 Larbi trabaja con Akram Khan por primera vez. Khan es también un coreógrafo y bailarín con raíces dobles: hijo de padres bangladesíes que creció en el Reino Unido. Juntos crearon y bailaron *zero degrees*, obra sobre el efecto de sus antecedentes culturales mixtos. Fue nominada a los Premios Olivier (2006) y ganó dos Premios Helpman en Australia (2007).

Para el België Danst, una edición especial de Bal Moderne representada al aire libre simultáneamente en doce ciudades belgas el 16 de julio de 2005, Sidi Larbi trabajó con Damien Jalet para crear una nueva coreografía, *Ik hou van jou/je t'aime tu sais*, con música de Noordkaap y Marie Daulne.

En *Corpus Bach* (2006) Larbi y Nicolas Vladyslav exploran los efectos teatrales de las *suites* de cello de Bach.

De esa época son también *Mea Culpa*, para el Ballet de Monte-Carlo y *End*, para el Cullberg Ballet.

El nuevo director del Het Toneelhuis Theatre de Amberes (Bélgica) le propuso unirse al grupo como artista asociado. *Myth* fue su primera obra con ellos.

L'homme de bois, estrenada poco antes, es un ballet para dieciocho bailarines del Ballet Nacional de Dinamarca con música de Stravinsky.

A petición de la Cité Nationale de l'Histoire de l'immigration de París, Larbi y el fotógrafo y cineasta Gilles Delmas crean *La Zon Mai*, una instalación de vídeo tridimensional. Luego vendrían *Apocrifu*, para la Monnaie de Bruselas. *Origine* es la segunda obra para Toneelhuis, en la que junta a cuatro bailarines con el Sarband Ensemble (2008) y examina temas como la inmigración, la alienación y nuestro excesivo consumismo, para luego centrarse en un vocabulario de danza cada vez más abstracto.

Sutra es uno de sus más recientes proyectos en colaboración con Antony Gormley, Szymon Broska y los monjes del Templo chino de Shaolín (2008).

Antony Gormley, artista visual

En los últimos veinticinco años Antony Gormley ha revitalizado la imagen humana en la escultura a través de su investigación radical del cuerpo como lugar de memoria y transformación, utilizando su propio cuerpo como herramienta subjetiva. Desde 1990 ha ampliado su interés por la condición humana para explorar el cuerpo colectivo y las relaciones entre uno mismo y el otro en una instalación a gran escala, *Another Place*, *Domain Field* e *Inside Australia*. Su trabajo más reciente se compromete cada vez más con sistemas de energía, campos y vectores, más que con una masa y un volumen definido, algo evidente en trabajos como *Clearing*, *Blind Light*, *Firmament* y *Another Singularity*.

La obra de Gormley ha sido expuesta en numerosas ocasiones, con exposiciones individuales en el Reino Unido, como Whitechapel, las galerías Tate y Hayward, el Museo Británico o el White Cube. Su trabajo ha podido verse en museos de todo el mundo, como el MOMA de Nueva York, Los Angeles County Museum of Art, el Louisiana Museum en Humlebaek, la Corcoran Gallery of Art en Washington, el Irish Museum of Modern Art de Dublín, Malmö Konsthall, el Moderna Museet de Estocolmo, o el Kölnischer Kunstverein en Alemania. *Blind Light*, una gran exposición sobre su obra, fue presentada en la Hayward Gallery en 2007.

Antony Gormley ha participado en grandes espectáculos, como la Bienal de Venecia y el Kassel Documenta 8. *Field* se ha visto en América, Europa y Asia. *Angel of the North* en Gateshead, *Quantum Cloud* en la Thames de Londres, y *Another Place*, ahora instalada permanentemente en Crosby Beach, cerca de Liverpool, se encuentran entre los ejemplos más admirados de escultura británica contemporánea.

Gormley nació en Londres en 1950.

Más en

www.east-man.be

www.antonygormley.com

BABEL (words)**Eastman. Damien Jalet, Sidi Larbi Cherkaoui & Antony Gormley**

Coreografía	SIDI LARBI CHERKAOUI DAMIEN JALET ANTONY GORMLEY
Diseño visual	NIENKE REEHORST
Ayudante de coreografía	ALEXANDRA GILBERT
Diseño de vestuario	ADAM CARRÉE
Diseño de iluminación	LOU COPE
Dramaturgia	NAVALA CHAUDHARI
Creación e interpretación	FRANCIS DUCHARME DARRYL E. WOODS JON FILIP FAHLSTROM DAMIEN FOURNIER BEN FURY PAEA LEACH CHRISTINE LEBOUTTE ULRIKA KINN SVENSSON KAZUTOMI KOZUKI MOYA MICHAEL JAMES O'HARA HELDER SEABRA PATRIZIA BOVI MAHABUB KHAN SATTAR KHAN GABRIELE MIRACLE SHOGO YOSHII (KODO) FAHRETTIN YARKIN SHARP CARO WAGNER TOM DANIELS MATHIAS BATSLEER (SLP) ELISABETH KINN SVENSSON BRAM SMEYERS KAREN FEYS FRANS BROOD PRODUCTIONS
Música	
Asesor de música turca tradicional	
Técnicos	
Ayudante de camerino	
Jefe de producción	
Directora ejecutiva	
Distribución	

Gracias a Liesbeth Stas, Marek Pomocki, Seniz Karaman, Raad van bestuur Eastman, De munt, Lise uytterhoeven, Assaf Hochman, Casey Spooner, Alistair Wilson (Push 4) Antony Gormley Studios, Juliette Van Peteghem, Milan 'Mino' Herich, Sven Bahat, Hisashi Itoh, Kodo Ensemble (Melanie Taylor), Rakesh Mps, Karthika Nair y Frederik Verrote.

Producción Eastman vzw and Theatre royal de la Monnaie.

Coproducción: Fondation d'entreprise Hermès, Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (París), Sadler's Wells (Londres), Theaterfestival Boulevard (Den Bosch, Países Bajos), Festspielhaus (St. Pölten), Grand Théâtre of Luxembourg, International Dance festival Switzerland - Migros Culture Percentage, Fondazione Musica per Roma (Roma) and the Ludwigsburger Schlossfestspiele (Alemania).

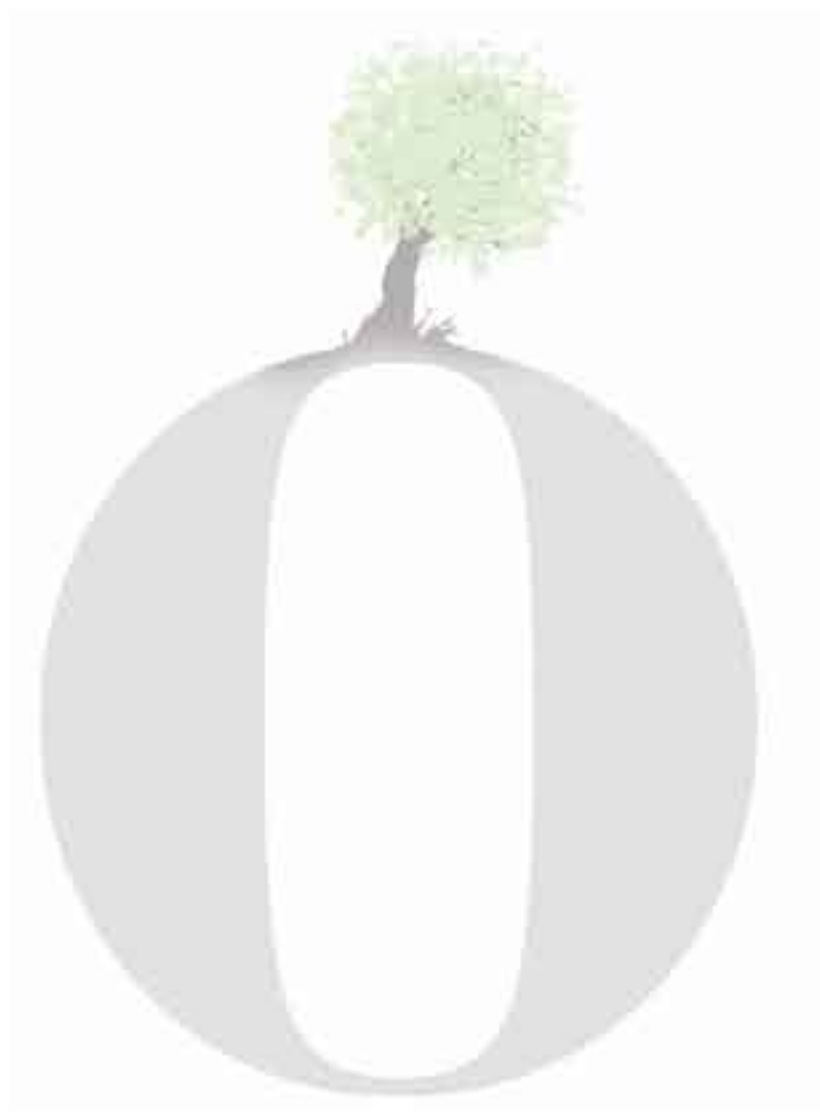
Coencargo del Dash Arts (Reino Unido) en el marco del Dash Arabic Series.

Eastman vzw es una compañía en residencia en Het Tonnelhuis, Amberes.

Con el apoyo de De Nationale Lotterij (Bélgica) y Garrick Charitable Trust.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Ute Lemper y Mario Gas

Foto: Mark Bruzet

RECITAL-CONCIERTO

THE BUKOWSKI PROJECT

País: España (Cataluña)

Idioma: español e inglés (con subtítulos en español)

Duración aprox.: 2 horas y 30 minutos (con intermedio)

Con poemas de: CHARLES BUKOWSKI Traducción: EDUARDO IRIARTE Con UTE LEMPER y MARIO GAS Idea artística y concepción: UTE LEMPER Música compuesta por: UTE LEMPER, TODD TURKISHER Composiciones adicionales: VANA GIERIG Músicos: TODD TURKISHER (percusión), VANA GIERIG (piano) y STEVE MILLHOUSE (bajo y guitarra) Coordinación escénica: MARIO GAS Video-escena: ÁLVARO LUNA Iluminación: PACO ARIZA Sonido: JOSÉ ANTONIO VILAS
-ESTRENO EN MADRID-

Junto a Mario Gas, Ute Lemper nos acompaña en un viaje a través de la poesía de Charles Bukowski (1920-1994). La geografía, la atmósfera de Los Angeles, la vida cotidiana de los americanos humildes, la escritura, el alcohol, las drogas, el sexo y el realismo sucio están aquí musicados y cantados por Lemper (Munster, Alemania, 1963) y recitados por Gas (Montevideo, Uruguay, 1947) y la propia Lemper.

Todd Turkisher (percusión), Vana Gierig (piano) y Steve Millhouse (bajo y guitarra), completan este apasionante y apasionado duelo escénico que cuenta además con las proyecciones de Álvaro Luna.

Después, Lemper interpreta sus grandes éxitos, canciones de Brecht, Weill y Brel y del musical *Blue Angel*.

Desafiante y comprometida, Ute Lemper ha dejado una impronta inolvidable en escenarios de todo el mundo (junto a grandes nombres como Jérôme Savary, Pina Bausch y Maurice Béjart) y en el cine (con Peter Greenaway, Robert Altman o Ivan Dikovichni, entre otros directores). Pero es sobre todo celebrada internacionalmente por sus conciertos y su excepcional carrera discográfica. Legendarias son sus interpretaciones de temas del cabaret berlinés, firmados por Bertolt Brecht y Kurt Weill, de la *chanson* francesa y del rock contemporáneo, desde Tom Waits a Elvis Costello o Nick Cave.

Mario Gas, su cómplice en escena, es uno de las figuras más versátiles de la escena nacional. Tiene a sus espaldas más de un centenar de obras de teatro, ha actuado en más de treinta películas y ganado numerosos premios. En la actualidad se encarga de la dirección del Teatro Español de Madrid.

The Bukowski Project se estrenó en el Festival Temporada Alta de Girona 25 de noviembre de 2009.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Ute Lemper cursó estudios en la Escuela Superior de Música y Danza de Colonia y en el Instituto del Teatro Max-Reinhardt-Seminar de Viena. Debutó profesionalmente en la producción vienesa de *Cats*, a la que siguió su interpretación en *Cabaret*, de Jérôme Savary, que le valió el Premio Molière a la Mejor Actriz de Musical. Maurice Béjart creó para ella el ballet *La mort subite*. Las salas más prestigiosas del mundo han presentado las actuaciones de Lemper y sus conciertos sinfónicos. Elvis Costello, Tom Waits, Philip Glass y Nick Cave han compuesto canciones para ella.

Mario Gas formó varios grupos de teatro independiente en los años sesenta y dirigió su primera obra con tan sólo dieciocho años. Ha firmado casi un centenar de direcciones tanto en teatro como en ópera y musicales. A lo largo de toda su carrera, ha combinado sus trabajos como director con los de crítico y profesor teatral, iluminador, escenógrafo, actor y director de doblaje. Ha interpretado papeles en cine y televisión y realizado dos cortometrajes y una película. Ha recibido más de una veintena de premios, entre los que se encuentran el Premio del Público al Mejor Espectáculo Musical, Premio de la Crítica de Barcelona, varios Premios Max y el Premio Nacional de Teatro de la Generalitat de Catalunya.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Roja
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
1, 2 y 3 de junio a las 20 horas.

THE BUKOWSKI PROJECT

En el escenario

Ute Lemper, actriz, cantante, compositora

La carrera de Ute Lemper es extensa y variada en el mundo del teatro, el cine y la música. Ha sido elogiada internacionalmente por sus interpretaciones de las *Berlin Cabaret Songs*, de la obra de Kurt Weill y de la *chanson* francesa, así como por sus actuaciones en Broadway, París y el West End londinense. Su nuevo álbum *Ute Lemper: Between Yesterday and Tomorrow* es una pieza única dentro de su obra, pues todas las canciones son composiciones propias.

Nació en Munster, Alemania, y cursó sus estudios en la Escuela Superior de Música y Danza de Colonia (Hochschule für Musik und Tanz Köln) y en el Instituto del Teatro Max-Reinhardt-Seminar de Viena.

Debutó profesionalmente con la interpretación de los papeles de Grizabella y Bombalurina en la producción vienesa de *Cats*, para proseguir con el papel protagonista en *Peter Pan* (Berlín) y con el de Sally Bowles en *Cabaret*, de Jerome Savary (París), actuación galardonada con el premio Molière a la Mejor Actriz de Musical. Actuó también en *Der Blaue Engel*, en el papel de Lola (Berlín), y Maurice Béjart creó para ella el ballet *La mort subite* (París). Además, actuó en muchas de las Weill Revues con la compañía de danza Pina Bausch Tanztheater, y creó el papel de Velma Nelly, que recibió el Premio Laurence Olivier; y en la producción londinense del musical *Chicago* en el West End.

Las salas más prestigiosas del mundo han producido los conciertos de Ute Lemper, como el *Kurt Weill's Recital, Illusions, City of Strangers* y *Berlin Cabaret Evening*. De sus conciertos sinfónicos destacan *Die sieben Todsünden (Los siete pecados capitales)*, *Songs from Kurt Weill*, *Songbook* (Michael Nyman) y *Songs from Piaf and Dietrich*, que ha interpretado acompañada por las orquestas sinfónicas de Londres, Israel, Boston, Hollywood, San Francisco y Berlín; con la orquesta sinfónica radiofónica de París, The Illusions Orchestra (Bruno Fontaine) y el conjunto musical Michael Nyman Band (Michael Nyman). También ha actuado en *Folksongs* con la orquesta de Luciano Berio y con Matrix Ensemble (Robert Ziegler) en *Berlin Cabaret Songs*.

Sus famosas grabaciones discográficas incluyen, entre otras, *Ute Lemper Sings Kurt Weill (Vols. I y II)*, *Three Penny Opera (Die Dreigroschenoper)*, *Die sieben Todsünden*, *Prospero's Books* (Michael Nyman), *Songbook* (Michael Nyman/Paul Celan), *Illusions* (Piaf/Dietrich), y *Berlin Cabaret Songs* (versiones inglesa y alemana). Fue nombrada Crossover Artist of the Year en 1993-1994 por la revista Billboard Magazine. Sus más recientes grabaciones son *But One Day* (2003), con arreglos a las canciones de Weill, Brel, Piazzolla, Heymann y Eisler, así como las primeras grabaciones de sus propias composiciones. Otros discos son *Crimes of the Heart*, *Life is a Cabaret*, *Ute Lemper Live*, *Espace Indecent*, *Nuits Etranges* y *She Has a Heart*.

Más recientemente ha grabado un disco en directo en Carlyle, uno de los cabarets más de moda de Nueva York. En 1998 se publicó *All That Jazz/The Best of Ute Lemper*, que presenta los momentos culminantes de su carrera desde sus inicios.

De sus actuaciones cinematográficas destacan *L'Autrichienne* (Pierre Granier-Deferre), *Prospero's Books* (Peter Greenaway), *Moscow Parade* (Ivan Dikovichni), *Prêt-à-porter* (Robert Altman) y, más recientemente, *Combat de Fauves* (Benoit Lamy), *A River Made to Drown In* (James Merendino) y *Appetite* (George Milton).

Ute Lemper ha actuado para la televisión, entre otros, en *Rage/Outrage*, *The Dreyfus Affair* (Arte), *Tales from the Crypt* (HBO), *Ute Lemper Sings Kurt Weill* (Bravo), *Illusions* (Granada), *Songbook* (Volver Scholendorff) o *The Wall* (Rogers Waters).

Vive en Nueva York con sus tres hijos, Max, Stella y Julian.

Mario Gas, actor y director de teatro y cine, director escénico, actor de doblaje

Mario Gas ha participado en más de un centenar de obras de teatro y ha actuado en más de treinta películas.

Nació en Montevideo durante una gira por Sudamérica donde su padre, Manuel Gas, estrenaba el repertorio de zarzuela del maestro Pablo Sorozábal.

Formó varios grupos de teatro independiente y universitario en los años sesenta que ayudaron a definir su carrera de actor, director, gestor cultural y director artístico.

Ha firmado casi cien trabajos de dirección tanto de teatro como de ópera y musical. Entre sus últimos trabajos destacan: *Muerte de un viajante*, de Arthur Miller; el regreso del musical *Sweneey Todd*; *Las Troyanas*; *Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny* (de Bertolt Brecht y Kurt Weill), obra con la que se inauguró el nuevo espacio Naves del Español-Matadero Madrid; *Homebody/Kabul*, de Tony Kushner; *L'elisir d'Amore*, de Donizetti, (Gran Teatre del Liceu y Teatro Real de Madrid); *A Electra le sienta bien el luto* (Festival de Mérida); *Zona Zero*, de Neil Labutte; *Cabaret Literari* para el Festival de Peralada; *Madama Butterfly*, de Puccini, (Teatro Real de Madrid); *Las Criadas*, de Jean Genet (Teatre Borràs de Barcelona); *El sueño de un hombre ridículo*, de F. Dostoiewski; *La Mare Coratge i els seus fills*, de Bertolt Brecht (TNC); *Full Monty*, de Terrence McNally (Teatre Novetats); *Lulu*, de Frank Wedekind (TNC); *El criat*, de Robin Maugham (Mercat de les Flors); *A Little Night Music*, de Sondheim, para la Inauguración del Festival Grec y temporada del Teatre Novetats; *Top Dogs*, de Urs Widmer (Teatre Principal de Valencia); *Martes de Carnaval*, de Valle Inclán; *El zoo de cristal*, de T. Williams (Teatro María Guerrero); *Master Class*, de Terrence McNally; *Frank V*, de Dürrenmat; *Jenufa*, de Janáček (Zarzuela de Madrid y Liceu de Barcelona), *La ópera de tres centavos*, de Bertold Brecht, *El adefesio*, de Alberti y así un largo etcétera que nos llevaría al año 1965, en el que figura su primera dirección con la obra de Alfonso Sastre *Asalto nocturno*, con sólo dieciocho años.

Además, Mario Gas ha dirigido varias galas, como la de entrega de Premios de la Música en 2003.

Actualmente es director del Teatro Español. Anteriormente, Gas ha sido director de festivales como el de Otoño de Barcelona y el Olimpia de les Arts, director del Teatre Condal, del Saló Diana y del Festival Grec (1976).

THE BUKOWSKI PROJECT

A lo largo de toda su carrera, Mario Gas, ha combinado sus trabajos como director con los de crítico teatral, profesor de interpretación, iluminador, escenógrafo, actor y director de doblaje. Ha trabajado como actor en más de una veintena de largometrajes como *El coronel Macià*, de Joseph María Forn; *Blanca Madison*, de Carlos Amil; *Adela*, de Eduardo Mignogna; *Amic Amat*, de Ventura Pons; *Chatarra*, *El placer de matar*, *Las pistolas* y *Delirios de amor*, todas de Félix Rotaeta. En televisión ha intervenido, entre otras, en *La doble historia del doctor Valmy*, de Buero Vallejo; *Recuerdo de dos lunes*, de Arthur Miller, o en las series *La mujer de tu vida* y *Delirios de amor* (TVE).

Entre sus últimas producciones como actor teatral se encuentran *A Electra le sienta bien luto*; *Orestíada*; *Electra*, versión de José Sanchís Sinisterra, dirigida por Antonio Simón; Desde 2002 a 2004 interpretó, entre otras, *Mi suicidio*, d'Henri Roorda, dirigido por Fernando Bernués; *A Little Night Music*, de Stephen Sondheim; *Doña Rosita o el lenguaje de las flores*, dirigida por Jorge Lavelli, o *Enrique IV*, de Shakespeare.

Como director de cine Gas ha realizado dos cortometrajes y una película, *El Pianista* (1997), basada en la novela de Manuel Vázquez Montalbán.

Ha obtenido más de veinte galardones, entre ellos: Premio del Público al Mejor Espectáculo Musical de la Temporada, de la Revista BCN por *A Little Night Music*; Premio Max al Mejor Montaje Teatral por *La Reina de Bellesa de Leenane* (1999) y por *Sweeney Todd* (1998); Premio de la Crítica de Barcelona; Premio de la Asociación d'Actors i Directors de Catalunya, Premio Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya y Premio Max de la SGAE a la mejor Dirección Escénica y Mejor Musical por *Sweeney Todd*, de Sondheim & Wheeler o Premi de la Crítica de Barcelona al Mejor Espectáculo por *Martes de Carnaval*, de Valle Inclán.

Todd Turkisher, músico

Todd Turkisher nació en Nueva York y a los diez años empezó su carrera de percusionista. Graduado por la Hofstra University, ha actuado por todo el mundo acompañando a David Byrne. Ha participado en discos como *David Byrne*, de este músico; el del maestro percusionista africano Baba Olatunji *Love Drum Talk*, nominado a un Grammy, o *Dreaming of You*, de Selena. Turkisher también ha actuado con Randy Brecker, Michael Urbaniak, Steve Vai, Larry Coryell y muchos otros artistas internacionales, como el cantautor brasileño Vinícius Contuaria. Recientemente, junto al bajista Paul Socolow creó *Angry Man Breakfast*. Su disco *Have Another Day* es un insólito viaje episódico que nos traslada desde los valores y la autenticidad de la vida analógica hasta el desierto digital en el que vivimos.

Actúa junto a Ute Lemper desde hace nueve años. Ha coproducido su último disco, *But One Day*.

Don Falzone, músico

Don Falzone trabaja en Nueva York desde 1993. Con una trayectoria musical muy diversa, ha interpretado jazz, folk, R&B, rock, cabaret, bandas sonoras y *jingles*, y ha impartido clases privadas. También ha compuesto música para su propio grupo, que actúa regularmente en The 55 Bar de Nueva York.

Residente actualmente en Nyack, Estados Unidos, Falzone nació en Buffalo y creció en Los Ángeles. Hijo del saxofonista tenor Sam Falzone, estuvo expuesto a diversas influencias musicales desde muy joven. Aunque no recibió formación musical académica, a los diecisiete años ya tocaba como bajista profesional, comenzando a recibir lecciones del bajista Dave McDaniels, de la Don Ellis Band. Durante los últimos veinte años ha centrado su interés en el bajo acústico y ha estudiado con Charlie Haden, Dave Holland, Jay Anderson, John Clayton y Scott Colley.

Recientemente ha actuado en Gran Bretaña y Australia, participando, entre otros, en el homenaje al cantautor Leonard Cohen que Hal Wilner organizó en la Sydney Opera House; participa habitualmente en el ciclo Broadway by The Year, en el Town Hall de Nueva York como miembro de la Ross Patterson Little Big Band.

Don Falzone ha actuado con muchos artistas: Ry Cooder, David Lindley, Marianne Faithful, Tom Waits, Madelyn Peyroux, Jewel, k.d. lang, Leni Stern, Rufus Wainwright, Martha Wainwright, Syd Straw, The McGarrigle Sisters, Nick Cave, Beth Orton, Laurie Anderson, el director de cine David Lynch, Mark Ribot, y Cybil Sheppard, entre otros. También se le puede escuchar en bandas sonoras de películas como *The Steppford Wives*, *Primary Colors*, *Until The End Of The World*, *Blaze y Fire Walk With Me*.

Werner "Vana" Gierig, músico

Werner "Vana" Gierig es uno de los principales pianistas de jazz y compositores actuales. Su reciente álbum, *A New Day*, ha estado varias semanas en los puestos más altos de las listas de las emisoras de jazz. Nacido en Múnich, Vana ha actuado por todo el mundo, unas veces como líder y otras acompañando a artistas como Regina Carter, Rachelle Ferrell, Carmen Lundy, Lena Horne, George Howard, Najee o Will Downing. Ha sido productor ejecutivo, director musical artístico, compositor y pianista de la nueva grabación de Regina Carter de Paganini *After a Dream*. Vana se implicó profundamente en la visión y realización de la idea de que Regina fuese la primera músico no clásica autorizada a tocar el violín de valor incalculable de Paganini. Sus composiciones han sido solicitadas por el mundo del cine y por producciones televisivas. Fue elegido para componer un solo de piano para la serie *Sexo en Nueva York*.

THE BUKOWSKI PROJECT

Ute Lemper y Mario Gas

The Bukowski Project

Un viaje a través de la poesía de Charles Bukowski

Todos los poemas son de los libros *The Last Night of the Earth Poems*, *What Matters Most is How Well you Walk Through the Fire*, *You get so Alone at Times that It Just Make Sense*

Autor	CHARLES BUKOWSKI
Traducción	EDUARDO IRIARTE
Con	UTE LEMPER Y MARIO GAS
Idea artística y concepción	UTE LEMPER
Música compuesta por	UTE LEMPER TODD TURKISHER
Composiciones adicionales	VANA GIERIG TODD TURKISHER (percusión) VANA GIERIG (piano) STEVE MILLHOUSE (bajo y guitarra)
Coordinación escénica	MARIO GAS
Vídeo-escena	ÁLVARO LUNA
Iluminación	PACO ARIZA
Sonido	JOSÉ ANTONIO VILAS
Ayudante audiovisual	BRUNO PRAENA
Técnico de proyección	ALFREDO CAÑAS
Operadores de cámara	BRUNO PRAENA DAVID GIRON
Soporte audiovisual	WATCH OUT MEDIA
Producción	Elsinor
Coproducción	Temporada Alta

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

THE BUKOWSKI PROJECT

Ute Lemper y Mario Gas

El Periódico, César López Rosell, 27/11/09

Mario Gas y Ute Lemper exhiben en Girona la ácida poesía de Bukowski

“La vida es una canción triste”. Charles Bukowski expresa en uno de los poemas del espectáculo de Mario Gas y Ute Lemper su desesperanzada visión de la existencia. El mundo camina hacia la autodestrucción y profetiza que sólo los ricos y los elegidos podrán verlo desde una plataforma espacial. La crítica al poder y a lo instituido hecha desde la óptica de los perdedores preside este atinado montaje poético y musical elaborado a partir de textos del corrosivo cronista de la marginalidad y estrenado en el Municipal de Girona dentro del festival Temporada Alta.

El mayor mérito de *The Bukowski Project* es el de exponer la espléndida obra poética del autor y mostrar el catálogo de sus obsesiones sobre los grandes temas de la existencia. La soledad, la locura de vivir en una alienada sociedad de consumo, la relación con las mujeres, la descarnada visión sobre el sexo, la falta de fe en los gobernantes y la crisis son algunas de las cuestiones que abordan estos textos. Y casi siempre con una copa de más como corresponde a este militante del alcoholismo.

Gas ha simplificado la estructura del montaje. Dos pantallas de vídeo para ofrecer imágenes alusivas a los poemas y proyectar las de los dos protagonistas, una butaca, una caja de botellas y un carro de supermercado son el marco para recrear la desnudez de los textos y para que la versátil y multidisciplinar Lemper se encuentre como pez en el agua a la hora de dar forma musical, con su imponente elegancia interpretativa, a una poesía sin métrica.

Algunos problemas en el equipo sonoro pusieron piedras en el camino de la función. Pero no impidieron que la voz, gestualidad y alada elegancia de movimientos de Lemper, apoyada en los excelentes arreglos del trío de músicos, acabara superando estos problemas. Gas lució como lector/intérprete. Con su modulada vocalización supo transmitir, a veces mezclando con Lemper como en el caso de *My uncle Jack*, la pesimista carga filosófica del autor.

La primera parte no aportó otra novedad que la de constatar el brillante registro de Lemper en el repertorio de cabaret de Brecht-Weill (magnífica *Bilbao Song*), Brel (aclamados *Ne me quitte pas* y *Dans le port d'Amsterdam*) y del musical *Blue Angel*. Su versión de *Mackie el Navaja*, coreada por el público, cerró un apartado que debería haber sido para los bises. ¿O es que la diva alemana no quiere arriesgarse a dejar el protagonismo inicial a Bukowski?

La Vanguardia, Joan Anton Benach, 28/11/08

Bukowski a media luz

(...) Ciertamente, la obra de Charles Bukowski (1920-1994), novelista y poeta de amplísima producción, puede manejarse desde opciones muy diversas. La de Ute Lemper pasa por el sexo triste, la soledad, el desamor, continúa por la senda del egoísmo y la insolidaridad y culmina al fin con el clamor por el único remedio a la profunda crisis de civilización: el amor al prójimo, lo único que puede salvarnos de una catástrofe global que Bukowski describió en un rosario de imágenes siniestras. *Mi tío Jack* es un quebrado canto final, conmovedor, por el que viaja un rayo de esperanza. A mí me parece que el proyecto tiene un futuro asegurado.

Un futuro de éxito, quiero decir. La atmósfera canalla que respiran los versos del conocido *destróyer* está perfectamente conseguida en la ambientación. Falta, sin embargo, que el gran actor que es Mario Gas se adueñe totalmente de los textos que ahora dice de forma dubitativa, siempre cuartillas en mano, cuya lectura realizada con naturalidad y enorme oficio parece algunas veces un trámite enojoso, sencillamente porque no las ha memorizado. Desde luego, creo que la singular dramaturgia con que se expone la relación, el diálogo entre el hombre y la mujer -Lemper cantando sin ayuda alguna-, no pide que el actor recite todo de memoria. Pero sí que alternando los que debe saber para que constituyan unas réplicas razonables, con los que debe leer para que no resulten unos artificios incontestables, el dúo y la figura Gas-Bukowski alcanzarían una solidez que no tuvieron en el estreno. En cuanto al formidable acompañamiento audiovisual, la mezcla de grabación y vídeo en directo, no iría nada mal limpiarlo de borrones excesivos.

De la Lemper de la primera parte, me quedo con casi todo. Los temas de Mahagonny y de Mackie Navaja brillaron, insuperables, el segundo con arreglos caleidoscópicos a modo de cierre glorioso del recital, el mejor, a mi juicio, de cuantos la actriz ha realizado en Catalunya. Brecht y Weill, Angel y Brel formaron un combinado fantástico de esta joven de 54 años, toda elegancia y energía, la necesaria para adornar y transmitir los muchos recursos de una voz privilegiada.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Patrice Thibaud

www.productionsillimitees.com

Foto: Celine Aubertin

TEATRO GESTUAL

COCORICO

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

Un espectáculo de PATRICE THIBAUD Dirección: SUSY FIRTH, MICHÈLE GUIGON y PATRICE THIBAUD Música: PHILIPPE LEYGNAC Iluminación: MARIE VINCENT Vestuario: ISABELLE BEAUDOUIN Interpretación: PATRICE THIBAUD y PHILIPPE LEYGNAC

“LA MUSICALIDAD DEL CUERPO COMO TRIBUTO A CHAPLIN, KEATON, JACQUES TATI O LOUIS DE FUNÈS...”

- Patrice Thibaud

Al principio, un piano, un hombre y una misteriosa maleta. Después, un músico multiinstrumentista que es también acróbata, un actor de expresividad infinita, sombras chinescas, situaciones hilarantes y pantomimas coreografiadas que evocan costumbres, manías, defectos y esperanzas. *Cocorico* es un alarde de complicidad, música y humor -sobre todo mucho humor- con una puesta en escena en la que los gestos consiguen decir mucho más que las palabras.

El actor Patrice Thibaud, que además escribe y codirige la pieza junto a Michèle Guigon y Susy Firth, vuelve a los orígenes. Recupera el mimo y el lenguaje universal de la gestualidad mientras afila el sentido de la observación y del absurdo para contar historias magnas e historias mínimas. Con ritmo trepidante, la rutina queda convertida en instantánea cómica. Sin embargo, *Cocorico* no es sólo un espectáculo “prodigiosamente divertido”, tal y como lo calificó la crítica tras su estreno. Es también la crónica de un reencuentro. En 1994, Patrice Thibaud y Michèle Guigon crearon juntos *Duo, histoire d’amourire*, con dirección de Susy Firth para la Compagnie du P’tit Matin. Es en esta misma compañía donde Thibaud, y el músico Philippe Leygnac se cruzaron por primera vez, si bien su verdadera comunión artística tuvo lugar con *Les Étourdis* de Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff (que en esta edición del Festival de Otoño en Primavera presentan su espectáculo *Salle des fêtes*), un espectáculo que ponía en evidencia los desastres del mundo laboral. En el año 2006, Patrice y Philippe crearon un número visual para la apertura del Salzburger Festspiele, retransmitido en directo por la televisión austriaca.

Cocorico (Herald Angels Award 2009) es el espectáculo culmen de esta extraña pareja, para algunos los Laurel y Hardy francófonos. Cuando se estrenó en el Festival de Otoño 2009, la crítica se preguntó “¿Es Patrice Thibaud el mejor cómico del mundo?”. Fantasía, humor y ligereza dedicada a los que todavía son niños pero, sobre todo, a los que hace ya un tiempo que dejaron de serlo.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Desde que se conocieron, Patrice Thibaud, Michèle Guigon y Susy Firth han afianzado su amistad personal y artística con un deseo común: crear una marca propia de poesía escénica, a la vez humorística y profunda. Después de una extensa trayectoria en distintas compañías de teatro y música y de su participación en *Duo, histoire d’amourire*, Patrice Thibaud ingresa en la troupe del CDN de la ciudad francesa de Reims, centro en el que permanece durante cinco años y donde aborda distintos estilos teatrales.

En 2001 conoce a Jérôme Deschamps (sobrino de Jacques Tati) y a Macha Makeïeff con los que interpreta piezas como *La cour des grands*, *Les Étourdis* y *Les soirées Tati*, entre otras. En los años 2004 y 2005, interviene regularmente en Canal+, en el programa de Stéphane Bern, *20h10 pétantes* donde propone números originales de mimo.

En cine, Thibaud ha participado en las películas *Astérix aux jeux olympiques*, de Frédéric Forestier y Thomas Langmann y *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy. Se le ha visto también en *Agathe Clery*, de Etienne Chatiliez, con Valérie Lemercier.

Teatros, fechas y horarios

El Escorial. Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial
29 de mayo a las 20 horas.
30 de mayo a las 12.30 horas.

Madrid. Institut Français de Madrid
1, 2, 3 y 4 de junio a las 20.30 horas.

La Cabrera. Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga-Sierra Norte
5 de junio a las 21 horas.

Alcalá de Henares. Teatro Salón Cervantes
6 de junio a las 19 horas.

Con nombre propio

Nuestro reto ante tal despliegue de virtuosismo improvisador -Patrice Thibaud con su arte en la pantomima, dotado de un afilado talento para la comedia en directo y bendecido por una habilidad impresionante para conjurar personajes y situaciones en lo que canta un gallo y Philippe Leygnac con su música profundamente expresiva e inspiradora que toca en cualquier parte, sobre cualquier cosa y con cualquier estilo- consistió en ser capaces de crear un recipiente para el material casi infinito que ambos nos proporcionaban durante los ensayos.

Después llegó el placer de esculpir, de insertar pequeños suspiros poéticos entre las carcajadas, de usar otras imágenes, anudando esa cuerda floja sobre la que interpretarán un divertido y fluido *pas de deux*, explorando la esencia de la relación entre una persona y otra en toda su complejidad, violencia, ternura y fragilidad. Ese territorio tan lleno de posibilidades tra-gicómicas, en el que se encuentra la frontera misteriosa entre dónde acabo yo y dónde empiezas tú.

La coherencia en la escritura de *Cocorico* se debe fundamentalmente a su ritmo. El ritmo innato e instintivo de Patrice como contrapunto de la maestría técnica de Philippe hace que el espectáculo de mimo se convierta en una especie de danza coreografiada.

Redescubriendo el placer infantil de jugar, de dejarse llevar por aquello que la escena sugiere. Como niños, creyendo...

Susy Firth y Michèle Guigon

Ahora necesito volver a lo esencial: el arte del mimo. El gesto que precede a la palabra. Un retorno a la primera lengua, la forma original de comunicación entre hombres, comprensible para todo el mundo, universal.

El mimo es la base de este espectáculo. Una vuelta a lo esencial a través del lenguaje del cuerpo. Como un modo de evitar lo superfluo, de sugerir más que de demostrar, de evocar más que de afirmar. Para ofrecer al público un espacio en el que puedan completar la frase, conjurar sus propias imágenes y su propia sensibilidad. Para acompañar la imaginación: música, en perfecta armonía con la pantomima, como una coreografía.

La musicalidad del cuerpo como un tributo a Chaplin, Keaton, Jacques Tati o Louis de Funès.

Patrice Thibaud

Sobre el espectáculo

Cocorico trata de dos hombres en... ¿un barco? ¿Una sala de conciertos? ¿Una pista de circo?

Uno: un niño visiblemente torpe y bien crecido con un apetito pantagruélico por la vida, una fuente inacabable de invención que absorbe todo lo que hay a su alrededor para después compartirlo.

El otro: un duende pianista, tan intangible y burlón como la música misma.

Entre ellos, un encuentro improbable e hilarante, en el que la curiosidad lucha con la desconfianza, la timidez patológica compite con el entusiasmo desbordante y la tiranía se bate en duelo con la ternura, provocando chispas e incluso fuegos artificiales, para placer del niño que todos llevamos dentro.

En agosto de 2009, *Cocorico* recibió el Herald Angels Award.

En el escenario

Susy Firth, directora teatral, actriz y música

Amante de la música francesa, Susy Firth estudió Francés y Teatro en la Universidad de Londres, lugar en el que no sólo descubrió su pasión por las letras francesas sino también llegó a ganar distintos premios por su dirección de piezas de Cocteau, Tardieu, Vian y Obaldia.

Firth llegó a París en 1987 y allí se unió a la Compagnie du P'tit Matin, de Michèle Guigon en la que ha sido actriz y música en *En face ou la chanson perdue* (1988), cantante, actriz y coautora de *Piavodéon* (1991), directora y coautora de *Duo, histoire d'amour* y cantante y directora musical de los tres *Cabarets du P'tit Matin* (1992, 1995, 2001).

También ha hecho los arreglos musicales para el trío *Les Amuse Girls*, con las que creó *Trois Anglaises et le Continent* en el Théâtre de la Potinière (1993); *Il était une voix* en la Cité de la Musique (1999) y *Shoot le pianiste* en el Théâtre du Renard (2001).

Ha colaborado con Michèle Guigon en sus tres espectáculos: *La vie va vite* (2000), *Une seconde* (2004) y recientemente *La vie va où?...* (2008) en Espace 1789 donde P'tit Matin fue compañía en residencia y donde en 2007 Michèle Guigon y ella llevaron a escena *Trois Trios*.

Susy también ha participado en varios espectáculos de teatro musical con otras compañías: *La Rue du Regard* (1989, Compagnie de l' Oiseau Mouche), *Operaccordéon* (1997, Kurt Weill/ John Gay) y *Scandalouses* (2008, Serge Valletti).

En 1995 gana el Concours du Centre de la Chanson d' Expression Française y lleva a escena un repertorio de canciones con texto de autores franceses como Leprest, Lantoiné y Cadé o de poetas ingleses como Auden, Herbert y Brooke.

Ha protagonizado *Susy Firth seule au piano* y es creadora del espectáculo *Women and Song*.

COCORICO

Michèle Guigon, directora teatral, actriz y música

Durante sus primeros años en París, Michèle Guigon conoce a Jérôme Déchamps y, de 1978 a 1980, trabaja como compositora y acordeonista.

En 1984 funda la Compagnie du P'tit Matin.

Alain Crombecque, que la vio por primera vez en la pieza de teatro *Strapontin*, le encarga un trabajo que termina por ser *Marguerite Paradis*. A esta obra, le siguen *États d'amour* (1986), *En face au chanson perdue* (1988) y *Les chantefables* (1989).

Animada por Claude Régy, en 1990 obtiene la beca Villa Medicis.

A su vuelta a París, crea *Piavodéon* (1991). Durante su último año como director del Festival d'Avignon, Alain Crombecque le propone la creación de un show de cabaret para este festival. Así nace *Cabaret du P'tit Matin* (1992).

Más tarde llegan *Duo, histoire d'amour* (1994) con Patrice Thibaud, *Il y a...* (1995), *Le p'tit matin aux étoiles* (1996), *Quel cirque la vie* (1997-98), *La vie va vite* (1999-2000), *Guigon et Cie, Un cabaret au double fond* (2001), *Une seconde* (2004), *Trois trios* (2007) y *La vie va où* (2008). También ha dirigido espectáculos fuera de su compañía con el dúo Cuche et Barbezat, Pepito Mateo, Vincent Roca, Michèle Bernard o Jeu de Jambes, entre otros.

Ha compuesto música para cantantes como Allain Leprest y piezas instrumentales para teatro y para cine (*Le comptoir de Marie*, de Sophie Tatischeff y *La jeune fille et le soldat*, de Frédéric Marchand).

Patrice Thibaud, actor

Después de diez años de experiencia y colaboración en distintas compañías de teatro y cabaret, conoce en 1994 a Michèle Guigon con quien interpreta *Duo, histoire d'amour*. En 1995, Christian Schiaretti le invita a formar parte de su compañía teatral en el Centre Dramatique Nationale de Reims. Permanece allí durante cinco años en los que experimenta con distintos estilos teatrales.

Thibaud ha participado en piezas como *Ahmed Philosophe*, de Alain Badiou; *Polyeucte Martyr*, de Corneille y *Les Visionnaires*, de Desmarest de Saint-Sorlin.

En 2001, conoce a Jérôme Deschamps y a Macha Makeïeff. Con ellos interpreta las piezas *La cour des grands*, *Les Étourdis* y *Les soirées Tati*, entre otras.

En julio de 2006, a petición del Festival Internacional de Salzburgo diseña y presenta con Philippe Leygnac un solo de mimo de veinte minutos para la ceremonia de apertura del Festival, que se televisa en directo en la televisión austriaca.

De 2004 a 2006 aparece diariamente en el espectáculo de Stéphane Bern *20h10 pétantes* en Canal+ donde presenta sketches de mimo originales. En 2007, colabora en el canal de televisión M6 donde escribe y presenta *Michelle and Michel*.

También ha interpretado papeles en *Astérix* en los Juegos Olímpicos de Frédéric Forestier y Thomas Langmann; *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy y, con Valérie Lemerrier, en *Agathe Cléry*, de Etienne Chatiliez.

Philippe Leygnac, músico y actor

Philippe Leygnac estudió Diseño Gráfico en el Maximilien Vox College of Arts y Animación en la Escuela Gobelins de París. Después se formó en Teoría Musical y Trompeta en el Conservatorio de Meudon y tomó un curso de dos años en Armonía y Análisis musical en la École Supérieure de París.

Planista autodidacta y multiinstrumentista, participó con Pierre Santini en *J'aime Brecht*. Ha acompañado a cantautores como Alain Aurenche, Allain Leprest y Serge Utge Royo con quienes ha grabado muchos discos. Ha coescrito e interpretado la música de *L'enfant rat*, de Armand Gatti en el Francophonies Festival de Limoges, así como improvisado al piano para *Meeting Poétique*, de André Velter y C. Guerre con Michel Piccoli, Laurent Terzieff, Jacques Bonaffé y Elise Caron.

Músico y actor, ha interpretado en Avignon con Serge Dangleterre en *Les Bruits de la Nuit* (1995), *Clowners* (1997) y en el Théâtre Molière con Jean-Luc Debaticce en *Toutes griffes dehors* (1997) y *Florilège de fous* (2002).

Colabora con Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff en *Les Étourdis*, *L'affaire de la Rue Lourcine*, *La méchante vie* y *L'étoile*, en la Opéra Comique.

Más en

www.productionsillimitees.com

COCORICO

Patrice Thibaud

Un espectáculo de
Dirección

PATRICE THIBAUD
SUSY FIRTH

Música
Iluminación

MICHÈLE GUIGON
PATRICE THIBAUD
PHILIPPE LEYGNAC

Vestuario
Interpretación

MARIE VINCENT
ISABELLE BEAUDOUIN
PATRICE THIBAUD
PHILIPPE LEYGNAC

Producción

Théâtre National de Chaillot / Grégoire Furrer et Productions Illimitées / Théâtre de Vienne – Scène conventionnée.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

COCORICO

Patrice Thibaud

El Pais.com, Borja Hermoso, 20/11/09

¿El mejor cómico del mundo?

Se llama Patrice Thibaud pero nadie es perfecto. Un nombre serio, Patrice Thibaud, un nombre grave, como de diplomático. En justicia debería llamarse Cucurusplás, Fantomimo, Tripitilote o Punpurrunpunpún, terrenos de onomatopeya que harían más justicia a este disparate calvo con barriga. Pero Thibaud es feliz, o lo parece, o al menos nos hace felices a los demás, el tiempo de hora y media, y eso no tiene precio. Es como el Remigio del inolvidable Gila: "Me llamo Remigio... pero soy feliz". Sin palabras.

Sin palabras transcurre la velada de Thibaud. Y sin palabras se queda el patio de butacas (Instituto Francés de Madrid, Festival de Otoño, esta noche última función), porque o está ocupado en gestionar la irrefrenable carcajada o está mudo de asombro.

Esos son los dos efectos básicos que sobre el espectador incauto proyecta *Cocorico*, el increíble show de este mimo increíble y de su amigo el músico Philippe Leygnac.

Torcer la boca o fruncir el ceño, doblar el cuello o mover el culo y, al tiempo, provocar en el público simultáneas dosis de risa y de melancolía es algo sólo a la altura de los grandes. Se llamaban Marcel Marceau, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel, Louis de Funès, Jacques Tati. O se llama Rowan Atkinson -Mister Bean-, o incluso algunos pasajes concretos del inolvidable Marty Feldman en *El jovencito Frankenstein*.

Todo eso está, todo eso es Patrice Thibaud, un señor de fachada taciturna y carcajeantes volcanes que recorre los escenarios del mundo reconstruyendo la estela de los dioses de la comedia, de los pobres diablos inmortales del mimo, el vodevil y la pantomima, gentes geniales hasta en el más nimio de sus gestos, artífices de nuestras ilusiones a contracorriente -risas y optimismo fugaz en medio de nuestras flores de ruina-, tipos impávidos y estajanovistas del humor que, cada noche, independientemente de si se acaban de separar de su mujer, de si les han robado en casa, de si han perdido a un ser querido o de si andan con la temible empanada del alma que algunos llaman conato de depresión, tienen, TIENEN que saltar al foso, ponerse la careta de gomita, vomitar su genio sobre la escena y hacer un poco más llevadera la vida del personal, que para eso paga.

Solo los grandes pueden sanar así, sólo los grandes pueden reírse así de las esencias, sólo los grandes pueden llevar tanta pena incrustada en esa repentina caída de ojos, en ese beso, en ese no saber qué hacer con las manos cuando el pantalón no tiene bolsillos...

Todo lo cual lleva a la pregunta fatal: ¿es Patrice Thibaud el mejor cómico del mundo vivo?

Puede. Lo que es seguro es que, como el Remigio de Gila, con él en el escenario, somos felices. Hora y media. Una eternidad. Es.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Fernanda Orazi

Foto: David Rodríguez

TEATRO

SUSANA EN EL AGUA Y CON LA BOCA ABIERTA

País: España (Comunidad de Madrid) **Idioma:** español **Duración aproximada:** 1 hora (sin intermedio)

Dramaturgia y dirección: FERNANDA ORAZI **Intérpretes:** MARIANELA PENSADO y MEY-LING BISOGNO **Diseño de iluminación:** PALOMA PARRA **Vestuario:** GRIC VIDAL **Música original:** GUSTAVO BRAGA
-ESTRENO ABSOLUTO-

“HEMOS APRENDIDO MUY BIEN DE QUÉ COSAS HAY QUE REÍRSE Y DE QUÉ OTRAS NO... PERO EVIDENTEMENTE NO NOS SALE BIEN, HAY QUIEN RÍE EN LOS VELORIOS Y HAY QUIEN LLORA EN LAS FIESTAS”. - Fernanda Orazi

En el escenario dos mujeres hablan. Hablan de otra mujer. De una pobre chica destinada al abandono, la locura y, finalmente, al suicidio. La mujer de la que las mujeres hablan se llamaba Ofelia. ¿Por qué se suicidó? Cuando se dirigía al río, cuando se encaminaba voluntariamente hacia la muerte, ¿en qué pensaba?

En el intento por comprenderla, las dos protagonistas, interpretadas por la actriz Marianela Pensado y la coreógrafa y bailarina Mey-Ling Bisogno, se adentran en territorios que las implican cada vez más. Juntas, esbozan una hipotética biografía para Ofelia, una biografía inacabada que descubre en realidad sus propios miedos, sus faltas, su incapacidad de comprender las decisiones que ellas mismas tomaron. Ofelia se convierte en Susana. Porque en ese momento no recordaban el nombre. Porque el nombre no es importante. Porque los nombres de las mujeres, como sus destinos, son intercambiables.

Quedan también las preguntas. Cuando hablamos del otro, ¿hablamos de nosotros mismos? ¿Qué lugar ocupa el deseo en nuestra vida? ¿En torno a qué se configura nuestra existencia?

Según explica la directora y actriz argentina Fernanda Orazi (Buenos Aires, 1975) “no es ninguna novedad obsesionarse con la muerte, pero el suicidio provoca un plus de inquietud o incomodidad puesto que hay una voluntad de morir, mientras que la mayoría de las personas gastamos nuestros esfuerzos en mantenernos con vida”. Así, para Orazi, el destino trágico de Ofelia “es un festín de desconsuelo”, un desastre que en escena sirve para elaborar “hermosas y absurdas ficciones sobre nosotros mismos”.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Esta compañía nace a partir del reencuentro de Marianela Pensado, Mey-Ling Bisogno y Fernanda Orazi en Madrid. Las tres trabajaron juntas en diferentes proyectos en Buenos Aires entre los años 1998 y 2005. Las circunstancias, la necesidad y el deseo las juntaron nuevamente en una misma ciudad. Este es el primer trabajo de la compañía como tal.

Fernanda Orazi se formó como actriz en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Además, ha tomado clases de danza contemporánea, canto y voz. Como actriz, ha participado, entre otros espectáculos en *Pornografía emocional*, con dirección de José María Muscari; *Living, último pasaje*, con dirección de Ciro Zorzoli y presentado en el Festival Internacional de Buenos Aires; *A un beso de distancia*, con la compañía La Fronza y dirección de Ciro Zorzoli; *Ars Higienica*, con dirección de Ciro Zorzoli, la pieza se presentó en varios festivales y teatros y le valió a Orazi una nominación a los Premios Teatro del Mundo en la categoría de Mejor Actuación Femenina. Más recientemente, ha protagonizado, junto a Marianela Pensado, la obra *Muda*, con dirección de Pablo Messiez.

Como directora, ha llevado a los escenarios *Teo con Julia* y *Cuando me inunda el cuerpo*. También se ha encargado de la dirección artística, creación y producción de Mapping Pradillo, proyecto para La Noche en Blanco del Teatro Pradillo de Madrid.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com
2, 3, 4, 5 y 6 de junio a las 20.30 horas.
Continuará en cartel fuera del Festival de Otoño en primavera hasta el 27 de junio (de jueves a domingo).

SUSANA EN EL AGUA Y CON LA BOCA ABIERTA

Con nombre propio

Ofelia ama, enloquece y se mata, esta chica da que hablar.

No es ninguna novedad obsesionarse con la muerte, pero el suicidio provoca un plus de inquietud o incomodidad puesto que hay una voluntad de morir, mientras que la mayoría de las personas gastamos nuestros esfuerzos en mantenernos con vida.

De la locura poco sabemos los que “no enloquecemos”, pero cuando le sucede a otro necesitamos comprenderla, explicarla, definirla, acomodarla, asignarle un sector, un cajón y entonces descansar en nuestro “orden del mundo”.

¿El amor? Esto es una pregunta y ahora no viene la respuesta. Cuando el amor no se arma acorde a “un orden del mundo” sólo parece haber dos opciones: irse del mundo (metafórica o literalmente, según el caso) o irse del amor.

Como de ninguna de estas tres cosas sabemos nada a ciencia cierta, imaginamos, conjeturamos y producimos discursos que puestos a distancia son hermosas y absurdas ficciones sobre nosotros mismos.

El destino trágico de Ofelia es tan tremendo que es un desastre, un desparpajo de sufrimiento, un festín de desconsuelo.

Hemos aprendido muy bien de qué cosas hay que reírse y de qué otras no... pero evidentemente no nos sale bien, hay quien ríe en los velorios y hay quien llora en las fiestas.

CÓMO EMPEZAR

Habíamos cambiado de país pero no de idioma. Esto, a simple vista supone una ventaja, pero podía ser también una trampa, puesto que el idioma no necesariamente salva las diferencias y los desencuentros propios de las diferentes culturas entre sí.

El desafío es pues producir teatro desde un nuevo “contexto” haciendo hincapié en el lenguaje, la palabra, el discurso como productor y afirmador de mundo, de realidad, y de identidad. ¿Hasta qué punto alguien que sale de ese discurso sigue siendo el mismo y puede mantener “la comunicación” con el otro? ¿Hasta qué punto nos es dado salirnos de ahí y finalmente no saber siquiera si eso es posible, sin sentir que nos diluimos? ¿Hasta qué punto lo que decimos creer o pensar acerca de las cosas nos define y nos hace “ser”?

Hacer consciente la identidad es preguntarse ¿quién soy yo? En última instancia, la identidad subjetiva es la construcción de una historia que me cuentan/me cuento de mí misma (por lo mismo, ilusoria).

EL TRABAJO

La investigación se profundizó en el plano de la comunicación, los discursos, la interpretación de los mismos, el universo singular desde el cual uno habla y dice, el universo singular desde el cual dos personas conversan y “se comunican”.

Exhalar, no la palabra, sino el hablar como acto que interviene en la realidad, la transforma y la produce como tal.

La oralidad es el dispositivo a la vez que la estética. La belleza se produce en el hecho de hablar en sí.

Lo que en un principio sería el tema de la obra, acabó siendo el pretexto para que las dos mujeres “hablen”.

La arquetípica Ofelia (*Hamlet*) es nuestro gran pretexto, aquella de quien se habla y alrededor de la cual se hacen múltiples conjeturas, hipótesis y hasta afirmaciones categóricas.

“La suicida”, “la loca”, “la abandonada”, “la enamorada”... despiertan en las protagonistas una imperiosa necesidad de comprensión, pasando por el rechazo, la identificación, la admiración, desconcierto, etc...

La columna vertebral de esta obra es la producción de verdad escénica desde el trabajo actoral. Como dijimos antes, el dispositivo es el lenguaje verbal. La necesidad de decir y de explicarse las lleva a lugares expresivos extremos, implicando el cuerpo en el decir hasta donde sea necesario. En el intento de explicar acaban por ser ellas mismas aquello de lo que intentan hablar.

¿Qué hacemos cuando hablamos de otros?

Claramente el acto de hablar de los otros nos expone mucho más que hablar de uno mismo...

LA OBRA

Dos mujeres que hablan de otra mujer, Ofelia (*Hamlet*). La pobre chica destinada al abandono, la locura y finalmente, al suicidio ¿Por qué Ofelia se suicida? ¿Qué pensó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no se fue? Entre que vas al río y te tirás, tenés un tiempo para pensar. ¿En qué pensás?

Las hablantes se toman una serie de concesiones para rellenar una biografía incompleta (según ellas):

“...Parece que su madre murió, que tuvo una infancia traumática y que fue muy complaciente con los hombres que la rodeaban...” ¿Tan complaciente que no producía deseos propios?

En el intento por comprenderla y amarla, las dos mujeres irán entrando en territorios que las implican cada vez más. Casi sin darse cuenta, acabarán por exponer sus propios miedos, sus faltas, la incapacidad de comprender las decisiones que ellas mismas han tomado, qué lugar ocupa el deseo y en torno a qué se configura el sentido de sus propias vidas.

Ofelia se convierte en Susana. Porque en ese momento no recordaban su nombre y no les pareció importante. Cualquier nombre de mujer podría portar su destino y servir a los fines de estas dos mujeres que no saben hasta qué punto al hablar de “otra” se están enunciando a ellas mismas.

SUSANA EN EL AGUA Y CON LA BOCA ABIERTA

CONCEPCIÓN DEL ESPACIO ESCÉNICO

El espacio se configura a partir de las líneas que ellas mismas trazan. No hay un lugar sino varios. La conversación es el hilo conductor que teje, cruza, une o construye puentes entre un sitio y otro. Podríamos pensarlo como una conversación que dura lo que un día y se desarrolla entonces en muchos posibles lugares. La luz juega un papel fundamental y determinante en este aspecto, ya que no se viste el espacio materialmente. Toda transformación y evolución dramática está dada por la luz y la palabra, el discurso -producto del imaginario de las dos mujeres-.

Fernanda Orazi

En el escenario

Marianela Pensado, actriz

Marianela Pensado se formó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Desde 1995 trabaja como actriz, asistente de dirección y cantante.

Entre sus trabajos como asistente de dirección encontramos *Jardín de otoño*, de Diana Raznovich, dirección de Miguel De Amico (Buenos Aires, 1997) y *Cuando me inunda el cuerpo*, dirección de Fernanda Orazi (Madrid, 2007).

Como actriz ha trabajado, entre otras obras, en *Sueño de una Noche de Verano*, adaptación y dirección de Jorge Leyes (1995); *Acuerdo para cambiar de casa*, de Griselda Gambaro, dirección de Roberto Uriona y Miriam González (1997-1998); *Mujeres de carne podrida*, dramaturgia de J. M. Muscari y M. Méndez, dirección de José María Muscari (1998).

En 1998 crea con otros actores el grupo La fronda-Compañía de Teatro, con el que ha presentado tres espectáculos bajo la dirección de Ciro Zorzoli: *Living último paisaje* (1999); *A un beso de distancia* (2001) y *Ars Higiénica* (2003-2004-2005), pieza con la que participó en varios festivales internacionales. *Flia* fue producido por La Fronda, con dirección de Ana Sánchez (2006).

El trabajo más reciente de Marianela Pensado es *Muda*, con dramaturgia y dirección de Pablo Messiez (estreno en el Teatro Pradillo de Madrid, 2010).

Mey-Ling Bisogno, bailarina, coreógrafa

Mey-Ling Bisogno se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela y Miami (Danza Clásica y Moderna en la Ballet Academy of Miami; en Venezuela, Danza Clásica con Maruja Leiva y Vladimir Isaiv, del Ballet Teresa Carreño; Técnica Graham con Clover Rope (profesor invitado por la compañía Danzahoy); Técnica Limón con Risa Steimberg (profesor invitado por la compañía Danzahoy); Danza Post-moderna con David Zambrano). Obtuvo una beca de dos años en el Alvin Ailey American Dance Center de Nueva York. Trabajó como bailarina durante doce años para distintos coreógrafos: David Grenke (Estados Unidos), Li Chiao Ping (Estados Unidos), De la Guarda (Argentina), Brenda Angiel (Argentina), Mariana Bellotto (Argentina) y René Torres (Venezuela), entre otros.

Mey-Ling Bisogno dirigió y realizó coreografías para la compañía Danzamérica en Venezuela (1990-1994), trabajos por los que obtuvo varios premios; colaboró posteriormente con ART-O-BA en Buenos Aires (1995-2000), 3gallos en París (2002) y creó la compañía Tras/Garden en Madrid (2008). Ha desarrollado su actividad docente en España, Francia, Venezuela y Argentina. Cuenta con un repertorio de diecisiete creaciones.

Entre sus trabajos de creación más recientes están *House Circuit*, con la compañía Trans/Garden (estreno en el Teatro Pradillo de Madrid, 2009); *Regarde moi*, con la compañía 3gallos (estreno en el teatro de Villepreux de París, 2008); *Fard a way* para el festival gay de Madrid Visible, con Trans/Garden; *Arrabal cité de non - lieu* (para 5 bailarines-actores), producida por el Festival Suresnes Cité Danse 15e édition, Teatro de Suresnes Jean Vilar (2007).

SUSANA EN EL AGUA Y CON LA BOCA ABIERTA

Fernanda Orazi

Dramaturgia y dirección
Intérpretes

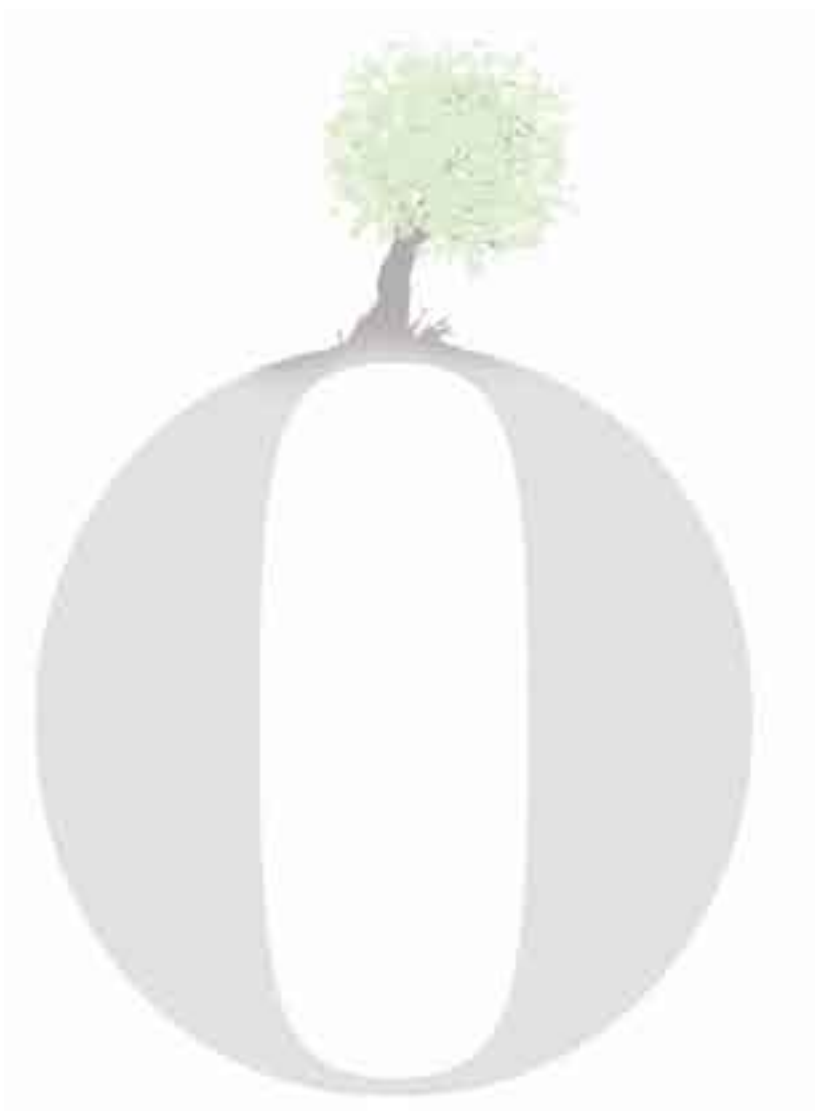
Diseño de iluminación
Vestuario
Música original

Producción Teatro Pradillo.

FERNANDA ORAZI
MARIANELA PENSADO
MEY-LING BISOGNO
PALOMA PARRA
GRIC VIDAL
GUSTAVO BRAGA

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Get Well Soon

www.youwillgetwellsoon.com www.myspace.com/youwillgetwellsoon

Foto: Jens Oellerman

MÚSICA

VEXATIONS

País: Alemania | Idioma: inglés | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Composición, voz, guitarra: KONSTANTIN GROPPER Voz, violín, xilófono: VERENA GROPPER
 Guitarra, trompeta, vibráfono: MAXIMILIAN SCHENKEL Bajo: TIMO KUMPF Teclados: MARCUS WÜST Batería, voz: PAUL KENNY
 -ESTRENO EN ESPAÑA-

“VEXATIONS MEZCLA ATMÓSFERAS EMOTIVAS, ORQUESTACIONES BRILLANTES Y UN EXCÉNTRICO TOM WAITS LADRANDO... COMBINADO CON UNA ENORME BELLEZA”. - 8/10, NME

Get Well Soon viene por primera a España a presentar su segundo disco, *Vexations*: un hermoso trabajo lleno de imaginación y profundidad poética, con estructuras musicales clásicas junto a mosaicos evocadores e inquietantes. Supone un salto adelante para el artista berlinés Konstantin Gropper, preparado para convertirse en referente de quienes buscan un sustituto al trono de Nick Cave o Tom Waits.

“Es un disco sobre el sentimiento de calma después de la ira”, señala. El título fue extraído de una pieza para piano de Erik Satie publicada en 1949, que se convierte en una especie de *leitmotiv* del disco.

Pero lo que quizás haga especial a *Vexations* es su inteligencia musical y sus puntos de referencia líricos. Las canciones envían señales al oyente para que pueda comprenderlo y saber más.

La idea del disco surgió a partir de la historia de Séneca, el joven filósofo romano condenado por Nerón a suicidarse y hacer del acto un espectáculo. “Séneca escribió libros titulados *De la brevedad de la vida*, *De la serenidad del alma* y *De la felicidad*. Podrían ser los subtítulos del disco”, dice Konstantin. “La canción *Seneca’s Silence* pregunta ¿en qué estás pensando?, ¿por qué haces lo que se te ha pedido que hagas?”.

La Náusea de Sartre es otro punto de inspiración clave en *Vexations*.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Get Well Soon es el proyecto musical del cantante, compositor y multiinstrumentista alemán Konstantin Gropper. Gropper, de formación clásica, trabajó durante tres años en su primer álbum, *Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon*, en el que tocaba todos los instrumentos. Fue muy bien recibido por la crítica en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido, entrando en la lista de éxitos de la mayoría de estos países. La letra de sus canciones guarda un reconocible tono cínico-filosófico. Su primera gira estuvo entre las más vendidas de Alemania, lo que convirtió al grupo en la banda debutante de mayor éxito de ese país en 2008.

Gropper ha compuesto además bandas sonoras, como la de la película *Palermo Shooting* (2008), de Wim Wenders.

Discografía:

EPs: *A Secret Cave*, *A Swan* (2005), *My Tiny Christmas Tragedy* (2005), *Glaciers, Kisses, Apples, Nuts* (2006), *All That Keeps Us From Giving In* (2007) y *Songs Against The Glaciation* (2008).

Álbumes: *Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon* (2008), *Vexations* (2010).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
 Tel. 902 430 322
 www.lacasaencendida.com
 2 de junio a las 21 horas.

En primera persona

Las canciones de *Vexations*

La idea de *Vexations* surge a partir de la historia de Séneca, el joven filósofo romano condenado por Nerón a suicidarse y hacer del acto un espectáculo. El disco es un *patchwork* lírico. Una vez que he decidido el tema del álbum, investigo y reúno citas de libros que he leído sobre él. Luego fundo mis propias letras, ese fue mi concepto al componerlo. Me compré un cuaderno y recogí todas estas citas. El disco se publica con una reproducción de mi cuaderno de bocetos, pensé que sería interesante mostrar cómo surgió el álbum, el proceso que se esconde tras él.

Vexations también se inspira en *La náusea*, de Sartre. Para mí perder el sentido de todo como hace Sartre fue una imagen de crecimiento, de encontrar tu propia perspectiva y olvidar la que aprendiste de niño. Los sonidos de bosque que se escuchan al comienzo de *Nausea* hacen referencia al bosque que está detrás de la casa de mis padres. Solía jugar allí de niño. El disco también trata sobre salir del bosque, metafóricamente hablando, de abandonar nuestra niñez, y, por supuesto, ahí empiezan los problemas.

We are free está construida en torno a la idea de los estoicos de liberación. Solo eres libre si puedes renunciar a las cosas que amas en cualquier momento, es el precio a pagar. Es una clase brutal de libertad, y he intentado comprenderla.

Red Nose Day trata sobre el hecho de intentar vivir tu vida, pero tener que hacer algo para subsistir, intentar seguir tus sueños pero teniendo que trabajar para vivir. Hay un auténtico drama y conflicto dentro de la música.

A Voice in The Louvre replica los sonidos de las grandes salas del museo parisino, es como un coro.

5 steps...7 Swords trata sobre la muerte y nuestra incapacidad para afrontar lo que pasa tras ella. Nos cuentan que todo irá mejor después de la muerte, pero no lo sabemos realmente y todavía tengo miedo. Los cinco pasos del título se refieren al modelo de Kübler-Ross sobre el duelo introducidos en el libro de Elizabeth Kübler-Ross *On Death and Dying*, de 1969. Los cinco pasos son negación, enfado, negociación, depresión y aceptación. *7 Swords* se refiere a las siete espadas en el corazón de la Virgen María de la inonografía católica.

Tras el interludio de *We are Still*, un tiempo para reflexionar en lo que ha pasado, viene *Werner Herzog Gets Shot*. Hay un vídeo de Youtube con ese título. Dispararon a Herzog durante una entrevista en la BBC, es un ejemplo de cómo hace arte. En todas sus películas arriesga la vida, dice "tu propia vida no es importante cuando quieres hacer arte, no hay excusas, no eres tan importante como el arte que creas". La canción tiene mucha armonía, pero intenté perturbarla, representar cómo Herzog trabaja todo el tiempo, nos muestra cómo la armonía de las palabras está siendo importunada.

Of That Love es una bonita y sencilla canción de amor, pero es también sobre los incendios de Roma y Moscú, cómo sus habitantes prendieron fuego a la ciudad. Nerón incendió Roma porque quería construir un nuevo palacio, y los moscovitas porque no querían que Napoleón invadiera la ciudad. La canción explora la noción de tener que destruirte a ti mismo para salvarte.

Elsewhere Aureate! -que significa cubrir metal con oro- mira el fenómeno de los alarmistas, cómo crean un clima de miedo y ganan un montón de dinero con ello. Al mismo tiempo la sociedad vive en un constante estado de miedo a algo.

We are Ghosts está inspirada en el Manifiesto de Marx, cómo Marx vio un espectro rondando Europa, y ese espectro era el del comunismo. Hay otro argumento, que el espectro de la religión también está rondando Europa, es una tendencia actual porque la gente tiene miedo. Se vuelven hacia la religión en busca de esperanza y la Iglesia Católica otra vez está ganando poder con la gente joven. Ven al Papa como una superestrella, cosa que no me parece bien, y esta canción nos recuerda que la Ilustración europea no fue una crisis, y ahora todo vuelve. Fue algo bueno, ¡así que no os olvidéis de la Ilustración!

Burial at Sea trata sobre encontrar un propósito en la vida, pero pensando que es tu misión en el mundo y debes llevarla a cabo cueste lo que cueste. Es sobre el miedo del artista, que haces lo que haces y sigues algo que no eliges, sino que es tu misión, pero con el riesgo de que a nadie le importe. El título viene de *Moby Dick*. El capitán Ahab es un fanático, su misión, piensa, es matar a esa ballena a cualquier precio. Pero el mundo no hubiera sido un lugar peor si esa ballena hubiera existido.

Angry Young Man se inspira en *La Ilíada*, de Homero. Intentaba averiguar por qué tantos hombres jóvenes se enfadan y son agresivos y emplean la fuerza física, que es algo que no puedo tolerar. La letra se basa en *La Ilíada*, la primera palabra en esta obra es "ira" o "furia", la primera palabra escrita en la historia europea.

Para acabar, *We are the Roman Empire* es otra sencilla canción de amor, una pieza coral, casi una canción infantil.

Konstantin Gropper

Más en

www.youwillgetwellsoon.com

www.myspace.com/youwillgetwellsoon

VEXATIONS

Get Well Soon

Composición, voz, guitarra
Voz, violín, xilófono
Guitarra, trompeta, vibráfono
Bajo
Teclados
Batería, voz

KONSTANTIN GROPPER
VERENA GROPPER
MAXIMILIAN SCHENKEL
TIMO KUMPF
MARCUS WÜST
PAUL KENNY

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

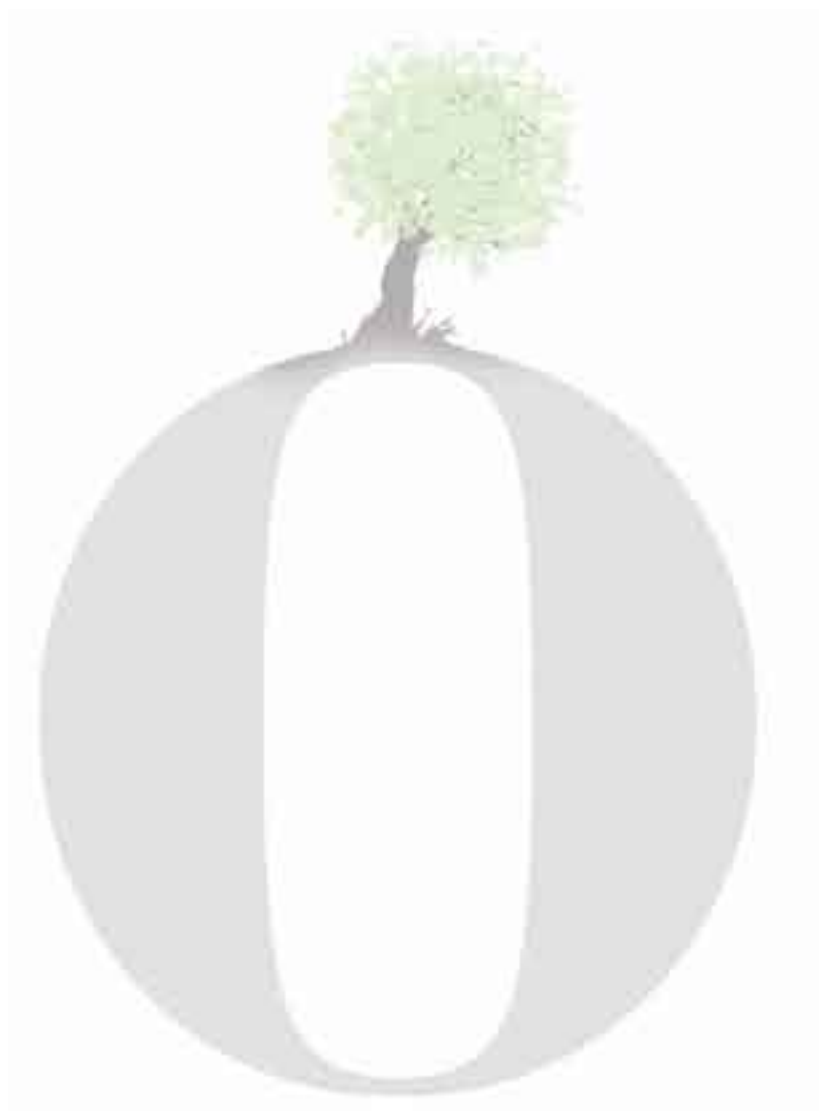
Get Well Soon

Playgroundmag.net, Juan Pablo Forner, 12/02/10

Son tantas las referencias cultistas que abundan en los discos de Get Well Soon -y en este más que en el anterior, el titulado *Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon* (2008)-, que sería muy fácil cogerle manía a Konstantin Gropper, compositor y multiinstrumentista alemán que se refugia tras estas partituras épicas que, si a algo se parecen, es a Arcade Fire (y eso debemos considerarlo bueno). Solemos sospechar de los que presumen de cultura tanto como de los/las que presumen de belleza, y aquí hay un no parar de alusiones suficientes como para rascarse la nuca. La primera, la más evidente de todas, está en la portada, una pintura que pende de los muros del Hammer Museum de Los Ángeles (concretamente, *Pie Fight III*, de Adrian Ghenie), e inmediatamente te imaginas a Gropper dando explicaciones en revistas, aireando su suscripción a canales de televisión tipo Arte, intelectualizando sus canciones en exceso. Si fuera sólo eso, aún, pero es que hay más: Gropper trata sobre el estoicismo a partir del filósofo romano Séneca (*Seneca's Silence*), y del existencialismo citando sin citar a Sartre (*Nausea*), y de cine y libros que en ningún caso son títulos de Stephen King o Arnold Schwarzenegger. Es muy fácil imaginárselo como el resabiado de la clase, el chico guapo con gafas de pasta que invita a las chicas a ver películas en la filmoteca, el que siempre que va a la biblioteca para tomar prestados libros de filosofía contemporánea con un matiz izquierdista (y preferiblemente francés). Todos hemos conocido a alguien así. Incluso todos somos un poco así. Y sabemos que en el fondo no son malos tipos, pero tanta exhibición de cultura suele resultar siempre algo sospechosa si se utiliza para enfatizar lo que no se es.

¿Es Get Well Soon, pues, un grupo cultoreta? La respuesta es sí. Pero también es un grupo delicioso cuando Gropper decide vestir las canciones de lujo orquestal, como en *We Are Free*, donde se calza el grano vocal de Stephin Merritt (The Magnetic Fields) y las cascadas de cuerdas rococó, chispeantes y sólidas, de The Divine Comedy. Así que el disfrutar de este disco no tendría que venir determinado por los prejuicios: por una referencia a los cortometrajes de Herzog que el hombre cuele (*Werner Herzog Gets Shot*, una manera muy fina de decirnos que tiene una colección de DVDs alucinante, cuando lo más fácil hubiera sido no mencionar a Herzog, porque no se dice el nombre de dios en vano), luego nos obsequia con melodías de fantasía, intimismo quejoso como el de *Red Nose Day* y otras delicias de cámara (ésta en particular, ¿con theremín o con sample de ópera?). Todo es refinado en *Vexations*, y de igual manera en que es lícito arrufar la nariz y sospechar de las intenciones de Gropper, también es de rigor reconocerle categoría compositiva, calidad en los arreglos y un crecimiento artístico encomiable. Luego lo piensas: ¿qué tiene de malo titular una canción *A Voice In The Louvre*? ¿Hay algún problema en ir a museos y extasiarse con la pintura? ¿Y qué ocurre con los títulos en latín? ¿Va a dejar de ser *Aureate!* menos preciosa sólo porque el título está en una lengua que usa declinaciones (como el alemán)?

Al fin y al cabo, al bárbaro Gropper le fascina el imperio romano -último tema: *We Are The Roman Empire*; recuérdese también el dedicado a Séneca -y nos tiene que parecer fenomenal que alguien haya grabado el disco que hubiera hecho Sufjan Stevens de haber contado con la orquesta de Michael Nyman (*5 Steps / 7 Swords*) -también aceptaríamos a Yann Tiersen produciendo a Thom Yorke, claro (*Aureate!*)-, o la versión adulta del ahora irregular Patrick Wolf, que también vendía tormento, ilustración y exceso pasional en su pop barroco. El de Get Well Soon es más bien clasicista en un sentido Haydn de la palabra, y sobre todo se le agradece el esfuerzo de buscar el heroísmo de Arcade Fire sin tener que recurrir al punto rockista y macho -o sea, Bruce Springsteen- de los canadienses. Tema a tema, sus argumentos van desestabilizando los prejuicios, demuestra que las referencias cultas son solo puntos de partida para tocar las cosas del corazón, y que ahí Get Well Soon tiene siempre un as en la manga. Este disco te conquista poco a poco, como el Ferrero Rocher en la recepción del embajador. Al menos a mí. Ojalá a ti también.

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Escuela de Ópera de Pekín

www.mc93.com

Foto: Victor Tonelli _ArtComArt

TEATRO

AL BORDE DEL AGUA

País: China | Idioma: chino (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Autor: SHI NAI-AN Traducción al francés: JACQUES DARS Dirección: PATRICK SOMMIER Ayudante de Dirección: PASCALE WEI-GUINOT Iluminación: PIERRE SETBON Escenografía: JEAN-PIERRE VERGIER Con: ALUMNOS: CHEN XIAOLONG, GAO XUN, GE LIANFA, GUO MENGQI, JIN SHAN, JING YUSHAN, LI YUNHE, LI WANJIN, NAN ZIKANG, SONG YALONG, SUN SHIMIN, YANG XIAOTONG, WANG JIAHUI, WANG SIYING, WANG YU, YAO MINGCEN, ZHAO HUIHUI, ZHAO HONGSHENG, ZHENG GAOLU PROFESORES: CHEN CHEN, HUANG MING, LANG SHICHANG, LI LIANZHONG, LI HONGBIN, MA YANYAN y TENG LI Profesores: WANG LIANGLIANG, YU LEI y ZHANG JIYING Actores: EUSEBIO LÁZARO, YU SHUAI y WANG HAO Músicos: CAI GUOYING, HOU XIAOJUN, HU XIAOPEI, LIU HAI, MA YAN, WANG YUE, XU ZHIWEI, ZHAO YING y ZHAO XUEBO -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LA IDEA DE AL BORDE DEL AGUA NACIÓ SIMPLEMENTE PORQUE ERA IMPOSIBLE NO CONTINUAR. Y PORQUE HAY QUE INTENTAR SIEMPRE IR UN POCO MÁS LEJOS...” - Patrick Sommier

Al pensar en este espectáculo, una idea guiaba el proyecto de Patrick Sommier: la de cambiar la imagen de ese teatro legendario, percibido como un exótico museo. ¿Cómo se forma un actor chino? ¿Cómo descubrir a ese actor y a ese teatro a un público que ignora todos los códigos de ópera china? La ópera de Pekín, una de las máximas expresiones de la cultura China, en la que se mezcla danza, canto, pantomima, acrobacia y artes marciales acompañados con música de percusión y cuerda, se inició a mediados del siglo XIX aunque sus raíces son más antiguas (arrancan con la dinastía Qing en el 208 antes de Cristo). *Al borde del agua* (en chino moderno *La historia del borde del agua*), se inspira en la revuelta contra el poder central al final de la Dinastía Song, en los últimos años del siglo XII. Hay quien cree que este texto es la mejor novela de caballerías china escrita hasta la fecha. Su origen y su desarrollo popular la han convertido en un reflejo realista del pueblo chino y de sus aspiraciones. El texto resalta de forma especial la amistad y la lealtad entre hombres. Valores que se acercan mucho a los ideales tradicionales populares.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

La Escuela fue fundada en 1952 por los grandes maestros de la ópera de Pekín: Wang Yaoqing, Hao Shouchen y Mei Lanfang. Grandes artistas de la talla de Ma Lianliang y Xu Lanyuan asumieron la dirección y la enseñanza. Esta escuela lleva la marca de uno de sus fundadores: Mei Lanfang (1894-1961), el más celebre actor de ópera de Pekín, especializado en roles femeninos, que ha conquistado tanto el público chino como el occidental. En los años 30 Mei Lanfang fue invitado a una tournée por Rusia, Japón y Estados Unidos. Stanislavski, Eisenstein, Brecht, Piscator o Chaplin le mostraron su admiración.

Desde hace sesenta años, más de tres mil estudiantes han obtenido su diploma en diferentes disciplinas: ópera de Pekín, ópera de Kun, ópera Ping, marionetas, acrobacias, música, danza, bellas artes, iluminación. Cada año son seleccionados doscientos alumnos de toda China. La escuela acoge un total de ochocientos cincuenta alumnos. Aprenden su especialidad al tiempo que estudian cultura general, inglés e informática. Tras su formación pasan a formar parte de compañías e institutos artísticos en toda China. La escuela es conocida en todo el país y fuera de sus fronteras. Ha viajado hasta Corea, Japón y Rusia y a través del MC93 de Bobigny (Maison de la Culture, distrito 93) a Francia, Italia, España, Bélgica y Grecia.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Verde
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
3, 4 y 5 de junio a las 20.30 horas.
6 de junio a las 18.30 horas.

AL BORDE DEL AGUA

Con nombre propio

Fue gracias al viaje a China del actor japonés Tamasaburo que la barca de la Escuela de Ópera de Pekín atracó en 2002 en la ribera del MC93. Dos años más tarde, tuvieron lugar las primeras reuniones en Pekín con los profesores y los alumnos de la venerable institución. Dos ideas guiaban de forma intuitiva el proyecto: la de cambiar la imagen de ese teatro legendario percibido como un exótico museo. ¿Cómo se forma un actor chino? ¿Cómo revelar a ese actor y a ese teatro a un público que ignora todos los códigos de la ópera china? La primera idea estaba ligada al recuerdo, extraño aquí, de Tadeusz Kantor en escena junto a sus actores. La idea de que surgiera todo un mundo entre la mirada que intercambian maestro y alumno. Y que esto implicara la presencia en el escenario de ambos.

La segunda idea surgió observando el aprendizaje cotidiano en la escuela: mostrar el cuerpo y la cara del actor antes de que sea disimulado con los vestidos y los maquillajes de la Ópera de Pekín (...).

Ya hace siete años que trabajamos con la escuela de Ópera de Pekín. Es una escuela. Con todo lo que eso conlleva. Los alumnos se van a las grandes compañías cuando tienen suerte. Los maestros se jubilan y hay que empezar de cero en este trabajo de conocimiento recíproco. Pero una amistad fiel subsiste y nos une a los antiguos profesores y antiguos alumnos que están presentes en el espectáculo. La idea de *Al borde del agua* nació simplemente porque era imposible no continuar. Y porque hay que intentar siempre ir un poco más lejos. La aventura de este libreto a través de los siglos ha aportado al proyecto algo nuevo y esencial. China es el país de la escritura.

Patrick Sommer

La novela *Al borde del agua*, la más célebre en China junto a *La peregrinación hacia el Oeste (El rey de los monos)* y la novela histórica *Los tres reinos*, se inspira en la revuelta contra el poder central al final de la Dinastía Song. Basada en cantos populares, varias versiones han llegado hasta nuestros días.

Es la historia de 108 pillos que combaten la corrupción del Estado, simbolizada por el gran mariscal Gao, un pequeño golfo de baja extracción social que debió su imparable ascensión a que era un buen futbolista y a que el futuro emperador Hui-Zong, que adoraba el fútbol (en la época, partidos de pelota), quedara deslumbrado por este canalla. Lo genial del libro es que nos muestra la China de los siglos XII y XIII con una enorme precisión. Las rutas, la montaña, las fronteras, el pueblo, el barrio, la casa, las casas, los albergues, las prisiones, las fiestas, lo que comen (¡qué festines!) lo que beben (¡qué borracheras!) el pueblo, los funcionarios, los mafiosos, los buenos y los malos, los hombres y las mujeres de toda condición, las relaciones sociales, familiares, la corrupción, la moral, el amor, la amistad, los códigos. Es una inmersión completa en la dinastía Song, una de las más brillantes de la historia de China.

Evidentemente, no podemos llevar a escena ni adaptar una novela de 2200 páginas, pero podemos transmitir su sabor a través de siete personajes clave gracias al repertorio de la ópera de Pekín.

Esta maravillosa historia de bandidos de honor que practican el culto a la amistad y al altruismo al más alto nivel nos recuerda otra, actual, la de los alumnos de la escuela de ópera de Pekín aprendiendo con pasión una profesión que la globalización hace más frágil.

Aunque lo que veremos en el escenario será la historia de una escuela única en el mundo, en el día a día del Pekín de hoy y seis veces a lo largo del espectáculo nos sumergiremos en la más grande novela china, en la China del siglo XII, en el arte bordado de oro de la ópera de Pekín.

Patrick Sommer

Al borde del agua, de Shi Nai-an

Esta novela-río, querida por todos los chinos, cuenta con una elocuencia y un ánimo inigualables las aventuras de un grupo de bandidos de gran corazón, hermanos de sangre, rectificadores de errores, en la China de los Song del siglo XII. Escrita a principio de la dinastía Ming, a menudo retomada, modificada, ampliada, aparece también desde hace siglos como uno de los mayores éxitos de edición, y continúa en nuestros días una carrera sin igual bajo la forma de óperas, películas, cómics... Si resulta sin duda la más bella y magistral novela de aventuras de una literatura que cuenta con mucha obra de este tipo, permanece también profundamente marcada por su origen popular. En efecto, sobre la base de pequeños hechos históricos (una insurrección popular en la península de Shandong, sobre 1120), se vio rápidamente nacer y propagarse una epopeya siempre más vasta y rica: bandidos justicieros se reúnen por azar, y poco a poco forman una banda siempre más numerosa, más variada, más atrevida y pendenciera, también más truculenta y alegre, pues estos tipos forman el núcleo duro; vemos entrar en escena y crecer en importancia a treinta y seis grandes capitanes, psicológicamente individualizados, unidos para lo mejor y para lo peor (pero hay mucho de mejor, especialmente frecuentes batallas, reencuentros y comilonas), que se convierten en los héroes de los narradores públicos; nacerán en diferentes regiones de China, bajo las dinastías Song y Yuan, verdaderas sagas que serán llevadas a escena antes de la fusión realizada por un

AL BORDE DEL AGUA

escritor de genio de todas estas tradiciones orales. Su redacción, en un estilo que no ha perdido ni un ápice de estas aventuras, produjo, unos 300 años después de los acontecimientos originales, una obra maestra literaria sutil, divertida, rica en personajes variados, convincente, deleitosa como ninguna otra.

Jacques Dars. Extracto de *Comment lire un roman chinois* (Éditions Picquier)

Jin Shengtan, escritor del siglo XVII

Jin Shengtan, autor de la versión moderna en 71 capítulos, redactó un prefacio y “métodos de lectura” de la obra. He aquí algunos extractos:

Lo que cuenta el Shuihu son las aventuras de 108 hombres, cada uno con su personalidad, su temperamento, su presencia, su tono. Ahora bien, cuando una sola mano pinta muchas caras, estas tienden a parecerse como hermanos; cuando una sola boca emite varios sonidos, estos no pueden evitar las asonancias. Shi Nai-an consiguió el prodigio de crear 108 personajes. *Al borde del agua* no habla de dioses, demonios y otras fantasmagorías, es por ello que cuenta con una fuerza fuera de lo común. En *Peregrinación al Oeste (El rey de los monos)* cada vez que la situación se vuelve confusa, ¡pedimos socorro a la diosa Guanyin de los Mares del Sur!

Al borde del agua no emplea ningún *argot* hueco y pedante; cada personaje tiene su forma particular de hablar, lo que es de un talento sublime; cuando aparece un personaje, se presenta una verdadera biografía.

Al borde del agua pinta 108 temperamentos, y son verdaderamente diferentes. Otros libros bien pueden describir un millar de personajes, pero estos son por lo menos idénticos. Y cuando no describen más que dos, incluso esos dos son idénticos.

Jacques Dars. Extracto de *Comment lire un roman chinois* (Éditions Picquier)

En el escenario

Patrick Sommier, director teatral

Director de MC93 de Bobigny (Maison de la Culture, distrito 93) desde el año 2000, Patrick Sommier fue antes su asesor artístico (1984-1994). Estuvo junto a René Gonzales en el TGP de Sant Denis (1981-1984) y de 1973 a 1977 en el Festival de Nancy con Jack Lang. También ha sido asesor artístico del Odéon (1999-2000).

Sommier ha trabajado en Estados Unidos con Luis Valdez, en Rusia, donde recreó la tradición de las estaciones francesas y en China, con la Escuela de Ópera de Pekín. En la MC93 ha creado el Festival le Standard idéal, cuya séptima edición tuvo lugar en febrero de 2010. Ha adaptado y llevado a escena *Morphine*, de Mijail Bulgakov, (TNS, y después MC93 en 1998), *Miroirs noirs*, de Arno Schmidt (MC93 en 1999), *Dom Knigui - La Maison des Livres* (Théâtre National de l'Odéon en 1999), basado en textos de Ossorguín, Mandelstam, Lydia Guinzburg, Chalamov, Chklovski y Mariengoff, un homenaje a la resistencia de los escritores rusos. En 2001 escribe y lleva a escena *Pasta e Fagioli*. En 2004 dirige *La Terrasse du sous-sol*, de Curro Romero y *Le Rocio*, de Francis Marmande. En 2006 dirige *Jesus Camacho 404 284*, basado en *La mémoire du chien* e inéditos de Francis Marmande y textos de Victor Segalen y Victor Hugo.

Desde 2004 dirige un trabajo de investigación en la Escuela de Ópera de Pekín, donde un año después estrenó un primer espectáculo.

Pascale Wei-Guinot, especialista en cultura china, traductora, intérprete, articulista, asistente de dirección

Gracias a sus estudios de chino, paralelos al aprendizaje de técnicas circenses y a sus estudios de civilización china y a una iniciación al teatro, Pascale Wei-Guinot pudo especializarse a principios de los años 80 en las artes vivas de China. La mitad de la década pasada en la Academia Central de Teatro de Pekín serán, para ella, la ocasión de establecer estrechos lazos con una cultura, una ciudad y un medio artístico profesional: la Ópera de Pekín. Después de esto, como intérprete y traductora especializada en el arte del espectáculo en vivo y del audiovisual, Pascale participa en la creación de numerosos proyectos junto a directores y realizadores franceses y chinos.

Su conexión artística más estrecha es la mantenida con los directores Hou Hsiao-Hsien y Jia Zhangke en cine; con Théâtre du Soleil, ARTA (Association de Recherche des Traditions de l'Acteur), le Contemporary Legend Theatre de Taiwan, Pei Yanling y Wei Xiaoping para un teatro del mundo y para la ópera tradicional china. Su colaboración con la Escuela de Ópera de Pekín y Patrick Sommier comenzó en 2004, para continuar con esta nueva creación, *Al borde del agua* presentada en 2010.

Pascale Wei-Guinot es también traductora de novelas y obras de teatro, así como autora de numerosos artículos.

Más en

www.mc93.com

AL BORDE DEL AGUA

Escuela de Ópera de Pekín

Autor
Traducción al francés
Dirección
Ayudante de dirección
Iluminación
Escenografía
Con

SHI NAI-AN
JACQUES DARS
PATRICK SOMMIER
PASCALE WEI-GUINOT
PIERRE SETBON
JEAN-PIERRE VERGIER

Alumnos

CHEN XIAOLONG
GAO XUN
GE LIANFA
GUO MENGQI
JIN SHAN
JING YUSHAN
LI YUNHE
LI WANJIN
NAN ZIKANG
SONG YALONG
SUN SHIMIN
YANG XIAOTONG
WANG JIAHUI
WANG SIYING
WANG YU
YAO MINGCEN
ZHAO HUIHUI
ZHAO HONGSHENG
ZHENG GAOLU

Profesores

CHEN CHEN
HUANG MING
LANG SHICHANG
LI LIANZHONG
LI HONGBIN
MA YANYAN
TENG LI
WANG LIANGLIANG
YU LEI

Actores

ZHANG JIYING
EUSEBIO LÁZARO

Músicos

YU SHUAI
WANG HAO
CAI GUOYING
HOU XIAOJUN
HU XIAOPEI
LIU HAI
MA YAN
WANG YUE
XU ZHIWEI
ZHAO YING
ZHAO XUEBO

Presidente de la Escuela de Ópera de Pekín WANG MINGDUO

Técnicos

HUANG PEILIN
TONG QUNYAN
YIN YUQIU
WANG ZHIMIN

Coproducción

MC93 Bobigny, Beijing Xiqu Yishu Zhiyexueyuan, Les Nuits de Fourvière-Département du Rhône, Festival de Otoño en Primavera de la Comunidad de Madrid, Piccolo Teatro di Milano - Teatro de Europa.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

AL BORDE DEL AGUA

Escuela de Ópera de Pekín

Libération, René Solis, 15/01/10

(...)

En esta tercera aventura Sommier ha puesto el listón muy alto al proponer a sus socios chinos trabajar en una adaptación de *Au fil de l'eau*, novela-río escrita por Shi Nai-an en el siglo XVII. (...)

Entresijos. El encuentro entre monumento de la literatura y templo de la tradición podría haber originado una producción enorme e indigesta. El espectáculo presentado en la MC93 es exactamente lo contrario: una pieza discreta que emplea el tiempo en contar muchas historias a la vez sin tomarse en serio. La representación se sitúa al menos en tres niveles: las escenas inspiradas en la novela, las que nos trasladan a los ejercicios de entrenamiento y las enriquecidas con anécdotas auténticas contadas por profesores de la escuela. A lo que es necesario añadir un prólogo y un epílogo en boca de un actor francés (Alain Enjary).

Más que un hilo conductor, *Au fil de l'eau* se convierte en un pretexto para introducirse en los entresijos de la escuela. Los 108 héroes de la novela no son más que siete, y sus aventuras se reducen a nueve episodios, donde encontraremos historias de fantasmas, noches de borrachera y muchas batallas. Los amantes de las acrobacias espectaculares se sentirán a la vez encantados y frustrados; los saltos peligrosos son tan magníficos como escasos, como para conjurar toda deriva folclórica.

Campo. Lo que se muestra de la escuela es menos la proeza física que la extrema minuciosidad de gestos sencillos, siempre repetidos, o largas sesiones de maquillaje que transforman a los alumnos en héroes, como Li Kui, el torbellino negro con la cara completamente caracterizada, portador de una flor roja tras la oreja.

Pero lo mejor son quizás estas historias contadas por ancianos de la *troupe*: grabadas en lo más remoto del campo con, como escenario, el lecho pedregoso de un río desecado: recuerdos de infancia, cuando aprendían la profesión de sus maestros. Memoria, transmisión, presente: la Ópera de Pekín y su escuela ya no son un museo polvoriento, sino el lugar de una epopeya viva, el marco de una novela sin fin que hace eco directamente al *Borde del agua*. (...)

LA CRÍTICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Mariano Pensotti

Foto: Matías Sendón

TEATRO

EL PASADO ES UN ANIMAL GROTESCO

País: Argentina **Idioma:** español **Duración aproximada:** 2 horas (sin intermedio)

Texto y dirección: MARIANO PENSOTTI **Intérpretes:** PILAR GAMBOA, JAVIER LORENZO, JUAN MINUJÍN y JULIETA VALLINA
Escenografía y vestuario: MARIANA TIRANTTE **Iluminación:** MATÍAS SENDÓN **Música:** DIEGO VAINER **Asistente de dirección:** LEANDRO ORELLANO **-ESTRENO EN ESPAÑA-**

“SUSTENTADO EN EL ESFUERZO ÉPICO DE CUATRO ACTORES QUE NARRAN Y REPRESENTAN UNA MULTITUD DE HISTORIAS, EL PASADO SE ASOMA COMO UN ANIMAL ENTREVISTO EN LA SELVA DE LOS SUEÑOS...” - M. Pensotti

¿Cómo contar diez años de la vida de alguien? ¿Con los momentos importantes? ¿Con los detalles? ¿Con los regalos de cumpleaños que recibió? ¿Con las películas que vio? ¿Con las cosas que comió? ¿Con los sueños que tuvo?

El pasado es un animal grotesco, firmado y dirigido por el argentino Mariano Pensotti (*La marea*, *Interiores*, *Los muertos*), narra la vida de cuatro personas de entre 25 y 35 años que viven en Buenos Aires en la década de 1999-2009. Cuatro personas de clase media que construyen para el espectador un diario hecho de recuerdos e impresiones. Historias cotidianas, anécdotas autobiográficas, relatos extraordinarios que investigan el concepto de identidad como construcción narrativa.

Pilar Gamboa, Javier Lorenzo, Juan Minujín y Julieta Vallina interpretan a los personajes centrales y a todos los secundarios, al tiempo que una voz en off hecha por ellos mismos ilustra las escenas. Como en muchas de las piezas de Pensotti, lo audiovisual se integra en la estructura de la pieza, dando lugar a un teatro que tiene mucho de cinematográfico. La escenografía es un disco circular que gira y se divide en cuatro espacios, acogiendo las secuencias vitales de estos cuatro héroes cotidianos. Un hombre debe su nombre a una película política de los años 70. Una mujer roba los ahorros de su padre carnicero para vivir la bohemia artística en París. Otro recibe una caja con una mano cortada dentro. Y hay quien descubre que tiene una hermana secreta. En su recapitulación existencial, impuesta por el final de la década, los personajes levantan una megaficción narrativa con recursos mínimos.

El pasado es un animal grotesco se estrenó en el Teatro Sarmiento de Buenos Aires el 18 de marzo de 2010.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Mariano Pensotti (Buenos Aires, 1973) se formó en teatro con profesores como Daniel Veronese, Rubén Szuchmacher y Alejandro Tantanián. Hoy es uno de los directores argentinos con más proyección internacional. Junto a la escenógrafa Mariana Tirante y el iluminador Matías Sendón desarrolla desde hace casi diez años una serie de trabajos muy personales, muchas veces en los límites de lo teatral, que se han estrenado con gran éxito en Argentina, Europa y numerosos festivales de todo el mundo.

En sus puestas en escena el punto de partida es siempre diferente: a veces las obras investigan el cruce de disciplinas entre las artes visuales y el teatro, a veces se apoyan en una dramaturgia de historias muy particulares influenciada por la literatura y el trabajo con los actores, otras veces exploran la influencia de lo documental en la construcción de ficciones y otras trabajan en intervenciones urbanas donde situaciones ficcionales se desarrollan en un contexto real de la ciudad. Sus creaciones *La Marea*, *Interiores* y ahora *El pasado es un animal grotesco* fueron primero presentadas en Argentina y luego en lugares como Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia, Letonia, Canadá, Austria, España, Inglaterra, Dinamarca y Japón. En España su obra *La Marea* fue presentada en el Festival Temporada Alta de Girona en octubre del 2008.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared

Tel. 91 517 23 17

www.cuartapared.com

3, 4, 5 y 6 de junio a las 21 horas.

EL PASADO ES UN ANIMAL GROTESCO

Con nombre propio

¿Es posible en estos tiempos inventar grandes ficciones que contengan lo que imaginamos junto a sucesos reales de nuestras vidas y de las vidas de las personas que conocemos? ¿Cómo influencia la historia de nuestras ciudades nuestra propia historia? ¿Qué sucede cuando la ficción es puesta dentro de un marco temporal concreto? ¿De qué manera contar diez años de la vida de una persona? ¿Cómo incorporar la Historia más reciente, sobre la que aún no se ha reflexionado en exceso, a nuestras historias más excesivas?

Estas son algunas de las preguntas que están en el origen de *El pasado es un animal grotesco*.

Diez años atrás empecé a coleccionar fotografías dañadas que mensualmente tiraban de un negocio de revelados cercano a mi casa. No sabía para qué. Hace un tiempo el lugar cerró, ya casi nadie revela fotos, y yo volví a revisar las cajas llenas de imágenes dañadas que había acumulado, fragmentos borrosos y desechados de vidas de desconocidos. Muchos parecían ser gente de mi generación; el registro defectuoso de una década.

Recordé una frase de Balzac que hablaba de su arte como el intento de “fotografiar el alma de las personas y su tiempo”. Decidí tomar algunas de las fotos e intentar revivir el espíritu ambicioso de esas narraciones del siglo XIX contando la vida de cuatro personajes de mi generación a lo largo de 10 años usando las imágenes deterioradas como base para inventarlas. Surgió un texto altamente narrativo, literario, lleno de sucesos y situaciones irrepresentables y al mismo tiempo de mucha libertad.

Pensé en la idea de “la identidad como construcción narrativa”: somos lo que narramos.

En la obra, sustentado en el esfuerzo épico de cuatro actores que narran y representan una multitud de historias, el pasado se asoma como un animal entrevistado en la selva de los sueños, un animal que cambia de forma cada vez que lo recordamos, un animal grotesco.

Mariano Pensotti

Sobre el espectáculo

Las historias de cuatro personajes a lo largo de diez años, desde 1999 hasta el 2009. A través de fragmentos breves e intercalados se narran las vidas de cuatro personas de Buenos Aires desde los 25 a los 35 años, el momento en el que uno deja de ser quien cree que va a ser para convertirse en quien es, con el ocasional marco de fondo de los cambios sociales y económicos de esos diez años.

Algunas de esas historias hacen foco en lo cotidiano y otras más en lo extraordinario, algunas incluyen elementos documentales o autobiográficos y otras se sumergen abiertamente en la ficción. A su vez cada historia se bifurca y ramifica en pequeñas historias secundarias.

Se trata de un intento de narrar una multitud de historias, a la manera de las “novelas mundo” o los desmesurados relatos del siglo XIX, donde una ficción desatada es contenida por un marco histórico y temporal preciso.

La obra es actuada por sólo cuatro actores. Encerrados en un disco giratorio que se mueve permanentemente ellos solos emprenden la heroica tarea de narrar y representar esa multiplicidad de historias, dando vida a docenas de personajes y situaciones.

Una megaficción pero narrada con recursos escénicos mínimos.

La estructura narrativa

Narrativamente la obra desarrolla un procedimiento peculiar: las situaciones representadas, lo que se ve, son momentos pequeños, actuados en tiempo real y en clave cinematográfica, que dan cuenta de un momento específico en la vida de cada personaje. Al mismo tiempo un narrador en vivo, uno de los propios actores, cuenta qué es lo que sucede con los personajes en ese momento particular, a la manera de una voz en off sobre las situaciones. A veces narra lo que le pasa a los personajes y otras veces cuenta sus pensamientos.

Narrar el pasado es como poner la voz en off que le dé sentido a los fragmentos dispersos de una película que se perdió para siempre.

El pasado como un animal extraño que debe ser inventado y atrapado a partir de rastros difusos.

El espacio

La escenografía es un disco circular que gira permanentemente y está dividido en tres espacios pequeños.

En cada espacio se representa un fragmento temporal de la vida de uno de los personajes. Desde el frente los espectadores solo ven un espacio y progresivamente el siguiente que va apareciendo mientras el disco gira. Los actores van pasando de un espacio a otro a medida que el disco gira y que la nueva escena comienza. Por momentos dos escenas se representan en simultáneo cuando la situación siguiente comienza a “invadir” la anterior.

A la manera de las fotografías de Sam Taylor-Wood, lo simultáneo genera asociaciones a veces inesperadas entre una situación y la otra. En el momento en que los espacios no están a la vista de los espectadores van siendo modificados y aparecen ya transformados en un nuevo decorado. El efecto genera algo similar al de un largo travelling cinematográfico que va pasando de un momento a otro sin cortes o interrupciones.

La velocidad de giro del disco no es constante, a veces gira más rápido y a veces más lento, lo que hace que algunas situaciones sean largas y otras muy breves. El espacio circular y cíclico se relaciona además con cierta reiteración de sucesos que hay en las historias de los personajes.

EL PASADO ES UN ANIMAL GROTESCO

En el escenario

Mariano Pensotti, dramaturgo, director

En teatro entre los últimos trabajos de Mario Pensotti encontramos *Colega de nadie* (2008), de Johannes Schrettle, presentada en el Goethe Institut de Buenos Aires y en el festival Steirischer Herbst de Graz (Austria). Como autor y director ha realizado *Interiores* (2007), representada dentro del VI Festival Internacional de Buenos Aires, obra ganadora del Premio F, coproducida por el Centro Cultural Ricardo Rojas de la capital argentina; *La marea* (2005/2009), presentada en el V Festival Internacional de Buenos Aires en 2005, en el Kunsten Festival des Arts de Bruselas en 2006, en la ciudad de Berlín en 2007; fue invitada por el Hebbel Theater, en el Homo Novus Festival de Riga, el Dublin Theater Festival y el Festival Automne en Normandíe en Rouen (Francia) ese mismo año, en el Carrefour Festival de Quebec, en el Festival Transamerique de Montreal, en Yokohama (Japón) y en el Festival Temporada Alta de Girona en 2008; *Sucio* (2007/2009), en codirección con Ana Frenkel, estrenada en la Ciudad Cultural Konex, actualmente en cartel en El Cubo (Buenos Aires) y presentada en el Festival Santiago a Mil de Chile en 2009; *Laura* (2006), codirigida con Luis Biasotto en el Portón de Sánchez (Buenos Aires) y presentada en el Festival de Blumenao (Brasil); *Los muertos* (2005), junto a Beatriz Catani, estrenada en el Hebbel Theater de Berlín, y *Vapor* (2004/2006), en el Espacio Callejón de Buenos Aires.

Pensotti también ha escrito y dirigido *Ojos ajenos* (2000), en el Centro Cultural Ricardo Rojas, *Trieste* (2001), en el Rojas y el Centro Recoleta, *Los 8 de julio* (2002), junto a Beatriz Catani en el Teatro Sarmiento de Buenos Aires dentro del Ciclo Biodrama, *Noche en las cataratas* (2003) en el Instituto Goethe y en Del Otro Lado.

Dirigió una versión semimontada de *La herida en el costado*, de la española Pilar Campos Gallego. Sus textos *Atardecer* y *Verano* fueron representados en 2002 en Casa de América en Madrid.

Como dramaturgo ha escrito una serie de textos para *Manifiesto de niños*, espectáculo de El Periférico de Objetos, y realizó la dramaturgia de la ópera *Gli Amori di Apolo e di Dafne*, ambas obras estrenadas en el Kunsten Festival des Arts de Bruselas en 2005.

En 1998 fue seleccionado para una residencia de escritura teatral en La Loggia CISD (Italia), dentro del programa Unesco-Aschberg. En 2002 fue elegido para el Curso de Profesionales de Dramaturgia y Dirección de Casa de América en Madrid.

En 2003 recibió el Primer Premio en el concurso de dramaturgia Germán Rozenmacher, organizado por el Festival Internacional de Buenos Aires, por su obra *Vapor*. *Interiores* obtuvo el Premio F en 2007.

En algunas de sus puestas en escena, Mariano Pensotti ha explorado los usos expresivos del vídeo yuxtapuesto a la actuación en vivo como elemento narrativo. En otros trabajos, la investigación se centró más en los límites de lo teatral, uniendo elementos documentales a la construcción de las ficciones. Y en otros casos, las obras se apoyaron más en una dramaturgia muy personal que tiende a desarrollar un mundo propio, así como el trabajo con los actores.

Recientemente ha trabajado en intervenciones urbanas (*La marea*, *Interiores*), donde situaciones de ficción tienen lugar en un contexto real.

EL PASADO ES UN ANIMAL GROTESCO

Mariano Pensotti

Texto y dirección
Intérpretes

MARIANO PENSOTTI
PILAR GAMBOA
JAVIER LORENZO
JUAN MINUJÍN
JULIETA VALLINA
MARIANA TIRANTE
MATÍAS SENDÓN
DIEGO VAINER
LEANDRO ORELLANO

Escenografía y vestuario
Iluminación
Música
Asistente de dirección

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

de Madrid **XXVII festival de otoño en primavera** Comunidad de Madrid **XXVII festival de otoño en primavera** Comunidad de Madrid

EL PASADO ES UN ANIMAL GROTESCO

Mariano Pensotti

La Nación, Carlos Pacheco, 29/03/10

Cuatro historias que se cruzan en un espacio común: el de una ciudad convulsionada a la que la historia del país parecería quebrar continuamente. Pero los dueños de esas historias no se amedrentan a la hora de buscar que sus aspiraciones se concreten, de la manera que sea y, si es necesario, en otro espacio o país que les permita esa pequeña capacidad de trascendencia.

Mario, Laura, Pablo y Vicky pertenecen a una misma generación. Tienen entre 25 y 35 años, una profunda vocación por salir de unos mundos privados muy particulares, definidos a veces por una profesión incipiente y, en otros, solo por unas ganas de confrontarse con algo que los redefina. Están dispuestos a todo. Mientras tanto, una historia internacional y otra nacional se van desarrollando alrededor de ellos, sin que los modifique de manera real.

El pasado es un animal grotesco expone las cualidades de unos seres especiales que crecen sin modelos aparentes, que, a veces muy desorientados, salen a andar caminos con la expectativa de toparse con eso que parecerían estar buscando y se apoderan de ello en la seguridad de que están creciendo. Y en verdad es así, aunque resulte extraño. (...)

Un dispositivo escénico sumamente atractivo y funcional, diseñado por Mariana Tirantte -una especie de calesita que nunca se detendrá-, permite que a través de pequeñas escenas esos mundos adquieran la potencia necesaria para develar el derrotero de sus vidas. Apoyándose en el relato, la dramaturgia de Mariano Pensotti es sumamente atractiva. Las imágenes que describe son muy fuertes; los personajes que construye poseen, en el papel, una tierna debilidad y, cuando los trasladada a escena, se descubren con una fortaleza inusitada. Sus historias se aproximan a la realidad de cualquier espectador y entonces, de inmediato, se producirá una fuerte comunión entre la platea y la escena. (...)

La música de Diego Vainer y la iluminación de Matías Sendón resultan complementos ideales que fortalecen el espectáculo y consiguen demostrar que *El pasado es un animal grotesco* resulta un proyecto en el que las partes han realizado un importante aporte creativo.

Página 12, Cecilia Hopkins, 07/04/10

La última obra de Mariano Pensotti (...) parafrasea desde su título al de una canción de la banda norteamericana Of Montreal: *El pasado es un animal grotesco*. El autor de *Marea* y *Vapor*, entre otras obras, retrata en abigarrado friso la vida de cuatro personajes de 25 años durante la década que va desde 1999 hasta 2009, en un intento por captar "el momento en el que uno deja de ser quien cree que va a ser para convertirse en quien es". (...) El común denominador de todas las historias es que nada sale como los protagonistas sueñan. Será porque, según el propio Pensotti, se trata de una "generación defectuosa", hecha de individuos que deben empezar siempre de cero, con la necesidad de reinventarse permanentemente. El dramaturgo y director escribió el texto como si fuera una novela más que una obra de teatro, con el objetivo en mente de generar una "megaficción con recursos mínimos". (...)

– ¿Por qué le interesó emular desde el teatro a la novela del siglo XIX?

– Creo que cierta novela del siglo XIX consiguió realizar, o casi, la extraña y fascinante fantasía de una obra de arte en la que pudiera entrar todo. Me refiero a obras en las que en autores como Tolstói, Balzac, Stendhal, o inclusive Sarmiento, desarrollan ficciones complejas y ambiciosas que, a la par de desarrollar una gran inventiva, les permitió incorporar sucesos reales de un tiempo y lugar determinado.

– ¿Le interesa por la variedad de temáticas que puede abordar?

– En esas novelas se discuten problemas sociales, políticos, filosóficos. Se incluyen ficciones dentro de la ficción y hasta hay veces en que los autores se mezclan con los personajes. (...)

– Usted también tenía 25 años en 1999. ¿En qué sentido la obra sería el retrato de una generación defectuosa?

– Es una generación frágil, porque no ha propiciado grandes cambios sociales ni ha planteado formas de vida alternativas a las que le vinieron impuestas. Pero, al mismo tiempo, se trata de una generación con un alto espíritu de "hágalo usted mismo", heredado de los *punks* o de los eternos sobrevivientes locales, que intenta trascender sus propias limitaciones con pequeños emprendimientos colectivos, a veces tan simples como el de hacer obras de teatro. (...)

LA CRÍTICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

The Ruby Suns

www.therubysuns.com

www.myspace.com/therubysuns

MÚSICA

FIGHT SOFTLY

Países: Estados Unidos/ Nueva Zelanda

Idioma: inglés

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

Guitarra, samplers, sintetizadores: RYAN McPHUN Bajo, sintetizadores: AMEE ROBINSON Percusión, sintetizadores: BREVAN SMITH -ESTRENO EN MADRID-

The Ruby Suns es un grupo neozelandés establecido en Seattle (Estados Unidos) y liderado por Ryan McPhun, un californiano trotamundos amante de los Beach Boys, la psicodelia y la música étnica.

Dos años después de *Sea Lion*, la formación nos presenta su último trabajo, *Fight Softly*, una nueva dosis de lo que algunos llaman afrotropicadelia. *Fight Softly* cuenta con una mayor presencia de sintetizadores e instrumentos electrónicos que consiguen registros todavía más variados, con momentos esotéricos, bailables y tribales. Pop, psicodelia, electrónica y tropicalia en un disco con olor a Pacífico que le debe tanto a Panda Bear o The High Llamas como a Brian Wilson, David Byrne o Peter Gabriel.

Fight Softly es una síntesis única e inexcrutable, más McPhun que cualquiera de sus anteriores trabajos. Supone una evolución que deja atrás la inocencia y el desenfado de *Sea Lion*.

Mingus and Pike habla de su temporal morada victoriana y su despreocupada mascota, el pit bull Mingus; *Cranberry* retrata el viaje de un día al Lago Cranberry desde Seattle; *How Kids Fail* suena a himno post-tecno y constituye un guiño al crítico libro del mismo título de John Holt sobre el sistema público de enseñanza; *Haunted House* recoge una línea de sintetizadores burbujeante, exuberante y minimalista a la vez. *Cinco* y *Dusty Fruit* comparten un similar espíritu trópicodigital.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

El líder de The Ruby Suns, Ryan McPhun, posee una mente musical voraz, influida por sonidos tan variados como el kuduro angoleño, The Fleetwood Mac, Britney Spears, la tropicalia brasileña o la cumbia argentina. McPhun es diligente y metódico, capaz de pasarse días enteros inclinado sobre su portátil en un diminuto estudio de Auckland (Nueva Zelanda) perfeccionando una secuencia de percusión.

Ryan McPhun nació en Ventura (California, EE.UU.), de niño viajó varias veces a Nueva Zelanda, estableciéndose en Auckland en 2003. Cuando empezó a tocar con los indies de The Brunettes llevaba ya tiempo componiendo su propia música en casa. Formó su banda -en un principio llamada Ryan McPhun & The Ruby Suns- en 2004. Grabó con ella su primer álbum, *The Ruby Suns*, un año después. Su segundo disco, *Sea Lion*, tuvo una excelente acogida en 2008. Meses después el grupo grabó la canción *Don't Touch the Dusty Fruit* para el disco solidario *Songs for Survival*, de la ONG Survival International.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com
3 de junio a las 21 horas.

FIGHT SOFTLY

Sobre el espectáculo

Ryan PcPhun ha viajado literalmente alrededor del mundo para llegar hasta *Fight Softly*, su tercer disco. McPhun posee (o está poseído por) una voraz mente musical, que hace de este trabajo una singular combinación de su amplia visión general con el perfeccionismo en el detalle, solo posible en un artista con una perentoria necesidad de comunicar todo lo que ha visto. Y además, todo ello se puede bailar.

Fight Softly sigue el camino de su predecesor *Sea Lion*. Pero sus temas no son tan inocentes o desenfadados, haciéndose eco de las relaciones que recogemos, mientras pasamos por la vida, con nuestro entorno, con los demás, con nosotros mismos. Su sonido continúa siendo sobre todo beat, aunque deliciosamente artificial, distorsionado y condensado de forma irreconocible. Las melodías son simples y digitales, sin rasgueos de guitarra ni punteos de bajo. La conmovedora y suave voz de PcPhun, absorbida por la mezcla, sustituye a coros y solos.

Discografía

The Ruby Suns (2005)

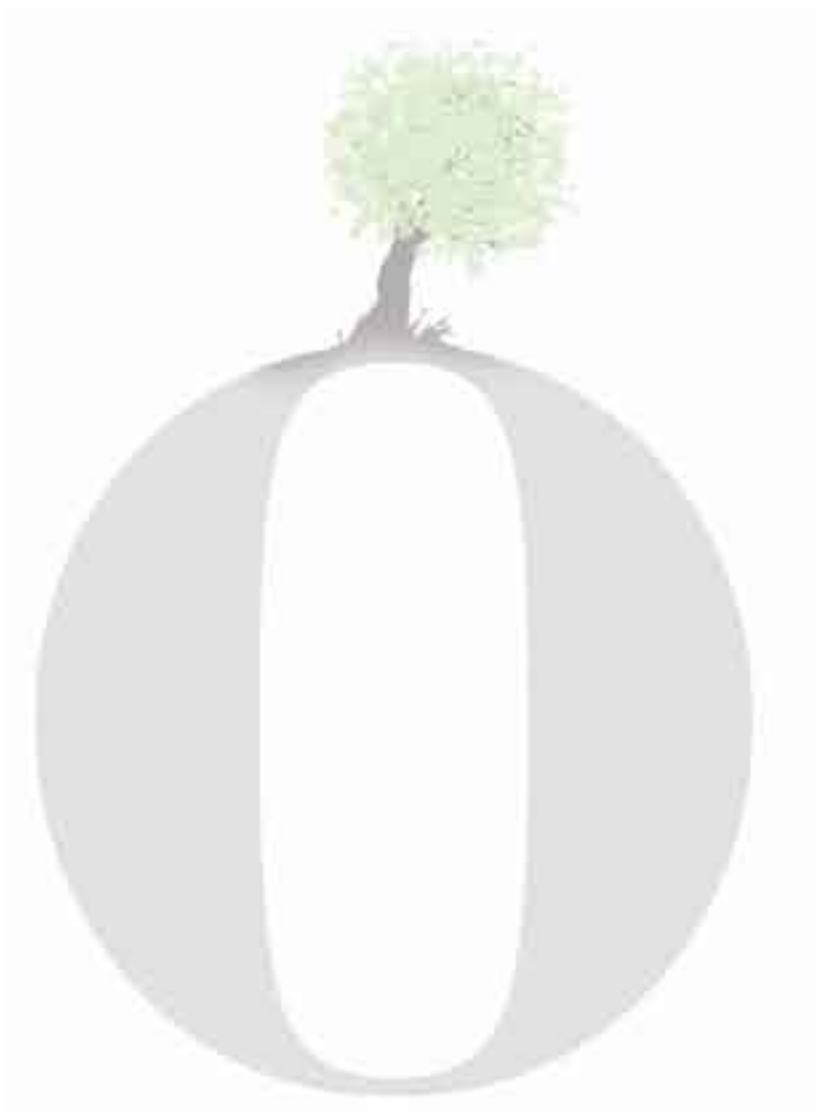
Sea Lion (2008)

Fight Softly (2010)

Más en

www.therubysuns.com

<http://www.myspace.com/therubysuns>

FIGHT SOFTLY

The Ruby Suns

Guitarra, samplers, sintetizadores
Bajo, sintetizadores
Percusión, sintetizadores

RYAN McPHUN
AMEE ROBINSON
BREVAN SMITH

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

FIGHT SOFTLY

The Ruby Suns

BBC Review, Mike Diver, 22/02/10

El ascenso el año pasado de Animal Collective tomó a muchos por sorpresa. Sin duda, la banda había sacado su disco más accesible para coincidir con el primero de la lista, Merriweather Post Pavilion, pero ese era el estatus de culto del grupo, y su paso a mercados más masivos -radio diurna, presentaciones como titulares de festivales- resultó una relativa revelación.

Los neozelandeses de The Ruby Suns, liderados por Ryan McPhun podrían seguir el liderazgo de los americanos con *Fight Softly*. Admirablemente logrado a pesar de que el disco previo del grupo *Sea Lion* (2008) fue particularmente especial, una cornucopia vestida de caramelo de sonidos tropicales, melodías adictivas y sensibilidad indie. *Fight Softly* no cambia el juego, pero sube el nivel. Brilla con inmediatez pop, se divierte con interposiciones percusionistas imponentes y suena a *beat* enteramente de construcción propia. Están presentes elementos familiares a fans de F*** Buttons, Vampire Weekend, The Very Best y el antes mencionado Merriweather-makers, pero el conjunto está inspirado.

Con el Reino Unido sujeto todavía por un amargo invierno, discos como *Fight Softly* sirven como bienvenida a la luz del sol, brillando cualquier día con sonrisa sónica tan contagiosa que todo el mundo, menos el más compungido de los oyentes, empezará a sonreír como un miembro del elenco de Glee en pleno fluir de golpes. Es simplemente irresistible, desde el principio, atractivos ritmos y chirridos de *Sun Lake Rinsed* hasta el raro cortante climax de tambores de *Olympics on Pot*, que, a pesar de las connotaciones del título, es una canción claramente energética.

(...)

LA CRÍTICA

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

Fitzroy Productions - Deborah Warner Fiona Shaw

Foto: Mike Hoban

POESÍA/TEATRO

THE WASTE LAND de T.S. Eliot

País: Reino Unido

Idioma: inglés (sin subtítulos)

Duración aproximada: 33 minutos (sin intermedio)

Dirección: DEBORAH WARNER

Intérprete: FIONA SHAW Iluminación: JEAN KALMAN

-ESTRENO EN ESPAÑA-

Desde que participaran en la *Electra* de la Royal Shakespeare Company en 1988, la directora Deborah Warner y la actriz Fiona Shaw han trabajado juntas en doce grandes producciones, incluyendo títulos como *Hedda Gabler*, *Richard II*, *Medea*, *The Good Person of Sichuan*, *Julius Caesar*, *Happy Days* (pudo verse en la edición 2007 del Festival de Otoño) y, más recientemente, *Mother Courage*.

En 1995 Warner y Shaw fundaron su compañía, Fitzroy Productions, precisamente para estrenar la versión teatral del célebre poema fundacional de T. S. Eliot, *The Waste Land* (*Tierra baldía*). La pieza, que condensa en 33 minutos la intensidad y la fragmentación de la obra maestra de Eliot, cobra vida de la mano de Fiona Shaw. Sola sobre el escenario, la actriz levanta a pulso cada verso, cada soplo de destrucción y de esperanza. En lo que la crítica ha calificado como una hazaña de la interpretación, Fiona Shaw se convierte en todas las voces de este poema que, escrito en 1922, resulta escalofriantemente moderno. *The Waste Land* estuvo de gira en Bélgica, Reino Unido, Francia, Noruega, Canadá y Estados Unidos. Tras asistir a una de las funciones, John Heilpern escribió en el New York Observer que esa noche había sido testigo de "una experiencia teatral inolvidable" y de "un logro impresionante de la más grande actriz a ambos lados del Atlántico".

Fiona Shaw se formó en la Royal Academy of Dramatic Art. A lo largo de su extensa carrera sobre las tablas (*Mother Courage and Her Children*, *The Rivals*, *Machinal*, *The Seagull* y *As you like it*, entre otras muchas interpretaciones), ha merecido multitud de premios entre los que se encuentra el Premio a la Mejor Actriz de los Críticos de Londres. En cine, se la ha podido ver en películas de cine como *La dalia negra*, *Anna Karenina*, *Harry Potter y la piedra filosofal*, *Harry Potter y el prisionero de Azkaban*, *Jane Eyre*, *Mi pie izquierdo*, *Tres hombres y una pequeña dama* y *RKO 281. La batalla por Ciudadano Kane*. Ha recibido títulos honoríficos de la National University of Ireland y del Trinity College. En el año 2000 fue nombrada Oficial de las Artes y las Letras de Francia y en el año 2006 Comandante de la Orden del Imperio Británico.

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

► Sobre la Compañía

Deborah Warner es una de las más influyentes dramaturgas inglesas. Entre sus trabajos de dirección en teatro se encuentran *The Good Person of Sichuan*, *Woyzeck*, *The Tempest*, *Hedda Gabler* -Premio Olivier a la Dirección y Producción- y *Medea*, entre otros.

Su trabajo en el mundo de la ópera abarca montajes como *Don Giovanni*, *Dido and Aeneas* y, más recientemente, *Death in Venice*, un proyecto con Ian Bostridge para la English National Opera. También ha dirigido películas de cine como *The Waste Land* y *The Last September*, ambas presentadas en el Festival de Cannes. Más recientemente, ha dirigido *Julius Caesar* en el Barbican, con Ralph Fiennes, Anton Lesser, Simon Russell Beale y Fiona Shaw, con los que estuvo en París, Madrid (Teatro Español) y Luxemburgo; *Diary of One Who Vanished* para ENO (English National Opera) en el Festival de Dublín, Bobigny, Holland Festival y el Lincoln Center en Nueva York; *St. John Passion* para ENO, *The Rape of Lucretia* para la Bayerische Opera de Múnich, *Fidelio*, y, más recientemente, *Messiah*. Para televisión ha dirigido *Hedda Gabler*, *Richard II* y *St. John Passion*. Deborah Warner es Caballero de las Artes y las Letras de Francia desde 1992 y Oficial de las Artes y las Letras desde el año 2000. En 2006 es nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español
Tel. 91 360 14 80
www.esmadrid.com/teatroespanol
4 y 5 de junio a las 20.30 y a las 22 horas.
6 de junio a las 19 y a las 20.30 horas.

THE WASTE LAND de T. S. Eliot

En el escenario

Deborah Warner, dramaturga, directora de teatro, ópera, cine y televisión

Deborah Warner es una de las más influyentes dramaturgas inglesas. Entre sus trabajos en teatro encontramos *The Good Person of Sichuan*, *Woyzeck*, *The Tempest*, *Measure for Measure*, *King Lear* y *Coriolanus* para la Kick Theatre Company; *Titus Andronicus* (Premios Laurence Olivier e Evening Standard a la dirección); *King John* y *Electra* para la Royal Shakespeare Company; *The Good Person of Sichuan*, *King Lear*, *Richard II* (Premio a la Mejor Producción Extranjera de la Crítica en Francia), *The Powerbook*, *Happy Days* y *Mother Courage and Her Children* para el National Theatre; *Hedda Gabler* para el Abbey Theatre, Dublín y el Playhouse, Londres (Premios Olivier a la Dirección y Producción); *Footfalls*, de Samuel Beckett, en el Garrick Theatre; *Coriolanus*, con Bruno Ganz, en el Festival de Salzburgo; *Une maison pupée*, en el Odeón de París; *Medea* en el Abbey Theatre, Dublín, y en el Queen's Theatre de Londres y en una gira por Estados Unidos y Broadway (Premio Evening Standard a la dirección, tres nominaciones a los Tony y dos Obies); y tres piezas de instalación: *The St Pancreas Project*, *The Tower Project (LIFT)*, y *The Angel Project* (Perth International Arts Festival y Lincoln Center Festival, Nueva York).

Su producción de *The Waste Land* con Fiona Shaw se estrenó en Bruselas. Luego fue a Dublín, París, Montreal, Toronto, Brighton, Adelaida, Bergen, Perth, Londres -en el Wilton's Music Hall (donde fue el primer espectáculo en directo desde que el teatro cerró en el siglo XIX) y el Liberty Theatre de Nueva York, donde ganó dos Premios New York Drama Desk.

Deborah Warner es artista asociada del Barbican Theatre, donde dirigió *Julius Caesar*, que estuvo de gira en París, Madrid y Luxemburgo. Su producción de *Happy Days* de Beckett, también con Fiona Shaw, viajó desde el National Theatre a París, Madrid y Epidaurus (Grecia, donde hizo historia al ser el primer texto del siglo XX interpretado en ese teatro) y luego a Washington, Nueva York, Ámsterdam, otra vez Epidaurus y Dublín.

Su trabajo en el mundo de la ópera abarca montajes como *Wozzeck* y *La voix humaine* para Opera North; *Don Giovanni* y *Fidelio* en el Glyndebourne; *Jeanne d'Arc au Bucher* para BBC Proms; *The Turn of the Screw* para la Royal Opera House (Premios Evening Standard y South Bank Show); *The Rape of Lucretia* para la Bavarian State Opera; *Dido and Aeneas*, dirigida por William Christie, para el Festival de Viena, L'Opera Comique, París y la Netherlands Opera.

Para la English National Opera ha dirigido *The Diary of One Who Vanished* (también en el National Theatre); *St. John Passion*, *Death in Venice* para la English National Opera (también en La Monnaie de Bruselas) y *Messiah*.

Sus próximos compromisos en el mundo de la ópera son *Death in Venice* para La Scala de Milán y *La Traviata* para el Festival de Viena.

Deborah Warner también ha dirigido películas de cine como *The Waste Land* y *The Last September*, ambas presentadas en el Festival de Cannes, y *Dido and Aeneas*. Para televisión ha dirigido *Hedda Gabler*, *Richard II* y *St. John Passion*.

Deborah Warner es Caballero de las Artes y las Letras de Francia desde 1992 y Oficial de las Artes y las Letras desde el año 2000. En 2006, en el 80º aniversario de la Reina Isabel II, es nombrada Comandante del Imperio Británico.

Fiona Shaw, actriz, directora

Fiona Shaw se formó en la RADA (Royal Academy of Dramatic Art).

Ha interpretado estas obras, entre otras, en el National Theatre de Londres: *Mother Courage and Her Children*, *Happy Days* (también en Nueva York y de gira internacional), *The Rivals*, *The Good Person of Sichuan* (Olivier Award a la Mejor Actriz 1990), *Machinal* (Olivier Award/ Evening Standard Award a la Mejor Actriz 1993), *Richard II*, *The Prime of Miss Jean Brodie*, *The Way of the World* y *The Powerbook*.

Sus trabajos para la Royal Shakespeare Company abarcan *As You Like it*, *Philistines*, *Les Liaisons Dangereuses*, *Mephisto*, *Hyde Park*, *The Taming of the Shrew*, *New Inn*, junto a pequeñas giras con *Much Ado About Nothing*, *The Merchant of Venice* y *Electra* (Olivier Award a la Mejor Actriz 1990).

Fiona Shaw ha actuado también en *The Seagull*, en el Festival de Edimburgo, con dirección de Peter Stein; *Medea* en Londres, París y Nueva York (Obie Award/ Evening Standard Award); *Bloody Poetry* para Foco Novo; *Mary Stuart* en el Greenwich Theatre; *As You Like It* en el Old Vic (Olivier Award a la Mejor Actriz 1990); también ha protagonizado *Hedda Gabler* y *Electra*, así como *Footfalls*, de Samuel Beckett, en el Garrick Theatre de Londres, y *Julius Caesar* en el Barbican de Londres.

Como directora ha participado en *Riders to the Sea* para la English National Opera, *Widowers' Houses* en el National Theatre y *Hamlet* en el Abbey Theatre de Dublín.

Fiona Shaw también ha trabajado para televisión (*Love Song*, *Maria's Child*, *Persuasion*, *The Seventh Stream*, entre otros).

Es Doctora Honoris Causa del Trinity College de Dublín, de la National University of Ireland, de la University of Ulster y de la Open University.

THE WASTE LAND de T. S. Eliot

Jean Kalman, experto en iluminación

Jean Kalman ha iluminado numerosas producciones en todo el mundo, trabajando con directores como Peter Brook, Richard Eyre, Robert Carsen, Pierre Audi, Peter Stein y Nicholas Hytner.

Entre las obras de teatro en las que ha trabajado se encuentran *Mother Courage and Her Children*, *The Year of Magical Thinking*, *Macbeth*, *King Lear* o *A Midsummer Night's Dream* para el National Theatre de Londres; *The Crucible*, *Romeo and Juliet* o *Julius Caesar* para la Royal Shakespeare Company; *Blasted*, *Motortown* o *Lucky Dog* en el Royal Court Theatre de Londres; *Festen* en el Almeida y el West End (Evening Standard Award a la Mejor Iluminación).

Sus trabajos en ópera incluyen, entre otros, *Castor et Pollux* y *Marco Polo* en Amsterdam; *Faust* en Nápoles; *Alcina* en La Scala de Milán; *Death in Venice* en Bélgica; *La Juive*, *Nabucco*, *The Cunning Little Vixen*, *Les Contes d'Hoffman* y *Le Nozze di Figaro* en París; *Elijah* en Japón; *Lohengrin*, *Der Rosenkavalier*, *Mary Stuart*, *Semele* y *St. John's Passion* en la English National Opera.

Jean Kalman es ganador de un Olivier Award al Mejor Diseño de Iluminación por *Richard III* en el National Theatre, premio para el que fue nominado en 1992 y 1993.

Sobre el espectáculo

Cronología de funciones de *The Waste Land*:

- Mayo de 1995: Le Théâtre du Vaudeville, Bruselas
- Octubre de 1995: Old Magazine Fort, Phoenix Park, Dublín
- Marzo de 1996: L'Amphithéâtre de Morphologie, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, París
- Abril de 1996: Gooderham and Worts Factory, Toronto y Rialto Cinema, Montreal
- Diciembre de 1996-enero de 1997: Liberty Theatre, 42nd St, Nueva York
- Mayo de 1997: Everyman Palace Theatre, Cork
- Diciembre de 1997-enero de 1998: Wilton's Music Hall, Londres
- Enero de 1998: MC93 Bobigny, París
- Marzo de 1998: Royalty Theatre, Adelaida
- Mayo de 1998: Theatre Royal, Brighton
- Mayo de 1999: Bergen International Festival, Noruega
- Enero de 2000: His Majesty's Theatre, Perth
- Diciembre de 2009-enero de 2010: Wilton's Music Hall, Londres

THE WASTE LAND de T. S. Eliot

Fitzroy Productions - Deborah Warner Fiona Shaw

Dirección	DEBORAH WARNER
Intérprete	FIONA SHAW
Diseño de Iluminación	JEAN KALMAN
Regiduría	EMMA CAMERON
Iluminación	FILIPPO DE CAPITANI

Agradecimiento especial a Valerie Eliot y a Faber and Faber.

Gracias a Frei Leysen y al Kunsten Festival des Arts de Bruselas por proporcionar las mejores condiciones para la primera presentación de este trabajo y a todos los amigos que han ayudado en el desarrollo posterior de la pieza: The Dublin Theatre Festival; Claire Bejanin/ Ariel Goldenberg - MC93 Bobigny, París; The World Stage Festival, Toronto; Le Festival de Théâtres des Ameriques, Montreal; IPA - Jedediah Wheeler y En Garde Acts Inc, Nueva York; UCC Granary Theatre, Cork; Robyn Archer y The Adelaide Festival; The Bergen International Festival; The Brighton Festival y Sean Doran y The Perth International Festival.

Una nota final de agradecimiento a todos los que formaron y forman parte del Wilton's Music Hall, Londres.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

le Madrid **festival de otoño** Comunidad de Madrid **festival de otoño** Comunidad de Madrid **festival de otoño** Comunidad de Madrid

THE WASTE LAND de T. S. Eliot

Fitzroy Productions - Deborah Warner Fiona Shaw

The New York Times, Ben Brantley, 18/11/96

Una observación informal sobre el tiempo no es la peor forma de llevar una conversación, incluso si estás solo en un oscuro y viejo escenario que parece fácil pasto de las llamas.

Las palabras parecen venir de los primeros versos de lo que podría ser el poema más influyente de su siglo. Pero mucha, mucha gente los ha citado casualmente y sin siquiera saber su fuente: "Abril es el mes más cruel..."

Entonces, cuando la gran actriz británica Fiona Shaw comienza a recitar *The Waste Land*, de T. S. Eliot, en una fascinante interpretación dirigida por Deborah Warner, podría ser una de esas mujeres tontas de otro famoso poema de Eliot (*The Love Song of J. Alfred Prufrock*) que viene y va hablando de Miguel Ángel.

Vestida sobriamente con sombras grises, con un pelo muy corto y una cara sin maquillaje, Shaw no es, no obstante, ninguna sibila fracasada. Es una cultivada cabeza hueca, que charla sin parar para llenar el silencio.

Sus ojos, sin embargo, brillan con fervor y ansiedad. Y en cuestión de segundos, sin advertencia o transición discernible, se ha convertido en otra persona, y las puertas de la conversación han sido abiertas para admitir voces de otros tiempos, otras culturas y otros estados de ánimo.

(...)

The Waste Land, el tour de época de Eliot por un mundo tembloroso entre el flujo caótico y la ordenada esterilidad, incluye referencias o citas de al menos 35 escritores diferentes (desde Ovidio, Dante y Shakespeare a cantantes populares de los años 20) y seis idiomas extranjeros, incluido el sánscrito.

(...)

El crítico Edmund Wilson, uno de los primeros y más vigorosos paladines del poema, destacó su "carácter esencialmente dramático". Es más, hay una emoción cruda bajo las capas de trabajo académico que a menudo es mucho más conmovedor que las obras afectadas de Eliot.

Por todo ello, *The Waste Land* no es la clase de obra para saltar espontáneamente de la página al escenario. Hacerlo como un sencillo recitado es invitar a los bostezos. Representarlo como un espectáculo apocalíptico multimedia es exponerse al ridículo. Y presentarlo como la exposición de una sola mujer sobre lo que es efectivamente toda la civilización occidental, como han elegido Shaw y Warner, parece descaradamente desmedido.

De todas formas, el teatro que realmente sobrecoge no puede existir sin al menos un toque de desmesura. Y estas dos mujeres, cuya colaboración incluye una producción de *Richard II* de Shakespeare con Shaw en el papel principal, no tienen miedo de convertirse en el hazmerreír. Puedes entrar en el teatro pensando que adaptar *The Waste Land* parece demasiado pretencioso; es probable que te vayas con la sensación de que era algo perfectamente natural.

Lo más impresionante del poema cuando apareció en 1922 fue su falta de puentes convencionales entre sus elementos dispares, tanto culturales como emocionales. El *Ulysses* de James Joyce, en comparación, parecía lógico en su fluir de conciencia.

Es un testamento a la originalidad imperecedera de la obra sobre cuyo tono dominante y significado los académicos continúan discutiendo. ¿Era un *cri de coeur* muy personal de un hombre en plena crisis nerviosa o un retrato deliberadamente distante de un mundo arrancado de su eje?

¿Fue una acusación de impulsos apasionados que perturbaron el frío control, o viceversa? (...)

Como cualquier otra obra de arte, *The Waste Land* no puede ser destilada en ninguna respuesta fácil. Shaw y Warner son de la opinión de respetar su ambigüedad. Eso no significa, sin embargo, que esta producción sea turbia o confusa.

Cada uno de los muchos elementos del poema ha recibido afilada e inmediata vida. Shaw es igualmente convincente como idiota, adivina mercenaria y trío de dioses hindúes; como la descorazonadoramente vulnerable "chica del jacinto" de la memoria del poeta y toda la alegre población de un bar *cockney*.

(...)

Este es el guiso de sentimientos que la gente llevó a sus vidas mucho antes de que los modernistas les dijeran que lo estaban haciendo. (...) La obra dura 35 minutos. Parece que hubieran transcurrido segundos y también toda una vida.

LA CRÍTICA

festival de otoño Comunidad de Madrid festival de otoño Comunidad de Madrid festival de otoño Comunidad de Madrid festival de

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

Forced Entertainment

www.forcedentertainment.com

Foto: Hugo Glendinning

TEATRO

QUIZOOOLA!

País: Reino Unido | **Idioma:** inglés (sin subtítulos) | **Duración aprox:** 6 horas (sin intermedio, el público puede salir y volver a entrar cuando quiera)

Idea: FORCED ENTERTAINMENT **Texto:** TIM ETHELLS y FORCED ENTERTAINMENT **Interpretación:** ROBIN ARTHUR, RICHARD LOWDON y CATHY NADEN **Diseño:** RICHARD LOWDON **Diseño de iluminación:** NIGEL EDWARDS
-ESTRENO EN ESPAÑA-

“UN ESPECTÁCULO QUE CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO”. – Louise Gray, Independent On Sunday

¿Fue John Wayne realmente valiente? ¿Eres rubia natural? ¿Por qué la gente tiene miedo a morir? ¿Qué es un árbol? *Quizoola!* es un juego de preguntas y respuestas, un interrogatorio -a veces cómico, a veces brutal- que pronto se va de las manos. Seis horas de improvisación ante un público que puede entrar y salir a su antojo. 2000 preguntas murmuradas y/o vociferadas. Una negociación en vivo sobre lo que es real y lo que es interpretado, sobre qué preguntas hacer y cómo responderlas. Tres intérpretes maquillados de payaso las eligen de una lista, al azar o por orden. A lo mejor insisten en una, vuelven a otra para obtener una contestación mejor, o la misma, o para cualquier otra cosa. Sobre la marcha se inventan otras nuevas. Las respuestas -sobra decirlo- no están escritas. Cuestiones absurdas, íntimas, divertidas, oscuras, exploran la necesidad que tenemos de saber, de estar seguros, de definirnos a través del lenguaje. Energía anárquica a escala humana, lejos de los frecuentes excesos retóricos del teatro.

Quizoola!, que puede adquirir la forma de desmelene intelectual, viaje sin mapas, o entrevista en profundidad, ha sido interpretada desde Nueva York a Beirut, pasando por toda Europa, en espacios tanto evocadores como siniestros: celdas, sótanos, vestuarios de gimnasios abandonados, talleres de escenografía o bajo puentes ferroviarios.

Esta propuesta se estrenó en el Festival National Review of Live Art, de Glasgow, Reino Unido (NRLA), en octubre de 1996.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

“Somos un grupo de seis artistas. Comenzamos a trabajar juntos en 1984. En los numerosos proyectos que hemos creado intentamos explorar el significado del teatro y la interpretación en la vida actual. Para ello hemos hecho listas, jugado a juegos, dicho sandeces, nos hemos quedado callados, hemos ensuciado, nos hemos vestido, nos hemos desnudado, lo hemos confesado todo, hemos hecho trucos de magia, hemos contado chistes, hemos hecho el payaso, nos hemos hecho los muertos, nos hemos emborrachado, hemos contado historias, hemos actuado seis, doce e incluso 24 horas seguidas”. Forced Entertainment constituye una asociación artística única, que demuestra con cada trabajo su carácter innovador dentro del teatro contemporáneo. Su obra, que incluye teatro, performance, medios digitales, vídeo e instalaciones, refleja un especial interés por la mecánica de la interpretación, el papel del espectador y las intrigas de la vida urbana contemporánea. Su trabajo -estructurado por el director artístico Tim Etchells- es distintivo y provocador. Se deleita perturbando las convenciones teatrales y las expectativas del público. La compañía reside en la localidad inglesa de Sheffield, pero presenta sus trabajos en todo el mundo. Entre sus piezas más recientes, *Void Story*, *Spectacular*, *The World in Pictures*, *Exquisite Pain* o *Bloody Mess*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com
6 de junio a las 18 horas.

Con nombre propio

Nuestro trabajo es siempre una especie de conversación o negociación. Nos interesan las obras que entusiasman, frustran, desafían, cuestionan y entretienen. Nos interesa la confusión y también la carcajada.

Todavía estamos intentando contestar a nuestras preguntas sobre teatro y performance, sobre lo que esas cosas pueden significar para nosotros y qué tipos de diálogo pueden abrir con el público contemporáneo.

Hemos hecho performances, instalaciones en galerías, piezas para lugares específicos, libros, colaboraciones fotográficas, tours en autobús.

Como seis personas que han trabajado juntas de forma más o menos continua durante más de veinticinco años, compartimos una gran historia y un montón de habilidades, conversaciones e ideas. También compartimos aportaciones y responsabilidad respecto al trabajo que producimos.

Como también queremos nuevas perspectivas e ideas, a menudo invitamos a otras personas creativas a trabajar con nosotros.

Forced Entertainment

Con pocas excepciones, no trabajamos con un texto ya hecho. Así que la creación de un espectáculo comienza con nosotros en la sala de ensayos discutiendo ideas, asaltando el baúl de los disfraces, probando una línea de diálogo, escuchando una banda sonora, improvisando una escena hasta que algo empieza a encajar. Luego seguimos desarrollando el material, experimentamos con él, lo debatimos, lo grabamos, lo vemos, lo adaptamos y editamos antes de probarlo con un público que puede abrir toda una serie de nuevas cuestiones.

Forced Entertainment

Sobre el espectáculo

Durante muchas horas tres intérpretes maquillados de payaso se interrogan entre sí con un texto de 2000 preguntas. Se sientan dentro de un círculo formado por bombillas desnudas. El público es libre de llegar, salir y volver en cualquier momento de este extraordinario concurso maratón de preguntas y respuestas.

Quizoola! expresa la necesidad que tenemos de saber, de seguridad y definición a través del lenguaje.

Este es uno de las obras creadas por Forced Entertainment en las que los intérpretes actúan “en vivo”, improvisando con una serie de reglas preacordadas. Echando picardía y energía anárquica dentro de un marco estructural bien controlado, estos trabajos ponen a prueba la capacidad de los intérpretes para negociar entre sí, crear e inventar *in situ* y llevar al público a un viaje inesperado y sin planificar.

Quizoola!, junto con *2am Awake & Looking Down through Speak Bitterness* o los grupos maratonianos de 24 horas de *Who can Sing A Song to Unfrighten Me?* constituyen una parte única del repertorio de Forced Entertainment, en los que tanto la fatiga de los intérpretes como lo absurdo de su tarea resultan fundamentales. En el corazón de *Quizoola!* hay interés por el lenguaje -la habilidad para definir, explicar o describir el mundo en que vivimos-, además de la presencia de intérpretes como figuras vivas, vulnerables y a escala humana, muy lejos de los excesos retóricos del teatro.

Quizoola! es interpretada por grupos de tres actores que eligen preguntas de un texto por turnos e inventan la respuesta en el escenario, dotando a la pieza de una gran energía. La forma y contenido de cada función depende del equilibrio, la negociación en vivo entre actores y público. Mientras se eligen las preguntas y se inventan nuevas respuestas, el humor puede cambiar el tono de comedia a interrogatorio.

QUIZOOLA!

En el escenario

Tim Etchells, director artístico

Tim Etchells es uno de los miembros fundadores de Forced Entertainment. Junto a su trabajo con la compañía, trabaja independientemente como escritor, director y artista en una variedad de proyectos individuales, así como en colaboraciones con otros artistas de diferentes medios.

El trabajo de Tim abarca performance, vídeo, fotografía, proyectos de texto e instalaciones y ficción. Publicó su primera novela, *The Broken World*, en 2008. Su monografía de performance contemporánea y Forced Entertainment *Certain Fragments* ha sido muy bien recibida.

Entre sus trabajos de performance más recientes encontramos *Sight is the Sense That Dying People Tend to Lose First*, con el actor Jim Fletcher, piezas con el bailarín de Rosas Fumiyo Ikeda y *That Night Follows Day*, una obra interpretada por un elenco de catorce niños para un público adulto realizada en colaboración con la compañía de teatro flamenca Campo.

En los últimos años Tim ha trabajado mucho como artista visual, presentando su trabajo en Sketch (Londres), Netherlands Media Art Institute (Ámsterdam), Sparwasser HQ (Berlín), Art Sheffield 2008 (Sheffield, Reino Unido), MACBA (Barcelona), The Centre for Book Arts (Canadá) y Exit Art (Nueva York), Kunsthaus Graz y Manifesta 7 en Rovereto (Italia, 2008) y Goreborg Bienale (2009).

Colabora con el autor de performances Matthew Goulish en el *think tank* imaginario *Institute of Failure (Instituto del Fracaso)*. Es pensador residente (2009-2010) en la Tate Research y LADA, en Londres, y ha co-comisariado la colección de escultura de Liverpool en la exposición *This is Sculpture* en la galería Tate (2010).

Más en

www.forcedentertainment.com

www.timetchells.com

QUIZOOLA!

Forced Entertainment

Idea	FORCED ENTERTAINMENT
Texto	TIM ETCHELLS
Interpretación	FORCED ENTERTAINMENT ROBIN ARTHUR RICHARD LOWDON CATHY NADEN
Diseño	RICHARD LOWDON
Diseño de iluminación	NIGEL EDWARDS

Quizoola! fue desarrollado originalmente como un texto de Tim Etchells, como co-encargo del NRLA y el ICA Live Arts en 1996.

Forced Entertainment recibe fondos del Arts Council England y del Sheffield City Council.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

QUIZOOLA!

Forced Entertainment

Irish Times

Producción extraordinaria, casi inclasificable.

The Guardian

Una reflexión sobre nuestra obsesión por los concursos.

The Guardian

Energía hipnótica... Como si todo el repertorio de preguntas del mundo se hubiera agotado y nadie fuera tuviera que volver a preguntar nada.

Irish Times

Hilarante pieza teatral.

Frankfurter Rundschau

Si existe el arte no para dar respuestas, sino más bien para hacer preguntas, entonces *Quizoola!* demuestra cuáles podrían ser las preguntas correctas.

Die Welt

Como si la vida fuese un concurso y todos fuéramos concursantes.

Dnevnik Daily (Eslovenia)

El evento más excitante que he visto en mucho tiempo. Aunque solo me senté y escuché, nunca había participado tan intensamente en una performance.

LA CRÍTICA

XXVII FESTIVAL DE
OTOÑO
en primavera

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

VILLE WALO & KALLE HAKKARAINEN *Keskusteluja* Foto: Petri Virtanen KKA

P rogramación por espacios escénicos

TEATROS MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA

MARICEL ÁLVAREZ Y EMILIO GARCÍA WEHBI
Dolor exquisito
Dirección y puesta en escena de Emilio García Wehbi
Argentina
Estreno en España
27, 28 y 29 de mayo a las 21:30 horas.
30 de mayo a las 20 horas.

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Bab et Sane de René Zahnd
Dirección de Jean-Yves Ruf
Suiza
Estreno en España
20, 21 y 22 de mayo a las 21.30 horas.
23 de mayo a las 20 horas.

TEATROS DEL CANAL, SALA ROJA

DESCHAMPS & MAKEÏEFF
Salle des fêtes
Un espectáculo de Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff
Francia
Estreno en Madrid
12, 13, 14 y 15 de mayo a las 20 horas.

SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ
TRUST
Un proyecto de Falk Richter y Anouk Van Dijk
Alemania
Estreno en España
21 y 22 de mayo a las 20 horas.
23 de mayo a las 18 horas.

COMPAÑÍA ROCÍO MOLINA
Cuando las piedras vuelen
Coreografía y baile de Rocío Molina
Dirección de escena, escenografía e iluminación de Carlos Marquerie
España (Andalucía)
Estreno en Madrid
27, 28 y 29 de mayo a las 20 horas.
30 de mayo a las 18 horas.

UTE LEMPER y MARIO GAS
The Bukowski Project
Con Ute Lemper y Mario Gas
España (Cataluña)
Estreno en Madrid
1, 2 y 3 de junio a las 20 horas.

TEATROS DEL CANAL, SALA VERDE

COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT: ROSER MONTLLÓ GUBERNA Y BRIGITTE SETH
Genre oblique
Dirección y coreografía de Roser Montlló Guberna y Brigitte Seth
Francia
Estreno en Madrid
13, 14 y 15 de mayo a las 20:30 horas.

PEEPING TOM
32, rue Vandenbranden
Concepto y dirección de Gabriela Carrizo y Franck Chartier
Bélgica
Estreno en Madrid
19, 20, 21 y 22 de mayo a las 20:30 horas.

YOUNG VIC/ WIENER FESTWOCHEEN y RUHR-FESTSPIELE RECKLINGHAUSEN COPRODUCCIÓN
Sweet Nothings
Dirección de Luc Bondy
Reino Unido, Austria y Alemania
Estreno en España
26, 27 y 28 de mayo a las 20:30 horas.
29 de mayo a las 17 y a las 21 horas.
30 de mayo a las 18:30 horas.

ESCUELA DE ÓPERA DE PEKIN
Al borde del agua
Dirección de Patrick Sommier
China
Estreno en España
3, 4 y 5 de junio a las 20:30 horas.
6 de junio a las 18:30 horas.

LA CASA ENCENDIDA

VILLE WALO & KALLE HAKKARAINEN
Keskusteluja
Interpretación de Ville Walo y Kalle Hakkarainen
Finlandia
Estreno en Madrid
14, 15 y 16 de mayo a las 22 horas.

GET WELL SOON
Vexations
Alemania
Estreno en España
2 de junio a las 21 horas.

THE RUBY SUNS
Fight Softly
Estados Unidos y Nueva Zelanda
Estreno en Madrid
3 de junio a las 21 horas.

E

FORCED ENTERTAINMENT

Quizoola!

Idea de Forced Entertainment
Reino Unido
Estreno en España
6 de junio a las 18 horas.

TEATRO CIRCO PRICE

COMPAGNIE DCA-PHILIPPE DECOUFLÉ

Coeurs Croisés

Dirección artística de Philippe Decouflé
Francia
Estreno en España
13, 14 y 15 de mayo a las 20:30 horas.
16 de mayo a las 19 horas.

CIE XY

Le Grand C

Creación colectiva
Francia
Estreno en Madrid
19, 20, 21 y 22 de mayo a las 20:30 horas.

acrobat

Propaganda

Con Jo-Ann Lancaster, Simon Yates, Grover Lancaster-Cole y Fidel Lancaster Cole
Australia
Estreno en España
24, 26, 27, 28 y 29 de mayo a las 20:30 horas.
30 de mayo a las 19 horas.

SALA CUARTA PARED

LUIS GARAY & CO

MANERIES

Idea y dirección de Luis Garay
Argentina
Estreno en España
20, 21, 22 y 23 de mayo a las 21 horas.

TEATRO DELLE ARIETTE

Teatro da mangiare?

De Paola Berselli y Stefano Pasquini
Italia
Estreno en Madrid
26, 27, 28 y 30 de mayo a las 21 horas.
29 de mayo a las 14 y a las 21 horas.

MARIANO PENSOTTI

El pasado es un animal grotesco

Texto y dirección de Mariano Pensotti
Argentina
Estreno en España
3, 4, 5 y 6 de junio a las 21 horas.

TEATRO ESPAÑOL

AURÉLIA THIERRÉE

EL oratorio de Aurélia

Creado y dirigido por Victoria Thierrée Chaplin
Francia
Estreno en Madrid
Del 20 al 30 de mayo, de martes a sábado a las 20:30 horas y domingos a las 19 horas.

FITZROY PRODUCTIONS - DEBORAH WARNER

FIONA SHAW

The Waste Land de T.S. Eliot

Dirección de Deborah Warner
Reino Unido
Estreno en España
4 y 5 de junio a las 20:30 y a las 22 horas.
6 de junio a las 19 y a las 20:30 horas.

Sala pequeña

COMPAÑÍA TEJIDO ABIERTO

Tejido abierto-Tejido Beckett

Dirección y dramaturgia de Jorge Eines
España (Comunidad de Madrid)
Estreno en Madrid
20, 21 y 22 de mayo a las 21 horas.
23 de mayo a las 19:30 horas.

HISTRIÓN TEATRO

**Del maravilloso mundo de los animales: Los cor-
deros**

Autoría y dirección de Daniel Veronese
España (Andalucía)
Estreno en Madrid
Del 27 de mayo al 6 de junio, de martes a sábado a las 21 horas y domingos a las 19:30 horas.
Continuará en cartel hasta el 20 de junio.

Programación por espacios escénicos

INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

PATRICE THIBAUD

Cocorico

Un espectáculo de Patrice Thibaud

Francia

1, 2, 3 y 4 de junio a las 20:30 horas.

TEATRO DE MADRID

EASTMAN. DAMIEN JALET, SIDI LARBI

CHERKAOUI & ANTONY GORMLEY

Babel (words)

Coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui y Damien Jalet

Bélgica

Estreno en España

28 y 29 de mayo a las 20:30 horas.

30 de mayo a las 19 horas.

NAVES DEL ESPAÑOL- MATADERO MADRID

C.I.C.T. THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS

11 and 12

Dirección de Peter Brook

Francia

Estreno en España

13, 14, 17 y 18 de mayo a las 20:30 horas.

15 de mayo a las 18:30 y a las 21:30 horas.

16 de mayo a las 19 horas.

RODRIGO GARCÍA

Muerte y reencarnación en un cowboy

Una proposición de Rodrigo García

España (Asturias)

Estreno en España

21 y 22 de mayo a las 20:30 horas

23 de mayo a las 19:00 horas.

CHEEK BY JOWL

Macbeth de William Shakespeare

Dirección de Declan Donellan

Reino Unido

Estreno en Madrid

Del 26 de mayo al 5 de junio: de martes a sábado a

las 20:30 horas y domingo a las 19 horas.

TEATRO PRADILLO

TEATRINO GIULLARE

Finale di partita de Samuel Beckett

Dirección e interpretación de Teatrino Giullare

Italia

Estreno en Madrid

18, 19, 20 y 21 de mayo a las 20:30 horas.

COMPAÑÍA GUILLERMO WEICKERT

DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS

Dirección de Guillermo Weickert

España (Andalucía)

Estreno en Madrid

26, 27 y 28 de mayo a las 20:30 horas.

FERNANDA ORAZI

Susana en el agua con la boca abierta

Dramaturgia y dirección de Fernanda Orazi

España (Comunidad de Madrid)

Estreno absoluto

2, 3, 4, 5 y 6 de junio a las 20:30 horas. Continuará en

cartel hasta el 27 de junio (de jueves a domingo).

MUNICIPIOS

ALCALÁ DE HENARES

Corral de Comedias

TEATRINO GIULLARE

Finale di partita de Samuel Beckett

Dirección e interpretación de Teatrino Giullare

Italia

Estreno en Madrid

22 de mayo a las 20.30 horas.

23 de mayo a las 19 horas.

Teatro Salón Cervantes

PATRICE THIBAUD

Cocorico

Dirección de Susy Firth, Michèle Guigon y Patrice

Thibaud

Francia

6 de junio a las 19 horas.

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades Cardenal

Gonzaga-Sierra Norte

PATRICE THIBAUD

Cocorico

Dirección de Susy Firth, Michèle Guigon y Patrice

Thibaud

Francia

5 de junio a las 21 horas.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial

PATRICE THIBAUD

Cocorico

Dirección de Susy Firth, Michèle Guigon y Patrice

Thibaud

Francia

29 de mayo a las 20 horas.

30 de mayo a las 12.30 horas.

FESTIVAL DE OTOÑO en primavera

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII FESTIVAL DE
OTOÑO
en primavera

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

PROGRAMACIÓN
POR
ORDEN
CRONOLÓGICO

HISTRIÓN TEATRO Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos Foto: Luis Castilla

P rogramación por orden cronológico

Miércoles, 12 de mayo

DESCHAMPS & MAKEÏEFF
Salle des fêtes (teatro)
Francia
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

Jueves, 13 de mayo

DESCHAMPS & MAKEÏEFF
Salle des fêtes (teatro)
Francia
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

C.I.C.T./ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD,
PARIS
11 and 12 (teatro)
Francia
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT: ROSER
MONTLLÓ GUBERNA Y BRIGITTE SETH
Genre oblique (danza-teatro-música)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

COMPAGNIE DCA/ PHILIPPE DECOUFLÉ
Coeurs Croisés (danza)
Francia
Teatro Circo Price - 20.30 horas

Viernes, 14 de mayo

DESCHAMPS & MAKEÏEFF
Salle des fêtes (teatro)
Francia
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

C.I.C.T./ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD,
PARIS
11 and 12 (teatro)
Francia
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT: ROSER
MONTLLÓ GUBERNA Y BRIGITTE SETH
Genre oblique (danza-teatro-música)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

COMPAGNIE DCA/ PHILIPPE DECOUFLÉ
Coeurs Croisés (danza)
Francia
Teatro Circo Price - 20.30 horas

VILLE WALO & KALLE HAKKARAINEN
Keskusteluja (circo contemporáneo)
Finlandia
La Casa Encendida - 22 horas

Sábado, 15 de mayo

C.I.C.T./ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD,
PARIS
11 and 12 (teatro)
Francia
Naves del Español - Matadero Madrid - 18.30 horas y
21.30 horas

DESCHAMPS & MAKEÏEFF
Salle des fêtes (teatro)
Francia
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT: ROSER
MONTLLÓ GUBERNA Y BRIGITTE SETH
Genre oblique (danza-teatro-música)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

COMPAGNIE DCA/ PHILIPPE DECOUFLÉ
Coeurs Croisés (danza)
Francia
Teatro Circo Price - 20.30 horas

VILLE WALO & KALLE HAKKARAINEN
Keskusteluja (circo contemporáneo)
Finlandia
La Casa Encendida - 22 horas

Domingo, 16 de mayo

C.I.C.T./ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD,
PARIS
11 and 12 (teatro)
Francia
Naves del Español - Matadero Madrid - 19 horas

COMPAGNIE DCA/ PHILIPPE DECOUFLÉ
Coeurs Croisés (danza)
Francia
Teatro Circo Price - 19 horas

VILLE WALO & KALLE HAKKARAINEN
Keskusteluja (circo contemporáneo)
Finlandia
La Casa Encendida - 22 horas

Lunes, 17 de mayo

C.I.C.T./ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD,
PARIS
11 and 12 (teatro)
Francia
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

Martes, 18 de mayo

C.I.C.T./ THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD,
PARIS
11 and 12 (teatro)
Francia
Naves del Español – Matadero Madrid – 20.30 horas

TEATRINO GIULLARE
Finale di partita de Samuel Beckett (teatro)
Italia
Teatro Pradillo – 20.30 horas

Miércoles, 19 de mayo

PEEPING TOM
32, rue Vandenbranden (danza-teatro)
Bélgica
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

CIE XY
Le Grand C (circo contemporáneo)
Francia
Teatro Circo Price - 20.30 horas

TEATRINO GIULLARE
Finale di partita de Samuel Beckett (teatro)
Italia
Teatro Pradillo - 20.30 horas

Jueves, 20 de mayo

AURÉLIA THIERRÉE
El oratorio de Aurélia (teatro visual)
Francia
Teatro Español - 20.30 horas

PEEPING TOM
32, rue Vandenbranden (danza-teatro)
Bélgica
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

CIE XY
Le Grand C (circo contemporáneo)
Francia
Teatro Circo Price - 20.30 horas

TEATRINO GIULLARE
Finale di partita de Samuel Beckett (teatro)
Italia
Teatro Pradillo - 20.30 horas

COMPAÑÍA TEJIDO ABIERTO
Tejido abierto - Tejido Beckett (teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

LUIS GARAY & CO
MANERIES (danza-performance)
Argentina

Sala Cuarta Pared – 21 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Bab et Sane de René Zahnd (teatro)
Suiza
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz-21.30 horas

Viernes, 21 de mayo

SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ
TRUST (teatro-danza)
Alemania
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

RODRIGO GARCÍA
Muerte y reencarnación en un cowboy (teatro)
España (Asturias)
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

AURÉLIA THIERRÉE
El oratorio de Aurélia (teatro visual)
Francia
Teatro Español – 20.30 horas

TEATRINO GIULLARE
Finale di partita de Samuel Beckett (teatro)
Italia
Teatro Pradillo - 20.30 horas

PEEPING TOM
32, rue Vandenbranden (danza-teatro)
Bélgica
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

CIE XY
Le Grand C (circo contemporáneo)
Francia
Teatro Circo Price - 20.30 horas

COMPAÑÍA TEJIDO ABIERTO
Tejido abierto - Tejido Beckett (teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

LUIS GARAY & CO
MANERIES (danza-performance)
Argentina
Sala Cuarta Pared - 21 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Bab et Sane de René Zahnd
Suiza
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz-21.30 horas

P rogramación por orden cronológico

Sábado, 22 de mayo

CIE XY

Le Grand C (circo contemporáneo)

Francia

Teatro Circo Price - 20:30 horas

SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ

TRUST (teatro-danza)

Alemania

Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

RODRIGO GARCÍA

Muerte y reencarnación en un cowboy (teatro)

España (Asturias)

Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

PEEPING TOM

32, rue Vandenbranden (danza-teatro)

Bélgica

Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

AURÉLIA THIERRÉE

El oratorio de Aurélia (teatro visual)

Francia

Teatro Español - 20.30 horas

COMPAÑÍA TEJIDO ABIERTO

Tejido abierto - Tejido Beckett (teatro)

España (Comunidad de Madrid)

Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

LUIS GARAY & CO

MANERIES (danza-performance)

Argentina

Sala Cuarta Pared - 21 horas

TEATRINO GIULLARE

Finale di partita de Samuel Beckett (teatro)

Italia

Corral de Comedias (Alcalá de Henares)-20.30 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE

Bab et Sane de René Zahnd

Suiza

Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz-21.30 horas

Domingo, 23 de mayo

SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ

TRUST (teatro-danza)

Alemania

Teatros del Canal, Sala Roja - 18 horas

AURÉLIA THIERRÉE

El oratorio de Aurélia (teatro visual)

Francia

Teatro Español - 19 horas

RODRIGO GARCÍA

Muerte y reencarnación en un cowboy (teatro)

España (Asturias)

Naves del Español - Matadero Madrid - 19 horas

COMPAÑÍA TEJIDO ABIERTO

Tejido abierto - Tejido Beckett (teatro)

España (Comunidad de Madrid)

Teatro Español, Sala pequeña - 19.30 horas

LUIS GARAY & CO

MANERIES (danza-performance)

Argentina

Sala Cuarta Pared - 21 horas

TEATRINO GIULLARE

Finale di partita de Samuel Beckett (teatro)

Italia

Corral de Comedias (Alcalá de Henares)-19 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE

Bab et Sane de René Zahnd

Suiza

Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz-20 horas

Lunes, 24 de mayo

acrobat

Propaganda (circo contemporáneo)

Australia

Teatro Circo Price - 20.30 horas

Martes, 25 de mayo

AURÉLIA THIERRÉE

El oratorio de Aurélia (teatro visual)

Francia

Teatro Español - 20.30 horas

Miércoles, 26 de mayo

CHEEK BY JOWL

Macbeth (teatro)

Reino Unido

Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

YOUNG VIC/ WIENER FESTWOCHE/ RÜHR-
FESTSPIELE RECKLINGHAUSEN

Sweet Nothings (teatro)

Reino Unido/ Austria/ Alemania

Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

COMPAÑÍA DE GUILLERMO WEICKERT

DÍAS PASAN COSAS (danza-performance)

España (Andalucía)

Teatro Pradillo - 20.30 horas

acrobat

Propaganda (circo contemporáneo)

Australia

Teatro Circo Price - 20.30 horas

AURÉLIA THIERRÉE

El oratorio de Aurélia (teatro visual)

Francia

Teatro Español - 20.30 horas

TEATRO DELLE ARIETTE

Teatro da mangiare? (teatro)

Italia

Sala Cuarta Pared - 21 horas

Jueves, 27 de mayo

COMPAÑÍA ROCÍO MOLINA

Cuando las piedras vuelen (danza-flamenco)

España (Andalucía)

Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

MARICEL ÁLVAREZ Y EMILIO GARCÍA WEHBI

Dolor exquisito (teatro)

Argentina

Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz - 21.30 horas

CHEEK BY JOWL

Macbeth (teatro)

Reino Unido

Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

YOUNG VIC/ WIENER FESTWOCHE/ RÜHR-FESTSPIELE RECKLINGHAUSEN

Sweet Nothings (teatro)

Reino Unido/ Austria/ Alemania

Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

COMPAÑÍA DE GUILLERMO WEICKERT

DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS (danza-performance)

España (Andalucía)

Teatro Pradillo - 20.30 horas

acrobat

Propaganda (circo contemporáneo)

Australia

Teatro Circo Price - 20.30 horas

AURÉLIA THIERRÉE

El oratorio de Aurélia (teatro visual)

Francia

Teatro Español - 20.30 horas

TEATRO DELLE ARIETTE

Teatro da mangiare? (teatro)

Italia

Sala Cuarta Pared - 21 horas

HISTRIÓN TEATRO

**Del maravilloso mundo de los animales: Los cor-
deros** (teatro)

España (Andalucía)

Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

Viernes, 28 de mayo

COMPAÑÍA ROCÍO MOLINA

Cuando las piedras vuelen (danza flamenco)

España (Andalucía)

Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

EASTMAN. DAMIEN JALET, SIDI LARBI

CHERKAOUI & ANTONY GORMLEY

Babel (words) (danza)

Bélgica

Teatro de Madrid - 20.30 horas

MARICEL ÁLVAREZ Y EMILIO GARCÍA WEHBI

Dolor exquisito (teatro)

Argentina

Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz - 21.30 horas

CHEEK BY JOWL

Macbeth (teatro)

Reino Unido

Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

YOUNG VIC/ WIENER FESTWOCHE/ RÜHR-FESTSPIELE RECKLINGHAUSEN

Sweet Nothings (teatro)

Reino Unido/ Austria/ Alemania

Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

COMPAÑÍA DE GUILLERMO WEICKERT

DÍAS ♦ PASAN ♦ COSAS (danza-performance)

España (Andalucía)

Teatro Pradillo - 20.30 horas

acrobat

Propaganda (circo contemporáneo)

Australia

Teatro Circo Price - 20.30 horas

Aurélia Thierrée

El oratorio de Aurélia (teatro visual)

Francia

Teatro Español - 20.30 horas

TEATRO DELLE ARIETTE

Teatro da mangiare? (teatro)

Italia

Sala Cuarta Pared - 21 horas

P rogramación por orden cronológico

HISTRIÓN TEATRO

**Del maravilloso mundo de los animales: Los cor-
deros** (teatro)
España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

Sábado, 29 de mayo

TEATRO DELLE ARIETTE

Teatro da mangiare? (teatro)
Italia
Sala Cuarta Pared - 14 horas y 21 horas

YOUNG VIC/ WIENER FESTWOCHEH/ RÜHR-
FESTSPIELE RECKLINGHAUSEN

Sweet Nothings (teatro)
Reino Unido/ Austria/ Alemania
Teatros del Canal, Sala Verde - 17 horas y 21 horas

COMPAÑÍA ROCÍO MOLINA

Cuando las piedras vuelen (danza-flamenco)
España (Andalucía)
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

PATRICE THIBAUD

Cocorico (teatro gestual)
Francia
Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial-20 horas

EASTMAN. DAMIEN JALET, SIDI LARBI
CHERKAOUI & ANTONY GORMLEY

Babel (words) (danza)
Bélgica
Teatro de Madrid - 20.30 horas

MARICEL ÁLVAREZ Y EMILIO GARCÍA WEHBI

Dolor exquisito (teatro)
Argentina
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz - 21.30
horas

CHEEK BY JOWL

Macbeth (teatro)
Reino Unido
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

acrobat

Propaganda (circo contemporáneo)
Australia
Teatro Circo Price - 20.30 horas

AURÉLIA THIERRÉE

El oratorio de Aurelia (teatro visual)
Francia
Teatro Español - 20.30 horas

HISTRIÓN TEATRO

**Del maravilloso mundo de los animales: Los cor-
deros** (teatro)
España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

Domingo, 30 de mayo

PATRICE THIBAUD

Cocorico (teatro gestual)
Francia
Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial-12.30
horas

COMPAÑÍA ROCÍO MOLINA

Cuando las piedras vuelen (danza-flamenco)
España (Andalucía)
Teatros del Canal, Sala Roja - 18 horas

YOUNG VIC/ WIENER FESTWOCHEH/ RÜHR-
FESTSPIELE RECKLINGHAUSEN

Sweet Nothings (teatro)
Reino Unido/ Austria/ Alemania
Teatros del Canal, Sala Verde - 18.30 horas

EASTMAN. DAMIEN JALET, SIDI LARBI
CHERKAOUI & ANTONY GORMLEY

Babel (words) (danza)
Bélgica
Teatro de Madrid - 19 horas

MARICEL ÁLVAREZ Y EMILIO GARCÍA WEHBI

Dolor exquisito (teatro)
Argentina
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz - 20 horas

CHEEK BY JOWL

Macbeth (teatro)
Reino Unido
Naves del Español - Matadero Madrid - 19 horas

acrobat

Propaganda (circo contemporáneo)
Australia
Teatro Circo Price - 19 horas

AURÉLIA THIERRÉE

El oratorio de Aurélia (teatro visual)
Francia
Teatro Español - 19 horas

HISTRIÓN TEATRO

**Del maravilloso mundo de los animales: Los cor-
deros** (teatro)
España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 19.30 horas

TEATRO DELLE ARIETTE
Teatro da mangiare? (teatro)
Italia
Sala Cuarta Pared - 21 horas

Martes, 1 de junio

UTE LEMPER Y MARIO GAS
The Bukowski Project (recital-concierto)
España (Cataluña)
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (teatro gestual)
Francia
Institut Français de Madrid - 20.30 horas

CHEEK BY JOWL
Macbeth (teatro)
Reino Unido
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

HISTRIÓN TEATRO
Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos (teatro)
España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

Miércoles, 2 de junio

UTE LEMPER Y MARIO GAS
The Bukowski Project (recital-concierto)
España (Cataluña)
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

FERNANDA ORAZI
Susana en el agua y con la boca abierta (teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Teatro Pradillo - 20.30 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (teatro gestual)
Francia
Institut Français de Madrid - 20.30 horas

CHEEK BY JOWL
Macbeth (teatro)
Reino Unido
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

GET WELL SOON
Vexations (música)
Alemania
La Casa Encendida - 21 horas

HISTRIÓN TEATRO
Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos (teatro)

España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

Jueves, 3 de junio

UTE LEMPER Y MARIO GAS
The Bukowski Project (recital-concierto)
España (Cataluña)
Teatros del Canal, Sala Roja - 20 horas

ESCUELA DE ÓPERA DE PEKÍN
Al borde del agua (teatro)
China
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

FERNANDA ORAZI
Susana en el agua y con la boca abierta (teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Teatro Pradillo - 20.30 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (teatro gestual)
Francia
Institut Français de Madrid - 20.30 horas

CHEEK BY JOWL
Macbeth (teatro)
Reino Unido
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

MARIANO PENSOTTI
El pasado es un animal grotesco (teatro)
Argentina
Sala Cuarta Pared - 21 horas

THE RUBY SUNS
Fight Softly (música)
Estados Unidos/ Nueva Zelanda
La Casa Encendida - 21 horas

HISTRIÓN TEATRO
Del maravilloso mundo de los animales: Los corderos (teatro)
España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

Viernes, 4 de junio

ESCUELA DE ÓPERA DE PEKÍN
Al borde del agua (teatro)
China
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

P rogramación por orden cronológico

FERNANDA ORAZI

Susana en el agua y con la boca abierta (teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Teatro Pradillo - 20.30 horas

PATRICE THIBAUD

Cocorico (teatro gestual)
Francia
Institut Français de Madrid - 20.30 horas

CHEEK BY JOWL

Macbeth (teatro)
Reino Unido
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

FITZROY PRODUCTIONS - DEBORAH WARNER
FIONA SHAW

The Waste Land de T. S. Eliot (poesía teatro)
Reino Unido
Teatro Español - 20.30 horas y 22 horas

MARIANO PENSOTTI

El pasado es un animal grotesco (teatro)
Argentina
Sala Cuarta Pared - 21 horas

HISTRIÓN TEATRO

**Del maravilloso mundo de los animales: Los cor-
deros** (teatro)
España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

Sábado, 5 de junio

ESCUELA DE ÓPERA DE PEKÍN

Al borde del agua (teatro)
China
Teatros del Canal, Sala Verde - 20.30 horas

FERNANDA ORAZI

Susana en el agua y con la boca abierta (teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Teatro Pradillo - 20.30 horas

CHEEK BY JOWL

Macbeth (teatro)
Reino Unido
Naves del Español - Matadero Madrid - 20.30 horas

FITZROY PRODUCTIONS - DEBORAH WARNER
FIONA SHAW

The Waste Land de T. S. Eliot (poesía-teatro)
Reino Unido
Teatro Español - 20.30 horas y 22 horas

MARIANO PENSOTTI

El pasado es un animal grotesco (teatro)
Argentina
Sala Cuarta Pared - 21 horas

HISTRIÓN TEATRO

**Del maravilloso mundo de los animales: Los cor-
deros** (teatro)
España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 21 horas

PATRICE THIBAUD

Cocorico (teatro gestual)
Francia
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga
Sierra Norte-21 horas

Domingo, 6 de junio

FORCED ENTERTAINMENT

Quizoola! (teatro)
Reino Unido
La Casa Encendida - 18 horas

ESCUELA DE ÓPERA DE PEKÍN

Al borde del agua (teatro)
China
Teatros del Canal, Sala Verde - 18.30 horas

FITZROY PRODUCTIONS - DEBORAH WARNER
FIONA SHAW

The Waste Land de T. S. Eliot (poesía-teatro)
Reino Unido
Teatro Español - 19 horas y 20.30 horas

HISTRIÓN TEATRO

**Del maravilloso mundo de los animales: Los cor-
deros** (teatro)
España (Andalucía)
Teatro Español, Sala pequeña - 19.30 horas

FERNANDA ORAZI

Susana en el agua y con la boca abierta (teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Teatro Pradillo - 20.30 horas

MARIANO PENSOTTI

El pasado es un animal grotesco (teatro)
Argentina
Sala Cuarta Pared - 21 horas

PATRICE THIBAUD

Cocorico (teatro)
Francia
Teatro Salón Cervantes-19 horas

FESTIVAL DE OTOÑO en primavera

l de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en

XXVII FESTIVAL DE
OTOÑO
en primavera

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festiva

DIRECCIONES Y
PRECIOS
VENTA DE
LOCALIDADES

20% de descuento hasta el 30 de abril

Descuentos especiales Carné Joven
hasta 50%

PEEPING TOM 32, *rue Vandenbranden*
Foto: Maarten Vanden Abeele

Direcciones y precios venta de localidades

TEATRO DE LA ABADÍA

Calle Fernández de los Ríos, 42

Cómo llegar

Metro: Quevedo, Canal, San Bernardo, Moncloa, Islas Filipinas

Autobuses: 2, 16, 37, 61 y 202

Parking: Galileo, 26

Precio

20 euros.

Descuentos

50% en las localidades adquiridas con el Carné Joven (hasta 30 años).

Día del espectador (jueves): 15'50 euros.

Tarjeta Abadía/Corral: 14 euros. Tarjeta Abadía/Corral Joven: 10 euros.

Tarjeta Fnac (todos los días menos el jueves): 18 euros.

Menores de 30 años, mayores de 65 años, demandantes de empleo y Abono Transportes Madrid (martes, miércoles, viernes y domingo): 15'50 euros
Convenios Teatro de La Abadía (martes, miércoles y viernes): 13'90 euros para titular y acompañante.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

-En la taquilla del teatro: de martes a sábados de 17 a 21 horas. Domingos de 17 a 20 horas. Teléfono 91 448 16 27. Correo: taquilla@teatroabadia.com

-En la taquilla del Corral de Comedias de miércoles a sábado de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas y domingos de 16.30 a 19.30 horas.

Teléfono: 91 882 22 42

-www.telentrada.com

-Venta telefónica 902 10 12 12

-Oficinas de Caixa Catalunya.

Más información

www.teatroabadia.com

Gestión de audiencias: 91 591 21 51 / 91 448 11 81 (ext. 136). Lunes a viernes de 9:30 a 18:30 horas.

Correo: gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

TEATROS DEL CANAL

Calle Cea Bermúdez, 1

Cómo llegar

Metro: Canal (L2 y L7)

Autobuses: 3, 12, 37, 149

Cafetería-terrace abierta desde las 9 horas hasta finalizar la función, días sin representación de 9 a 17 horas.

Precio

Sala Roja: de 16 a 22 euros.

Sala Verde: de 6 a 18 euros.

Descuentos

50% en las localidades adquiridas con el Carné Joven (hasta 30 años). Sólo aplicable en la compra en taquilla.

25% para mayores de 65 años y grupos a partir de 20 personas.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

-En la taquilla del teatro: de lunes a sábado de 11.30 a 13 y de 17.30 a 21 horas, domingos de 11.30 a 13 y de 17.30 a 20 horas

-www.entradas.com

-Venta telefónica 902 488 488

-Cajeros de Caja Madrid

Más información

www.teatrosdelcanal.org

91 308 99 99

LA CASA ENCENDIDA

Ronda de Valencia, 2

Cómo llegar

Metro: Atocha, Embajadores y Lavapiés.

Cercanías: Embajadores y Atocha.

Autobuses: C, 27, 34, 36 y 41

Parking: Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10

Precio

3 euros.

Venta de entradas

-En la taquilla de La Casa Encendida: anticipada, de 10 a 21:45 horas. Para el mismo día del espectáculo, desde dos horas antes del inicio de la función.

-www.entradas.com

-Venta telefónica 902 488 488

-Cajeros de Caja Madrid.

Más información

www.lacasaencendida.com

Tel. 902 430 322

TEATRO CIRCO PRICE

Ronda de Atocha, 35

Cómo llegar

Metro: Embajadores, Lavapiés y Atocha.

Cercanías: Embajadores y Atocha.

Autobuses: 27, 34, 36, 41, 119 y C2

Aparcamiento propio y vigilado, de uso exclusivo para los espectadores y con horario limitado sujeto al espectáculo. Precio único por coche: 3 euros.

Precio

De 10 a 25 euros.

Descuentos

50% en las localidades adquiridas con el Carné Joven (hasta 30 años).

20% para mayores de 65 años, discapacitados en silla

de ruedas y menores de 14 años.

Precios especiales para grupos: información en el correo audiencias@teatrocircoprince.es o en el teléfono 91 539 19 54.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

-En la taquilla del teatro: de martes a viernes de 16 a 21 horas. Sábados, domingos y festivos desde dos horas antes de la función hasta el inicio de la misma.

-www.entradas.com

-Venta telefónica 902 876 870

-Cajeros de Caja Madrid.

Más información

www.teatrocircoprince.es

Tel. 91 527 98 65 y 010

SALA CUARTA PARED

Calle Ercilla, 17

Cómo llegar

Metro: Embajadores (L3) y Acacias (L5).

Cercanías: Embajadores (C-5).

Autobuses: 27, 34, 36, 41, 60, 78, 116, 118, 119, 148, C, N-12

Precio

12 euros.

Espectáculo *Teatro da mangiare?*: 18 euros.

Descuentos

Carné Joven, estudiantes, socios de la Fnac, Abono Transportes, estudiantes de teatro y danza acreditados, socios de la Coordinadora de Salas Alternativas y Unión de Actores: 8 euros (descuentos no aplicables al espectáculo *Teatro da mangiare?*).

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

En la taquilla del teatro: desde una hora antes de la representación.

Venta anticipada: www.entradas.com y 902 488 488,

www.elcorteingles.es/entradas y 902 400 222

Más información

www.cuartapared.es

Tel. 91 517 23 17

TEATRO ESPAÑOL

Calle Príncipe, 25 (Plaza de Santa Ana)

Cómo llegar

Metro: Sol, Sevilla, Antón Martín.

Autobuses: 3, 5, 6, 9, 15, 20, 26, 32, 51, 52, 53, 57, 65 y 150

Parking: Plaza Santa Ana.

Precio

Sala principal: De 4 a 22 euros. Espectáculo *The*

Waste Land de T.S. Eliot: precio único 22 euros.

Sala pequeña: 16 euros.

Descuentos

25% Día del espectador (martes y miércoles).

25% Grupos a partir de 20 personas. Reservas para grupos en el teléfono 91 360 14 84. Cupo limitado.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

-En las taquillas del Teatro Español y Naves del Español / Matadero Madrid: venta anticipada de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta una hora antes del comienzo de la función.

Lunes taquilla cerrada. Venta para el mismo día: de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el comienzo de la función.

-www.telentrada.com

-Venta telefónica 902 10 12 12

-Cajeros de Caixa Catalunya

Más información

www.esmadrid.com/teatroespanol

Tel: 91 360 14 84

INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

Calle Marqués de la Ensenada, 10

Cómo llegar

Metro: Colón y Alonso Martínez

Autobuses: 5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150

Cercanías Renfe: estación de Recoletos

Parking: Villa de París

Precio

10 euros.

Descuentos

Socios del Institut Français de Madrid, estudiantes, Carné Joven, tercera edad y socios de la Fnac: 8 euros.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

-En la taquilla del Institut Français de Madrid (Marqués de la Ensenada, 12): venta anticipada de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Días de función, desde una hora antes del inicio del espectáculo.

Días de función, desde una hora antes del inicio del espectáculo.

Más información

www.ifmadrid.com

Tel. 91 700 48 00

Direcciones y precios venta de localidades

TEATRO DE MADRID

Avenida de la Ilustración, s/n

Cómo llegar

Metro: Barrio del Pilar.

Autobuses: 67, 83, 124, 128, 130, 134, 147 y N9.

Parking: La Vaguada.

Precio

De 12 a 22 euros.

Descuentos

50% en las localidades del patio de butacas adquiridas con el Carné Joven (hasta 30 años). Sólo aplicable en la compra en taquilla.

Tarjeta Amiga del Teatro de Madrid, mayores de 65 años y Asociación de Profesionales de la Danza: 18 euros.

Grupos a partir de 20 personas: 16 euros.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

-En la taquilla del teatro: de martes a jueves de 17 a 20:30 horas; de viernes a domingo de 11 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el inicio de la función.

-www.entradas.com

-Venta telefónica 902 488 488

Más información

www.teatromadrid.com

Tel. 91 730 17 50 / 91 740 52 74

NAVES DEL ESPAÑOL – MATADERO MADRID

Paseo de la Chopera, 14

Cómo llegar

Metro: Legazpi.

Cercanías: Embajadores

Autobuses: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

Precio

22 euros.

Descuentos

25% Día del espectador (martes y miércoles).

25% Grupos a partir de 20 personas. Reservas para grupos en el teléfono 91 360 14 84. Cupo limitado.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

-En las taquillas del Teatro Español y Naves del Español / Matadero Madrid: venta anticipada de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta una hora antes del comienzo de la función. Lunes taquilla cerrada. Venta para el mismo día: de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el comienzo de la función.

-www.telentrada.com

-Venta telefónica 902 10 12 12

-Cajeros de Caixa Catalunya

Más información

www.mataderomadrid.com

www.esmadrid.com/teatroespanol

Tel. 91 473 09 57

TEATRO PRADILLO

Calle Pradillo, 12

Cómo llegar

Metro: Concha Espina (salida Plaza de Cataluña)

Autobuses: 16, 19, 29 y 52

Parking: calle Marcenado, 34

Precio

12 euros.

Descuentos

50% Carné Eurojoven/26, Carné de estudiante, socios Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid, escuelas de arte dramático y/o danza y carné de socio de Salas Alternativas.

25% Grupos a partir de 10 personas. Reservas para grupos en el teléfono 91 416 90 11. Cupo limitado.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

-En la taquilla del teatro: desde una hora antes de cada representación. Se pueden comprar por anticipado para otras sesiones en este mismo horario.

-www.entradas.com

-Venta telefónica 902 488 488

-Cajeros de Caja Madrid.

Más información

www.teatropradillo.com

Tel. 91 416 90 11

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ALCALÁ DE HENARES

CORRAL DE COMEDIAS

Plaza de Cervantes, 15

Cómo llegar desde Madrid

Cercanías: líneas C-1, C-2, C-7A.

Autobuses: N223 y N22 desde el intercambiador de Avenida de América.

Precio

14 y 18 euros

Descuentos

50% en las localidades adquiridas con el Carné Joven (hasta 30 años).

Mayores de 65, menores de 26, estudiantes y desempleados: 12 y 15 euros.

Grupos a partir de 20 personas: 9 euros.

Tarjeta Abadía/Corral: 9 euros. Tarjeta Abadía/Corral Joven:

7 euros.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

En la taquilla del Corral de Comedias de miércoles a

sábado de 11:30 a 13:30 y de 17 a 20:30 horas y domingos de 16:30 a 19:30 horas. Teléfono: 91 882 22 42.

En la taquilla del Teatro de La Abadía: de martes a sábados de 17 a 21 horas. Domingos de 17 a 20 horas. Teléfono 91 448 16 27.

www.telenrada.com

902 10 12 12

Oficinas de Caixa Catalunya.

Más información

www.corraldealcala.com

91 877 19 50

TEATRO SALÓN CERVANTES

Calle Cervantes 7

Cómo llegar desde Madrid:

Cómo llegar desde Madrid:

Cercanías: líneas C-1, C-2, C-7ª

Autobuses 223, 227, 229 desde el intercambiador de Avenida de América.

Precio

11 euros

Descuentos

25% Carné Joven, mayores de 65 años, estudiantes y grupos.

Venta de entradas

En la taquilla del teatro: de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Domingos y festivos desde dos horas antes del inicio de la función.

www.telenrada.com y 902 10 12 12

Grupos en el teléfono 91 882 24 97

Más información

Tel . 91 882 24 97

LA CABRERA

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES

CARDENAL GONZAGA-SIERRA NORTE

Avenida de la Cabrera, 96

Cómo llegar desde Madrid:

En coche: A-1 Madrid-Burgos (salidas nº 60 y 57).

Autobuses: 190B, 191, 194 y 195 desde el intercambiador de Plaza de Castilla.

Precio

7 euros.

Descuentos

50% mayores de 65 años, titulares del Carné Joven y familias numerosas.

Venta de entradas

Venta diaria:

En la taquilla del teatro desde una hora antes del comienzo de la función.

Anticipada a partir del 7 de abril:

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

Más información

Tel. 91 868 95 30

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Parque Felipe II

Cómo llegar desde Madrid

En vehículo propio: Desde Madrid, autovía A6, salida en el km. 47 a San Lorenzo de El Escorial (ctra. M-600). Como alternativa: autovía A6, salida en el km. 18'5 a Las Rozas-Galapagar-El Escorial (ctra. M-505).

En tren: Cercanías Renfe, línea C-8A (estación de El Escorial). Distancia de la estación al teatro: 1.200 metros (15-20 minutos a pie). Autobuses urbanos desde la estación al teatro (L1 y L2).

En autobús: Líneas 661 y 664 (empresa Herranz), desde el intercambiador de Moncloa. 5 minutos a pie desde la parada en San Lorenzo de El Escorial hasta el teatro.

Precio

Sábado 29 a las 20 horas: 15 euros

Domingo 30 a las 12:30 horas: 6 euros

Descuentos

25% mayores de 65 años, titulares del Carné Joven y familias numerosas.

Venta de entradas

Venta diaria:

En la taquilla del teatro, el mismo día de la función: sábado de 12 a 14 y de 17 a 20 horas. Domingo desde 2 horas antes del inicio de la función.

Venta anticipada

www.entradas.com

902 488 488

Cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

Más información

www.madrid.org

Tel. 91 890 07 07

XXVII FESTIVAL DE
OTOÑO
en primavera

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVII FESTIVAL
DE
OTOÑO

EN PRIMAVERA

2010

EASTMAN *Babel*
Foto: Koen Broos

