

Fátima Miranda
www.fatima-miranda.com

MÚSICA PERFORMANCE

perVERSIONES

País: España | **Idioma:** español, inglés, italiano, portugués y otras lenguas | **Duración aproximada:** 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Idea original, dirección y cantante performer: FÁTIMA MIRANDA **Pianista:** MIGUEL ÁNGEL ALONSO MIRÓN **Fotografías para la escenografía:** CHEMA MADDOZ **Diseño de iluminación:** JOSÉ MANUEL GUERRA **Diseño y confección de vestuario:** MILAGROS GONZÁLEZ ANGULO **Adaptación de las fotografías para vídeo y proyecciones:** STÉPHANE ABOUD **Ingeniero de sonido:** MAR NAVARRO **Consultor de movimientos en escena:** MARCOS GARCÍA BARRERO **Consultor de espacio escénico y construcción de pantalla:** JAVIER LARREINA
- ESTRENO EN MADRID -

“El cosmos sonoro de Fátima Miranda y su utilización de la voz sobrepasan los límites de lo posible. Una experiencia lisérgica, una invitación a la activación de la imaginación y la percepción sensorial”. GUILLERMO ARAZO, EL MUNDO

Fátima Miranda siempre compuso y cantó su obra empleando insólitas técnicas vocales, inventadas o aprendidas de culturas tradicionales de Oriente y Occidente, sobre un registro superior a 4 octavas, empleando la voz como instrumento de viento y de percusión. Con su voz llegó tan lejos que lo extraordinario hoy es llegar tan cerca, cantando como siempre lo hizo y también como nunca, canciones de toda la vida. Todo un reto. El repertorio se ha elegido desde la certeza de lo que a uno le toca o conmueve sin afán de exhaustividad cronológica o temática. Melodías medievales, lamentos, *lieds*, cantos de chamanes o ragas se entrelazan en perfecta armonía con standards de jazz, copla española, canción pop, fado o *chanson*, creando un mapa sin fronteras que se dirige a y emerge de la memoria colectiva. El concierto se estructura en 7 partes o atmósferas, cada una integrada por 3 ó 4 canciones. Contención íntima y extroversión se alternan, armonizando lo cotidiano y lo elevado, hacia un resultado lleno de gracia y sentido. En escena una cantante, un pianista, Miguel Ángel Alonso Mirón, un piano, y puntualmente un lento fundido de imágenes de Chema Madoz, flotando sobre un soporte próximo a los visillos de una alcoba. El título *perVERSIONES*, es una declaración de principios y permite intuir cómo canciones populares o cultas son capaces de aportarnos otra escucha, otro sentir... El estreno mundial de *perVERSIONES* se celebró en enero de 2011 (Teatro Municipal de Guarda-Portugal).

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

La obra de Fátima Miranda, más allá de su cultivado virtuosismo, procede de una lenta y consciente digestión de la vida misma: de sus viajes, sus estudios, la investigación, la equivocación, la contradicción, el juego, el hallazgo, la provocación, el sentido del humor y, por supuesto, de una exigente disciplina, desprovista de rigidez y exhibicionismo. Difuminando las fronteras entre el canto, la poesía, el teatro, la composición, la improvisación y la interpretación, y a partir de un trabajo experimental, Miranda ha desarrollado una serie de técnicas vocales únicas, aclamadas en todo el mundo desde que en el Festival de Otoño de Madrid de 1991, estrenó su primer espectáculo para voz sola *Las Voces de la Voz*. Miguel Ángel Alonso Mirón, pianista riguroso y osado, es el músico perfecto para un concierto en el que el piano no es mero servidor de la voz, sino un instrumento multitímbrico en el que aquél deviene *performer*, en complicidad con Fátima, ofreciéndonos un espectáculo muy serio que destila juego y humor. A la escenografía contribuyen las fotografías creadas *ad hoc* para *perVERSIONES* por Chema Madoz. La colaboración entre estos dos artistas nace de afinidades fundamentales. Ambos inclasificables, ingeniosos e irónicos, amantes de lo sencillo y frágil, llevado al límite de la perfección, siempre al servicio de las ideas. En las obras de Chema y de Fátima lo cotidiano deviene extraordinario, induciéndonos a una visión imaginativa y crítica de la realidad y a niveles de poesía y humor que ofrecen un saludable terreno para la reflexión.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde
31 de mayo a las 20.30 horas

Real Coliseo de Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
14 de mayo a las 20 horas
(versión de cámara)

Con nombre propio

Cantar canciones de toda la vida... *a mi manera*, para mí que me inicié a la música con la improvisación más salvaje, de la que emergió una voz inesperada, me lleva a tratar del concepto de interpretación. Entre las múltiples maneras de entenderla, destacaría dos, una hermenéutica y poética con la que me identifico, que tiene que ver con la idea de traducción y cuya meta es la experiencia, y otra, la mas frecuente, conservadora, mimética y kitsch, no poética, que es simple remedo, refrito o tarjeta postal, cuyo objetivo es el mero entretenimiento, que no me interesa en absoluto.

Las canciones de toda la vida están tan asociadas desde el cine, la Televisión, el teatro, las celebraciones o la estética dominante a situaciones-patrón tan connotadas, que terminan contándonos emociones, que nos parecen propias y que a lo mejor ni hemos vivido. Esto me divierte y me resulta muy interesante.

Trabajar con un pianista procedente del *free* posiblemente hubiera dado resultados más parecidos a los que ya se conocen de mí, y en principio, más seguros, por tratarse de un terreno familiar para mí, en el que se me conoce y aprecia. Lanzarme a lo desconocido ha requerido una actitud interior que me resulta transgresora y mas afín a la idea de **perVERSIONES**. Casarse con Schubert, Satie, Weill, Lou Reed o Amalia Rodrigues, son palabras mayores. Cuando tras una trayectoria coherente de dos décadas crees que tienes muchas cosas claras, celebrar aniversario, abismándote vocal y musicalmente, poniéndote en situación de vértigo y humildad, ha sido y es complejo y me gusta muchísimo.

Como el título **perVERSIONES** sugiere, deseo, aportar a las canciones elegidas otro sabor, otro perfume, otro destino, un devenir distinto, por sonar a uno mismo, a verdad, la verdad de todos, la de cada uno. Mi intención es propiciar en el oyente-espectador un *estado*, una EXPERIENCIA, que de unidad y sentido a este encuentro, que no mezcla, de músicas. ¡Nada más lejos de la *varieté!*

FÁTIMA MIRANDA

Directora

“Este Festival de Otoño en primavera es el XX aniversario de mi presencia en escena. Justo hace 20 años me estrené como artista, cantante solista, en el Festival de Otoño de 1991, dedicado a “Minimalismos”, con mi primer concierto espectáculo para voz sola *Las Voces de la Voz*”

FÁTIMA MIRANDA

Directora

Sobre el escenario

FÁTIMA MIRANDA

Directora, idea original y cantante performer

Fátima Miranda nace en Salamanca y vive en Madrid. Tras finalizar sus estudios de Historia del Arte, se especializa en Arte Contemporáneo y publica dos libros sobre arquitectura y urbanismo. Su interés por las vanguardias le llevan a prestar atención especial a la performance-art, el vídeo-arte y la música minimalista, pero sobre todo a la relación arte-vida y artista-espectador. Guiada por ese hilo conductor y tras conocer al músico Llorenç Barber, encuentro que sería determinante para su evolución artística, fundó con aquél el grupo de improvisación *Taller de Música Mundana*, con el que graba el LP *Concierto para Papel*. Mientras dirige la Fonoteca de la Universidad Complutense de Madrid (1982-1989) simultaneó ambas actividades con estudios de solfeo, saxofón alto y percusión. Muy pronto comenzó a descubrir en su voz un insospechado y precioso potencial que decidió explorar rigurosamente y hasta sus máximas consecuencias.

También con Llorenç Barber crea en los años ochenta el grupo de poesía fonética *Flatus Vocis Trio*, con el que graba el LP *Grosso Modo*.

Desde 1983 viene realizando un trabajo de investigación en torno a la voz y a la música vocal de culturas tradicionales, que le ha llevado a emplear la voz no sólo como fuente sonora del canto y del habla, sino también como instrumento de viento y de percusión instalado en el propio cuerpo, y ello al servicio de la creación de todo un lenguaje musical propio.

En 1985 recibe el *Premio Nacional Cultura y Comunicación* concedido por el Ministerio de Cultura por su libro *La Fonoteca*.

Desde 1983 realiza un trabajo de investigación en torno a la voz y a la música vocal de culturas tradicionales, que le lleva a emplear la voz, no sólo como fuente sonora del canto y del habla, sino también como instrumento de viento y de percusión instalado en el propio cuerpo. Todo ello al servicio de la creación de un lenguaje musical propio.

En 1987-1988 estudia en París con la cantante japonesa Yumi Nara y aprende canto difónico mongol con Tran Quang Hai. A partir de 1987 realiza estudios de música clásica del Norte de la India -canto Dhrupad- con varios miembros de la eminente familia Dagar. Entre 1983 y 1993 estudia *bel canto* con el fin de poder asociar unas y otras técnicas vocales habitualmente consideradas incompatibles. Durante los años noventa crea tres conciertos-performance para voz sola: *Las Voces de La Voz* (1991), *Concierto en Canto* (1995), *ArteSonado* (2000), los tres editados en CD. En 2005 estrena su último espectáculo de gran formato *Cantos Robados*, editado en DVD. En 2007 estrena *MADrid MADrás MADrid!*

En 1996 recibe la prestigiosa beca DAAD, siendo invitada por el *Berliner Künstlerprogramm des Deutscher Akademischer Austauschdienst*, como artista en residencia en la ciudad de Berlín.

En 2009 recibe el II Premio Cura Castillejo a la Propuesta Musical mas desaforada y el IV Premio *Intenazionale Demetrio Stratos* Fátima Miranda ha colaborado entre otros con Llorenç Barber, Robert Ashley, Wolf Vostell, Jean-Claude Eloy, Julio Estrada, Bartolomé Ferrando, Pedro Elías, Stefano Scodanibbio, Bertl Mütter, Rachid Koraiichi, John Rose, Hans Peter Kuhn,, Werner Durand, Mirella Weingarten y Sacha Waltz.

Desde los años noventa su trabajo a solo ha circulado por escenarios y festivales de todo el mundo, tanto en circuitos de música contemporánea como de teatro, performance, videoarte y poesía fonética.

MIGUEL ÁNGEL ALONSO MIRÓN

Pianista y arreglos

Nace en Cáceres y vive en Madrid. Con 10 años es seleccionado para formar parte de la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Allí recibe clases de Irina Shirokij y José de Felipe Arnaiz. Durante su estancia en dicha agrupación participa en la grabación de varios discos y en importantes acontecimientos dentro de la vida musical de nuestro país, como el estreno en España de la Tercera Sinfonía de Leonard Bernstein, o el estreno absoluto de la ópera “Solimán y la Reina de los Pequeños”. Hasta la fecha, ha sido uno de los miembros que más tiempo han permanecido como becarios de esta institución.

Continúa sus estudios musicales en el Conservatorio Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial, teniendo como profesores a Lydia Rendón, Anatoli Povzoun y Graham Jackson, entre otros.

Tras licenciarse en piano con Alexander Kandelaki en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, decide especializarse de manera particular en el acompañamiento de cantantes. Para ello ha recibido clases de profesionales como Alejandro Zabala, Francisco Poyato, Jeff Cohen, Mitsuko Shirai o Alan Branch.

Ha actuado cursos de dirección coral con Harry Christophers; canto gregoriano con Dolores Aguirre y Nino Albarosa; piano solista con Luca Chiantore, Solomon Mikowsky y Mariana Gurkova.

Entre 1999 y 2001 gana la beca para estudios musicales de la Fundación Caja de Badajoz. Es premiado en el Concurso de Lied *Fidela Campiña* 2009 junto a la soprano Amaia Larráyo.

Ha actuado en diferentes puntos de la geografía española, como el Festival Iberia de Hervás (Cáceres), el Festival de La Cueva de Ribadesella (Asturias), o el Festival Are More de Vigo.

Obsesionado con la interpretación escénica del repertorio vocal, en los últimos años ha desarrollado un profundo trabajo en este terreno que le ha llevado a colaborar en distintos proyectos escénicos. Entre ellos destacan su participación como director musical, pianista y narrador en *Los incendiarios* de Max Frisch, dirigido por Jara Valderas, o sus trabajos junto al director de escena Raúl Arbeloa en obras como *A House full of Music* de John Cage; *The Great Learning* de Cornelius Cardew; *Schwanengesang* de Franz Schubert.

Desde el año 2005 es profesor en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

CHEMA MADDOZ

Fotografías para la escenografía

Chema Madoz nace en Madrid. Reconocido fotógrafo español, sus composiciones fotográficas se han caracterizado por descontextualizar objetos cotidianos y recrear un mundo perceptiblemente distinto. Su obra mantiene estrecha relación con el lenguaje escultórico y pictórico por su composición.

Entre los años 1980 y 1983 cursa Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid que simultanea con los estudios de fotografía en el Centro de Enseñanza de la Imagen.

La Real Sociedad Fotográfica de Madrid expone la primera muestra individual del autor, en el año 1985.

A esta exposición le seguirán numerosas muestras colectivas e individuales tanto en España como en otros países. A principios de los años noventa posee ya un lenguaje definido y personal. Su mundo se centra en la presencia insólita y poética de los objetos que selecciona y dispone en escenarios íntimos, contruidos por él mismo, y que fotografía en blanco y negro, extrayendo de ellos una luz y un aliento poético de gran capacidad de seducción para el espectador. En su obra –próxima a la poesía visual, a la pintura y a la escultura-, los objetos, descontextualizados, se trascienden a sí mismos y enseñan algo que una mirada ordinaria ocultan. Metáforas fotográficas, juegos visuales, objetos dispuestos a sorprender y provocar gratamente al espectador, pues tras su apariencia habitual - un guante, un sobre, una cerilla, un bastón, una balanza, una maleta... – revelan una singularidad que nos remite a una asociación inesperada. Toma la mayoría de sus fotografías con luz natural y sólo introduce luz artificial para resaltar algún detalle. Madoz cuestiona la realidad, invita a la observación y la reflexión del espectador, y a descubrir la poesía que emana de cada objeto sometiéndolo a ligeras transformaciones y privándolo de su función habitual, modificando el contexto de su uso y alterando la percepción de la realidad.

En 1988 la Sala Minerva del Circulo de Bellas Artes (Madrid) inaugura su programación de fotografía con una exposición de sus trabajos. Dos años después, en 1990, comienza a desarrollar el concepto de objetos, tema constante en su fotografía hasta la fecha.

En 1991 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía muestra la exposición *Cuatro direcciones: fotografía contemporánea española* que itineró por varios países. Algunas fotografías de Madoz forman parte de esta exposición. En 1993 recibe la Bolsa de Creación Artística de la Fundación Cultural Banesto.

La Editorial Art-Plus de Madrid edita en 1995 su primera monografía: el libro “Chema Madoz (1985 - 1995)”.Tres años más tarde es la Editorial Mestizo, A. C., de Murcia quien le publica un tomo al artista. El libro se titula *Mixtos - Chema Madoz*.

En 1999 el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela muestra la exposición individual de trabajos realizados entre 1996 y 1997. A finales de ese año, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedica la exposición individual *Objetos 1990 - 1999*, que se configura como la primera muestra retrospectiva que este museo dedica a un fotógrafo español en vida.

Recibe los Premios: Premio Kodak España, 1991Premio PhotoEspaña, 2000-Premio Higasikawa. Overseas Photographer. Higasikawa PhotoFestival, Japon, 2000-Premio Nacional de Fotografía, Ministerio de Cultura, España, 2000.

En el 2000 el fotógrafo madrileño recibe el Premio Nacional de Fotografía de España. Ese mismo año la Bial de Houston Fotofest le reconoce como “Autor Destacado”. Su obra sobrepasa nuestras fronteras llegando no solo a la ciudad norteamericana sino también hasta el Chateau d'Eau de Toulouse (Francia).

Los principales museos y colecciones de arte contemporáneo del mundo cuentan con obra suya.

Fátima Miranda

Versión de cámara en Real Coliseo de Carlos III (San Lorenzo de El Escorial):

Idea original, dirección y cantante Performer:
Pianista y arreglos para piano:
Diseño de iluminación:
Diseño y confección de vestuario:
Ingeniero de sonido:

Fátima Miranda
Miguel Ángel Alonso Mirón
José Manuel Guerra
Milagros González Angulo
Mar Navarro

Versión con proyección en los Teatros del Canal:

Idea original, dirección y cantante Performer:
Pianista y arreglos para piano:
Fotografías para escenografía:
Diseño de iluminación:
Diseño y confección de vestuario:
Adaptación de las fotografías para vídeo y proyecciones:
Ingeniero de sonido:
Consultor de movimientos en escena:
Consultor de espacio escénico y construcción de pantalla:

Fátima Miranda
Miguel Ángel Alonso Mirón
Chema Madoz
José Manuel Guerra
Milagros González Angulo
Stéphane Abboud
Mar Navarro
Marcos García Barrero
Javier Larreina

Fátima Miranda

Concierto Para Papel, *Círculo de Bellas Artes*, Madrid
Robert Ashley
Marzo de 1986

Mientras en Madrid escuché un excelente concierto en el Círculo de Bellas Artes, fue realmente una de las experiencias más importantes de la nueva música que he oído en Europa recientemente.

LE MONDE

Jacques Lonchamp
27 de octubre de 1989
Festival d'automne à Paris

Sappho Hiketis nos revela sobre todo un fenómeno vocal: Fátima Miranda (...) evoca los delirios de esta mujer apasionada, en largas curvas que brotan de sus entrañas, con sus temblores, el alarido de la bestia, apoyados sobre un formidable arsenal técnico (...). Esta asombrosa fuerza vocal está acompañada por una bella pieza electroacústica.

EI PAÍS

Andrés F. Rubio
13 de noviembre de 1991
Festival de Otoño, Madrid

"Fátima Miranda interpreta una obra basada en el canto de las ballenas, pero no sólo eso. *Las Voces de la Voz* es un espectáculo para voz sola en el que parece difícil creer que se trate de una voz solamente, ya que a veces se escuchan dobles y triples sonidos. Con un resultado sorprendente, los colores y los timbres de la voz evocan instrumentos de percusión o de viento (...). Hay perfumes que conducen a África, a Japón o a las voces búlgaras, no tanto por la técnica empleada como por el tipo de emociones que se desencadenan (...). El espectáculo está entre lo angelical, lo animal y lo humano".

LA VANGUARDIA,

Mingus B. Formentor
10 de febrero de 1993
Musiques Submergides, Barcelona

"El trabajo vocal de Fátima Miranda fue una de las cimas del ciclo. Técnicas bereberes y tibetanas, dobles emisiones y armónicos, la tradición iniciada por La Monte Young y continuada a través de tan singulares mojonos como Meredith Monk o Diamanda Galas, todo bien amalgamado y personalizado, convierten a Fátima en un verdadero puntal del vanguardismo vocalístico español con altura más que suficiente para exportación mundial".

DIARIO 16

A.C.
5 de septiembre de 1994
La Acción, *Centro de Arte Reina Sofía*, Madrid

Fátima Miranda (...) sorprendió con una impresionante actuación donde hizo gala de un excepcional dominio de la escena y de la voz. Con el mínimo de elementos posibles, su sola presencia en un escenario desnudo, apoyándose en su gran riqueza de matices vocálicos y en un total dominio del cuerpo consiguió mantener en vilo a la audiencia.

LA VERDAD

Gontzal Díez
8 de febrero de 1995
Festival Otros Caminos (Mestizo), Murcia

Todo un espectáculo de técnica y funambulismo vocal que recupera la memoria. (...) Espeluznante, conmovedor, sísmico... un espectáculo de voz y raíz. De Fátima Miranda dicen que habla el lenguaje de los pájaros, pero ella también conoce el dialecto del fuego y el pregón del viento, del tiempo pasado y el porvenir. En su voz están abarcados los idiomas antiguos, los mitos sonoros, las fábulas de sonidos olvidados. ¿Poesía fonética, ruido original, Babel sin caos?

EL MUNDO

Guillermo Arazo,
10 de mayo de 2002

Fátima Miranda (...) una de las propuestas artísticas más osadas (...) una trayectoria tan íntima como coherente (...). Diva compulsiva y lúcida (...), el cosmos sonoro de Fátima Miranda y su utilización de la voz sobrepasan los límites de lo posible (...). Una experiencia lisérgica, una invitación a la activación de la imaginación y la percepción sensorial. Y todo de forma legal, que tiene su mérito".

LA NUEVA ESPAÑA

J.C.G.
31 de septiembre de 2002

Un memorable concierto, una clase magistral (...). La maestría vocal de la artista salmantina está indisolublemente engarzada con la fuerza de su presencia física y sus gestos. Y el conjunto es capaz de impactar en el espectador y llevarlo en segundos del lirismo extremo al colmo de lo cómico o lo bufo (...). *Diapasión* una hipnótica y bellísima nana (...). *Entre Nosotros*, cantar de ballenas apenas humano por los inverosímiles sobreagudos (...). El sobreco-gimimiento se convierte en sonrisa y sube a risa e incluso a carcajada con *Asaeteada* y *Tala Tala que Tala Tala, ¿qué Tai?* (...). La gente lo disfrutó y rió con ganas (...). *El Principio del Fin*, un alarde de virtuosismo que no hay *rapper* que lo iguale".