

XXIX
FESTIVAL DE OTOÑO
EN PRIMAVERA

**del 9 de mayo
al 3 de junio
de 2012**

AVANCE
XXIX FESTIVAL DE OTOÑO
EN PRIMAVERA

ÍNDICE XXIX festival de otoño en primavera

06

08

10

12

147

151

159

ÍNDICE DE ESPECTÁCULOS

ÍNDICE DE COMPAÑÍAS

INTRODUCCIÓN

ESPECTÁCULOS

PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS ESCÉNICOS

PROGRAMACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO

DIRECCIONES Y PRECIOS VENTA DE LOCALIDADES

Foto: Pablo Nieto Ruidavets

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

Índice por espectáculos

ALEMANIA, de Ignacio Amestoy - <i>Mariano de Paco Serrano</i>	15
CAN WE TALK ABOUT THIS? (¿PODEMOS HABLAR SOBRE ESTO?) - <i>DV8 Physical Theatre</i>	21
COMA, de Pierre Guyotat - <i>Patrice Chéreau</i>	29
DIE SIEL VAN DIE MIER (EL ALMA DE LAS TERMITAS), de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam - <i>LOD / music theatre</i>	35
ENTITLED (TITULADO / AUTORIZADO) <i>Quarantine</i>	41
INSOMNIO - <i>PLAYGROUND / Xavier Bobés</i>	47
JUR en concierto - <i>Cridacompany</i>	53
LA VIDA CRÓNICA - <i>Odin Teatret</i>	59
LAS CRIADAS, de Jean Genet - <i>Pablo Messiez</i>	65
LE CHEMIN SOLITAIRE (EL CAMINO SOLITARIO), de Arthur Schnitzler - <i>tg STAN</i>	71
LE MARIAGE (EL CASAMIENTO), de Nicolai Gogol - <i>Comédie Française</i>	77
MARINAI, PROFETI E BALENE (MARINEROS, PROFETAS Y BALLENAS) - <i>Vinicio Capossela</i>	83
MÚSICA EN LA AZOTEA - <i>Nothing Places, Jose Domingo y L.A.B. (Latigazo, Azote y Bofetón)</i>	89
OJO - <i>Compañía Antonio Ruz</i>	91
PIANO TALK SHOW - <i>Chilly Gonzales</i>	97
PLAYING CARDS 1: SPADES (JUEGO DE CARTAS 1: PICAS) - <i>EX MACHINA / ROBERT LEPAGE</i>	103
SE UMA JANELA SE ABRISSE (SI UNA VENTANA SE ABRIESE) - <i>Mundo Perfeito / Tiago Rodrigues</i>	109
STILL STANDING YOU (TODAVÍA SOPORTÁNDOTE) - <i>CAMPO / Pieter Ampe & Guilherme Garrido</i>	115
STOCOS - <i>Muriel Romero y Pablo Palacio</i>	121
TALA, de Thomas Bernhard - <i>Juan Navarro y Gonzalo Cunill</i>	127
THE MASTER AND MARGARITA (EL MAESTRO Y MARGARITA), de Mijaíl Bulgákov - <i>Complicite</i>	133
THE SUIT (EL TRAJE), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon - <i>Théâtre des Bouffes du Nord</i>	139

Foto: Tim Wouters

XXIX
festival
de otoño
en primavera

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

Índice por compañías

CAMPO / PIETER AMPE & GUILHERME GARRIDO <i>Still Standing You (Todavía soportándote)</i>	115
CHILLY GONZALES <i>Piano Talk Show</i>	97
COMÉDIE FRANÇAISE <i>Le Mariage (El casamiento)</i> , de Nicolaï Gogol	77
COMPAÑÍA ANTONIO RUZ <i>OJO</i>	91
COMPLICITE <i>The Master and Margarita (El maestro y Margarita)</i> , de Mijaíl Bulgákov	133
CRIDACOMPANY <i>JUR en concierto</i>	53
EX MACHINA / ROBERT LEPAGE <i>Playing Cards 1: SPADES (Juego de cartas 1: PICAS)</i>	103
DV8 Physical Theatre <i>Can We Talk About This? (¿Podemos hablar sobre esto?)</i>	21
JUAN NAVARRO Y GONZALO CUNILL <i>Tala</i> , de Thomas Bernhard	127
LOD I music theatre <i>Die Siel Van Die Mier (El alma de las termitas)</i> , de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam	35
MARIANO DE PACO SERRANO <i>Alemania</i> , de Ignacio Amestoy	15
MUNDO PERFEITO / TIAGO RODRIGUES <i>Se uma janela se abrisse (Si una ventana se abriese)</i>	109
MURIEL ROMERO Y PABLO PALACIO <i>Stocos</i>	121
NOTHING PACES, JOSE DOMINGO y L.A.B. (LATIGAZO, AZOTE Y BOFETÓN) <i>Música en la azotea</i>	89
ODIN TEATRET <i>La vida crónica</i>	59
PABLO MESSIEZ <i>Las criadas</i> , de Jean Genet	65
PATRICE CHÉREAU <i>Coma</i> , de Pierre Guyotat	29
PLAYGROUND / XAVIER BOBÉS <i>Insomnio</i>	47
QUARANTINE <i>Entitled (Titulado / Autorizado)</i>	41
tg STAN <i>Le Chemin solitaire (El camino solitario)</i> , de Arthur Schnitzler	71
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD <i>The Suit (El traje)</i> , de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon	139
VINICIO CAPOSSELA <i>Marinai, Profeti e Balene (Marineros, profetas y ballenas)</i>	83

XXIX festival de otoño en primavera

Foto: Elettra Dallimore Mallaby

Introducción

El XXIX 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 9 de mayo al 3 de junio. Participan 24 compañías invitadas con espectáculos de teatro, danza y música.

24 espectáculos

Teatro: 10
Teatro físico: 1
Teatro musical: 2
Teatro de objetos: 1
Lectura: 1
Danza: 3
Música: 6

81 funciones

Teatro: 40
Teatro físico: 4
Teatro musical: 11
Teatro de objetos: 8
Lectura: 3
Danza: 8
Música: 7

24 estrenos

Estrenos absolutos: 6
Estrenos en España: 11
Estrenos en Madrid: 7

9 espectáculos españoles

2 espectáculos de Cataluña,
4 espectáculos de la Comunidad de Madrid y
3 grupos de música nacionales de diversas procedencias.

15 espectáculos internacionales

4 de Francia, 3 de Reino Unido, 3 de Bélgica, 1 de Portugal, 1 de Italia, 1 de Canadá, 1 espectáculo procedente de Francia y España y otro coproducido por Dinamarca, España y Polonia.

El XXIX Festival de Otoño en primavera se celebra en 7 teatros de la capital y 4 espacios de otros municipios de la Comunidad de Madrid:

Teatro de La Abadía, Teatros del Canal, La Casa Encendida, Teatro Circo Price, Sala Cuarta Pared, Centro Cultural Paco Rabal – Palomeras Bajas y Teatro Pradillo.

Corral de Comedias (Alcalá de Henares), Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga-Sierra Norte (La Cabrera), Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles) y Real Coliseo de Carlos III (San Lorenzo de El Escorial).

XXIX
festival
de otoño
en primavera

Foto: Oliver Manzi

XXIX
festival
de otoño
en primavera

Espectáculos

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

Foto: David de Loaysa

ALEMANIA, de Ignacio Amestoy

Mariano de Paco Serrano

<http://marianodepacoserrano.blogspot.com>

TEATRO

País: España (Comunidad de Madrid) | Idioma: Español | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2011

Texto: IGNACIO AMESTOY Escenografía: DAVID DE LOAYSA Iluminación: PEDRO YAGÜE Sonido: JAVIER ALMELA Vestuario: MAKING THINGS
 Ayudante de dirección: JAVIER ORTIZ Regiduría: FRANCESC GALCERÁN Diseño gráfico: PUNTO Y MÁS Producción ejecutiva: FRANCESC GALCERÁN Dirección: MARIANO DE PACO SERRANO Reparto: JUAN CALOT y OLALLA ESCRIBANO

ESTRENO EN MADRID

“Mujeres que se desvelan contra un destino escrito por el hombre; mujeres que se estrellan contra el amor porque el amor las estrella contra su independencia y su valía profesional: el amor disfrazado de dominación”. JAVIER VILLÁN, EL MUNDO (11/10/2011).

En palabras de su autor, Ignacio Amestoy, “la obra *Alemania* quiere ser un espejo de esta realidad que vivimos, golpeada por la crisis económica, que es también una crisis de valores”. Una arquitecta joven y brillante, Marta, y un arquitecto veterano e ilustre, Vicente, son los protagonistas de una historia dramática en lo profesional y en lo personal. La burbuja inmobiliaria ha hundido el estudio de arquitectura que comparten, lo que no es ahora un caso excepcional. Al mismo tiempo, una relación sostenida en la mentira les precipitará al abismo del desamor. Marta, mujer de hoy, hecha a sí misma, profesional de valía, encontrará en un trabajo lejano una nueva vida. Sin duda, saldrá adelante. A Vicente le quedará el refugiarse en la inocencia que ha ido dejando que se le escapara entre los dedos. ¿Será capaz de recuperarla? Como el Ave Fénix, Vicente y Marta, han de renacer de sus cenizas. “Nos está pasando”, concluye Amestoy.

Alemania, de Ignacio Amestoy, fue ganadora del Premio Ciudad de Palencia en 2011.

► Sobre la Compañía

Ignacio Amestoy Eguiguren (Bilbao, 1947), autor de *Alemania*, pertenece a la promoción de autores que se han encuadrado en la Generación de la Transición. Ha sido director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la que fue profesor titular de Literatura Dramática. Estudió actuación y dirección en el Teatro Estudio de Madrid (TEM). Tras ejercer la dirección y la dramaturgia en el teatro independiente y universitario, escribe sus primeras piezas teatrales. Con veinte obras estrenadas, es Premio Nacional de Literatura Dramática de 2002 por *Cierra bien la puerta* y ha recibido en dos ocasiones el premio Lope de Vega, por *Ederra* en 1981 y por *Chocolate para desayunar* en 2001.

Por su parte, Mariano de Paco Serrano se encarga de la dirección de *Alemania*. Fue gerente del Festival de Teatro Clásico de Almagro entre 2003 y 2007 y director de la Feria de Artes Escénicas de Madrid entre 2008 y 2011. Ha sido finalista del Premio Valle-Inclán de Teatro en 2009, por su dirección de *La fierecilla domada*, de William Shakespeare, y en 2011, por *El galán fantasma*, de Calderón de la Barca. Entre otros galardones, se ha alzado con el Premio José Luis Alonso 2005 de la Asociación de Directores de Escena de España por *Danny y Roberta, una danza apache*, de John Patrick Shanley. Entre sus últimos trabajos se citan *La Celestina*, de Fernando de Rojas (2011); *Shitz*, de Hanoch Levin; *Felices 30*, de Eduardo Galán; *Raccord*, de Rodolf; *Un buen día*, de Dennis Lumborg; *La Señorita de Trevélez*, de Carlos Arniches y *En la ardiente oscuridad*, de Antonio Buero Vallejo.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de La Abadía
Sala José Luis Alonso

30 y 31 de mayo a las 20 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

ALEMANIA, de Ignacio Amestoy

Foto: David de Loays

Con nombre propio

“Con la puesta en escena de *Alemania* inicio una historia de agradecimiento. Agradecimiento a Ignacio Amestoy, magnífico dramaturgo español contemporáneo y poco representado. Agradecimiento a Javier Villán, poeta, crítico y amigo, que me permitió conocer este texto y llegar a dirigirlo. Agradecimiento a Ariel Goldemberg por su confianza, y al Festival de Otoño en primavera de la Comunidad de Madrid. Y, cómo no, agradecimiento al maestro José Luis Gómez, referente, hombre de teatro y de palabra. Sueño con “abrir el telón” de la sala José Luis Alonso del Teatro de La Abadía con esta puesta en escena. Quizá siempre lo haya soñado. En palabras capturadas de Amestoy, *Alemania* es “espejo”, “realidad”, “crisis”, “hundimiento” y “mentira”, “abismo” y “desamor”, ¿“renacimiento”? Una de las cosas por las que tanto me gusta esta obra es porque no se bien cómo acaba. Porque quizá acabe de manera diferente en cada una de sus representaciones. Como director que soy, me siento en mi silla incómoda y contemplo un final cada vez diferente, mejor y peor. Un clima extraño que se extiende por la sala y me hace volver a reflexionar sobre la aguda audacia de un autor que ha sabido dejar la duda en suspensión, y en el trabajo de dos actores de gran talento, Juan Calot y Olalla Escribano (veterania, juventud y talento tienen también Vicente y Marta, sus “otros yo” de la escena) que han conseguido, con finura y aplomo, plasmar en teatro, en palabras y gestos, esta historia de cruda realidad, de huida obligada y de superación. Y es entonces cuando me enfrento a mi limitación, y al anatema de la duda, y disfruto con ella, por ella y para ella. Siempre he entendido el teatro como la comunión del texto dramático y el trabajo de los actores. Incido en ello, y también en lo imprescindible del trabajo de David de Loaysa (mi escenógrafo), el de Pedro Yagüe y el de Javier Almela. Gracias una vez más, también a todos ellos, por su impecable trabajo. Y al Premio Ciudad de Palencia de Teatro que, como pocos y contra la adversidad, sigue remando y avanzando”.

MARIANO DE PACO SERRANO
Director

Sobre el escenario

IGNACIO AMESTOY
Autor

Ignacio Amestoy Eguiguren (Bilbao, 1947) pertenece a la promoción de autores que se han encuadrado en la Generación de la Transición. Ha sido Director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la que fue Profesor Titular de Literatura Dramática. Estudió actuación y dirección en el Teatro Estudio de Madrid (TEM). Tras ejercer la dirección y la dramaturgia en el teatro independiente y universitario, escribe sus primeras piezas teatrales.

Con veinte obras estrenadas, es Premio Nacional de Literatura Dramática de 2002 por *Cierra bien la puerta* y ha recibido en dos ocasiones el premio Lope de Vega, por *Ederra*, en 1981, y por *Chocolate para desayunar*, veinte años después, en 2001. Además, entre otros galardones obtenidos, figuran el Aguilar (1980) por *Mañana, aquí, a la misma hora*, su primera obra; el Cau Ferrat, del Festival de Sitges (1986), y el Ercilla (1986), ambos por *Doña Elvira, imagínate Euskadi*.

Una buena parte de su creación dramática ha tenido como motivo la

problemática vasca. De su colaboración con los grupos Geroa y Gasteiz surgieron obras como *Doña Elvira, imagínate Euskadi*; *Durango, un sueño. 1439*; *Betizu. El toro rojo*; *Gernika, un grito, 1937*; *Pasionaria. ¡No pasarán!* –dirigida por Salvador Távora– y *La Zorra Ilustrada. Samaniego en el Madrid de Carlos III*.

MARIANO DE PACO SERRANO
Dirección

Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Murcia, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Literatura Española en esa misma universidad. Cursó sus estudios de doctorado en el Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Fue gerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro entre 2003 y 2007 y director de la Feria de Artes Escénicas de Madrid MADferia entre 2008 y 2011. Fue finalista del Premio Valle-Inclán de Teatro en 2009 por su dirección de *La fierecilla domada*, de William Shakespeare. Entre los galardones que ha obtenido a lo largo de su carrera se citan el Premio Clásicos TV Castilla-La Mancha; el Premio Radio Surco de dirección en 2007, junto a Ana Zamora, o el Premio José Luis Alonso (2005) de la Asociación de Directores de Escena de España, por *Danny y Roberta, una danza apache*, de John Patrick Shanley.

Entre sus últimos trabajos destacan: *La Celestina*, de Fernando de Rojas (2011); *Shitz*, de Hanoch Levin; *Felices 30*, de Eduardo Galán; *Raccord*, de Rodolf Sirera; *La fierecilla domada*, de William Shakespeare; *Madrid: escaparate de las artes*; *Un buen día*, de Dennis Lumborg; *Los Intereses creados*, de Jacinto Benavente; *11 Miradas*, de Tomás Afán (Premio Palencia de Teatro en 2005); *La Señorita de Trevélez*, de Carlos Arniches, y *En la ardiente oscuridad*, de Antonio Buero Vallejo.

DAVID DE LOAYSA
Escenografía

Ha sido escenógrafo e iluminador en *Shitz*, de Hanoch Levin; *Los toros a escena*, y *Felices 30*, de Eduardo Galán, las tres piezas dirigidas por Mariano de Paco Serrano. Fue el escenógrafo de: *La fierecilla domada*, de William Shakespeare; *Madrid: escaparate de las artes, en la ciudad de Berlín*; *La Boda*, de Carmen Resino, y *Madrid sesión continua: escaparate de las artes*, las cuatro, de nuevo, bajo la batuta de Mariano de Paco Serrano; y *¿Dónde estás Ulalume, dónde estás?*, de Alfonso Sastre, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Fue ayudante de dirección en *El león en invierno*, de James Goldman, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, y escenógrafo, figurinista e iluminador en *11 Miradas*, de Tomás Afán, que bajo la dirección de Mariano de Paco Serrano se alzó con el Premio Ciudad de Palencia al mejor texto teatral en 2007. Fue escenógrafo y figurinista de *En la ardiente oscuridad*, de Antonio Buero Vallejo, y escenógrafo en *Mala Sangre*, de David Plana, de David Plana, ambas obras dirigidas por Mariano de Paco Serrano. Fue además figurinista en *El Avaro*, de Molière, de la compañía de teatro La Buena Letra.

ALEMANIA, de Ignacio Amestoy

PEDRO YAGÜE
Iluminación

Fue director técnico del Teatro de La Abadía y, entre 1996 y 2001, formó parte del equipo técnico del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Ha sido técnico de iluminación en montajes y giras con directores de la talla de Gerardo Malla, Ricard Reguant, John Strasberg, César Oliva, Joseph María Flotats, José Carlos Plaza y Jaime Chávarri. Ha realizado diseños de iluminación para los directores Mariano de Paco Serrano, César Oliva, José Antonio Aliaga, Dean Zayas, José Félix Gómez, César Oliva Bernal y César Bernad. Obtuvo el Premio Max en 2010 al mejor diseño de iluminación por el espectáculo *Urtain*, del Centro Dramático Nacional. En 2011 fue finalista del Premio Max al mejor diseño de iluminación por el espectáculo *Nubes*, de la compañía Aracaladanza.

JAVIER ALMELA
Sonido

Ha sido técnico de audiovisuales en gira con *Fin de partida, obra* dirigida por Krystian Lupa, y *Si, pero no lo soy*, dirigida por Alfredo Sanzol. Fue coordinador técnico en el Festival VEO de Valencia, técnico jefe de audiovisuales en el Teatro de la Abadía, técnico de sonido del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y su coordinador técnico en las seis últimas ediciones. Ha girado con las producciones del director José Luis Gómez: *Play Strindberg, Informe para una academia, El Rey se muere, Mesías, Azaña, una pasión española, Memoria de un olvido y Baraja del rey don Pedro*. Fue técnico de sonido en gira con: *El lector por horas, Caos, Yo fui actor cuando Franco y Los Melindres de Belisa*.

Ha sido responsable del diseño de sonido y las mezclas en las siguientes piezas del director Mariano de Paco Serrano: *Obsession Street, Para Bellum, La fierecilla domada, La señorita de Trevélez, En la ardiente oscuridad, Dani & Roberta y Mala Sangre*. También en *Terrorismo*, dirigida por Carlos Aladro; *Sobre Horacios y Curiaios*, dirigida por H. Gené y Premio Max al mejor espectáculo teatral en 2005, o *Memoria de un Olvido*, dirigida por José Luis Gómez, entre otras.

JUAN CALOT
Actor

Juan Calot atestigua un consolidado recorrido sobre las tablas, especialmente, en el teatro clásico español, interpretando piezas como *El mágico prodigioso, La hija del aire, No hay burlas con el amor, La dama duende, El caballero de Olmedo...* A lo largo de su carrera ha trabajado con prestigiosos directores como José Luis Alonso, Lluís Pasqual, Fernán-Gómez, José Tamayo, Mario Gas, Josefina Molina o Guillermo Heras, entre muchos otros.

Entre sus trabajos se citan también *La Celestina, El galán fantasma, Maniobras, La muerte de un viajante, Retorno al hogar, La gata sobre el tejado de zinc, El misántropo, El cementerio de automóviles, Llama un inspector, Julio César, Un marido de ida y vuelta, La decente, Casa de muñecas...* En el cine, actúa para directores como Garci en *Sesión Continua, El abuelo y Tiovivo 1950*; Miguel Bardem en *Incautos*; Albert

Boadella en *Buen viaje excelencia*, o Daniel Cebrián en *Cascabel*.

En la televisión, ha protagonizado exitosas series como *Brigada Central*, de Pedro Masó; *Historias del Otro Lado*, de Garci, o *Una mujer para toda la vida*, de Ripol. Ha participado además en *Hospital Central, El comisario, Lobos, Aquí no hay quien viva, Policías, Cuéntame o Segunda enseñanza*.

OLALLA ESCRIBANO
Actriz

Actualmente, encabeza el cartel de *La Celestina*, de Fernando de Rojas, dirigida por Mariano de Paco Serrano, y de *Maniobras*, de Eduardo Galán, bajo la batuta del mismo director. En el teatro, ha trabajado también en *Obsession Street*, dirigida por Mariano de Paco Serrano y nominada en 2010 al Mejor Espectáculo Revelación; *Felices 30*, de Eduardo Galán; *En la ardiente oscuridad*, de Buero Vallejo, dirigida por Mariano de Paco Serrano; *Las cosas son menos complicadas de lo que parecen*, representada en la Sala Área Tangent, y *Sombras de Poe*, dirigida por Paco Vidal. Con la compañía Tamir ha trabajado ya en una versión de *La Celestina* y en la obra *Amadeus*, por la que obtuvo el Premio a la Mejor Actriz Secundaria en el Festival de Teatro Mora de Navalcarnero.

En su paso por la televisión, destacan sus interpretaciones como protagonista en *La Lola* y apariciones en otras series de éxito como *Hospital Central, Mar Rojo, Vent Del Pla, El Comisario, Los 80, Así éramos, 10 Abogados y Policías*. En cine, ha actuado en películas como *Ramírez*, de Albert Cos; *Serrallonga, de Esteve Rovira; Després De La Pluja*, de Agustín de Villaronga; *Salvador (Puig Antich)*, de Manuel Hueriga; *Versus*, de Iago de Soto; *Nudos*, de Lluís María Güell, e *Insomnio de una noche de verano*, de Aitor Gueizca.

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Texto **Ignacio Amestoy**
 Escenografía **David de Loaysa**
 Iluminación **Pedro Yagüe**
 Sonido **Javier Almela**
 Vestuario **Making Things**

Ayudante de dirección **Javier Ortiz**
 Regiduría **Francesc Galcerán**
 Diseño gráfico **Punto y Más**
 Producción ejecutiva **Francesc Galcerán**

Dirección **Mariano de Paco Serrano**

Reperto **Juan Calot y Olalla Escribano**

LA CRÍTICA

EL MUNDO. Javier Villán. 11/10/2011

“La hora de Ignacio Amestoy”

Es su momento. El autor vasco ha tenido ya muchos momentos. Pero ese instante preciso que empieza a parecer irreversible se manifiesta en estos últimos días; y con razonable sensación de eternidad. Hace unos días en la Fundación March y el viernes en el Teatro Principal de Palencia. Y en ambas ocasiones Alemania de por medio. Alemania, genocidio y Guernica; Alemania tierra de promisión. Amestoy es un autor que tiene del teatro un cuerpo teórico muy elaborado. De eso habló en la March y Ainhoa Amestoy y Eloy Azorín hicieron una dramatización de *El chófer del teniente general Von Ristofhen toma decisiones*, pequeña obra apéndice de *Guernica, un grito: 1937*. Eloy Azorín muy alemán: Ainhoa, muy madre; enloquecida, con los restos carbonizados de su hijo en una maleta. Ecos del más atroz esperpento: Valle en el corazón.

En el Teatro Principal de Palencia, otra Alemania; la de la inmigración con algún chispazo también sobre el nazismo. *Alemania* fue ganadora del Premio Ciudad de Palencia del año pasado; un texto de personajes confrontados en un durísimo antagonismo. Soberbia la interpretación de Olalla Escribano y soberbio Juan Calot; la pasión traicionada y el cinismo del cazador: palabras como puñales. Estos personajes adquieren todo su sentido en el montaje de Mariano de Paco Serrano que, cada vez más, se descubre como un excelente director de actores y como impulsor de estados emocionales. Un gran texto revela su grandeza sobre el escenario. A ello contribuye un audaz espacio escénico de David de Loaysa, iluminado por él mismo. Un suelo de arena, un estudio de diseño, que revela el fondo telúrico del odio, la naturaleza selvática de la confrontación; el animalario de Ana y de Vicente.

El montaje potencia el trasfondo brutal de una relación destruida por la impostura y mete el bisturí en el fracaso y los rencores, dentro de una circunstancia histórica de ida y vuelta: la arquitectura volverá a Alemania donde su padre emigró de albañil. La iluminación de David Loaysa aporta un matiz narrativo que define tiempos y estados de ánimo y da sentido a la película *Hatari* que en el texto parecía sólo ilustrativa y en el montaje es capital.

Instinto depredador de Vicente (Calot), que vampiriza las ideas de su compañera; insumisión de Marta (Escribano), que reabre otras heridas. Amestoy es un potente creador de personajes femeninos. La importancia de la mujer en su obra es determinante. Mujeres que se rebelan contra un destino escrito por el hombre; mujeres que se estrellan contra el amor porque el amor las estrella contra su independencia y su valía profesional: el amor disfrazado de dominación.

Foto: Oliver Manzi

CAN WE TALK ABOUT THIS? ¿PODEMOS HABLAR SOBRE ESTO?

DV8 Physical Theatre

www.dv8.co.uk

TEATRO FÍSICO

País: Reino Unido | **Idioma:** Inglés (con subtítulos en Español) | **Duración aproximada:** 1 hora y 20 minutos (sin intermedio) | **Año de producción:** 2011

Concepción y dirección: LLOYD NEWSON Intérpretes: JOY CONSTANTINIDES, LEE DAVERN, KIM-JOMI FISCHER, ERMIRA GORO, HANNES LANGOLF, SAMIR M'KIRECH, CHRISTINA MAY, SEETA PATEL, ANWAR RUSSELL, IRA MANDELA SIOBHAN Asistente de dirección: ELIZABETH MISCHLER Escenografía y vestuario: ANNA FLEISCHLE Diseño de iluminación: BEKY STODDART Video artista: TIM REID Coreografía: LLOYD NEWSON e INTÉRPRETES Asistentes coreográficos: ERMIRA GORO, HANNES LANGOLF, IRA MANDELA SIOBHAN Director de producción: JAMIE MAISEY Director técnico: TOM PATTULLO Escenario: MATT DAVIS Sonido: EAMON WALSH Operador de luces: BEN DODDS Programador y operador de vídeo: KATHLEEN POWELL Construcción de decorado: ROCKET SCENERY

ESTRENO EN MADRID

“Asegúrate de que estás allí para verla y escucharla. Es una experiencia excepcional”. JILL SYKES, SYDNEY MORNING HERALD (25/08/2011).

Políticas multiculturales, libertad de expresión y censura. Tales son las preocupaciones que el coreógrafo y director Lloyd Newson muestra sobre las tablas con *Can We Talk About This?*, la última producción de la siempre brillante compañía de teatro físico DV8. Con una fuerza arrolladora y una técnica impecable, los actores-bailarines rebotan, se empujan, ruedan y caminan los unos alrededor de los otros, pero jamás osan mirarse a los ojos. Newson argumenta apasionadamente sobre las contradicciones de la integración del Islam en Occidente, en un controvertido montaje de urgentes ideas, con el que DV8 cruza las fronteras de la danza, el sonido y el drama documental para abordar sin pelos en la lengua el tema de la multiculturalidad. Tildada como “la última y más potente provocación del coreógrafo”, según el periódico The Australian, o como “uno de los trabajos más importantes de nuestra época” según Time Out, *Can We Talk About This?* ha sido calurosamente aclamada por el público y la crítica tras su estreno mundial en Sydney el pasado verano y su paso por países como China, Francia, Italia, Austria, Alemania y Reino Unido. Newson hilvana su discurso a partir de testimonios reales extraídos de entrevistas e investigaciones realizadas por la compañía entre destacadas figuras del espectro religioso, político, cultural y social, incluyendo parlamentarios, escritores y periodistas de reconocido prestigio, amén de cualquiera que tuviera algo valioso que decir acerca de la multiculturalidad, tomando como punto de partida la situación que actualmente viven Gran Bretaña y el resto de los países europeos. *Can We Talk About This?* planea así sobre las quemaduras de *Los versos satánicos* de Salman Rushdie, el asesinato del director de cine Theo Van Gogh o la controversia generada por las viñetas sobre Mahoma publicadas en 2005 por un periódico danés, para poner de relieve cómo estos hechos han tenido una gran influencia en las políticas multiculturales, la censura artística y la libertad de prensa, en ocasiones, con ambiguos resultados que son socialmente aceptados en nombre de una mal entendida multiculturalidad. Y es que, en definitiva, tal y como apuntara la publicación especializada Time Out, el montaje de Newson no es más que “una invitación al debate y un firme recordatorio de su necesidad”.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

El trabajo de DV8 Physical Theatre, compañía nacida de la mano del bailarín y coreógrafo Lloyd Newson en el año 1986, consiste en tomar riesgos, tanto estéticos como físicos, rompiendo las barreras entre la danza y el teatro, lidiando con las políticas personales y, por encima de todo, comunicando ideas y sentimientos con una refinada claridad y sin pomposas pretensiones. La formación está decidida a ser radical, pero resulta también accesible, y busca en todo momento trasladar su trabajo a un público tan amplio como sea posible. La reputación de DV8 se basa en la superación de sus propias fronteras y en la constante revisión de los roles y las relaciones de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Su política artística pone de relieve la importancia de desafiar las ideas preconcebidas sobre lo que la danza puede, y debe, abordar. Su rompedora trayectoria ha convertido a DV8 Physical Theatre en una de las compañías más imprescindibles de la danza contemporánea de nuestro tiempo, no solo en su país, el Reino Unido, sino también a nivel mundial. La formación es además conocida por haber incorporado bailarines con discapacidad a sus representaciones, por ejemplo, en su último trabajo *The Cost of Living*. En los últimos cinco años, ha sido galardonada con una quincena de premios de gran prestigio internacional por sus trabajos tanto escénicos como cinematográficos, entre ellos, los reputados Prix Italia y el Rose d'Or. Hasta la fecha, ha puesto en pie un total de cinco películas para televisión y 17 piezas dancísticas internacionalmente aplaudidas.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

31 de mayo, 1 y 2 de junio a las 20 horas
3 de junio a las 18 horas

CAN WE TALK ABOUT THIS? ¿PODEMOS HABLAR SOBRE ESTO?

CAN WE TALK ABOUT THIS? ¿PODEMOS HABLAR SOBRE ESTO?

Foto: Matt Nett

Con nombre propio

Can We Talk About This? es un trabajo de *verbatim theatre* (término acuñado en el Reino Unido para definir un tipo de teatro documental "al pie de la letra") que investiga sobre los aspectos interrelacionados de la libertad de expresión, la multiculturalidad y el Islam en las democracias occidentales.

Mirando hacia el Islam y la libertad de expresión, particularmente, a la luz de los incidentes acaecidos en Occidente -*Los Versos Satánicos* de Salman Rushdie, el asesinato de Theo Van Gogh y las viñetas de Mahoma-, inevitablemente el tópico de la multiculturalidad aflora. El término multiculturalidad, tanto el empleado en el contexto de este trabajo como el que ha sido utilizado por la mayoría de nuestros entrevistados, no se refiere a la experiencia positiva del día a día de vivir en una sociedad multiétnica, que sin duda respaldamos, sino a las políticas gubernamentales locales y nacionales que activamente "promueven, conservan y mantienen" los valores de las minorías culturales y religiosas.

Es comprensible que las políticas multiculturales fueran inicialmente introducidas para combatir el racismo y la discriminación, promover el entendimiento intercultural y fomentar un sentido de la ciudadanía compartida. Sin embargo, esas mismas políticas han permitido también que existan 85 consejos Sharia que operan en Gran Bretaña. Estos consejos, o tribunales, oficialmente no ofrecen a las mujeres musulmanas los mismos derechos que a los hombres. ¿Por qué permite Gran Bretaña un sistema legal paralelo que no otorga a las mujeres musulmanas los mismos derechos que a las mujeres no musulmanas? Asuntos como los matrimonios forzados, los "abusos de honor" y los casamientos entre primos hermanos dentro de las comunidades musulmanas son constantemente ignorados por los políticos por temor a herir las "sensibilidades culturales". ¿El hecho de tener políticas multiculturales bienintencionadas ha traicionado sin darse cuenta a las minorías y las libertades que Gran Bretaña debería proteger? En el año 2009, Gallup, una respetada empresa de estadísticas, junto con el Centro de Estudios Musulmanes, encuestó a 500 musulmanes británicos sobre sus actitudes hacia la homosexualidad. De los 500, el 0% dijo que la homosexualidad era "aceptable". ¿Cómo funciona entonces la multiculturalidad para los musulmanes gays?

Sin embargo, si menciono estas cuestiones u otras relacionadas con el Islam, ya sea en una conversación con académicos o en una cena con amigos -gente que generalmente comparte mis ideas políticas de izquierdas-, muchos de ellos evitan hablar del tema, dudan de mis motivos para plantear semejantes tópicos o niegan la evidencia por completo. Por el contrario, esas mismas personas no dudarían en discutir y cuestionar prácticas dentro del catolicismo y del judaísmo si creen que son opuestas a la defensa de los derechos humanos.

A causa de nuestro deseo de ser tolerantes, y quizás debido a la culpa poscolonial y al temor de ser tachados de racistas o islamofóbicos, siempre hay un "punto ciego liberal", una carencia de voces que reclamen algunas de nuestras más básicas libertades, más concretamente, cuando se trata de discutir sobre el Islam y la multiculturalidad. Criticar aspectos del Islam no es una condena blindada de toda la religión, ni una negación al derecho de practicar una fe; tampoco ninguna religión debe ser confundida con una raza.

¿Cómo ha apoyado progresivamente Occidente a las voces musulmanas que quieren una versión moderna y moderada del

Islam, que buscan la igualdad para las mujeres y los homosexuales y promulgan la tolerancia hacia otros tipos de fe? Si nosotros no podemos o no queremos discutir aspectos de las religiones que son opresivos, del mismo modo que lo hacemos en el debate sobre los asuntos seculares, ¿cómo puede una sociedad, o una comunidad, desarrollarse?

Además de material de archivo, hemos entrevistado a una amplia muestra de personas relevantes que tenían experiencia de primera mano en los temas de la multiculturalidad, la libertad de expresión y el Islam. Una de las muchas cuestiones que preguntábamos a los entrevistados, musulmanes y no musulmanes por igual, era si se sentían censurados viviendo en Occidente. ¿Por qué no se les debería permitir a los musulmanes protestar contra las viñetas de Mahoma, el lobby de la Ley Sharia, denunciar la homosexualidad o mostrarse durante los desfiles de los soldados que regresan de Iraq y Afganistán sin temor de ser arrestados? Del mismo modo, ¿a los no musulmanes se les debería permitir criticar, sin temor, aquellos aspectos del Islam que encuentren ofensivos, como han hecho con las otras religiones?

Pero, ¿quién define lo que es ofensivo y por qué motivos? Como uno de nuestros entrevistados señaló de manera sucinta: "nada importante logrará alguna vez no ofender a nadie, en algún lugar".

LLOYD NEWSON
Director y coreógrafo

Sobre el escenario

LLOYD NEWSON
Concepción, dirección y coreografía

Desde 1986, el trabajo de Lloyd Newson como director de la compañía DV8 Physical Theatre ha tenido un impacto dinámico en la danza y el teatro contemporáneos. Sus creaciones escénicas y cinematográficas han sido galardonadas en numerosas ocasiones con importantes premios. De hecho, su último filme, *The Cost of Living*, se alzó con los reputados Prix Italia y Rose d'Or. Nacido en Australia, el interés de Newson por la danza surgió mientras estudiaba Psicología y Trabajo Social en el Universidad de Melbourne. Tal fascinación le hizo merecedor de una beca completa en la Escuela de Danza Contemporánea de Londres. Antes de crear su propia compañía, bailó y fue coreógrafo de muchas otras formaciones, entre ellas, el Modern Dance Ensemble, Impulse Dance Theatre / New Zealand Ballet Company, One Extra Dance Theatre y Extemporary Dance Theatre.

Desde siempre, Newson ha creído que su trabajo, debido a sus fundamentos narrativos, podría traducirse perfectamente al lenguaje cinematográfico. Como consecuencia de ello, los realizadores David Hinton y Clara Gool adaptaron tres de los trabajos escénicos de DV8 al cine. El último filme de DV8, *The Cost of Living* (2004-2005), que contó con Newson como director, fue merecedor de 17 premios internacionales.

A caballo entre la danza, el texto, el teatro y el cine, el trabajo de Newson se niega a ser definido. El artista está interesado en la concepción de

obras originales y no en la representación de piezas ya existentes o en la reinterpretación de los ballets clásicos. Recientemente, ha comenzado a explorar el teatro al pie de la letra (conocido bajo el término inglés "verbatim theatre"), fijándose en la relación entre el texto (elaborado a partir de entrevistas) y el movimiento. Si bien estos no son su primera incursión en el teatro al pie de la letra -*MSM* (1993)-, sus dos trabajos más recientes, *Be Straight With You* (2008-2009) y *Can We Talk About This?* (2011-2012), están más basados en el texto que ninguna de sus creaciones previas.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Can We Talk About This?

Concebido y dirigido por Lloyd Newson

Intérpretes

Joy Constantinides, Lee Davern, Kim-Jomi Fischer, Ermira Goro, Hannes Langolf, Samir M'Kirech, Christina May, Seeta Patel, Anwar Russell, Ira Mandela Siobhan

Equipo de producción

Concepción y dirección Lloyd Newson

Asistente de dirección y manager de la compañía

Elizabeth Mischler

Escenografía y vestuario Anna Fleischle

Diseño de iluminación Beky Stoddart

Vídeo artista Tim Reid

Coreografía Lloyd Newson con los intérpretes

Investigación y desarrollo / Asistentes coreográficos

Ermira Goro, Hannes Langolf e Ira Mandela Siobhan

Director de producción Jamie Maisey

Director técnico Tom Pattullo

Escenario Matt Davis

Sonido Eamon Walsh

Operador de luces Ben Dodds

Programador y operador de vídeo Kathleen Powell

Construcción de decorado Rocket Scenery

Asistente de vestuario Ilona Karas

Investigadores Lisa Martinson y Lloyd Newson, con Ankur Bahl, Sheherzad Kaleem y Anshu Rastogi

Editor de las entrevistas Ankur Bahl y Lloyd Newson, con la compañía

Edición de sonido preliminar Hannes Langolf con

Rachel Phillips, Anshu Rastogi, Wendy Houstoun y Helena Arenbergerová

Edición de sonido Adam Hooper & John Avery

Mezcla de sonido Gareth Fry

Voz en off Shiv Grewal, Chetna Pandya y Bruno Roubicek

Productora ejecutiva Eva Pepper

Director de operaciones Louise Eltringham

Coordinador administrativo Amy Jane Clewes

Página web Feast Creative

Servicios financieros Nancy Rossi

Contabilidad Breckman & Co

Aseguradores Gordon & Co

Entrenadora de voz de la compañía Melanie Pappenheim

Profesores de voz Jacquie Crago y Barbara Houseman

Can We Talk About This? es una coproducción del Théâtre de la Ville y el Festival d'Automne de París, el National Theatre de Gran Bretaña y la Dansens Hus de Estocolmo.

Junta directiva de DV8 Andrew Barnett (Presidente), Mark Godfrey, Leonie Gombrich, Conor Marren, Kate Mayne, Lloyd Newson, Nick Nuttgens y Sita Popat

Agradecimientos Helena Arenbergerová, Ankur Bahl, Stuart Briggs, Nicolas Fayol, Adam Hooper, Index on Censorship, The Institute of Ideas, Neil Jenson, Adrian Johnston, Oliver Manzi, Douglas Murray, Nicola Roodt, Devaraj Thimmaiah, David Thompson, Anton Skrzypiciel, Leanne Whitehead y Kate Champion of Force Majeure.

Agradecemos la generosidad de las personas y organizaciones que nos han permitido utilizar sus experiencias y contribuciones en la realización de esta pieza.

LA CRÍTICA

DAILY TELEGRAPH (UK). Warwick Arts Centre. Dominic Cavendish. Noviembre 2011

Cinco estrellas ★★★★★

“Esta pieza que versa sobre la magnitud de la violenta amenaza que supone el extremismo islámico para la defensa de los valores occidentales, puede señalarse como el proyecto con más texto de la compañía de danza DV8 hasta la fecha”. Acaba de anunciarse que este espectáculo, el último de la compañía DV8, estará en el National Theatre el próximo mes de marzo. No se trata tan solo de algo encomiable –porque la producción es convincente– sino también valiente, porque lo que dice es casi indecible.

En aproximadamente 80 minutos *Can We Talk About This?* demuestra sistemáticamente la magnitud de la violenta amenaza que supone el extremismo islámico para la defensa de los valores occidentales. Más que ninguna otra obra de los últimos diez años, sostiene enfáticamente que no es islamofóbico señalar que tenemos un serio problema, no solo en el extranjero, sino sobre todo en nuestro entorno, gracias a las confusiones y a las prioridades sesgadas de la multiculturalidad.

¿Dice, demuestra, argumenta? ¿Con un trabajo que mucha gente podría clasificar como danza? Esta pieza puede señalarse como el proyecto más hablado de Lloyd Newson hasta la fecha, a pesar de que, sabio movimiento, no tiene ni un momento aburrido. La compañía llevó a cabo más de 40 entrevistas –además de material recopilado de otras fuentes–, y sus testimonios en primera persona, transmitidos por un ensemble multiétnico integrado por 10 intérpretes, dominan la noche.

La pieza comienza con una pregunta formulada por Martin Amis –“¿Os sentís moralmente superiores a los talibanes? Y si no, ¿por qué no?”– y luego continúa a través de una sucesión de casos cuyo efecto acumulativo busca inducir una mezcla de repulsión e indignación. Algunos de los temas resultarán familiares –se revisa el caso Rushdie, así como el incidente ocurrido con Ray Honeyford, destituido como jefe de estudios de Bradford en 1985 por presunto racismo al hablar de la segregación en las escuelas; se muestran también viñetas sobre la controversia generada por las caricaturas danesas, el asesinato del cineasta holandés Teo Van Gogh y el veto de la derecha sobre el político holandés Geert Wilders en el Reino Unido en 2009. Entre otros ejemplos menos obvios, aunque no por ello menos llamativos, se incluye la fatua decretada contra Usama Hasan por sugerir que el Corán era compatible con la teoría de la evolución.

¿Qué hace la danza en medio de todo esto? Aparece como una contrapartida lúdica y un comentario ágil y provocador, que trabaja a veces de forma estrafalaria frente a la seriedad del contenido, y otras sirve para subrayar lo que se está diciendo. Los intérpretes, que visten prendas *casual* y trabajan descalzos, tienen un aire de muñecos mecánicos que son manejados por fuerzas imprevisibles –se mecen en una sincronía absurda, que varía entre micro movimientos y amplias y volubles demostraciones, contorsionándose en ángulos imposibles–.

Cuando la ex diputada laborista Ann Cryer, que violó la barrera del silencio para hablar sobre los matrimonios forzados, aparece a cuestras de un bailarín masculino, que lleva curiosamente una taza de té en la mano, el efecto es refrescante. “¿A dónde vas cuando estás en esta posición?”, pregunta ella. Sin embargo, resulta escalofriante cuando vemos a otra mujer rodando como un cuerpo inerte en una evocación de la acusación de Teo Van Gogh sobre los abusos de la religión.

SYDNEY MORNING HERALD. Sydney Opera House, Jill Sykes. 25/08/2011

Cinco estrellas ★★★★★

“Silenciados por la brillantez de un ensemble”

Durante años, Lloyd Newson ha trabajado con su compañía, DV8 Physical Theatre, en una combinación de palabras, movimiento y sonido para comunicar sus urgentes ideas sobre las comunidades que habitan a su alrededor. En *Can We Talk About This?* ha dado en el clavo en todos los sentidos: en contenido, estilo, presentación y comunicación.

Can We Talk About This? es una pieza de teatro brillante. Al abordar el tema de la multiculturalidad, cruza las fronteras de la danza, el drama documental y el sonido. Se sienta en algún lugar de su propio espacio, proyectando un universo de mensajes fragmentados, de una forma calmada y clara, que es inesperadamente poética y casi operística... aunque sin canto.

Increíblemente, los intérpretes logran la rara proeza de bailar y hablar al mismo tiempo, sin que ninguna de ambas funciones sufra. Sus palabras se amplifican, pero solo lo suficiente para que la audiencia pueda oírlos, de modo que debemos escuchar atentamente. Y lo hacemos. Pocas veces me he sentado en medio de una multitud tan silenciosa.

Los textos proceden de entrevistas e investigaciones entre líderes comunitarios, profesores, maestros, escritores o cualquiera que tenga algo valioso que decir sobre la multiculturalidad tal y como se ha desarrollado en Gran Bretaña y sobre si ésta ha ido demasiado lejos.

La mayor parte de las veces, los artistas hablan mientras se mueven. A menudo están sincronizados en parejas y tríos –que se combinan perfectamente como una unidad- trabajando en contrastes de patrones cercanos o que viajan con rapidez.

El extraordinario logro de esta pieza es el trabajo conjunto, dirigido por Newson, donde un gran virtuosismo se concentra en una acción aparentemente contenida. Sin embargo, hay secuencias que se destacan, como el pasaje de una intérprete femenina que habla alrededor del cuerpo silencioso de su compañero masculino sin una pizca de esfuerzo o vacilación por ninguna de las partes.

Todo en la presentación es modesto –el diseño de Anna Fleischle, el sonido de Adam Hooper, el vídeo de Tim Reid– y se centra en el mensaje. Asegúrate de que estás allí para verla y escucharla. Es una experiencia excepcional.

CAN WE TALK ABOUT THIS? ¿PODEMOS HABLAR SOBRE ESTO?

LA CRÍTICA

TIME OUT SYDNEY. Sydney Opera House. 25/08/ 2011

Cinco estrellas ★★★★★

“Podríamos hablar de ella para siempre”

De vez en cuando, aparece una obra que no solo reconfigura los límites de la forma, sino que también redefine y rearticula nuestra manera de ver el mundo. No es una exageración afirmar que el trabajo más reciente de DV8 *Can We Talk About This?*, estrenado mundialmente en Sydney, es una de estas obras.

Combinando el sello de la compañía de extrapolar el gesto cotidiano en una danza y un movimiento complejos con transcripciones de entrevistas realizadas a cerca de 50 personas y organizaciones, el director y coreógrafo Lloyd Newson y su compañía investigan y se posicionan en contra de las cómodas barreras que las actitudes sociales muestran hacia el Islam en Occidente. *Can We Talk About This?* es producto de la preocupación que Newson siente sobre ese ‘punto ciego liberal’ que existe cuando se trata de discutir la posibilidad muy real de las incompatibilidades entre el islamismo y el sistema de valores occidental, más concretamente, tal y como se ha visto en Gran Bretaña. Desde Salman Rushdie y *Los versos satánicos* a las viñetas satíricas sobre Mahoma publicadas en un periódico danés; desde la introducción de la ley Sharia en los consejos del Reino Unido al problema de los matrimonios forzados, Newson sitúa opiniones diversas unas junto a otras, con consecuencias reveladoras.

Los bailarines-actores –y realmente son tanto lo uno como lo otro- se mueven y hablan constantemente, su exquisita coreografía juega a menudo como un tándem, aunque rara vez en asociación. Rebotan, ruedan los unos hacia los otros, se presionan y caminan alrededor de los demás, pero ninguno mira a su compañero a los ojos. Este –parece decir Newson- es precisamente el problema. Al abordar este tema sensible y divisorio, no podemos encontrar la mirada del otro, no podemos entablar un diálogo constructivo. La naturaleza continua del trabajo, cada sección rodando con fluidez hacia la siguiente, implica que, a menos que algo cambie pronto, bailaremos alrededor de este problema para siempre, perdiendo a nuestro paso vidas humanas en ambos bandos del debate.

Can We Talk About This? no está llena de soluciones, pero sí de preguntas, decididamente empáticas con el enorme abismo que actualmente existe en el debate. Es una invitación a la discusión y un firme recordatorio de su necesidad. Sin lugar a dudas, es uno de los trabajos más importantes de nuestra época. Adelante.

THE AUSTRALIAN. Deborah Jones. 26/08/2011

“La pregunta sin respuesta”

Can We Talk About This? es la última y más potente provocación del coreógrafo y creador teatral Lloyd Newson. Newson se hace una pregunta que cree que se responde de forma negativa con demasiada frecuencia en la sociedad occidental. A su alrededor ve a las naciones occidentales que otorgan derechos y libertades a los islamistas radicales, unos derechos y unas libertades que ellos niegan a los demás. Ve abusos contra mujeres y niños justificados como práctica cultural. Ve la discusión sobre esas acciones etiquetadas como racismo.

En esta pieza, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Spring Dance Festival de la Sydney Opera House, Newson argumenta apasionadamente que todos ellos son hechos que tenemos que asumir. Para dejar de censurarnos a nosotros mismos.

El trabajo está específicamente basado en la experiencia británica y europea reciente. Los sucesos expuestos incluyen la fatua contra Salman Rushdie, la explosión de violencia que siguió a la publicación en un periódico danés de una viñeta de Mahoma, el hecho de haber despellejado a un director británico por decir que el multiculturalismo había ido demasiado lejos y los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse una mujer que estaba trabajando para visibilizar la práctica de los matrimonios forzados en algunas comunidades asiáticas.

Imagino que el saludo de apertura de la pieza será muy discutido. Sin preámbulos, un hombre pregunta al público si se siente moralmente superior al pueblo talibán. Manos arriba si os sentís así. En el estreno del jueves, poca gente levantó su mano, un número que el intérprete estimó en un 15% de la sala. ¿Tan pocos?

Si perdonan la analogía, es como si, ya desde el comienzo, una pequeña bomba silenciosa se hubiera lanzado sobre la audiencia para disturbar su equilibrio.

Newson, que ha desarrollado *Can We Talk About This?* con el apoyo de unos magníficos intérpretes, crea una dimensión física apasionante para exteriorizar los conflictos, confusiones, certezas y actitudes de aquellos que hablan –los intérpretes le ponen a menudo voz a los protagonistas de las historias reales– y acerca de los que se habla.

La fusión de texto y danza de Newson es ejemplar. Uno necesita la herramienta del lenguaje para profundizar en las cuestiones sociales de los grandes momentos que le interesan, pero es fascinante ver cómo el movimiento ilumina y amplía esta experiencia. La conversación comienza.

XXIX festival de otoño en primavera

Foto: Ros RIBAS

COMA, de Piere Guyotat

PATRICE CHÉREAU

http://www.visiteursdusoir.com/fr_chereau.html

LECTURA

País: Francia | Idioma: Francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2009

Texto: PIERRE GUYOTAT Dirección: THIERRY THIEÛ NIANG Lectura: PATRICE CHÉREAU

ESTRENO EN ESPAÑA

“Patrice Chéreau, con los nervios y los músculos en tensión, infunde a este texto límite y como arrancado de las fibras del cuerpo una nueva vida triunfante y patética”. JEAN-PIERRE LÉONARDINI, L'HUMANITÉ

Una de las figuras más imprescindibles de la creación contemporánea europea, el incansable director galo de cine, teatro y ópera Patrice Chéreau, aborda certeramente la época en la que vive con la lectura de *Coma*, del escritor Pierre Guyotat, adentrándose en temáticas como la soledad, el desamor, la angustia, el dolor y la liberación de ciertas tradiciones.

La confianza en el mundo envuelve el relato iniciático y autobiográfico de Guyotat, escritor político, polémico y contestatario que aborda con este texto la crisis creativa y espiritual en la que se vio sumergido. Chéreau le pone ahora cuerpo y voz a las dolorosas palabras que el autor plasmó sobre la muerte y la depresión, la desesperada necesidad de expresión y los impulsos suicidas, el poder de los sentidos y la urgente necesidad de crear y de existir.

No es la primera vez que Patrice Chéreau y el director Thierry Thieû Niang unen su buen hacer sobre las tablas. En 2008 ya se atrevieron con la puesta en escena de *La Douleur (El dolor)*, de Marguerite Duras, en la que ambos dirigieron a la actriz Dominique Blanc y recibieron una calurosa ovación por parte de la crítica.

Coma se estrenó en el Théâtre de l'Odéon de París en abril de 2009.

► Sobre la Compañía

A sus casi 68 años y gracias a una dilatada y exitosa carrera, Chéreau se ha forjado una sólida reputación entre el público y la crítica, que le convierte en uno de los directores más importantes y polifacéticos de las últimas décadas. Sus creaciones han influido de forma relevante en el mundo del teatro, el cine y la ópera contemporáneos. Con tan solo 22 años dirige el teatro Sartrouville en París. Entre 1972 y 1981 codirige el TNP de Villeurbanne con Roger Planchon y aborda a Marlowe, Marivaux (*La Dispute*), Bond (*Lear*), Wenzel e Ibsen (*Peer Gynt*). En 1974 dirige *Les Contes d'Hoffmann* de Offenbach en la Ópera de París. Con Pierre Boulez, monta la *Tetralogía* de Wagner en el Festival de Bayreuth (1976) y la versión integral de *Lulu* de Berg en la Ópera de París (1979). En 1982, toma la dirección del Théâtre des Amandiers de Nanterre con Catherine Tasca. En 1983, el filme *L'Homme blessé* le eleva al olimpo de los cinéfilos y le hace ganar un año después un César al mejor guión. Durante esa época, monta también *Lucio Silla* de Mozart, *Wozzeck* en el Théâtre du Châtelet en 1992 y *Don Giovanni* en Salzburgo en 1994. Chéreau estrena en 2003 en L'Odéon de París *Fedra*, de Racine, protagonizada por Dominique Blanc. Aquel Racine supuso su reencuentro triunfal con el mundo del teatro. También volvió a la ópera, al dirigir una de sus más aclamadas puestas en escena, *Così fan tutte*, que estrenó en Aix en Provence en 2005. Después llegó *El dolor*, de Marguerite Duras, en 2008, y su filme *Persécution*, con Romain Duris y Charlotte Gainsbourg, que vio la luz en diciembre de 2009. En 2011 presentó en el Festival d'Avignon y en el Grec la exitosa pieza *I Am the Wind*.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de La Abadía
Sala José Luis Alonso

1, 2 y 3 de junio a las 20 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

Foto: Ros RIBAS

Con nombre propio

Patrice Chéreau da voz y cuerpo a las palabras de Pierre Guyotat que hablan de su depresión y de la necesidad increíble de escribir pero también de la potencia de los sentidos y de la necesidad de vivir que se revelan más fuertes que este "coma" intelectual y físico del cual fue víctima.

El problema de la creación artística, grito desesperado y único remedio a esta necesidad urgente de existir como verbo y cuerpo y su poder catártico son el eje principal de este viaje autobiográfico y de este relato luminoso también en la confianza al mundo, fundamento poético del acto vivir.

THIERRY THIEÛ NIANG
Director

Extractos de la obra

"El día que me explicaron la gravitación universal, la Tierra girando alrededor del Sol, me quedó menos la idea de lo que significaba la hora que marca el reloj que la de que otros humanos y animales estaban despiertos en la otra parte de la Tierra mientras yo dormía; es decir, que una parte de la humanidad vela mientras la otra duerme, y que aquella que duerme sueña con la que no duerme".

"Durante el desayuno, los cubiertos brillan en los labios rojísimos de los niños: ya no sé si he comido o no. En el cuarto de baño, acaricio el peine de hueso en el que se entremezclan los cabellos de la madre, los cabellos rizados de los niños y algunos de su padre".

"Esforzarse en alimentarse, dormir, lavarse, vestirse, ir, cada día: todo, casi solo y sin prácticamente uno mismo a su lado: intentar a golpes, tan torpes, de volver a tener ánimo".

Sobre el escenario

PIERRE GUYOTAT
Autor

Pierre Guyotat, escritor comprometido, suscitó numerosas polémicas con su libro *Tombeau pour cinq cent mille soldats* en 1965, en el cual narra su experiencia como soldado en la guerra de Argelia a principios de los años 60. A pesar del apoyo de los intelectuales de su tiempo, como Foucault y Barthes, su libro fue desterrado de los cuarteles.

Periodista, escribe para *Nouvel Observateur* y para *France Observateur*, comprometiéndose en las causas civiles y sociales, como aquella contada en el libro *Eden, Eden, Eden* (1970). Describe la crueldad de la guerra y las torturas sufridas por los presos, la novela será censurada por el Estado que prohíbe su publicación a pesar de la petición firmada por numerosos escritores, como Simone de Beauvoir, Italo Calvino, Jean Paul Sartre, Pier Paolo Pasolini, etc. Algunos años más tarde, él defiende la causa de las prostitutas en *Prostitution* (1975), novela que no será censurada.

Durante los años 80, realiza lecturas/*performances* en distintos

países de Europa. En 2000, inaugura la reapertura del Centro George Pompidou con la lectura de *Progénitures* y publica, en 2006, la novela autobiográfica *Coma*, que obtendría el Premio Décembre.

THIERRY THIEÛ NIANG
Director

Thierry Thieû Niang reúne un equipo artístico que mezcla profesionales y aficionados, niños y adultos alrededor de proyectos -danza, música, artes visuales, filosofía y literatura- cuestionando la temática del "Territorio del Cuerpo" y del "Cuerpo del Territorio" a través de reflexiones y acciones, creaciones y transmisiones para un trabajo de sensibilización al arte y a la cultura coreográfica contemporánea.

Ha creado *Au bois dormant* con Marie Desplechin, escritora, y Benjamin Dupé, músico, a partir de un trabajo para adolescentes autistas. Ha preparado también un dúo con Catherine Germain / Arletti, *Un amour*, bajo la mirada de François Cervantes, François Rancillac, Laurent Frechuret y otros invitados, en el verano de 2009, y ha llevado a escena la lectura de *Coma* de Pierre Guyotat, con Patrice Chéreau en el Théâtre de l'Odéon de París.

Colaborador de las últimas creaciones de François Cervantes (*Une île* y *Le dernier quatuor d'un homme sourd*) y de Nathalie Richard y Elina Lowensóhn para *Drames de Princesses* de Elfride Jelinek en Marsella, firma la codirección de *La Douleur* con Patrice Chéreau.

PATRICE CHÉREAU
Intérprete

Patrice Chéreau pasa su infancia en París con dos padres pintores que le transmiten desde muy joven el gusto por las artes. Empieza su carrera en el teatro, con sólo veintidós años, dirigiendo el Teatro de Sartrouville, antes de trabajar en el Piccolo Teatro de Milán. En Italia, lleva a escena varias obras (Neruda, *Luluk* de Wedekind, Marivaux, Dorst) y la ópera *L'italienne à Alger* de Rossini, en el Festival de Spoleto. Co-director del TNP de Villeurbanne desde 1972 a 1981 con Roger Planchon, aborda Marlowe, Marivaux (*La Dispute*), Bond (*Lear*), Wenzel e Ibsen (*Peer Gynt*). Dirige *Les Contes d'Hoffmann* de Offenbach en la Ópera de París (1974). Con Pierre Boulez, monta la *Tetralogía* de Wagner en el Festival de Bayreuth (1976), la versión integral de *Lulu* de Berg en la Ópera de París (1979). En 1982, toma la dirección del Théâtre des Amandiers de Nanterre con Catherine Tasca. Conoce a Bernard-Marie Koltès y contribuye a su revelación llevando a escena la mayoría de sus obras. Monta también Genet, Marivaux, Heiner Müller, Chéjov y Shakespeare (*Hamlet*, en el Festival de Avignon de 1988). En 1983, *L'Homme blessé* le hace ser conocido por los cinéfilos y le comporta ganar al año siguiente el César al mejor guión. Durante esos años, monta también *Lucio Silla* de Mozart, *Wozzeck* en el Théâtre du Châtelet en 1992 y *Don Giovanni* en Salzburgo en 1994.

En el cine, después de *La chair de l'orchidée* (1975), con Charlotte Rampling, *Judith Therpauve* (1978), con Simone Signoret, *L'homme blessé* (1983), con Jean-Hugues Anglade y Vittorio Mezzogiorno,

Hôtel de France (1987), *Le Temps et la Chambre* (1992), *La Reine Margot* (con Isabelle Adjani) gana el premio del jurado en el Festival de Cannes de 1994, además de cinco premios César. Después, sus películas se toman más íntimas: *Ceux qui m'aiment prendront le train*, que lleva al cineasta de nuevo a Cannes en 1998; *Intimacy*, rodada en Londres en inglés, que le comporta el Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2001; y *Gabrielle*, seleccionada en el Festival de Venecia en 2005, en la que dirige a Isabelle Huppert. El mismo año, realiza una versión muy personal de la célebre ópera *Così fan tutte* de Mozart.

Vuelve al teatro en 2003 para dirigir *Phèdre* de Racine (Odéon-Théâtre de l'Europe, Ruhr Triennale y Festival de Viena). En 2008 dirige a Dominique Blanc en *La Douleur* de Marguerite Duras. Su filme *Persécution*, con Romain Duris y Charlotte Gainsbourg, vio la luz en diciembre de 2009.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Texto Pierre Guyotat
 Dirección Thierry Thieû Niang
 Lectura Patrice Chéreau

LA CRÍTICA

L'HUMANITÉ. Jean-Pierre Léonardini

Con *Coma*, de Pierre Guyotat, dirigida por Thierry Thieû Niang, Chéreau nos hace ver la total envergadura de su implicación como actor. (...) Muestra una rara empatía con el tema, en una especie de temblor de todo el ser abrazando la causa dolorosa y soberana de quien escribe, en lo más profundo de la privación absoluta, al tiempo que en el cénit de su noble escritura. En este texto límite, como arrancado de todas las fibras del cuerpo, Patrice Chéreau, todo nervio y músculo en tensión, insufla una vida triunfante y patética.

G. Dt. LA LIBRE BELGIQUE. 12/11/2011

“Durante dos noches, Patrice Chéreau ha recitado Coma a los Tanneurs. Magnífico.”

Al gran director y cineasta francés Patrice Chéreau le encanta dirigir grandes textos como *El Dolor*, de Marguerite Duras, o la leyenda de *El Gran Inquisidor* en Los Hermanos Karamazov. Durante dos noches estuvo en el teatro Les Tanneurs en Bruselas para recitar, bajo la sobria y sombría dirección de Thierry Thieû Niang, un admirable texto del escritor francés Pierre Guyotat, *Coma*.

Este escritor a menudo abstruso nos ofrece aquí un texto personal y turbador. En 1980 cayó en una depresión. Durante meses, se sumergió en un estado de zozobra y dudas acerca de su obra, que lo llevaría al borde del suicidio. Entró en un coma del que salió más o menos bien: «Tras la clínica, escribí, entré en una depresión suave, en el lento restablecimiento. La recompensa de este atravesar la muerte es, en vez del palacio encantado que pensábamos haber ganado con el sudor de nuestra sangre muerta, un mundo desencantado, sin relieve, sin color remarcable, miradas apagadas que ya no os ven, voces dirigidas a otros que no son tú, que vuelves de un lugar demasiado lejano, una obligación cotidiana de sobrevivir, un corazón por el que sólo pasa sangre, y sangre que ya no calienta. Hay que esperar. Sin enfados. Esforzarse en comer, dormir, lavarse, vestirse, caminar cada día: todo esto prácticamente solo y ni siquiera con uno mismo de su lado: intentar, a trompicones, así de torpe, retomar aliento. Paciencia, paciencia.»

En este texto oímos a Guyotat no soportando ser tan sensible al mundo, el no poder tener la libertad del pechirrojo en el cielo, el sentirse excluido cuando uno quisiera compartir todas las demás vidas, el estar atrapado en «ese juego interior entre un mal que desde la infancia identifico como el de todos los humanos –es decir no ser más que eso, humano, en un mundo mineral, vegetal, animal, divino–, y una curación que nadie querría, que me privaría, en caso de éxito, de toda valentía, de todo deseo, de todo placer de ir siempre más allá, adelante –y de la que, bien pensado, nada quiero saber.»

Patrice Chéreau vive, encarna, sufre este texto. Le tiemblan las piernas y, tras el saludo final, incluso cae en el escenario, metido en un texto que a todos nos emociona, y más aún a los artistas, tan a menudo asaltados por la duda y que rozan la angustia de la que puede surgir una estrella.

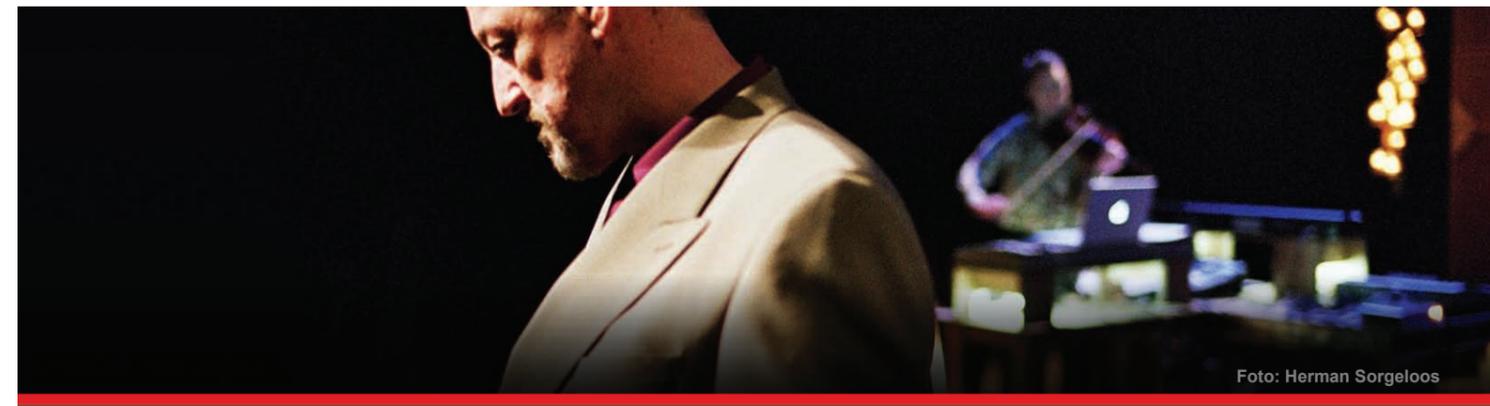

Foto: Herman Sorgeloos

DIE SIEL VAN DIE MIER

EL ALMA DE LAS TERMITAS, de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam

LOD I music theatre

www.lod.be

TEATRO MUSICAL

País: Bélgica | Idioma: Flamenco (con sobretítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2004

Concepción, dirección e interpretación: JOSSE DE PAUW Texto: DAVID VAN REYBROUCK Música: JAN KUIJKEN y GEORGE VAN DAM Dramaturgia: MARIANNE VAN KERKHOVEN Escenografía: HERMAN SORGELOOS Vestuario: ANNE-CATHERINA KUNZ Diseño de iluminación: PINO ETZ, ROBBIE BOI & HERMAN SORGELOOS Vídeo: PINO ETZ & ROBBIE BOI Producción: LOD Coproducción: HET NET / DE WERF Con el apoyo de: KVS

ESTRENO EN ESPAÑA

“Divertida, insidiosa, una mordaz performance”. HUGUES LE TANNEU, LES INROCKUPTIBLES

“Cantando las palabras, recitándolas en forma de poema, susurrándolas, gritándolas y tarareándolas rítmicamente, Josse De Pauw da rienda suelta a la imaginación en esta obra, en la que el caos toma ocasionalmente el control, solo para ser continuado por la quietud de un hermoso poema”. Así definía Meander Magazine esta singular joya de teatro musical que corre a cargo de una de las compañías más prestigiosas de Europa, LOD I music theatre.

El polifacético Josse De Pauw, reputado actor y director belga, dirige y protagoniza el premiado texto de su compatriota David Van Reybrouck, escrito en el año 2004. Una obra cuyo título versa sobre la naturaleza de las termitas para ilustrar la condición humana, sus miserias y sus grandezas, mejor que cualquier otro estudio animal. He aquí una producción que planea sobre el orden de los insectos y el caos del ser humano, en un cóctel de emociones, experiencias y recuerdos, que busca una verdad distinta en la poética de la naturaleza.

Sobre las tablas, De Pauw da vida al entomólogo que en su papel de erudito trata de explicar la ortodoxia de estos insectos: su exquisita organización, su disciplina, su actitud diligente ante el destino... Una elocuente e irónica conferencia que divierte al espectador se torna de repente en lamento cuando el discurso académico del profesor sucumbe al recuerdo de su propia vida. No todo es tan perfecto ni tan mecánico en el alma del ser humano. La memoria de un amor truncado devuelve al protagonista al Congo belga de los años 60. Y comienza un canto con el que revive su frustración. De Pauw da buena cuenta de sus dotes de cantante en un recital de jazz contemporáneo junto al repertorio original de los músicos Jan Kuijken y George Van Dam. Teclados, sintetizador, un violín y un cello con efecto distorsionador son parte fundamental de un espectáculo que explora, en todo momento, los límites de la teatralidad.

Ante la fatalidad, De Pauw se aferra a la belleza de la naturaleza. Así palia la decepción amorosa y la imposibilidad del ser humano de controlar su vida, algo que sí pueden hacer sus apreciadas termitas. Y, tal y como declaró Radio 1 en Bélgica, lo hace en “una actuación diabólicamente inteligente y, al mismo tiempo, cálida y muy generosa”.

► Sobre la Compañía

En sus ya 20 años de trayectoria, la compañía operística y de teatro musical LOD ha conseguido conjugar de manera brillante la experimentación sonora con diferentes textos dramáticos. Trabajando con un comité de expertos, entre los que se encuentran compositores como Kris Defoort, directores como Josse De Pauw y artistas visuales como Patrick Corillon, la productora belga se ha convertido en un gran laboratorio de ideas, cada día más ambicioso. El afán de investigación y de aproximación al teatro a través de la música le ha llevado a cultivar múltiples géneros y a cosechar firmes ovaciones no solo en su país sino también en el extranjero. Montajes como *The Woman Who Walked into Doors*, *The Passion of Judas*, *Yerma*, o más recientemente, *The Hanged* y *Middle East*, han demostrado que la calidad no está reñida con la cantidad y que la prolífica actividad de LOD tiene al público de su parte. Desde la compañía aseguran que la sinergia entre artistas de diferentes disciplinas es la base de su filosofía y aventuran numerosos proyectos para los próximos años, sobre todo, en apoyo a los jóvenes artistas.

Josse De Pauw fundó la legendaria compañía teatral Radeis en la década de 1970 y sentó las bases, junto a Hugo de Greef, del teatro Schaamte, espacio del que después emergería el Kaaitheater. Posee una prolífica carrera como director y como intérprete, no solo de obras teatrales, sino también de películas, entre ellas, *Everybody's famous!*, de Dominique Derudder, nominada a la Mejor Película Extranjera en los Oscar en el año 2000. Ese mismo año, su carrera sería reconocida con el premio Océ Podium, uno de los más importantes galardones de su país.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde

25 y 26 de mayo a las 20.30 horas
27 de mayo a las 18.30 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

DIE SIEL VAN DIE MIER EL ALMA DE LAS TERMITAS,

de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam

DIE SIEL VAN DIE MIER EL ALMA DE LAS TERMITAS,

de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam

Foto: Herman Sorgeloos

Con nombre propio

No sé exactamente por qué el libro de Maurice Maeterlinck me resultó apropiado para una producción músico-teatral cuando lo leí. Por entonces, no estaba al tanto de su plagio. Mi interés debió surgir por la metáfora que hace del hormiguero como organismo vivo. La traslación de esta metáfora a la sociedad humana es obvia. Sé por mi experiencia que si utilizas música en el teatro has de tener cuidado con el “significado” de la obra. Cuanto más pueda extenderse, más posibilidades tienes de hacer algo con música. Así que sería esa “amplitud” del objeto lo que me atrajo, además del elemento escondido del hormiguero: las cosas que pasan dentro alimentan la imaginación. Para comenzar, hablé con Jan y George sobre el tipo de banda sonora que sospechábamos que podrían escucharse allí, de la misma manera que trabajé con Eric Sleichim en Blindman sobre cómo podría sonar la actividad del cerebro humano.

JOSSE DE PAUW
Actor y director

A través de mi tesis doctoral entré en contacto con el trabajo de Eugene Marais sobre primatología. Yo estaba interesado en la gente que había estudiado a los simios en su hábitat natural en la década de 1950 del siglo XX, pero me di cuenta de que Marais ya lo había estado haciendo a comienzos de siglo. Leí *El alma del mono* y descubrí que también había escrito sobre las termitas, además me enteré del plagio que sufrió por parte del Premio Nobel de Literatura, el belga Maurice Maeterlinck. Mi interés en la biología coincidió con mi interés en la historia de la literatura belga. Comencé a desenmarañar la historia completa y luego un par de inesperados giros me condujeron a escribir un libro sobre Sudáfrica. Regresé de allí donde pude hablar con el prestigioso entomólogo Eric Holm, un hombre fascinante que dejó de enseñar en la universidad a los 50 y ahora es un artesano. Él me contó nuevas historias sobre las termitas y Marais. Este trabajo se corresponde con la manera de trabajar de las termitas, su vida está claramente definida pero no la arquitectura que emerge de ella. Por ejemplo, los panales tienen un plan trazado pero no hay dos hormigueros iguales.

DAVID VAN REYBROUCK
Autor

Cuando trabajo sobre un texto, mi inspiración no surge en primer lugar del contenido de la historia. Lo que más me atrae es intentar hacer algo con la música y la palabra hablada. Además, mi principal interés es tocar y componer música con George. Nos conocemos desde hace quince años, hemos formado un gran equipo en varios proyectos. George busca estructuras, matemáticas principalmente, mientras que yo trabajo de manera más impulsiva. Sin embargo, los dos estamos convencidos de que queremos abandonar el sonido clásico (él con su violín y yo con mi violonchelo). George cree en la distorsión de los sonidos, en efectos en los que el violín no se reconoce como tal. Asusta un poco, pero buscar nuevas maneras de trabajar es muy emocionante. Aparte, cada uno tenemos nuestros proyectos, a George le gustaría grabar un disco de palabra hablada, *samplearto* y usarlo otra vez y yo quiero instalar mis instrumentos y empezar a hacer cosas. No soy muy partidario de trabajar con máquinas y me da un poco de miedo la naturaleza estática de los sonidos grabados,

así que prefiero tocar en directo. En la música en directo se abre un mundo de posibilidades, desde planear algo muy íntimo hasta ofrecer un concierto a gran escala.

JAN KUIJKEN
Músico

Sobre el escenario

JOSSE DE PAUW
Director y actor

Después de estudiar en el Royal Conservatoire de Bruselas, Josse De Pauw (1952) fundó en 1976 la legendaria compañía Radeis (1976). Entre otros, ha trabajado con el director Dominique Derudder en *Wait until spring*, *Bandini* (1989), *Hombres Complicados* (1997) y *Everybody's Famous (Ledereen Beroemd)* (2000), que recibió una nominación a los Oscar como Mejor Película Extrajera. También ha coincidido con el director Jaco van Dormael en *Le Huitième Jour* (1996). Como director, su obra *Weg and Larf* obtuvo gran éxito internacional y ganó el Océ Podium Award en el año 2000. Como actor, ha actuado en muchas películas y *performances* teatrales. Recientemente, ha participado en los proyectos teatrales *Onder de vulkaan* (Toneelhuis, 2009), *Blood and Roses* (Toneelhuis, 2011) y *The Hanged* (LOD, 2011).

JAN KUIJKEN
Músico

Perteneciente a una familia de tradición musical, Jan Kuijken (1964) estudió violonchelo y piano en la academia de música en Asse (Bélgica). Ha participado en una amplia variedad de proyectos como *Urbanised* (Luk Mishalle, Trevor Watts), *Fukkeduk*, *Variations on a Love Supreme* (Fabrizio Cassol, Kris Defoort), *Alice's 5 Moons* (Nicolas Thys), *Daniel Schell & Karo* (on the Made to Measure label) y *Passages* (Kris Defoort). También compone su propia música y ha sido músico-residente de la compañía LOD desde el año 2000. La fusión de estilos es típica de Kuijke que continúa explorando nuevas direcciones. En abril de 2011 trabajó junto Josse De Pauw en la producción de LOD *De Gehangenen (The Hanged)*.

GEORGE VAN DAM
Músico

George van Dam (Namibia, 1964) comenzó su carrera como violinista a la edad de siete años, debutando como solista a los 16. Después de completar sus estudios en Sudáfrica y Norteamérica, se estableció en Bruselas donde se graduó en el Royal Conservatoire. Desde finales de los 80, Van Dam ha ido ganando reconocimiento por su trabajo dentro de la música contemporánea y colabora regularmente con algunas de las máximas figuras mundiales. Como intérprete ha sido invitado a numerosos festivales (Festival de Verano de Quebec, Festival Varese de Oporto...) y también ha tocado en Japón y en Rusia. Por último, su interés se centra además en la música de cámara y en el teatro, a través de producciones de directores como Wim Vandekeybus, Josse De Pauw y Tom Jansen, entre otros.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección Josse De Pauw

Texto David Van Reybrouck

Música Jan Kuijken y George Van Dam

Dramaturgia Marianne Van Kerkhoven

Escenografía Herman Sorgeloos

Vestuario Anne-Catherina Kunz

Iluminación Pino Etz, Robbie Boi & Herman Sorgeloos

Vídeo Pino Etz & Robbie Boi

Producción LOD

Coproducción Het Net/De Werf

Con la ayuda de KVS

LA CRÍTICA

RADIO 1. Pol Arias.

Lo maravilloso de este espectáculo es la manera en que tanto la música como la estructura de la interpretación van dando forma al científico en su proceso de búsqueda, intentando crear un orden dentro del caos... Josse de Pauw es un talentoso actor que nos conduce en una interpretación endiablada e inteligente a la vez que cálida y muy generosa.

DE VOLKSKRANT. Marian Buijs.

Experimentamos todas esas metáforas en una interpretación que parece saltar en cualquier dirección, pero en la que, sin embargo, lenguaje y música buscan acertadamente el equilibrio correcto. Todos los elementos se van ajustando gradualmente, intensamente, hasta llegar a estar intrincadamente entrelazados, tan ingeniosamente como un hormiguero. Josse De Pauw se prueba una vez más un intérprete magistral, con la pasión de un Jaques Brel. Y uno tiene la certeza de que el hombre que habla es un artista.

LES INROKOPTIBLES. Hugues Le Tanneur.

Divertida, insidiosa, una interpretación cáustica.

Meander Internet Magazine. Annette van den Bosch.

Cantando el texto, recitándolo en forma de poema, susurrando, gritando o encadenando rítmicamente las palabras, Josse De Pauw da rienda suelta a las emociones en su interpretación, en la que el caos aflora ocasionalmente, para ser aplacado acto seguido por la quietud de un bello poema. Al menos esto es lo que el espectador piensa inicialmente, al oír un jazz aparentemente accidental, el clic rítmico, la llamada de la termita, o un grito al borde de la locura. Pero esto es solo apariencia, pues todo está calculado y orquestado con gran talento. Un espectáculo apabullante en el que Josse de Pauw despliega cada registro de sus habilidades de manera inigualable. Sobre esta trayectoria, el guión utiliza estos recursos, y los músicos definen el rango o alcance de los mismos. En resumen, una cooperación perfecta. Me gustaría citar fragmentos de la obra, pero es mejor recomendarles que la experimenten ustedes mismos. ¡Vayan a verla!

ZONE 09. Evelyne Coussens.

La manera en que De Pauw deja que sus palabras se mezclen con la música, el ritmo, los sonidos de ambiente, y las imágenes, es simplemente brillante. Consigue una forma mixta de discurso, canción, prosa, verso y sonido extremadamente interesante, un mundo híbrido que llega directo desde las entrañas, y que observamos con total fascinación.

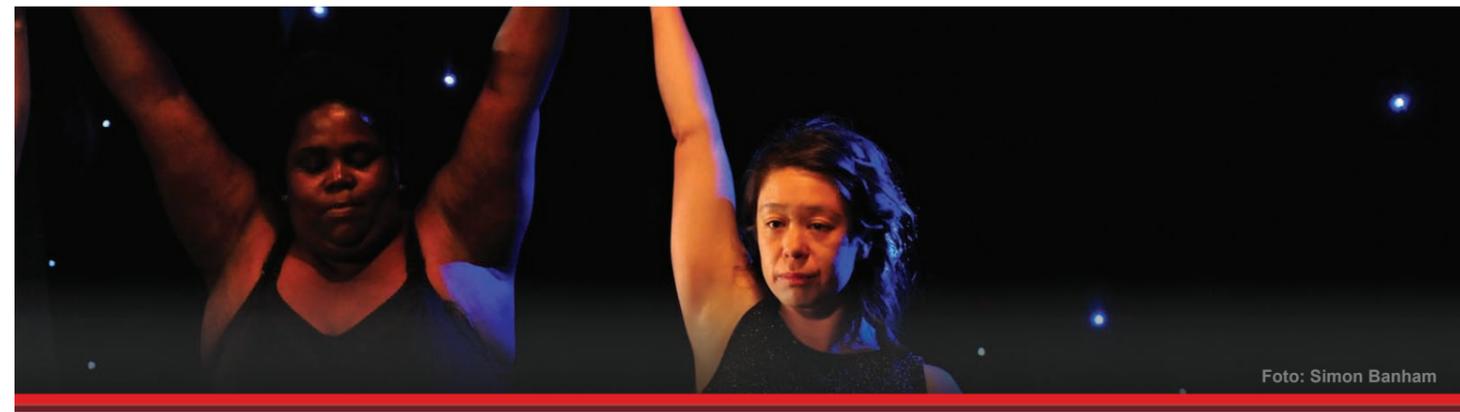

Foto: Simon Banham

ENTITLED TITULADO / AUTORIZADO

Quarantine
www.qtime.com

TEATRO

País: Reino Unido | Idioma: Inglés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2011

Intérpretes: GREG AKEHURST, JOANNE FONG, SONIA HUGHES, JOHN KILROY, LISA MATTOCKS, CHRIS WHITWOOD, FIONA WRIGHT Director: RICHARD GREGORY Diseño: SIMON BANHAM Texto: SONIA HUGHES Coreografía: JANE MASON Música original: JOHN KILROY Diseño de iluminación: MIKE BROOKES Dramaturgia: SWEN STEINHAUSER Filósofo: DR. MICHAEL BRADY Asistente de dirección: JOSÉ MIGUEL JIMENEZ Director de producción: GREG AKEHURST Técnico de luces: CHRIS WHITWOOD Directora de escenario: LISA MATTOCKS Productor ejecutivo: KULLY THIARAI Productor asociado: SAM STOCKDALE Obra producida por: QUARANTINE Obra correalizada por: THE ROYAL EXCHANGE THEATRE DE MANCHESTER, SADLER'S WELLS Y CURVE THEATRE DE LEICESTER Obra coproducida por: THE ROYAL EXCHANGE THEATRE DE MANCHESTER Con el apoyo de: THE NOORDERZON PERFORMING ARTS FESTIVAL y THE GRAND THEATRE DE GRONINGEN La obra es parte del escaparate de: EDINBURGH BRITISH COUNCIL 2011

ESTRENO EN ESPAÑA

"Enormemente audaz". THE STAGE (Julio, 2011)

"Quarantine crea espectáculos hermosos, firmes y frágiles sobre el día a día de la gente corriente". LYN GARDNER, The Guardian (2008).

¿Para quién es el teatro? ¿Quién debe ser visto sobre un escenario? La atrevida formación británica Quarantine –tilada por The Guardian como una de las mejores compañías del momento– plantea con su última creación preguntas sobre el teatro dentro del teatro. *Entitled* es una obra tierna y reveladora, frágil y divertida, que habla de la esperanza y de la decepción, y de cómo los seres humanos tratamos de hacer que nuestra vida sea completa.

El trabajo de Quarantine versa sobre el aquí y el ahora, con una puesta en escena que es audaz y ambiciosa, pero ampliamente accesible. *Entitled* trata sobre las propias personas que aparecen dentro de la obra. Y cada una tiene su historia personal que contar. Es una pieza teatral basada en el estudio de las entradas y salidas de los técnicos y los artistas sobre las tablas: explora esa coreografía normalmente escondida ante los ojos del espectador que surge a la hora de transformar un teatro vacío en un espacio apto para una representación. La creación incorpora danza y música en vivo y ofrece actuaciones en estado puro. Los bailarines y los operarios hablan, describen sus vidas, incluso cantan. Tres técnicos de un montaje que nunca llegaremos a ver toman el centro del escenario y nos trasladan dentro de su particular mundo a la hora de poner en pie un espectáculo.

Entitled es una pieza íntima que permanece en continuo movimiento. Como todos los trabajos de Quarantine, la obra cambia cada noche. Y es que la vida real no se para cuando la representación comienza. Nominada al Premio Total Theatre en el festival Fringe de Edimburgo el pasado verano, su estreno mundial tuvo lugar en el Royal Exchange Theatre de Manchester en julio de 2011.

► Sobre la Compañía

Definida por la crítica como una compañía a la vanguardia del teatro en el Reino Unido, Quarantine es una de las formaciones más reconocidas de la escena británica contemporánea. Fundada en 1998 de la mano del diseñador Simon Banham y los directores Richard Gregory y Renny O'Shea, este grupo establecido primero en Manchester y ahora en Salford se caracteriza por crear piezas íntimas, honestas y de una frágil belleza. Uno de sus montajes más aplaudidos, *Susan & Darren*, ganó el premio a la Mejor Producción en el Dublin Fringe Festival en 2008. La formación ha sido además galardonada con el Premio Arts Council England's art05 al logro excepcional.

El trabajo de Quarantine busca crear un espacio para aquellas cosas que habitualmente no se escuchan sobre las tablas. Su manera de abordar el teatro les lleva a tomar riesgos en la creación de cada uno de sus nuevos espectáculos, invitando al público a ver aquello que piensa. Y es que, tal y como afirma la compañía, "nuestro trabajo, en su forma, su contenido y su proceso de creación, examina el mundo que tenemos a nuestro alrededor". La *troupe* quiere sacar a escena lo extraordinario de las vidas ordinarias de la gente corriente. Sus montajes son, tal y como afirmara el periodista Joyce McMillan en *The Scotsman*, "una forma de teatro única y exquisita que se encuentra a la vanguardia del debate sobre lo que entendemos por una representación".

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

24, 25 y 26 de mayo a las 22 horas

Foto: Simon Banham

Con nombre propio

Un interés recurrente en mis obras es explorar los límites entre los acontecimientos cotidianos y familiares y aquellos imaginados y potenciados. En cuanto al trabajo grupal, intentamos crear una estructura formal adecuada y una serie de tácticas adaptadas a cada nueva pieza, siempre considerando la relación particular que se entabla entre cada obra, los actores y el público. Generalmente en colaboración en la misma obra, trabajamos tanto con personas que nunca antes han actuado como con consagrados y talentosos actores.

Comienzo cada trabajo con una serie de preguntas estrechamente ligadas con inquietudes personales inmediatas y trato de buscar conexiones más amplias... A través de éste mecanismo, nuestro trabajo intenta enfrentar el aquí y ahora. Entre nuestros proyectos pasados se incluyen comidas compartidas, fiestas familiares y viajes en la oscuridad realizados por una sola persona cada la vez - así como actuaciones sobre el escenario, con el público observando desde el patio de butacas.

RICHARD GREGORY
Fundador y director artístico

Sobre el escenario

RICHARD GREGORY
Director

Desde 1998, Richard Gregory es fundador y Director artístico, junto con Renny O'Shea, de la compañía inglesa Quarantine.

Desde entonces, ha dirigido las obras *see-saw*, *Frank*, *Geneva*, *Domestic Science*, *White Trash*, *Butterfly*, *Grace*, *Susan & Darren*, *Old people, children & animals* and *Make-believe*. Ha comisariado, en colaboración con Renny O'Shea, *Coming and going*, un proyecto de gran escala desarrollado durante la capitalidad cultural de Liverpool en 2008.

Actualmente se encuentra trabajando en *When you thought you were...*, el despertar de un ser viviente; *The slightest movement*, una estrategia para construir una comunidad temporal que desafíe el contrato social pactado y canalice el desacuerdo; y *Entitled*, una *performance* sobre el desencanto que cobra forma en una pieza sobre la entrada-salida en el escenario.

Richard ha sido artista asociado de Leicester Haymarket Theatre (2002-2003) y de Contact Theatre en Manchester (2000-2001), y anteriormente Director Adjunto de Northern Stage en Newcastle upon Tyne (1995-1998) y de Contact Theatre (1991-1995).

Quarantine fue galardonada con el premio art05 del Consejo de las Artes de Inglaterra, otorgado debido a los excepcionales logros alcanzados por la compañía.

SIMON BANHAM
Diseñador y escenógrafo

Diseñador y escenógrafo de la compañía Quarantine, del cual es miembro fundador.

Dos de sus diseños: *Ion* y *Rantsoen* fueron escogidos para la exhibición World Stage Design (2005), muestra en la que participó cuatro años más tarde con los diseños de *For You* (Music Theatre de Wales), *Grace* y *Rebekka*.

Además de sus trabajos en la compañía Quarantine, actualmente ha realizado las escenografías de *La Traviata* para Den Nye Opera en Noruega, *The Persians* para el National Theatre de Gales e *In The Penal Colony* para el Music Theatre de Gales.

MIKE BROOKES
Diseño de iluminación

Artista multimedia de proyección internacional nacido en Sheffield (Reino Unido), actualmente reside en Madrid. Su trabajo es reconocido principalmente por la producción de imágenes, intervenciones y proyectos *site specific* -en los que utiliza elementos tan diversos como la fotografía, proyecciones a gran escala, tecnología satelital, teléfonos móviles, helicópteros, coches, trenes, cámaras de seguridad, esculturas de hielo e ilustraciones- desarrollando prácticas experimentales e innovadoras en el campo de las artes vivas.

Es fundador del colectivo artístico de *Pearson/Brookes* junto con Mike Pearson. Su trabajo es considerado como pionero en la incorporación de nuevas tecnologías en las prácticas performativas. Actualmente, desarrollan un proyecto de gran envergadura bajo el encargo de la Royal Shakespeare Company y el National Theatre de Gales para las Olimpiadas Culturales 2012.

Ha recibido premios del Consejo de las Artes de Gales (2007), Centro de Arte Torrente Ballester, Ferrol (2008); residencias artísticas MAPA en Gerona (2008); Bilbao Eszena Residencia (2009-2010); y recientemente ha sido ganador del premio TMA Best Design Award (2010).

SONIA HUGHES
Texto

Sonia Hughes es una creadora teatral que elabora piezas escénicas cálidas, frágiles y conmovedoramente honestas. Comenzó su carrera como poeta y rápidamente se inclinó a la redacción de piezas escénicas.

Su primera obra, *Weeding Cane*, se presentó en el Royal Exchange Studio y fue interpretada en una gira nacional por el país. Recientemente ha trabajado como escritora en colaboración con el director teatral Mem Morrison en *Happy Returns* y la compañía Quarantine en *Old People, Children and Animals, Make-Believe* y *Susan & Darren*.

En 2009 dirigió *Song of Songs*, una co-producción del Contact y Nuffield Theatre de Lancaster. También escribió e interpretó *0.0008*, en el Royal Exchange Studio, bajo la dirección de Sarah Frankcom.

JANE MASON
Coreografía

Coreógrafa y bailarina afincada en Devon. Ha trabajado en The Laban Centre, Newcastle College, Devon Youth Dance, Northern Youth Dance Company, Bretton Hall College, South East Dance y Dance South West.

En teatro, ha creado las coreografías de *Street Dance* para Lone Twin (2009), *Breathing Irregular* (2010) para The Gate Theatre, *Song of Songs* (2009) para Weeding Cane, *Susan and Darren* (2006), *Old People Children and Animals* (2008), *Geneva* (2003) y *See-Saw* (2000) para la compañía Quarantine, *Mr Kolpert* (2000) para el Royal Court, *The Wasp Factory*, *Tell Me* y *But the Living...* para Northern Stage.

Como bailarina, ha trabajado con talentosos coreógrafos como Colin Poole, Charles Linehan, Physical Recall, Wendy Houstoun, balletLORENT, Emilyn Claid, Mark Bruce, Ohad Fishof, Probe y Deborah Hay.

SWEN STEINHAUSER
Dramaturgia

Swen Steinhauser investiga, teórica y prácticamente, las mediaciones humanas en el ámbito del teatro, la *performance*, el arte relacional y las prácticas curatoriales.

Entre el 2002 y 2006, trabajó como director artístico de la compañía Deer Park, ganadora del premio *Best Devised Piece* en el National Student Drama Festival de Scarborough, y de gira luego en el National Review of Live Art (Glasgow) y en el European Festival Junge Hunde (Bélgica). En el 2007 colaboró conjuntamente con otros cinco artistas en una plataforma denominada *Polar Produce* creando una pieza a gran escala, *Taking Ground*, presentada en el puerto flotante de Bristol.

Ha dirigido talleres experimentales dirigidos a no-actores en ICIA, Bath and Dukes Youth Theatre de Lancaster.

MIKE BRADY
Filosofía

Filósofo e investigador de la Universidad de Glasgow, centra sus investigaciones en el valor epistémico de las emociones, en cómo deberíamos entender la idea generalizada que las emociones se relacionan con valores, y las condiciones en las que las emociones pueden jugar un rol epistémico positivo. Sus investigaciones giran también en torno a los conceptos sobre emoción colectiva, esperanza y desasosiego.

Es consejero de la compañía Quarantine en dos de sus producciones teatrales. La primera, *Make-Believe* (2009), que se adentraba en las nociones sobre creencia, fe y ficción. La segunda, *Entitled*, trata sobre la esperanza, el desengaño y las expectativas. Su colaboración surgió a partir de la publicación de su texto *Disappointment* en la Sociedad Aristotélica (2010). Fue invitado a participar en dos conferencias conjuntamente con la compañía, en el Teatro Royal Exchange y Northern Stage en Newcastle, para abordar sobre la particular colaboración establecida.

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Entitled

Intérpretes

Greg Akehurst, Joanne Fong, Sonia Hughes, John Kilroy, Lisa Mattocks, Chris Whitwood, Fiona Wright.

Equipo de producción

Dirección Richard Gregory
Texto Sonia Hughes
Diseño y escenografía Simon Banham
Coreografía Jane Mason
Música original John Kilroy
Diseño de iluminación Mike Brookes
Dramaturgia Swen Steinhauser
Filósofo Dr. Michael Brady
Asistente de dirección José Miguel Jimenez

Director de producción Greg Akehurst
Técnico de luces Chris Whitwood
Directora de escenario Lisa Mattocks
Productor ejecutivo Kully Thiarai
Productor asociado Sam Stockdale

Entitled es una co-realización de The Royal Exchange Theatre de Manchester y Sadler's Wells and Curve Theatre de Leicester.

Entitled es una co-producción con el Exchange Theatre de Manchester.

Cuenta con el apoyo de Noorderzon Performing Arts Festival y Grand Theatre en Groningen. La obra es parte del escaparate de Edinburgh British Council 2011.

Cuenta con el apoyo financiero del Arts Council de Inglaterra.

LA CRÍTICA

THE GUARDIAN. Lyn Gardner. 2008

No hay compañía teatral a día de hoy en el Reino Unido que trabaje exactamente con el enfoque de Quarantine, una compañía verdaderamente maravillosa que utiliza vidas y experiencias de personas reales como punto de partida para todos sus espectáculos, y que otorga un lugar central en escena a esos sujetos y les deja hablar por sí mismos.

THE TIMES. Septiembre, 2011

Algo especial se desarrolla en esta función, al intentar la compañía Quarantine alcanzar zonas de la experiencia teatral ignoradas normalmente por otras compañías.

THE STAGE. Lyn Gardner. 2011

La obra *Entitled* trata sobre las personas que aparecen en ella. Cada una de ellas tiene su propia historia que contar. Toma la forma de un "entrar y salir", es decir: la coreografía normalmente oculta de la transformación de un teatro desde un espacio vacío a un escenario listo para la representación, y viceversa.

(...)

Es frágil, graciosa, e íntimamente conmovedora. Como todos los trabajos de Quarantine, cambia a cada noche, la vida real no se detiene cuando comienza la representación. Enormemente audaz.

NRC HANDELSBLAD. NETHERLANDS DAILY

Lo que hacen Richard Gregory y su compañía es mostrar cómo la raza humana trata constantemente de alcanzar algo que escapa a sus posibilidades.

WHATSONSTAGE. Julio, 2011

Una educativa experiencia en "teatro real" completamente disfrutable, conseguida mediante una complejidad infinita, crudas interpretaciones y reflexión callada.

THE SCOTSMAN. Joyce McMillan. 2008

Una forma de teatro única y deliciosa que se posiciona justo en el filo de la navaja del debate sobre lo que entendemos por interpretación.

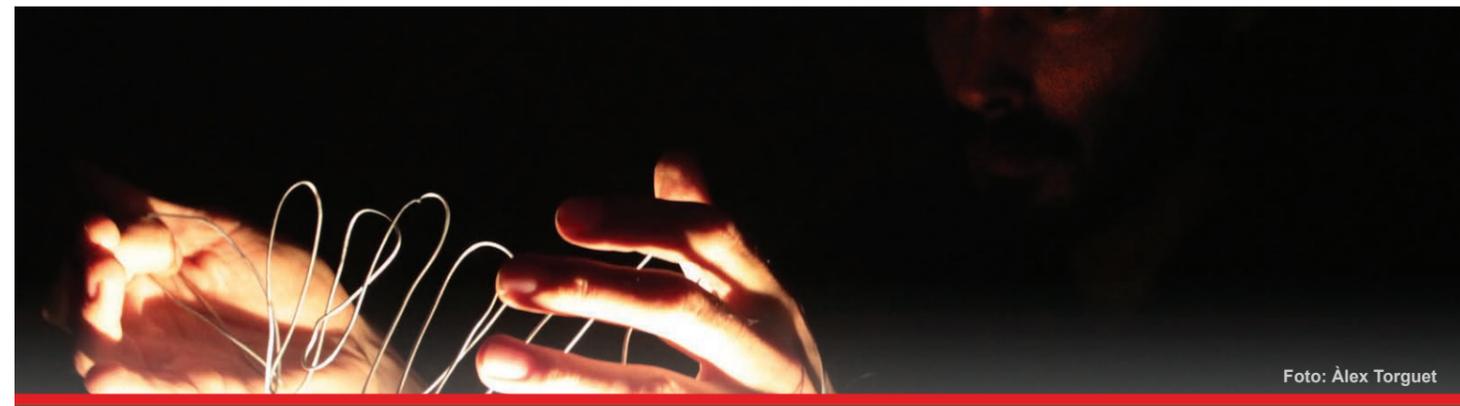

Foto: Àlex Torquet

INSOMNIO

PLAYGROUND / Xavier Bobés

www.playgroundvisual.com

TEATRO DE OBJETOS

País: España (Cataluña) | Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2011

Dirección, dramaturgia e interpretación: XAVIER BOBÉS Espacio sonoro: PABLO REGA Escenografía: PEP AYMERICH Asesoramiento en la dirección: ERIC DE SARRIA Iluminación: ORIOL BLANCH Construcción de efectos y asesoramiento técnico: JULIÀ CARBONERAS (PATCHWORKS) Gestión del proyecto: IMMA BOVÉ Management y distribución: MARTA OLIVERES / MoM-EL VIVERO Agradecimientos: ANTIGUA i BARBUDA-JORDÀ FERRER, MONTSE ROMERO, MARC PLANAGUMA y ÀLEX TORQUET Agradecimientos especiales: MAS ESPOLLA, CASA CUADRAU y JOMI-HERMANOS OLIGOR Coproducción de: FESTIVAL TEMPORADA ALTA 2011, TEATRO PRINCIPAL DE OLOT "ARTISTA INVITADO" y PLAYGROUND Con el apoyo de: CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA i LES ARTS, AYUNTAMIENTO DE GERONA, AYUNTAMIENTO DE CELRÀ e NSTITUTO RAMON LLULL Con la colaboración de: L'ANIMAL A L'ESQUENA, NU2 y CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA CASA CUADRAU DE VIÓ

ESTRENO EN MADRID

"Xavier Bobés escribe poemas visuales sobre el escenario con todo tipo de artilugios y juguetes". VANESSA GRAELL, EL MUNDO (29/09/2006).

"Un hombre que duerme tiene en círculo a su alrededor el hilo de las horas, el orden de los años y de los mundos". Así hablaba Marcel Proust sobre ese "insomnio" que ahora da título a la última creación del siempre interesante Xavier Bobés y su compañía de teatro de objetos PLAYGROUND. *Insomnio* es un retrato de un ser que se resiste a concebir la calma. Un ser que, en un estado de vigilia constante, observa la vida que lo envuelve ligeramente alucinado, tal vez gracias a la bebida, al sueño o al hambre. Y busca la manera de sobrevivir.

Insomnio es un espectáculo de teatro de objetos que profundiza en la expresividad poética de lo cotidiano, creando, mediante la manipulación artesanal de elementos, una dramaturgia visual y una instalación plástica y sonora. Los protagonistas son aquí objetos-esqueleto: sólo queda su silueta, están completamente destruidos. Estos objetos se convierten en reminiscencias del pensamiento de todos aquellos que los han manejado. Junto a ellos, se halla un personaje que comparte este estado de vigilia, de alerta. Bobés, un genio que evoca en escena la caída en el olvido y el vacío, explica su creación como "una mirada a los objetos de nuestra vida cotidiana. Una mirada que puede ser atenta o borrosa, despreciativa o veloz. Y la repetición de esta. En la atmósfera. En lo que nos rodea. Y en lo que acabamos creyendo". Los objetos de *Insomnio* encarnan, en definitiva, un paisaje de la condición humana, un testimonio poético de su evolución y de su elección en el día a día.

El estreno absoluto de *Insomnio* tuvo lugar el pasado mes de noviembre en el Festival Temporada Alta de Gerona.

► Sobre la Compañía

PLAYGROUND da nombre a la compañía de teatro de objetos creada por Xavier Bobés en el año 2003. PLAYGROUND es también un juego escénico, un método de trabajo e investigación del mundo del objeto cotidiano, dotándolo de nuevos discursos en contextos sorprendentes que tienen lugar en un mundo imaginario. El plan de trabajo se inicia con un proceso largo, artesanal, íntimo y solitario, con el objeto escogido para manipular. Este proceso sigue con una segunda fase en forma de diálogo creativo con el resto del equipo artístico, el cual aporta una visión completamente fresca, virgen y crítica de las posibles lecturas de la propuesta representada. El diálogo entre uno y el otro es imprescindible.

La mayoría de objetos dramáticos se consiguen en mercados de segunda mano. PLAYGROUND recoge muchos objetos que han sido abandonados por sus propietarios debido a su estado defectuoso o simplemente por quedarse obsoletos. Investigación y reflexión, creación y exhibición y formación y documentación son los tres ejes básicos de la compañía.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Pradillo

23, 24 y 25 de mayo a las 18 y 21 horas

Corral de Comedias Alcalá de Henares

27 de mayo a las 12.30 y 19 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

Foto: Àlex Torguet

Con nombre propio

Hace unos tres años desenterramos unos pocos objetos cotidianos de una ruina rural, llamada casa Cuadrau, en el pueblo de Vió del Pirineo Aragonés. Motivado por la curiosidad, fui reuniendo todo aquello que, de alguna manera, testimoniaba la experiencia de ese entorno en el pasado. El aspecto de todos esos objetos era brutalmente bello. Corrompidos por el abandono y el paso del tiempo, ya no eran útiles individuales sino que formaban parte de la naturaleza. Paisajes en el paisaje. Condenados a permanecer en un lugar como huellas de lo que fueron, sentí que cobraban mayor sentido en ese estado de deterioro límite. Al borde de la desaparición, para dejar de estar o quizá para volver a ser.

Decidí que mejor volvieran a ser. Guardé todo aquello en varias cajas junto a los restos de una estructura de una cama de hierro. Y esperé un tiempo.

Un año más tarde me senté delante de una mesa de madera que había encontrado en una callejuela al lado de la catedral de Barcelona y que ya había utilizado en otra ocasión. Abrí una de las cajas y deposité encima de la mesa el único plato que encontré en la ruina, la cuchara más oxidada, un trozo de una taza y una botella de vino de las muchas que encontramos.

Sentado ante el abismo, condené al personaje a permanecer en ese mismo estado de latencia.

XAVIER BOBÉS
Dirección, dramaturgia e interpretación

Sobre el escenario

XAVIER BOBÉS
Director y actor

Actor, manipulador y creador escénico. Nació en Barcelona en 1977. Se define como autodidacta. Apasionado de la poética de los objetos, investiga desde hace más de diez años con todo tipo de objetos cotidianos. Colabora con otros creadores, como intérprete y como manipulador. Profundiza en la búsqueda del contenido simbólico-teatral de los objetos y de todo aquello supuestamente trivial, a través de la creación, el ensayo y la docencia. Vive y trabaja en Celrà, Gerona.

PABLO REGA
Espacio sonoro

Guitarrista y músico electrónico. Ha participado en proyectos teatrales como músico, compositor e intérprete, en compañías como Ladanaus (León), Chevere (Santiago de Compostela), Societat Doctor Alonso, Los Corderos sc. y Antigua i Barbuda (Barcelona). Dirige la orquesta de improvisación O.M.E.G.A., formada por 23 músicos gallegos, y la formación BIB (banda de improvisadores de Barcelona), formada por 14 músicos. Trabaja en la construcción de instrumentos acústicos y electrónicos para sus proyectos personales de electro-acústica, centrados en la fabricación de dispositivos electrónicos sonoros,

piezas para electrónica y programación. Ha realizado talleres de arte sonoro. Vive y trabaja en Barcelona.

ORIOL BLANCH
Iluminación

Psicólogo y doctorado (con suficiencia investigadora) del programa Psicología Clínica y de la Salud, del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en la Universidad de Barcelona. Obtiene el título de Psicólogo Psicodramatista en el tercer grado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Argentina (2001-2002). En el año 2002 funda la compañía de Teatro Espontáneo Los Cartógrafos, actuando en Barcelona, Lleida, Manresa y Madrid, entre otros. En julio de 2008 funda la asociación cultural Sin Vergüenza, de la que es coordinador general, que continúa con la actividad teatral iniciada con la asociación cultural la Sospechosa desde 2004. En el año 1999 empieza a realizar montajes y manipulación de luces para la Cía. Andrés Corchero-Rosa Muñoz (actualmente Raravis danza), La Sospechosa, el colectivo de improvisación IBA, la BIB (banda de improvisadores de Barcelona), la asociación Sudansa y la compañía PLAYGROUND-Xavier Bobés.

PEP AYMERICH
Escenografía

Con manos de artesano y alma de niño, Pep Aymerich modela la materia y dialoga con los elementos para reencontrarse con lo esencial del ser humano y la naturaleza. En todas sus creaciones se intuyen una profunda necesidad de trascender y una controversia constante sobre el conflicto del hombre ante la fragilidad de su existencia. Múltiples son los materiales y lenguajes que utiliza; en cada uno encuentra el medio con el que plasmar su sentido de la pureza y la certeza de lo simple. El trabajo de Pep es el reflejo íntimo de un cuerpo en acción generando formas y espacios. Lo que varía es la dimensión, el tiempo narrativo: esculturas, instalaciones y *performances*, vídeo-creaciones. De la madera extrae formas pulidas, circulares, cóncavas, que acogen cálidamente el espíritu; o bien, cónicas, ascendentes, que tratan de alcanzarlo. Vive y trabaja en Celrà, Gerona.

JULIÀ CARBONERAS
Asesoramiento técnico

Músico e ingeniero. Siempre ha estado interesado en las relaciones entre arte, ciencia y tecnología, poniendo en práctica este interés en numerosos proyectos de instalaciones interactivas y sonoras, especializándose en la interacción humano-máquina y en la captación de estados y emociones por medio de dispositivos y tecnologías como: biosensores, visión artificial, *multitouching*. Ha compuesto la música para las compañías de danza SenzaTempo y Juan Carlos Lérida y, también, para el espectáculo *Dianoia*, del que es codirector junto con Albert Coma. Ha creado música para diversas instalaciones, *performances* y vídeos. Es cofundador y consejero delegado de PatchWorks makes Tendertech, empresa dedicada a la investigación e innovación en el ámbito de la cultura, la ciudadanía y las TIC, que actualmente gestiona MediaEstruch, el medialab de artes en vivo y tecnología de L'Estruch de Sabadell. Vive en Jafre y trabaja entre

Sabadell, Jafre y Barcelona.

ERIC DE SARRIA
Asesoramiento en la dirección

Actor miembro de la Compagnie Philippe Genty, famosa formación por su trabajo visual que combina danza, títeres, teatro de objetos y acción teatral. Ha participado en los siguientes espectáculos: *Derives* (1990); *Dédale* (1998), y *Zigmund Folies* (2000), con los que ha actuado alrededor del mundo. Ha trabajado también con la compañía Théâtre de l'Unité (*Terezin*, 1995) y en el espectáculo de calle *L' Illustre Famille Burattini*. Actualmente, asiste a Philippe Genty en diferentes tareas.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección, dramaturgia e interpretación **Xavier Bobés**
Espacio sonoro **Pablo Rega**
Escenografía **Pep Aymerich**

Asesoramiento en la dirección **Eric De Sarria**
Iluminación **Oriol Blanch**
Construcción de efectos y asesoramiento técnico **Julià Carboneras (Patchworks)**

Gestión del proyecto **Imma Bové**
Management y distribución **Marta Oliveres / Mom-El Vivero**

Agradecimientos

Antigua I Barbuda-Jordà Ferrer
Montse Romero
Marc Planagumà
Àlex Torguet

Agradecimientos especiales

Mas Espolla
Casa Cuadrau
Jomi-Hermanos Oligor

Coproducción de

Festival Temporada Alta 2011
Teatro Principal De Olot “Artista Invitado”
PLAYGROUND

Con el apoyo de

Consell Nacional de La Cultura i Les Arts
Ayuntamiento de Gerona
Ayuntamiento de Celrà
Institut Ramon Llull

Con la colaboración de

L’animal a L’esquena
Nu2
Centro De Arte y Naturaleza Casa Cuadrau De Vió

LA CRÍTICA

WWW.TEA-TRON.COM. Aimé Pansera. 02/11/2009

“*A taula*, de PLAYGROUND, en el Espai Lliure”

“Un impresionante trabajo de precisión y coreografía es la obra de la compañía PLAYGROUND. Todos los elementos escénicos están al servicio de la creación de un universo familiar, el que está sobre, al costado y alrededor de la mesa. El cuidado del detalle, la elección de los objetos (el juego de escala entre éstos –tazas pequeñas, más grandes, tapas de platos que no coinciden, fuentes sin tapa-, su calidez y su carácter inmediatamente reconocible), el sonido de las voces y de la vajilla, las luces bajas y recortadas, todos estos elementos contribuyen a hacer de este espectáculo una pieza de un gran valor escénico.

Cuando entré en la sala lo primero que pensé fue: ¿dónde me siento? No quedaba sitio entre los asientos situados de frente al espacio escénico, y tuve que sentarme de costado, inquieta por lo que imaginaba que sería una visibilidad dificultosa. Sin embargo, creo que uno de los hallazgos de esta pieza es prescindir del supuesto “vis-à-vis” necesario en un espectáculo tal. La dificultad de hacer una obra donde los objetos son los protagonistas con el público situado en tres frentes diferentes ha sido bien resuelta. Por un lado, la elección de dos intérpretes, sentados en espejo, permite ver, si uno está sentado a los costados, de frente a uno de ellos, e imaginar el rostro y la expresión del que está de espaldas. En otro momento, la movilidad del espejo que hace de fondo del mueble nos deja ver reflejada la imagen y la postura del intérprete que no vemos.

Uno de los planteos más interesantes de la cuestión de los frentes es para mí la corporeidad que toman los objetos cuando dejan de ser vistos desde un solo ángulo. Y no sólo a nivel visual. Los objetos que nos son mostrados son mayoritariamente de formas redondas (platos, vasos, tazas, copas). Estos son exhibidos, puestos en movimiento, y se les otorga una presencia especial en el espacio. Protagonistas de vidrio, de porcelana, volando como ovnis en la oscuridad de la sala, estos objetos son observados a través de una mirada nueva, sorprendida. Y es que se trata de llevar nuestra mirada hacia lo cotidiano, y más allá de ello, hacia la memoria, hacia lo invisible impregnado en esos objetos que nos rodean.

Como lo mencioné más arriba, la frontalidad tiene que ver con la visibilidad, pero también con lo que nos da la espalda. Creo que esta pieza, más que otras, es una obra a completar, ya que apela a la memoria de cada uno, por la elección de un universo que nos es tan cercano. El ruido de un plato o el tambalear de una copa remiten a situaciones pasadas, personales, y, por mi parte, me hundieron en pensamientos y recuerdos lejanos. El rostro que no vemos o las historias mudas que cuentan los objetos toman forma y resuenan dentro de cada uno.

Pero percibo una paradoja entre las sensaciones que me dejo esta pieza. Hay una dificultad de aprehender esta obra que reside para mí en un cierto corte que siento en lo que podría llamar mi recepción emocional del espectáculo. Intentaré explicarme. Estoy frente a una pieza perfectamente ejecutada y bella, que se pasea por mis recuerdos y recorre, de la ensalada al café, una posible relación de pareja sinuosa y reconocible, de manera clara, progresiva y exacta. Pero en ningún momento estos estados por los que transito yo o la obra me movilizan, me comprometen, o me llevan más allá de una atenta expectación. Fue como contemplar algo hermoso

y, aunque aparentemente familiar, ya que hablaba de mí, y de cualquiera, lejano e intocable. Quizá necesite tiempo, quizá con esta crítica embellezca el recuerdo o al contrario, encuentre argumentos y razones para entender y apreciar de un modo más racional la obra, al mismo tiempo que teja estos lazos entre mi historia y la que cuenta el espectáculo. En todo caso, doy a conocer una impresión compartida por algunos espectadores en relación a lo que comento. Noche de estreno, noche del clásico (Barça-Madrid), un grupo de espectadores ansiaba silenciosamente allá por la mitad de la obra que un pelotazo o un petardo hiciese explotar en la mesa todo el equilibrio y la fragilidad de la minuciosa puesta en escena. Un deseo de sacudida, de interrumpir ese universo de sueño en el que nos transporta la obra. ¿Deseo o sueño compartido? Como siempre invito a todo el mundo a expresar su propia opinión y rebatir, apoyar, contradecir o ampliar todo lo que afirmo con sus propios argumentos. ¡Muchas gracias!

También remito a los textos publicados en el último número de los DDT (Documents de Dansa i Teatre 13 – Abril 2009), que me ayudaron a pensar y apreciar todos estos espectáculos”.

WWW.TEA-TRON.COM. Quim Pujol. 02/11/2009

“Ya lo dije el año pasado y lo repito de nuevo. El trabajo de Xavi Bobés es riguroso y refleja un universo personal, algo que no todos los creadores poseen y que constituye un gran tesoro. Las piezas de Xavi siempre tienen algo amable, y al mismo tiempo algo muy sombrío cuya naturaleza exacta resulta difícil discernir. La parte amable de sus piezas queda a millas de mis preocupaciones personales, así como la estética de sus obras. Nada que decir al respecto, salvo que esta diferencia de sensibilidades merma mi goce. El oscuro potencial de la penumbra en la que Xavi manipula sus objetos es sin duda lo que me interesa más de su trabajo. ¿Qué es eso que planea amenazante en sus piezas y que no logro aprehender? Quizás algún día veamos cómo adquiere más protagonismo. Quizás son imaginaciones mías. A parte de la evidencia de que se trata de un trabajo de filigrana, hay una fractura en la pieza que me resulta llamativa. Por un lado tenemos la manipulación de objetos puramente abstracta y por el otro lado hay una serie de acciones con una clara vertiente narrativa. La primera parte me fascina, mientras que la segunda no me suscita apenas interés. Y es que esta narrativa silenciosa me remite a un mimo casi convencional que identifico con lo que he llamado la “parte amable” de la pieza. La otra sección de la obra donde los objetos se manipulan sin apuntar a una narrativa resulta para mí mucho más interesante. Los objetos guardan todo su potencial semántico y dibujan una coreografía. En este sentido, el papel prominente del espacio sonoro corre el riesgo de crear interferencias que dificulten la identificación. Curiosamente, tengo la sensación de que estos elementos que menos aprecié son lo que más ayudan a un público poco entrenado a mantener la atención (el ritmo sonoro, la narrativa). En cualquier caso la posición de la obra me parece peculiar, a medio camino entre un trabajo experimental árido pero fascinante (y que por desgracia quizás no tiene cabida en el Lliure tal y como contextualizan las piezas hoy en día), y otro planteamiento más accesible que no ofrece alicientes para mi subjetividad. Debido a esta confusión, tengo curiosidad por saber cómo leerán la pieza los diferentes perfiles de espectadores... Por otra parte, mis más sinceras felicitaciones por la precisión y el rigor. Son dos virtudes que escasean”.

Foto: Crédit Offringa

JUR, en concierto

Cridacompany

<http://www.myspace.com/jurmusique>

MÚSICA

País: España-Francia | **Idioma:** Francés y español (sin subtítulos) | **Duración aproximada:** 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2012

Cantante: JUR DOMINGO ESCOFFET Piano: JULIEN VITTECOQ Guitarra: SÉVERIN PIGNOL Percusión: JEAN-BAPTISTE MAILLET

ESTRENO EN MADRID

“Una voz profunda y dulce, gritada y susurrada entre Lhasa y Janis Joplin. Una voz simplemente única”. LA DEPECHE.fr

JUR no es una extraña onomatopeya, ni tampoco un grito de guerra. JUR es emoción sonora, la que transmiten cuatro músicos ‘vagabundos’ que capitanean su espectáculo con la magnífica voz de la española Jur Domingo Escoffet. Con dos discos en el mercado –*Juste Ici* (2009) y *Ladrona* (2010)- JUR se encuentra en un proceso creativo constante y experimenta sobre el escenario con el trabajo de campo acumulado desde su fundación, en el año 2007.

El estreno dentro del marco del XXIX Festival de Otoño en primavera de su último espectáculo promete una praxis extrema, con la conversión de la cantante en un péndulo que oscila entre diferentes manifestaciones vocales, que van desde el suave susurro hasta el aullido dramático. «Es un canto muy físico. Al día siguiente, ¡tengo agujetas!», ha llegado a decir Jur Domingo. Ella, junto a Julien Vittecoq (piano) y Nicolas Arnould (guitarra), presenta este proyecto musical como un apéndice de su compañía de circo, Cridacompany, de cuyos elementos también se alimenta la puesta en escena de JUR, y ha añadido además a un cuarto miembro, Jean-Baptiste Maillet (batería, percusiones).

Los tres idiomas en los que componen -español, catalán y francés- suponen una pieza más en la diversa maquinaria de JUR, y promueven una estimulante desubicación en el espectador, que se enfrenta a un rompecabezas sonoro de enorme belleza estética y lingüística. En JUR no hay reglas. «Todos tenemos nuestra historia personal con la música. Hemos juntado los diferentes estilos de cada uno a la hora de escribir. En mi caso, atrapo las palabras de mi alrededor y compongo con ello», concreta Jur Domingo, actriz, humorista, música y cantante, cuya voz alcanza unos niveles de profundidad que envuelve al público como una polifonía telúrica.

► Sobre la Compañía

JUR es la formación musical de la compañía circense Crida, paradigma del denominado *nuevo circo francés*. La formación -originalmente un trío compuesto por Jur Domingo Escoffet (cantante), Julien Vittecoq (piano) y Nicolas Arnould (guitarra)- compone letras en diversas lenguas, que se entrelazan creando un universo singularmente irreal y envolvente que se plasma en su primer disco *Juste Ici* (2009). Un año más tarde, JUR se transforma en un cuarteto con la llegada del percusionista Jean-Baptiste Maillet, quien amplía la perspectiva artística del grupo, ya de por sí caracterizada por su apertura y su arriesgada experimentación.

Desde sus inicios, en 2007, el grupo JUR ha ofrecido cien conciertos entre Francia y en España, países entre los que se encuentra dividida su cantante. Además de recibir una calurosa respuesta por parte del público, el reconocimiento también le ha llegado a JUR a través del prestigioso premio de la UNAC (Unión Nacional de Autores y Compositores), con el que fue galardonado en mayo de 2009. Un segundo álbum, *Ladrona*, editado en 2010, demostró que la actividad creativa de JUR se encontraba en plena ebullición y le aventuraba una larga vida. Actualmente, en 2012, los cuatro miembros de la banda se encuentran en plena gira por tierras francesas y, hasta el momento, Madrid será su única fecha en nuestro país.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Pradillo

19 y 20 de mayo a las 20:30 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

JUR en concierto**JUR en concierto**

Foto: Crédit Offringa

En primera persona

Detrás de este extraño nombre, JUR, se esconde una mujer filiforme, poderosa, y una voz profunda, vibrante como una polifonía telúrica, como un ramo de cardos. El universo se impone en su singularidad irreal mezclando lenguas e historias. El público no sale indemne de un concierto de JUR, es un viaje a un mundo por explorar.

CRIDACOMPANY

Sobre el escenario**JUR DOMINGO ESCOFFET**
Música y cantante

Establecida en Francia desde los 23 años, Jur Domingo Escoffet comenzó su carrera musical escribiendo sus primeras canciones en español y en catalán, para más tarde hacerlo también en francés. A la edad de 12 años, la cantante crea un grupo de música tradicional catalana y comienza a formarse en el canto de forma autodidáctica. Desde el año 2007 trabaja en colaboración con Julien Vittecoq (piano) y Nicolas Arnould (guitarra), con quienes conforma un trío artístico que explora los límites entre el circo y el baile, el canto y la actuación. Desde 2008, despliega su virtuosidad en escenarios a lo largo y ancho del mundo, desde Suecia hasta México, pasando por el continente africano, con un espectáculo único en el que se sirve de su expresión corporal para ir más allá de una mera interpretación de las canciones.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Cantante **Jur Domingo Escoffet**
 Piano **Julien Vittecoq**
 Guitarra **Séverin Pignol**
 Percusión **Jean-Baptiste Maillet**

LA CRÍTICA

TÉLÉRAMA. Emmanuelle Bouchez (17/11/2010)

Si una extrañeza *clownesca* y cruda colorea poco a poco la escena, es sobre todo gracias a ella, Jur, la niña grande y huesuda, con vestidito y botines. Que canta y traba su boca con la púa de una guitarra; que se ríe y es una cascada exagerada que se precipita de sus labios y de su vientre, invadiendo todo con una ronca tormenta; que calza pesados zuecos de madera, y su dislocada silueta conserva, a pesar de todo, la gracia. Una pequeña escena para una sola hora... pero en un mundo de lo más insólito.

LA DEPECHE.fr

“JUR ha satisfecho a su público”

El público de la Petit Pierre, reunido en la capilla, ha tenido la suerte de descubrir a la artista Jur. Canta en español, en catalán o en francés. Bella dentro de su traje rojo, ha encantado a un público de setenta personas que se quedaron literalmente conquistadas. Ella es Jur Domingo, nacida en España. Recorre las carreteras de Europa con su compañía de circo Cridacompany, que algunos pudimos ver en *Circa* en 2010. Pero anoche hubo pocas acrobacias, sólo una voz profunda y dulce, gritada y susurrada entre Lhasa y Janis Joplin. Una voz simplemente única. Los dos músicos, Julian Vittecoq y Nicolas Arnould, la acompañaron al piano y a la guitarra, discretos pero atentos. Sus notas aportan un aliento al grupo. Los tres saben tocar una música intimista que va derecha al corazón. El público, entregado, les pedía más y más. Anoche, bajo la bóveda de la Petit Pierre, una estrella ha iluminado la noche en Jegun.

LA MONTAIGNE. Daniel Petitbon (Junio de 2010)

Les habíamos visto unos minutos antes, durante la presentación de la nueva temporada de la Scène Nationale, Jur Domingo y Julian Vittecoq, cuerpo a cuerpo, enredando sus brazos en las ramas de un bosque de ciervos. Mostraron fragmentos de su próximo espectáculo, *Aïe*, y percibimos que será construido sobre la heterogenia del baile, el circo, el mimo, el canto..., en una “indisciplina artística”.

El grupo demuestra la misma libertad de estilo en la actuación que en el café concierto. Se suma Nicolas Arnould a la guitarra. Y al piano y al acordeón, Julien. “Todos tenemos nuestra historia personal con la música. Hemos montado este trío a partir de los diferentes estilos de cada uno a la hora de escribir. Por mi parte, atrapo las palabras que hayo a mi alrededor y compongo con ellas”.

A menudo escuchamos canciones muy cortas con finales “cortados” que te dejan en suspenso, y otras más comunes. De cualquier forma, los tres reivindican estar fuera de la norma. Sobre todo Jur cuando canta, empezando bajito, dulcemente, empujando la voz hasta un registro muy alto y muy potente,

reteniendo las palabras, triturando las sílabas en la garganta de una manera totalmente personal, lanzando una materia musical como un conjunto compacto de emociones turbadoras. “Es un canto muy físico. Al día siguiente, ¡tengo agujetas!”.

Jur permanecerá en el teatro unos días más. Nos confía: “Tenemos un poco una vida de locos. Después de trabajar con *Aïe*, nos marchamos al estudio y grabamos para un nuevo disco. ¡No paramos!”.

Foto: Rina Skeel

LA VIDA CRÓNICA

Odin Teatret
www.odinteatret.dk

TEATRO

País: Dinamarca – España – Polonia | **Idioma:** Español, vasco, rumano, danés y checheno (sin subtítulos) | **Duración aproximada:** 1 hora y 10 minutos (sin intermedio) | **Año de producción:** 2011

Textos: URSULA ANDKJÆR OLSEN y ODIN TEATRET Actores: KAI BREDHOLT, ROBERTA CARRERI, JAN FERSLEV, ELENA FLORIS, DONALD KITT, TAGE LARSEN, SOFIA MONSALVE, IBEN NAGEL RASMUSSEN, FAUSTO PRO y JULIA VARLEY Dramaturgia: THOMAS BREDSDORFF Asesor literario: NANDO TAVIANI Diseño de iluminación: ODIN TEATRET Asesor de iluminación: JESPER KONGSHAUG Espacio escénico: ODIN TEATRET Asesores de espacio escénico: JAN DE NEERGAARD y ANTONELLA DIANA Música: MELODÍAS TRADICIONALES Y MODERNAS Vestuario: ODIN TEATRET y JAN DE NEERGAARD Director técnico: FAUSTO PRO Asistentes de dirección: RAÚL IAIZA, PIERANGELO POMPA y ANA WOOLF Dirección y dramaturgia: EUGENIO BARBA Una producción de: NORDISK TEATERLABORATORIUM (HOLSTEBRO), TEATRO DE LA ABADÍA (MADRID) y THE GROTOWSKI INSTITUTE (WROCLAW)

ESTRENO EN ESPAÑA

Espectáculo no apto para menores de 12 años

“Una visión sarcástica y despiadada de la condición humana”. CORRIERE DELLA SERA
Con *La vida crónica*, la compañía Odin Teatret, que cumplirá medio siglo de historia en 2014, vuelve a dar buena cuenta de su excepcional y particular trayectoria. Estrenada en septiembre de 2011 en Holstebro (Dinamarca), esta breve pieza, registrada bajo la dirección del respetado dramaturgo italiano Eugenio Barba, remueve conciencias y se adelanta al apocalipsis vaticinado por muchos para el nuevo milenio. La historia tiene lugar en el año 2031 simultáneamente en diferentes países de Europa, tras finalizar una guerra civil que ha sido desencadenada por la codicia y la intolerancia humanas. Una viuda de un combatiente vasco, un abogado danés, una virgen negra, dos mercenarios, un joven colombiano que busca a su padre, una refugiada chechena, una ama de casa rumana, un músico de rock de las islas Feroe y una violinista son los personajes de diferente índole que se entrecruzan desorientados ante un futuro que no arroja demasiadas luces. En este ambiente asolado por la desocupación, la emigración y las guerras, un joven llega de América Latina en busca de su padre desaparecido. Tal y como reza el título de la pieza, el espectador constatará que, pase el tiempo que pase por el ser humano, la vida siempre será una enfermedad crónica. En este montaje, que se estrenará en primicia en España de la mano del XXIX Festival de Otoño en primavera, el público se sentirá dentro de una suerte de Torre de Babel bien avenida, integrada por los actores de los diferentes países y culturas de Odin Teatret, pero también apreciará el vacío que puede provocar el fanatismo nacionalista en una civilización. Con este planteamiento, Barba retoma su interés antropológico, siempre presente en su carrera, dentro de lo que se ha denominado el “Tercer Teatro”.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Una de las compañías más emblemáticas del panorama europeo, el Odin Teatret, nació en Oslo (Noruega) en 1964 y continuó su andadura en Holstebro (Dinamarca), cambiando su nombre por el de Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret. En la actualidad, sus miembros provienen de doce países y tres continentes. A punto de celebrar su 50º aniversario, esta gran fábrica de ideas ha favorecido el crecimiento de un ambiente profesional y de estudio caracterizado por la actividad interdisciplinaria y por la colaboración internacional. Sus actividades incluyen producciones propias, encuentros teatrales y talleres, vídeos y películas educativas, investigación en antropología teatral, publicación de revistas y libros, exposiciones, conciertos, mesas redondas y colaboraciones. Un campo de investigación es la ISTA (International School of Theatre Anthropology), que desde 1979 supone una *aldea teatral* en donde actores y bailarines de culturas diferentes se encuentran con estudiosos para comparar e indagar los fundamentos técnicos de su presencia escénica. Otro campo de acción es el Theatrum Mundi Ensemble, que desde 1981 presenta espectáculos con un núcleo de artistas provenientes de diferentes estilos y tradiciones. Hasta hoy, el Odin Teatret ha creado más de 70 espectáculos que han sido representados en 58 países. En el curso de estas experiencias, ha crecido una “cultura Odin”, asentada en la diversidad cultural y el trueque: los actores de Odin Teatret presentan su trabajo a un colectivo determinado y, a cambio, reciben canciones, música y bailes de la cultura local.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de La Abadía
Sala José Alonso

Del 16 al 27 de mayo a las 20 horas

Foto: Rina Skeel

Con nombre propio

No tenemos que dejarnos engañar por los títulos. *La vida crónica* no es un espectáculo desesperado. La esperanza anida en él como el "sí" anida en el "no". Sin esperanza no se vive. Esto quiere decir que la esperanza puede ser una virtud o una condena. Puede nutrir ilusiones mediocres, creencias perniciosas y feroces.

Hasta ahora hice espectáculos que se referían a los sucesos y experiencias del pasado o del presente. Por primera vez, *La vida crónica* es imaginada en un futuro próximo, simulado, simultáneo. La escena transcurre en Dinamarca y en Europa: en distintos países al mismo tiempo. La historia es la de los primeros meses después de una guerra civil. No tiene una ambientación creíble (aunque no es tan increíble como para llegar a ser consoladora). No es un todo comprensible.

Quisiera que *La vida crónica* abriese un resquicio en el magma oscuro e incandescente del individuo y de su laborioso y vital zigzag para liberarse de un abrazo helado: ese implacable e indiferente abrazo de la Gran Madre de los Abortos y de los Naufragios, Nuestra Señora la Historia.

EUGENIO BARBA
Director

Sobre el escenario

EUGENIO BARBA
Director

Eugenio Barba nació en 1936 en Italia y creció en el pueblo de Gallipoli. La situación económica familiar cambió drásticamente cuando su padre, militar, fue víctima de la Segunda Guerra Mundial. Abandonó la idea de embarcarse en la carrera militar y seguir los pasos de su padre. En cambio, emigró en 1954 a Noruega para trabajar como soldador y marinero. Al mismo tiempo, estudió Literatura e Historia de las religiones en la Universidad de Oslo. Después de estudiar Dirección teatral en Varsovia, viajó a La India y, ya de vuelta en Oslo en 1964, creó el Odin Teatret. En los últimos 50 años, Barba ha dirigido 73 producciones con el Odin Teatret y con el Theatrum Mundi Ensemble, entre ellas, *Ferai* (1969), *My Father's House* (1972), *Brecht's Ashes* (1980), *Talabot* (1988), *Kaosmos* (1993), *Mythos* (1998), *Ur-Hamlet* (2006), *Don Giovanni all'Inferno* (2006) y *The Marriage of Medea* (2008). Barba ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por las universidades de Århus, Ayacucho, Bolonia, La Habana, Varsovia, Plymouth, Hong Kong y Buenos Aires y, además, ha sido reconocido con el Premio Internacional Pirandello de teatro.

ROBERTA CARRERI
Actriz

Roberta Carreri es actriz, profesora y escritora. Nació en Milán en 1953, donde se graduó en diseño publicitario y estudió Historia del Arte. Se unió al Odin Teatret en 1974 durante la estancia de la compañía en

Carpignano. Carreri forma parte de la ISTA (Escuela internacional de antropología teatral) desde su comienzo en 1980, habiendo aprendido técnicas de interpretación de países como Japón, China, Bali y La India. Esta experiencia ha influenciado su trabajo como actriz y profesora. Ha llegado a estudiar con maestros japoneses como Katsuko Azuma, Natsu Nakajima y Kazuo Ohno. Cada año organiza el taller internacional del Odin Week Festival en Holstebro y en el extranjero y ha publicado un libro, *Tracce* (2007), donde muestra los aspectos más relevantes en su vida y entrenamiento teatral.

KAI BREDHOLT
Actor

Kai Bredholt nació en 1960 en Copenhague. Comenzó como cantante de música folk en la calle y en cabarets populares. Se unió al Odin Teatret en 1990, primero como compositor y músico y luego como actor, director y organizador. Dentro de la compañía, Bredholt dirige *performances* callejeras para grupos teatrales en todo el mundo, además de haber creado un espectáculo circense con actores, mascotas y bailarines. También emplea otras disciplinas, como el taekwondo o la danza, para crear situaciones teatrales, y trabaja junto al arquitecto Anton Ryslinge, con quien investiga en la creación de espacios exteriores para el teatro. Desde 1992 es miembro de la ISTA (Escuela Internacional de Antropología Teatral).

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección y dramaturgia **Eugenio Barba**
 Director técnico **Fausto Pro**
 Asistentes de dirección **Raúl laiza, Pierangelo Pompa y Ana Woolf**
 Textos **Ursula Andkjær Olsen y Odin Teatret**
 Actores **Kai Bredholt, Roberta Carreri, Jan Ferslev, Elena Floris, Donald Kitt, Tage Larsen, Sofia Monsalve, Iben Nagel Rasmussen, Fausto Pro, Julia Varley**
 Dramaturgia **Thomas Bredsdorff**
 Consejero literario **Nando Taviani**
 Diseño de luces **Odin Teatret**
 Consejero luces **Jesper Kongshaug**
 Espacio escénico **Odin Teatret**
 Consejeros espacio escénico **Jan de Neergaard, Antonella Diana**
 Música **Melodías tradicionales y modernas**
 Vestuario **Odin Teatret y Jan de Neergaard**

Una producción del **Nordisk Teaterlaboratorium (Holstebro), Teatro de La Abadía (Madrid), The Grotowski Institute (Wroclaw)**

LA CRÍTICA

CORRIERE DI BOLOGNA. Massimo Marino. 06/10/2011

La vida crónica es el último espectáculo del Odin Teatret, una mirada sobre las guerras rastreras, los odios, las desesperaciones de Occidente.

Un típico espectáculo del Odin, colorido, folclórico hasta el límite del folclorismo, en algunos momentos sarcástico, lleno de las modalidades expresivas experimentadas por esta extraordinaria compañía en más de cuarenta y cinco años de actividad. Lleno de estilo, si queréis incluso de estereotipos, de técnicas consolidadas que quieren suscitar el asombro, la desorientación, el deslumbramiento. Y que consiguen atrapar incluso al espectador más desconfiado, en una sinfonía de contrastes que habla el idioma de las migraciones, de las confusiones, de los racismos, de los choques, observando un Occidente a menudo sin centro, eternamente en guerra, donde cada uno está solo suspendido sobre muchas tierras a la vez, sin fronteras, sin una pizca de paz.

Foto: Javier Naval

LAS CRIADAS, de Jean Genet

Pablo Messiez

TEATRO

País: España (Comunidad de Madrid) | Idioma: Español | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2012

Versión y dirección: PABLO MESSIEZ Intérpretes: BÁRBARA LENNIE, FERNANDA ORAZI y TOMÁS POZZI Ayudante de dirección: ALICIA CALOT
Diseño de iluminación: ALFONSO RAMOS Producción: LA ZONA En coproducción con: FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Agradecimientos: TEATROS DEL CANAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ESTRENO ABSOLUTO

“El argentino Pablo Messiez se está convirtiendo en un fenómeno del teatro español”. ROSANA TORRES, EL PAÍS (20/11/2011)

Fiel representante de la última y aclamada generación de autores y directores argentinos -léase, por ejemplo, Daniel Veronese o Claudio Tolcachir- que se caracterizan por crear un teatro sin artificios, fresco y sustentado en el sólido trabajo de los actores, el joven director Pablo Messiez presenta ahora en el XXIX Festival de Otoño en primavera el estreno absoluto de su versión de *Las criadas*, de Jean Genet. El creador acerca a nuestros días de crisis y abusos una inquietante obra que se inspira en la tremenda historia de las hermanas Papin, que en 1933 mataron brutalmente a su señora y su hija en un grito agónico por sobrevivir. Messiez reinterpreta este texto emblemático para hablar de la rabia de dos seres sometidos al poder impune de su superior.

Solange y Clara (las criadas de la obra de Genet) planean asesinar a su ama. En una especie de ensayo del crimen, van montando su ceremonia en la que les toca ser la despótica señora de la casa o su criada sometida. La fuerza de la ficción termina por alienarlas: como sucede en el teatro (cuando sucede el teatro) la convención adquiere un peso equivalente al de la realidad, revelándola a su vez como una convención más, y por lo tanto, como una posibilidad entre muchas otras.

En palabras del propio Messiez: “Releer la obra en el contexto de nuestro presente resulta particularmente inquietante: cada día vemos como la crisis económica omnipresente en los discursos termina por desplazarse hacia otras zonas y acaba por ser la justificación de cualquier conducta. Como si una vez instalada la convención de la crisis, las señoras tuvieran vía libre para legitimar sus abusos”.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Pablo Messiez se ha formado junto a maestros como Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, y ha sido dirigido por directores tan reconocidos como Daniel Veronese. Él ha dicho de Messiez: “Es un encantador de espectadores que abre mundos, los arma oscuros pero a la vez luminosos; no copia, no sigue modas, produce con extraña sensibilidad y potencia lo que dicta su corazón”. Además de su origen y rico bagaje, Messiez comparte con este aplaudido hombre de teatro su polifacética condición teatral: es actor, autor y director.

Nacido en Buenos Aires en 1974, y afincado en Madrid desde hace poco más de tres años, ha estrenado en España sus tres últimas producciones: *Muda* (2010), *Ahora* (2010) y *Los Ojos* (2011). Sus piezas se caracterizan tanto por su austeridad como por su tendencia a transitar por un registro que se mece desde la comicidad hasta la más profunda tragedia. Pequeñas grandes historias que, dando voz a las personas corrientes, abordan cuestiones universales de la condición humana. Obras sencillas pero profundas, de una compleja poética cotidiana, definen su repertorio.

Teatros, fechas y horarios

Centro Comarcal de Humanidad
Cardenal Gonzaga - Sierra Norte
La Cabrera
25 de mayo a las 21 horas

Real Coliseo de Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
27 de mayo a las 19 horas

Sala Cuarta Pared
30 y 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio
a las 21 horas

Foto: Javier Naval

Con nombre propio

Cuando llegué a España hace tres años ya todo el mundo hablaba de la crisis con bastante inquietud. A mi me parecía habitual. Vengo de un país que va de crisis en crisis. Lo que me llamaba la atención es que en aquel entonces, en el telediario le ponían una fecha de vencimiento. Ya no recuerdo cuál era, pero sea cual fuere, ya caducó.

Con el paso del tiempo se dio un fenómeno curioso: a fuerza de nombrarla incansablemente, la crisis económica comenzó a expandirse a otros terrenos. Y aquí estamos hoy, rodeados de gente que desde sus lugares de poder justifica conductas éticamente dudosas, porque “estamos en tiempos de crisis”. Como si “la crisis” fuera “la peste”, una entidad abstracta con consecuencias muy concretas: la muerte de los valores.

En su texto *Cómo interpretar “Las Criadas”*, Genet define la obra como un cuento cuya finalidad es la de “generar una especie de malestar en la sala”. Ese malestar inquietante fue lo que produjo en mí la lectura de la obra en el contexto de nuestro presente, y lo que generó la necesidad de ponerla en escena para hablar de las dos crisis.

Por eso, desde la crisis, sin escenografía, sólo con los actores y la luz, nos proponemos contar la rabia de estas criadas, que es la de todo aquel que se ha visto sometido a la lógica impune de algún superior.

Estamos a punto de comenzar ensayos y por ahora todo son intuiciones. Seguramente, como sucede siempre, en los ensayos la obra nos revelará nuevos significados y nos dirá de qué estamos hablando. De momento, nos mueve la belleza del texto, la necesidad de contestarle a la(s) crisis con la acción, y el deseo de trabajar juntos.

En eso estamos.

PABLO MESSIEZ
Director

Sobre el escenario

PABLO MESSIEZ
Director

Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1974. Actor, autor y director argentino afincado en Madrid, debutó en su ciudad natal en 2007 como dramaturgo y director del espectáculo *Antes*, una versión de *Frankie y la boda* de la norteamericana Carson McCullers. La obra, seleccionada para participar en el Festival Porto Alegre em Cena de Brasil, se mantuvo en escena durante dos años, acogida por el público y la crítica que la destacó como “ópera prima de Messiez de tal belleza que brilla aún de ternura en su melancolía”.

Antes de *Antes*, Pablo Messiez llevaba más de veinte años sobre los escenarios. Comenzó a estudiar interpretación a los doce años. Entre sus maestros se encuentran Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, con quien además estudió dirección.

Ha actuado para directores de la escena argentina como Leonor Manso, Cristián Drut, Rubén Szuchmacher, Daniel Suárez Marsal y Emilio García Wehbi, entre otros.

En 2005 es convocado por Daniel Veronese para participar en *Un hombre que se ahoga*, versión de *Tres hermanas*, de Anton Chéjov. Con esta obra participa en festivales como el Summer Festival del Lincoln Center de Nueva York y el Tokyo International Arts Festival. *Un hombre que se ahoga* gira por España en 2006 y regresa en 2007 abriendo la temporada del Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero de Madrid y representándose en el Teatre Lliure de Barcelona durante un mes. Con Daniel Veronese continuará trabajando hasta dejar Argentina en diciembre de 2008.

Además de actuar en el citado *Proyecto Chéjov*, formó parte del elenco de *La forma que se despliega* y coprotagonizó junto a Claudio Tolcachir *La noche canta sus canciones*, de Jon Fosse, obra por la que fue nominado al Premio Clarín.

En 2010 estrena *Muda*, obra de su autoría con la que realiza dos temporadas en la sala Pradillo de Madrid. El Teatro Fernán Gómez lo convoca para inaugurar su nueva Sala Dos y produce *Ahora*, nueva versión de *Antes*, que debido a la respuesta del público fue reestrenada en enero de 2011.

En noviembre del mismo año estrena *Los ojos*, nuevo texto de su autoría, producida también por el Teatro Fernán Gómez. Debido a la acogida de crítica y público, la obra realiza su segunda temporada en enero y febrero de 2012 y se prepara para realizar su gira por España.

Actualmente, Messiez se encuentra escribiendo los textos para la nueva producción de *Losdedae* (protagonizada por Marta Etura y Chevi Muraday) y ha sido convocado por Will Keen para participar en su montaje de *Hamlet* en el personaje de Horacio.

BÁRBARA LENNIE
Actriz

Tras licenciarse en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, realizó seminarios para profesionales con Juan Pastor y de *couching* con Jo Kelly, además de tomar clases de canto con Alicia Araque y de flauta travesera en la Escuela de Música Creativa.

A pesar de su corta edad (Madrid, 1984), la actriz ha desarrollado una importante carrera cinematográfica. Entre sus trabajos se destacan *La piel que habito*, de Pedro Almodóvar; *Todas las canciones hablan de mí*, de Jonás Trueba; *Obaba*, de Montxo Armendáriz (nominada a los Premios Goya como actriz revelación); *Los condenados*, de Isaki Lacuesta (premio Ojo Crítico 2009 y premio Saint Jordi); *Trece Rosas*, de Emilio Martínez Lázaro; *Todos los días son tuyos* de José Luis Gutiérrez Arias y *Más pena que gloria*, de Víctor García León, en la que debutó con sólo quince años.

En televisión, participó en *Águila Roja*; en las quinta y sexta temporadas de *Amar en tiempos revueltos* (2009-2010) y en la serie histórica *Isabel, mi reina*, de TVE.

En teatro, fue dirigida por Miguel del Arco en *La función por hacer*,

(trabajo por el que obtuvo el premio de la Unión de Actores como actriz revelación y fue nominada a los Premios Max) y en *Veraneantes* (nominada nuevamente a los Premios Max, como mejor actriz).

Antes de sus trabajos con Miguel del Arco, estrenó *Trío en mí bemo!*, texto de Éric Rohmer dirigido por Antonio Rodríguez.

FERNANDA ORAZI
Actriz

En el año 1996 se gradúa en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Tras participar en montajes de José María Muscari, Celina Andaló y Graciela Balleti, pasa a formar parte de la compañía de teatro *La Fronda* dirigida por Ciro Zorzoli, participando en los espectáculos *Living, último paisaje*; *A un beso de distancia* y *Ars Higiénica* que se han presentado en distintos festivales internacionales. Por ésta última obra es nominada a los premios Teatro del Mundo como Mejor Actriz.

Actriz argentina afincada en Madrid, durante 2008-2009 realiza varias presentaciones del espectáculo unipersonal para café teatro *Noventa por Siento humedad* (dirección de Juan Branca) en diferentes espacios, como la Sala Clamores o el Teatro Pradillo.

En 2010 actúa en *Monstruos*, de Marina Weiner y protagoniza *Muda*, con dirección de Pablo Messiez y exitosa presentación en el Teatro Pradillo de Madrid.

En la temporada 2010-2011 protagoniza *Ahora* de Pablo Messiez, y en 2011 forma parte del elenco de *Algo de ruido hace*, de Romina Paula, con dirección de Lautaro Perotti y presentación en el marco del Festival de Otoño en primavera de Madrid 2011.

Como autora y directora, sus trabajos son *Teo con Julia* (2003-2004), estrenada en el Teatro del Abasto de Buenos Aires y *Susana en el agua y con la boca abierta*, estrenada en el Festival de Otoño en primavera de Madrid en 2010.

TOMÁS POZZI
Actor

Obtuvo el título de Actor Nacional de Escuela Nacional de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires y realizó seminarios de interpretación con diversos maestros entre los que se destacan Norman Briski y Julio Chávez.

En teatro, participó en diversos montajes entre los que se destacan *Marat Sade* (en el Centro Dramático Nacional) y *Últimas palabras de copito de nieve*, ambas de la compañía Animalario. En el 2006 es dirigido por Georges Lavaudant en el Teatro Español en su versión de *Hay que purgar a Totó*, protagonizada por Nuria Espert. En 2009 participa del montaje *Días mejores* de Alex Rigola con el que realiza funciones en el Teatro de La Abadía de Madrid y en el Teatre Lliure de Barcelona.

Entre sus participaciones en cine se encuentran *Torrente 4, Mortadelo y Filemón* y *Manolete*, entre otras.

En televisión participó en las series *Los serrano*, *Amar en tiempos revueltos*, *Tirando a dar*, *Matrimonio con hijos*, *Aída* y *Crónicas Marcianas*, entre otras.

En 2011 fue convocado para participar de la serie Británica *Mad Dogs* creada por Cris Cole.

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección y adaptación **Pablo Messiez**

Intérpretes
Bárbara Lennie
Fernanda Orazi
Tomás Pozzi

Ayudante de dirección **Alicia Colot**
 Diseño de iluminación **Alfonso Ramos**

Producción **La Zona**
 Coproducción **Festival de Otoño en primavera (Comunidad de Madrid)**

LA CRÍTICA

EL PAIS. Marcos Ordoñez. 19/02/2012

“Quien no va al teatro es porque no quiere”

Hablando de salas pequeñas (y ofertas grandes, en todos los sentidos), me acerqué a la nueva segunda sala del Teatro Fernán-Gómez porque me habían hablado maravillas del argentino Pablo Messiez, que con *Ahora* muestra su triple talento como autor, actor y director. (...) *Ahora* ya no está en cartel, pero me apetece reseñarla aquí porque el espectáculo lo merece y de cara a una más que posible gira. Dicho de otra manera: atrápenla, señores programadores, que vale la pena. *Ahora* es un singularísimo artefacto en el que tres actores juegan, en la más amplia y hermosa acepción del término, a convertirse en personajes de una de sus novelas favoritas, entrando y saliendo de los roles respectivos, alternando el monólogo autobiográfico y el terceto de ficción para crear un tejido nuevo que podría quedarse en ejercicio de estilo y tiene la virtud de esponjar todas las células de la imaginación. La novela es *Frankie y la boda* (*The member of the wedding*, de Carson McCullers), que se ha llevado varias veces a la escena (y a la pantalla) pero nunca, que yo sepa, con el talento, el desparpajo y el gramo de feliz locura de que hacen gala Pablo Messiez, Fernanda Orazi y Estefanía de los Santos, dos porteños y una andaluza. (...) A Messiez le basta con el roñoso ángulo de una cocina (la sombra de Veronese es felizmente alargada), un *cassette* de Nina Simone y un espacio vacío al otro lado (nunca mejor dicho) para crear la atmósfera, el cielo y la tierra de su rayuela, un territorio en el que los actores pueden hablarnos de su infancia sin que suene “poético” (las palabras justas, los tonos justos), pueden instalarnos en el largo y cálido verano de una infancia en el sur (“¿Nos tiramos al suelo, que tengo calor?”) y todo puede transmutarse a cada paso, en una u otra dirección, del mismo modo que un fragmento de Julio Iglesias (“Me olvidé de vivir”) se convierte en una confesión de impotencia y esclavitud. El público, que llenaba la sala, entra de hoz y coz en el juego, como si nos llevaran, mágicamente, por la punta de la nariz.

EL PAIS. Javier Vallejo. 11/01/2010

“Mi espalda contra la tuya”

¡Qué sorpresa! Este espectáculo de presupuesto cero, segundo que firma el actor, autor y director argentino Pablo Messiez, interesa, entretiene y da que pensar. *Muda* habla de la soledad profunda y de la necesidad de compañía, de la incomunicación genética y de la búsqueda de un lenguaje compartido, del desarraigo obligado y de la manera de volver a hacerse un lugar en el mundo.

(...)

Muda no es un montaje ambicioso, su director no pretende innovar, deslumbrar ni poner su sello, sino contar una historia sentida de veras de la manera más eficaz posible, con medios

materiales mínimos porque otros no tiene. Con un par de muebles recogidos por ahí, una luz básica pero absolutamente eficaz, de Paloma Parra, y tres actores que respiran verdad, Messiez crea un clima intenso desde el primer minuto, deja respirar la acción a gusto y la conduce a buen puerto con cuatro vueltas de tuerca bien dadas.

LA RAZÓN. Miguel Ayanz. 25/11/2011

“Hay que verla”

Cuatro actores, una escenografía somera dominada por tierra oscura y una historia de seres humanos. Poco más se necesita para hacernos abrir los ojos y descubrir a un director con ideas, Pablo Messiez –aplaidido también fue su anterior trabajo, «Muda»– y contrastar la modernidad de un clásico, «Marianela», de Pérez Galdós, cuando se toma su argumento para crear una obra nueva con lenguajes teatrales de aquí y de ahora. Poco agraciada, Marianela presagia el abismo de su engañosa felicidad cuando una oftalmóloga promete curar la ceguera de su enamorado, Pablo. En esta paradoja está la excusa que Messiez emplea para hablar de la infelicidad, de la soledad, del desamor. Lo hace ayudado por un cuarteto de actores notable, con unos sólidos Óscar Velado y Violeta Pérez, y una estupenda Marianela pensado en la piel de su quebradiza tocaya; y una dramaturgia construida sobre diálogos salpicados de verismo y humor enfermizo, en la que sólo flaquean algunos momentos, como el primer y poco verosímil encuentro entre ciego y doctora. En este experimento sobresale el trabajo de Fernanda Orazi, actriz argentina que ya debería tener sitio propio en nuestro panorama teatral.

EL PAÍS. Marcos Ordoñez. 03/12/2011

“Arácnido en tu pelo”

Los ojos no se puede resumir. Hay que ir al Fernán Gómez, hay que verla y, sobre todo, oírla. Hay que ver cómo pasa el texto por los cuerpos y las bocas de los intérpretes, todos formidables, y fuera de concurso esas dos fuerzas llamadas Fernanda Orazi y Marianela Pensado, para las que parece haberse inventado el término “organicidad”: las frases brotan como agua fresca y tumultuosa. La función no es redonda, vale, pero me da igual: tiene verdad y gracia, es sorprendente sin buscarlo y sigue sus propias reglas con tanto rigor como alegría. En *Los ojos* aletea una pureza sin sentimentalismos y, sobre todo, sin miedo.

Foto: Tim Wouters

LE CHEMIN SOLITAIRE EL CAMINO SOLITARIO, de Arthur Schnitzler

tg STAN
www.stan.be

TEATRO

País: Bélgica | Idioma: francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio) | Año de producción: 2009

Texto: ARTHUR SCHNITZLER Intérpretes: NATALI BROODS, JOLENTE DE KEERSMAEKER, DAMIAAN DE SCHRIJVER, NICO STURM / STIJN VAN OPSTAL. FRANK VERCRUYSEN Traducción: MARTINE BOM Vestuario: AN D'HUYLS Iluminación: THOMAS WALGRAVE Diseño: tg STAN Desarrollo técnico: TIM WOUTERS Agradecimientos: ERWIN WURM Producción: tg STAN Coproducción: THEATRE GARONNE (TOULOUSE), FESTIVAL D'AUTOMNE (PARÍS) y THEATRE DE LA BASTILLE (PARÍS) Gira financiada por: ARTS COUNCIL ENGLAND Con el apoyo de: COUTTS & CO LTD

ESTRENO EN ESPAÑA

“tg STAN convierte a Schnitzler en Freud”. LIONEL CHIUCH, TRIBUNE DE GENÈVE

“En el montaje de tg STAN, los actores pasan de un personaje a otro sobre un escenario vacío, donde el artista austriaco Erwin Wurm crea mini-instalaciones con objetos cotidianos (...), con una frialdad experimental que, sin embargo, hace que la pieza sea particularmente universal”. Con estas palabras describía Fabianne Darge en Le Monde la pieza *Le Chemin solitaire* (El camino solitario), de Arthur Schnitzler, estrenada por la rompedora compañía belga en el Festival de Otoño de París en 2009.

En el texto original, escrito a principios del siglo XX, su autor, Arthur Schnitzler, médico de formación, evoca el reencuentro entre el pintor Julian Fichtner y una antigua amante, Gabriele, a la que había abandonado para continuar con su carrera. Cuando Gabriele confiese una verdad inesperada, el devenir de los personajes sufrirá un punto de inflexión que desembocará en tragedia. El erotismo, la muerte y la psicología, así como el afán por demostrar las debilidades morales de la sociedad en la que vivía, fueron una constante en las obras del narrador austriaco, tal y como demuestra esta pieza que tg STAN presenta ahora en el Festival de Otoño en primavera. Es precisamente alrededor de estas complejidades donde quiere indagar tg STAN. La formación belga, un interesante colectivo que carece de director –como reacción a su autoritarismo– y que explora la relación pura que existe entre el intérprete, el personaje y el texto, saca al libreto de Schnitzler de su propio contexto, la Viena de 1900, para acometer una aproximación casi abstracta y con tintes freudianos al drama del argumento. Según Jolente De Keersmaeker y Damiaan De Schrijver, integrantes del colectivo, es ahí donde el actor puede explotar al máximo su papel y sus circunstancias. “No se trata de la historia de un personaje, sino de la historia entre un actor y su personaje. Tenemos la necesidad de jugar al borde del precipicio”, argumentan.

La puesta en escena de *Le Chemin solitaire* por parte de tg STAN en el XXIX Festival de Otoño en primavera supone su estreno en nuestro país después de una gira por Francia.

► Sobre la Compañía

tg STAN nace del interés particular de cuatro jóvenes actores que se conocen en el conservatorio de Amberes a finales de la década de 1980. En sus propias palabras, la compañía belga es “una reacción al exceso de esteticismo y a los experimentos formales e idealistas de los directores autoritarios”. A partir de esta idea, tg STAN defiende la absoluta libertad de acción, creando piezas en varios idiomas (holandés, francés e inglés) e incluso en otros países, como *Blank* y *Bernice*, hechas en Lisboa, *One 2 Life*, en California, y *Les Antigones*, en Toulouse.

Su método no cree en dogmas ni en jerarquías, de hecho, carece de director, y todo el proceso creativo está volcado en el desarrollo pleno del intérprete. Su objeto es explorar al máximo la relación que cada actor tiene con su personaje en un texto cuya elección tampoco se somete a reglas. “En nuestro abanico caben Cocteau y Anouilh con Chéjov, Bernhard, Ibsen y las comedias de Wilde, Shaw o los ensayos de Diderot. Esta diversidad no pretende ajustarse a todos los gustos, sino que es una actitud deliberada hacia la construcción de un repertorio”, asegura la *troupe*. En constante ebullición, después de su estreno en nuestro país, tg STAN prepara tres nuevos proyectos para la próxima primavera-verano.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde

2 de junio a las 20.30 horas
3 de junio a las 18.30 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

LE CHEMIN SOLITAIRE EL CAMINO SOLITARIO, de Arthur Schnitzler**LE CHEMIN SOLITAIRE EL CAMINO SOLITARIO, de Arthur Schnitzler**

Foto: Tim Wouters

Con nombre propio

En la vida, la mayor parte de las personas solo habitan en la primera planta, donde se está relajado y confortable, con todas las comodidades. Rara vez se acercan al sótano, donde los fantasmas podrían erizar su vello. Rara vez suben a la torre, donde se tiene vértigo si se mira hacia abajo o en la distancia.

ARTHUR SCHNITZLER

Autor

Le Chemin Solitaire, pieza del dramaturgo vienés, es una historia de relaciones abortadas, egoísmos incurables y transmisiones imposibles. Escrita en 1904, en los albores del psicoanálisis, este examen en cinco actos supone un engranaje de mentiras. tg STAN extirpa *Le Chemin solitaire* de su contexto en favor de la creación cuasi-abstracta de un drama cercano a las estructuras del inconsciente. En el escenario los personajes se convierten en figuras intercambiables, representados indiferentemente por hombres o mujeres. Un conjunto de máscaras sintomático del virtuosismo con el que nuestro colectivo pone en crisis la noción de "personaje" e impide el establecimiento constante de la ficción. *Le Chemin solitaire* es uno de nuestros montajes más afilados.

tg STAN

Colectivo artístico

Sobre el escenario

Toneelspelersgezelschap STAN o, expresado brevemente, tg STAN nace del interés y entusiasmo de cuatro jóvenes actores que se conocen en el conservatorio de Amberes a finales de la década de 1980. Lejos de encontrar su sitio en las compañías de la época, deciden fundar la suya propia como respuesta a la insatisfactoria escena que les rodea. En sus propias palabras, su propuesta es "una reacción al exceso de esteticismo y a los experimentos formales e idealistas de los directores autoritarios".

Las dos expresiones claves que caracterizan al colectivo belga son "actor-orientado" y "fuera de dogmas", y ambas se reflejan en el nombre, "S(top) T(hinking) A(bout) N(ames)" ("Deja de pensar en nombres"), y también en el repertorio. Con esta rompedora premisa, tg STAN defiende la absoluta libertad creativa al margen del tiempo, el lugar y la acción, llegando a componer piezas en varios idiomas (holandés, francés e inglés) e incluso a desarrollarlas en otros países. Es el caso de *Blank* y *Bernice*, pensadas en Lisboa, de *One 2 Life*, en California, y de *Les Antigones*, en Toulouse.

Su método, basado en la "actuación pura", no cree en reglas ni en jerarquías, de hecho, carecen de director, y todo el proceso de creación está volcado en la evolución artística y personal del intérprete. El compromiso con el personaje, y el papel que le ha tocado con las circunstancias en las que se desarrolla, debe ser un diálogo íntimo alrededor del cual gire el resto de elementos. El objeto de este procedimiento es explorar al máximo la relación que cada actor tiene con su personaje a través de un texto cuya elección tampoco se

somete a preceptos. "En nuestro abanico caben Cocteau y Anouilh con Chéjov, Bernhard, Ibsen y las comedias de Wilde, Shaw o los ensayos de Diderot. Esta diversidad no pretende un deseo de ajustarse a todos los gustos, sino una deliberada actitud hacia la construcción de un repertorio".

A pesar de que la compañía trabaje sin director, sus montajes han demostrado una fuerte unidad. Según sus miembros, "la sintonía es posible gracias a que cada intérprete disfruta de su tarea individual, lo que permite que los textos, incluso los controvertidos política y socialmente, fluyan sin que surja un afán moralista".

Entre los proyectos más aclamados de tg STAN se encuentran *JDX – A Public Enemy* (1993), basado en una obra clásica de Ibsen sobre escándalos políticos, *An Enemy of the People* (1982), *One 2 Life* (1996), fundamentado en la correspondencia del activista de las Black Panthers Georges Jackson, y *The Monkey Trial* (2003), un drama inspirado en un juicio real de un escritor de libros de textos ocurrido en 1925 en Tennessee. Siempre en constante ebullición, después de su presentación en nuestro país, tg STAN tiene previsto el estreno de dos nuevos montajes el próximo verano.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección **tg STAN**
 Texto **Arthur Schnitzler**

Reparto
Natali Broods
Jolente De Keersmaeker
Damiaan De Schrijver
Stijn Van Opstal
Frank Vercruyssen

Traducción **Martine Bom**
 Vestuario **An D'Huys**
 Iluminación **Thomas Walgrave**
 Decorados **tg STAN**
 Desarrollo técnico **Tim Wouters**

Agradecimientos **Erwin Wurm**
 Producción **tg STAN**
 Co-realización **Teatro Garonne (Toulouse) y Festival de Otoño (París) y Teatro de la Bastille (París)**

LA CRÍTICA

LA CRÍTICA

LE FIGARO. Philippe Tesson. 11/12/2009

El colectivo tg STAN persigue, con inteligencia y talento excepcionales, una apasionante exploración del teatro fundada esencialmente sobre el principio del despojamiento y la supremacía de la actuación, es decir, del actor y de su creatividad. Esta búsqueda implica, por parte de estos artistas, reglas y condiciones: un trabajo que profundiza en la interpretación, la mayor distancia posible con el personaje, la deconstrucción de la ilusión teatral, la destrucción de la representación, la ausencia de director, etc. Ante nuestros ojos los actores juegan a interpretar, con un compromiso total de ellos mismos y al mismo tiempo con un ejemplar espíritu de libertad irrigado de humor. Hemos conocido, gracias a tg STAN, momentos de júbilo y emoción inolvidables.

LE MONDE. Fabienne Darge. 11/12/2009

“Los STAN”, así apodados, grupo de notables actores que trabajan sin director, no han dejado de extraer, como diamante de la ganga que lo aprisiona al atreverse con Molière, Tchekhov o Thomas Bernhard, lo que los grandes textos tienen de más vivo, de más agudo hoy día. Su encuentro con el gran autor vienés es particularmente logrado, y emblemático por su búsqueda nunca desmentida.

Una obra donde los padres están tan perdidos como los hijos, en el camino solitario que es la vida de cada uno. Su pasado les parece tan misterioso, tan profundamente desvanecido y al mismo tiempo tan persistente que quizás querrían pasarlo por la trituradora, como hace en el espectáculo el pintor Julian Fichtner con sus cuadros. Magnífica alegoría, a imagen de este otoño teatral de altos vuelos.

Foto: Cosimo Mirco MIGLIOCCA

LE MARIAGE EL CASAMIENTO, de Nicolaï Gogol

Comédie Française
www.comedie-francaise.fr

TEATRO

País: Francia | Idioma: Francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (dos actos sin intermedio)
Año de producción: 2010

Dirección: LILO BAUR Ayudante de dirección: CLARA BAUER Traducción: ANDRÉ MARKOWICZ Decorados: JAMES HUMPHREY Iluminación: CHRISTIAN DUBET Vestuario: AGNÈS FALQUE Música original: MICH OCHOWIAK Intérpretes: YVES GASC, VÉRONIQUE VELLA, CATHERINE SAUVAL, ALAIN LENGLET, CLOTILDE DE BAYSER, LAURENT NATRELLA, NICOLAS LORMEAU, CLÉMENT HERVIEU-LÉGER, JENNIFER DECKER, LAURENT LAFITTE Y ARIANE PAWIN

ESTRENO EN ESPAÑA

“Su puesta en escena desborda humor y poesía. Su decorado, su vestuario... todo está bien pensado”. JACQUES NERDON, LE NOUVEL OBSERVATEUR

“Fantasía y sátira social, el texto de Nicolaï Gogol es un vodevil que nos sumerge en el pequeño mundo de los funcionarios, los oficiales y los comerciantes”. De este modo resumía el semanario Pariscope *Le Mariage (El casamiento)*, la genial obra del autor ucraniano, maestro de los realistas rusos, cuya puesta en escena a cargo de la Comédie Française –que en mayo llega al Festival de Otoño en primavera– se estrenó en París en noviembre de 2010, conmemorando así el año de la amistad franco-rusa.

Escrita y representada por primera vez en la primera mitad del siglo XIX, *El casamiento* muestra, en clave de humor, las idas y venidas de un solterón en sus intenciones de contraer matrimonio. El protagonista, Kapilotadov, contrata indeciso a una celestina con el fin de cumplir con el papel que la sociedad le parece haber asignado: el desposorio. Su amigo, Plikaplov, cargado de buenas intenciones, se inmiscuye también en la trama casamentera hasta encontrar a una dama, Agafia, a la que Kapilotadov deberá conquistar si quiere llegar al altar.

Con un argumento sencillo pero lleno de enredos, Gogol se entrega a la comedia de forma magistral para despertar risas en un público igualmente atento a la crítica que se esconde bajo las carcajadas. La inmadurez, la vanidad, la torpeza... son aspectos que se atribuyen al sexo masculino de la misma manera que se cuestiona la fuerte presión colectiva que existe ante el matrimonio. “Esta pieza se hace eco de nuestra cultura contemporánea, en la que la presión social nos empuja siempre a la búsqueda de nuestra alma gemela”, explica Lilo Baur, directora de la obra, quien, como actriz, ha sido colaboradora habitual de dos grandes figuras de la escena contemporánea, Peter Brook y Simon McBurney, con quien militó en la mítica compañía Complicite.

Para abordar la originalidad del montaje, Baur trabajó a fondo y experimentó con los actores sobre el terreno del lenguaje físico: “Les mostré progresivamente fotos, películas, cuadros... Les hice entender que Buster Keaton, Charles Chaplin y el cine mudo son esenciales para comprender la mecánica de la comedia de situación”.

► Sobre la Compañía

Los tres siglos de historia que defiende el Teatro Nacional Francés cada vez que se sube a un escenario no le han hecho acomodarse. La Comédie Française, nacida en 1680, siete años después de la muerte de Molière, a quien sin embargo muchos atribuyen su creación, se fundó bajo el reinado de Luis XIV. El monarca decidió que las compañías teatrales parisinas se aunaran en una sola con la intención de sacar provecho económico a la interpretación de las piezas dramáticas nacionales.

A las órdenes de la comedianta Muriel Mayette desde 2006, la *troupe* –como les gusta denominarse a las 397 personas, 57 de ellas actores, que en ella trabajan–, no ha cedido en su empeño de conservar y renovar el patrimonio teatral francés. El repertorio de la compañía –encabezado por Molière, el autor más representado con casi 34.000 montajes– bebe del saber popular, que ha sido trasladado sobre las tablas con lucidez por muchos dramaturgos, testigos aventajados de cada época, como Víctor Hugo o Racine.

La Comédie Française reivindica la actualidad de muchos de los textos que conforman este legado teatral galo. Según la propia Mayette, “el teatro es el arte del presente”, y desde la compañía sienten ese compromiso con la sociedad actual: “Por eso otorgamos nuevas caras a nuestra herencia dramática. Proponemos un nuevo tiempo en un nuevo espacio. Tiempo para una noche de teatro donde vamos a compartir un gran momento de asombro”.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

24, 25 y 26 de mayo a las 20 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

LE MARIAGE EL CASAMIENTO, de Nicolaï Gogol**LE MARIAGE EL CASAMIENTO, de Nicolaï Gogol**

Foto: Cosimo Mirco MIGLIOCCA

Con nombre propio

El teatro ruso forma parte de mi vida teatral desde hace varios años, por elección o por casualidad. Al descubrir sus piezas cortas, Chéjov me conmovió de inmediato por la mirada tan humana que presenta sobre los personajes. Gogol es incluso más preciso que Chéjov dentro del arte del detalle y su obra se encuentra dentro de la sátira social. Existe dentro de sus novelas, especialmente en *Le Manteau* y *Le journal d'un fou*, una imaginación fantástica con la cual me identifico. Ese universo, próximo a la locura, totalmente surrealista, es una fuente de inspiración esencial dentro de mi puesta en escena de *Le Mariage*. Gogol escribe esta pieza justo después *Le Révizor*, dentro de un estilo de comedia que no se limita solamente a retratar a la sociedad rusa. Con su bagaje, Gogol aporta una dimensión universal a su texto. En *Le Mariage*, el protagonista Kapilotadov, con la intención de contraer matrimonio, pero al mismo tiempo abrumado por la duda, encontramos a *El idiota* de Dostoievski en busca de su identidad.

El argumento es atemporal. La casamentera, indispensable en la época, ha sido reemplazada en nuestra sociedad actual por las redes sociales, pero el tema es el mismo. Es a través de todas estas situaciones cómicas, incluso bromistas, que todo el juego planteado por Gogol llega a un discurso más amplio alrededor de las relaciones humanas y la soledad.

LILLO BAUR
Directora

Sobre el escenario

LILLO BAUR
Directora

Después de la puesta en escena de *El Revizor*, en 1999, fue el turno de Lilo Baur de hacer frente a la obra de Gogol bajo la traducción de André Markoviwcz. Nacida en Suiza, comenzó su carrera como actriz en la compañía del teatro Complicite, dirigida por Simon McBurney. Después de alternar diferentes papeles teatrales, donde contaba con la complicidad de Peter Brook, y también cinematográficos, Baur se consagró en la dirección. Fascinada por el teatro ruso, y en particular por Chéjov, Baur se confesó atraída por los personajes indecisos que pueblan la obra de Nicolaï Gogol. En *Le Mariage* nos invita a descubrir una imagen del matrimonio socavada por lo cómico y lo absurdo.

JAMES HUMPHREY
Decorados

James Humphrey recibió su formación en el Royal Welsh Collage of Music and Drama, donde se diplomó en 1997. Comenzó como asistente en la creación y la realización de escenografías de notables producciones internacionales. Se encargó de los decorados de *Tales of the Country* y *Origins*, bajo la dirección de Orla O'loughlin, en el Teatro Pentabus en Inglaterra, de *Fish Love* y *Le Conte d'Hiver*, dirigidas por Lilo Baur en el Teatro Vidy-Lausanne, en Suiza, y de *Delirium*, puesta en escena de Joseph Alford, en Dublín.

AGNÈS FALQUE
Vestuario

Después de estudiar arquitectura, Agnès Falque trabajó para Guillaume Julian de la Fuente, asistente de Le Corbusier y, en paralelo, se embarcó en el mundo del estilismo colaborando con Elle y Canal Plus además de dedicarse a la publicidad. También creó vestuarios para cine, principalmente para *La Sentinelle*, de Arnaud Despechin, *Taxi 3*, de Gérard Krawczyk, *Coluche*, de Antoine de Caunes y *Braquo*, de Olivier Marchal, así como para teatro en *Fish Love* y *Le Conte d'Hiver*, dirigidas por Lilo Baur.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección Lilo Baur
Ayudante de dirección Clara Bauer
Decorados James Humphrey
Vestuario Agnès Falque
Iluminación Christian Dubet
Música Mich Ochowiak
Traducción André Markowicz

Intérpretes
 Yves Gasc
 Véronique Vella
 Catherine Sauval
 Alain Lenglet
 Clotilde de Bayser
 Laurent Natrella
 Nicolas Lormeau
 Clément Hervieu-Léger
 Jennifer Decker
 Laurent Lafitte
 Ariane Pawin

LA CRÍTICA

LE NOUVEL OBSERVATEUR. Jacques Nerson. 09/12/2010

Su dirección desborda humor y poesía. Decorado, vestuario, todo está bien pensado. Y aún más admirable es la dirección de actores. Actualmente la compañía de la Comédie Française es de alto nivel, pero aquí vemos cómo brillan actores a menudo olvidados. Así, el talento de Nicolas Lormeau resplandece por fin. Habría que citarlos a todos, desde Nâzim Boudjenah, un muy prometedor recién llegado, al patriarca Yves Gasc, pasando por Laurent Natrella o Clotilde de Bayser, que no teme desdentarse para interpretar a la alcahueta. Aplaudimos sin condiciones, estamos en la gloria.

LE FIGARO. Armelle Héliot. 26/11/2010

El milagro vuelve a darse en el *Vieux-Colombier* con la formidable dirección de Lilo Baur, de *Le Mariage*. Esta comedia en dos actos nos sumerge en la pequeña sociedad de comerciantes, funcionarios y oficiales retirados, mostrándonos sus defectos con ferocidad y espíritu burlón. Lilo Baur, actriz, colaboradora de Peter Brook e inspirada directora, ya monte Tchekhov o Shakespeare, aporta un color casi surrealista que encaja perfectamente con este *Casamiento*. (...)

LES ECHOS. Philippe Chevilly. 26/11/2010

La comedia loca de Gogol adquiere el aspecto de alegre pesadilla con la fantástica y física puesta en escena de Lilo Baur. Los actores de la Comédie Française, ingrátidos, se superan a sí mismos en este verdadero/falso vodevil ruso.

Un casamiento fracasado muy logrado... una comedia rusa llevada con eficacia por la Comédie-Française (teatro Vieux-Colombier) y que promete ser muy sonada en estas fiestas navideñas. Desde los primeros minutos de este *Le Mariage* de Gogol, de "esta aventura inverosímil en dos actos" (autor dixit), se nos ha conquistado.

Una atmósfera surrealista, actores implicados y felices... la directora de origen suizo, Lilo Baur, impone desde el principio su sutil marca.

Lo mejor de este espectáculo alegre y divertido es que no diluye la perfidia de la intención de Gogol: bien lejos del amor, a lo sumo teñido de un vago deseo de sexo y reproducción, este *Le Mariage* es ante todo una sombría historia de convenciones sociales y de intereses. Cuando nos damos cuenta, no nos queda otra que saltar por la ventana y huir...

LE MONDE. Fabienne Darge. 09/12/2010

El particular sentido cómico de Gogol, que anuncia el gran cine mudo burlesco de Chaplin y Keaton, está particularmente logrado en el montaje de Lilo Baur, que desarrolla, con la dosis adecuada de absurdo, el "cacareo inconsistente" de esos "autómatas humanos" (Nivat de nuevo) que son los seis hombres presentes.

Decorado y vestuario (soberbios) desplazan con elegancia la convención clásica en este espectáculo bien interpretado por una compañía homogénea (...) Pero la palma se la lleva de nuevo Clotilde de Bayser, irreconocible en "baba" rusa -llevando a cabo sin dudarle el combate por su propia supervivencia- e irresistiblemente divertida.

Como dice Gogol, "¡es verdad, vaya! Vivimos, vivimos y además nos encontramos metidos en un lío".

Foto: Elettra Dallimore Mallaby

MARINAI, PROFETI E BALENE MARINEROS, PROFETAS Y BALLENAS

Vinicio Capossela
www.viniocapossela.it

JAZZ CABARET TEATRO

País: Italia | idioma: Italiano (sin sobretítulos) | Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2011

Idea, dirección e interpretación: VINICIO CAPOSSOLA Músicos: MAURO OTTOLONI, trombón, conchas, metales, flautas... ALESSANDRO "ASSO" STEFANA, guitarras, banjo, armónica... GLAUCO ZUPPIROLI, contrabajo ZENO DE ROSSI, batería y percusión VINCENZO VASI, theremin, sampler, marimba, voces... Luces: FRANCESCO TRAMBAIOLI Escenografía: CHRISTOPHER MALLABY Vestuario: ANTONIO MARRAS

ESTRENO EN ESPAÑA

"Compositor visionario, Capossela es uno de los músicos más inteligentes y excéntricos de Italia, creador de grandes y enigmáticas fantasías, en las que combina el estilo americano de los bajos fondos con la mitología italiana en un elegante y enérgico jazz-cabaret".
THE NEW YORK TIMES

El espectáculo que Vinicio Capossela presenta en directo en el XXIX Festival de Otoño en primavera recorre las sendas de *Marinai, Profeti e Balene*, su nuevo y multipremiado álbum, inspirado en los grandes libros del mar, desde Homero hasta Conrad y Melville. Pero en esta biblioteca de a bordo respiran también Dante, Céline y el Libro de Job. Tildado por la crítica internacional como "un logro sorprendente" y "una recopilación de increíble entusiasmo e imaginación", el último trabajo del italiano fue definido por allmusic.com como "el candidato instantáneo al mejor álbum del año en casi cualquier categoría imaginable".

La puesta en escena de este espectáculo sobre el destino presenta a Vinicio Capossela junto a su séquito de hombres-pezu en el centro de una escenografía reducida a unos huesos que, durante el concierto, se transforman en el vientre de una ballena, en un velero navegante del siglo XVIII, en un submarino de los abismos, en una cueva de Cíclope, en una cúpula estrellada... Y, todo ello, invitando al público a "navegar en los altos mares" de la literatura, en un lugar imaginario donde resuenan las voces infinitas de marineros, profetas, ballenas, espectros y sirenas.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Las primeras grabaciones de Vinicio Capossela convergían en un mundo inspirado principalmente por la cultura *underground* norteamericana de aquella generación perdida –alentada por Jack Kerouac, Charles Bukowski o Tom Waits– y, también, por el exotismo italiano que encarnaban los legendarios Luis Prima en Estados Unidos y Renato Carosone en Italia. Con el tiempo, Capossela comenzó a explorar nuevos caminos impregnados de visiones e imaginación. La magia del artista reside en su capacidad para romper los límites de lo que tradicionalmente se entiende por una canción y evocar, a través del uso de las imágenes, un mundo en el que la música es sólo el vehículo para explorar universos habitados por demonios, mitos, sombras y almas perdidas. Todo ello, construido sobre un lenguaje de textos de una gran belleza literaria. Descrito como "el mayor secreto de Italia" por The Sunday Times y como "el viajero musical más interesante de Italia" por Mojo Magazine, Vinicio Capossela ha navegado a través de una ruta musical inimitable que ha sido fervientemente aclamada durante las últimas dos décadas. En su música siempre han brotado una amplia gama de influencias, que van desde los sonidos populares italianos al folklore americano y el burlesque. Capossela es además uno de los más destacados y creativos *performers* de la escena europea actual. Su nueva gira, *Marinai, Profeti e Balene*, que comenzó en la primavera de 2011, no ha parado de colgar el cartel de "entradas agotadas" allí por donde pasa.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

20 de mayo a las 20 horas

MARINAI, PROFETI E BALENE MARINEROS, PROFETAS Y BALLENAS

MARINAI, PROFETI E BALENE MARINEROS, PROFETAS Y BALLENAS

Foto: Elettra Dallimore Mallaby

Con nombre propio

Encontraremos caníbales y amantes que penden del asta de la bandera. Y después los fantasmas de la tormenta blanca, el terror, el color blanco de la ausencia. Dejaremos atrás a los seres queridos y familiares, y sufriremos la nostalgia, el dolor de Nostos, el retorno y el recuerdo. Los engaños de la demora y sus simulacros. Nos sumergiremos en vidas que no son las nuestras, como en la isla de Calipso y lo que ella esconde. Descenderemos al reino de los muertos e interrogaremos al profeta Tiresia. Encontraremos ballenas embalsamadas y ballenas blancas hasta que el cielo se cierre sobre el mar y sólo entonces podremos resurgir. Iremos a la búsqueda del regreso, locos como cuando se inicia una nueva vida y todo desaparece tras de sí. Tendremos como compañeros las Pléyades, la diadema del cielo, amigo de los marineros. Descubriremos nuestro coraje y nuestra cobardía en el momento de la elección. Gritaremos al cielo nuestra rebelión por el silencio de Dios, la falta de justicia. Imploraremos la curación de la herida infligida por el amor. Nos encontraremos con los que nos cuentan la historia desde el principio, como si nada fuera real. Rezaremos a pobres estatuas vestidas con conchas marinas y que nos observan comprensivas pero que no pueden hacer nada por nosotros. Hasta llegar a los cantos de sirena que narrarán nuestra propia historia, toda nuestra vida, cómo fue y cómo debió haber sido. Su canto nos restituirá todo aquello mínimamente divino, la perla vislumbrada y fragmentada en el barro de la creación. La luz de nuestro viaje. De la nada a la nada. Bienvenidos a bordo.

VINICIO CAPOSSELA
Director y músico

Sobre el escenario

VINICIO CAPOSSELA
Director y músico

Nacido en Alemania, Capossela se mudó a Italia poco después, donde creció y donde expuso sus influencias musicales a la canción de autor. Sus primeras grabaciones convergían en un mundo inspirado principalmente por la cultura *underground* norteamericana de aquella generación perdida: Jack Kerouac, Charles Bukowski o Tom Waits, por nombrar algunos, así como por el exotismo italiano encarnado por el legendario Luis Prima en Estados Unidos o Renato Carosone en Italia.

Sin embargo, en sus últimos trabajos, Capossela comenzó a perseguir una dirección diferente: cólicos de imaginación, descarriamientos geográficos, imágenes que se convierten en visiones más y más fuertes con cada álbum. Un viaje del artista hacia sus propias raíces, que resultan ser la extensa tradición folclórica de Italia. La magia de Vinicio reside en su capacidad para romper los límites de lo que se entiende por una canción y evocar, a través del uso de las imágenes, un mundo en el que la canción es sólo el vehículo para llegar hasta él. Universos habitados por demonios, mitos, sombras, almas perdidas y perdedores, todo ello construido sobre el lenguaje, un elemento que Capossela trabaja hasta la saciedad para crear textos puramente

literarios. Las letras juegan un papel crucial en sus canciones, mientras que la música -libre de cualquier restricción de etiqueta y género- está a la entera disposición del mundo que sus textos sugieren. Sus melodías se basan, en gran medida, en las palabras y, al mismo tiempo, están tan abiertas al mundo exterior que son capaces de incorporar tango, música morna y rebetiko, involucrando así a diferentes artistas y formaciones.

Descrito como "el mayor secreto de Italia" por The Sunday Times, y como "el viajero musical más interesante de Italia" por Mojo Magazine, el incansable Vinicio Capossela ha navegado a través de una ruta musical inimitable y su carrera ha sido aclamada constantemente durante las últimas dos décadas. La característica principal de Vinicio es que en su música siempre han brotado una amplia gama de influencias, que van desde la música popular italiana al folclore americano y el burlesque.

Lanzó su álbum debut, *All'una e trentacinque circa*, en 1990, lo que le valió el premio Tenco, uno de los galardones más prestigiosos de Italia. Hasta la fecha ha publicado 13 álbumes, incluyendo *Il ballo di San Vito* (1996), en el que comenzó su aún continua colaboración con el guitarrista Marc Ribot; el galardonado con el Premio Tenco *Canzoni un manovella* (2000), *Ovunque Proteggi* (2006), que estuvo en el número uno de las listas italianas y con el que volvió a ganar otra vez el Tenco; el disco platino *Da en solitario* (2008); y su último y aclamado álbum *Marinai Profeti e Balene*, con el que ha ganado el Tenco y el premio De André. Este último es un doble CD inspirado en los clásicos de la literatura universal sobre el mar y sus conmovedores ambientes plagados de increíbles criaturas, seres humanos a la búsqueda del sentido de la vida, animales y seres mitológicos. Mientras que el primer CD, *Oceánico*, se aproxima al universo de Herman Melville, el segundo, *Homero y el Mediterráneo*, salta varios siglos atrás, y está dedicado a la mitología griega, poblado de personajes de *La Odisea*.

La carrera de Capossela ha estado plagada de colaboraciones a lo largo de los años: desde sus primeras lecturas dedicadas al escritor John Fante junto con Vincenzo Constantino "Cinaski", hasta su gira con Kocani Orkestar Neat Viliov y la banda Balkan Brass, que hizo famosa la película *El Tiempo de los Gitanos*, de Emir Kusturica; desde su tributo al distinguido compositor ruso Vladimir Vitosky, incluido en el álbum *Il Volo Di Volodja*, hasta sus continuas colaboraciones con el guitarrista de Nueva York Marc Ribot y con el chelista Mario Brunello y su Orquesta d'Archi Italiana; desde su *Concerti per le Feste*, un pretexto para singulares actuaciones en vivo durante la época de Navidad, hasta sus conciertos dedicados a la música morna, el tango y la música rebetiko en el espectáculo llamado *Parole d'Altrove*; desde sus primeras emisiones de radio como *I cerini di Santo Nicola* y su adaptación radiofónica de *Un cuento de Navidad* de Charles Dickens, hasta su propia novela, *No Si Muore Tutte Le Mattine*, publicada en 2004. Capossela ha trabajado también en el programa de radio *RadioCapitolazioni* y en la obra de teatro *Voci, Echi e Visioni no da Si Muore Tutte Le Mattine*, ambos basados en su libro. En 2009 escribió el guión de la película *La Faccia della Terra*, dirigida por Gianfranco Firriolo y premiada en el Festival de Cine de Milán.

Vinicio Capossela es también uno de los más destacados y creativos *performers*. Su reciente gira, *Marinai, Profeti e Balene*, que comenzó en la primavera de 2011 con una serie de conciertos por los grandes teatros de Italia, no ha parado de colgar el cartel de "entradas agotadas". Un espectáculo en el que Capossela es el director y en el que reproduce las canciones de su nuevo álbum introduciendo al público en el sugestivo escenario de un teatro de sombras.

XXIX
festival
de otoño
en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Idea, dirección e interpretación **Vinicio Capossela**

Músicos

Mauro Ottoloni, trombón, conchas, metales, flautas...

Alessandro "Asso" Stefana, guitarras, banjo, armónica...

Glauco Zuppiroli, contrabajo

Zeno De Rossi, batería y percusión

Vincenzo Vasi, theremin, sampler, marimba, voces...

Luces **Francesco Trambaioli**

Escenografía **Christopher Mallaby**

Vestuario **Antonio Marras**

LA CRÍTICA

THE NEW YORK TIMES. Jon Pareles. 24/05/2007

Un compositor de canciones visionario... fusiona fantasías enigmáticas del imaginario de bajo fondo americano con la Italia mitológica, en un estilo de jazz cabaretero tan crudo como elegante. (...)

Había desolación en muchas de sus canciones, pero también un guiño, una sensación de deleite y una amplia vena romántica. Tras todas aquellas transformaciones estaba un cantautor visionario, cuya música se mantiene maravillosamente práctica.

PÁGINA 12, Suplemento RADAR. Guillermo Piro. 03/06/2011

Capossela va y viene; ataca un tango, e inmediatamente después salta a una rumba para luego, con la única intervención de un redoble de tambor, pasar a una marcha balcánica desentonada y delirante, pero en cuya letra podrían encontrarse resabios de algún triste bolero cubano. Es decir: nada italiano acude en la mente de quien lo ve y oye. (...)

Vinicio juega peligrosamente con la locura, hace ostentación de su excentricidad de dandy linyera condenado a atravesar el tiempo con desesperada ironía. Es la obra de un genio. De un genio que ama los disfraces y los uniformes, los pianos viejos, la patafísica, los trenes y los transatlánticos; de un genio que ama a Céline y su "trilogía alemana", cuando ya era incapaz de escribir más de tres palabras sin emplear los puntos suspensivos; de un genio que ama el mar Báltico (¿alguien oyó alguna vez a alguien decir que amaba el Báltico?).

EL PAIS. Fernando Neira. 27/04/2007

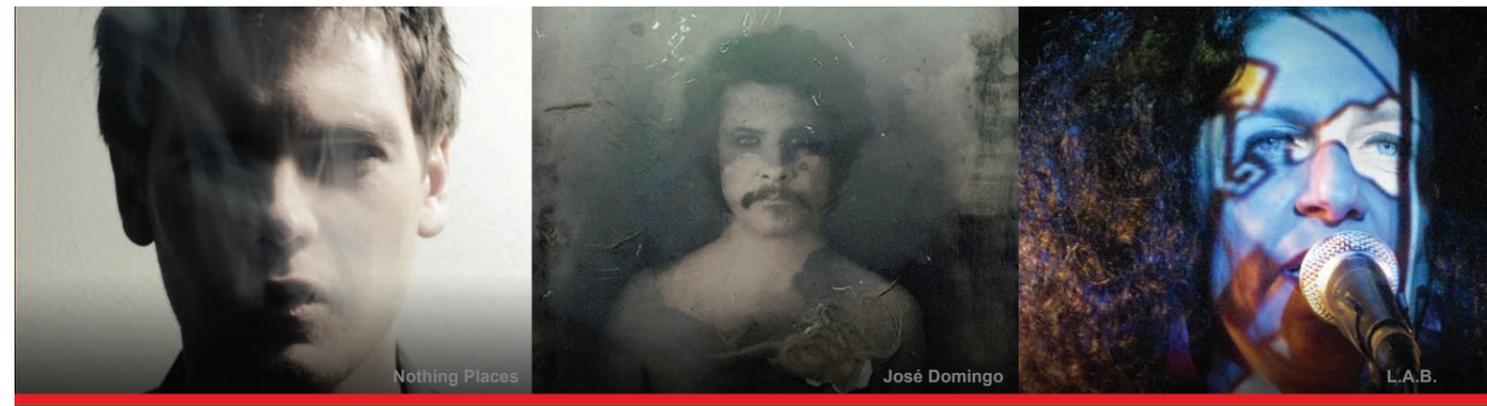
El cantante parece el hijo de una relación imposible entre Paolo Conte y Tom Waits.

CORRIERE DELLA SERA. Giorgia Landolfo. 16/07/2011

¿Cómo definir el ingenio creativo de Vinicio Capossela y explicarlo con una definición? La vía más sencilla es la de presentarle como cantautor y multi instrumentista, pero seguramente Capossela no es solo esto. Irónico, histriónico y sentimental, Vinicio Capossela es uno de los cantautores italianos más elegantes de su generación. En su repertorio conviven sugerencias heterogéneas, desde el blues de Tom Waits a las sonoridades jazz de Paolo Conte, desde el teatro de Brecht hasta las melodías mediterráneas, desde las goliardas sonoridades balcánicas hasta la pantomima circense.

Un artista errante, que tanto por nacimiento, como por filosofía, ha recorrido todas las etapas de un largo viaje, como un emigrante. (...)

El 26 de abril de 2011 salió su último refinadísimo trabajo, "Marinai, Profeti e Balene", un doble disco de inéditos, que ha entrado en el segundo lugar de la lista de los álbumes más vendidos. Es un álbum enorme con diecinueve piezas inéditas con un total de 86 minutos de música. Una obra desmesurada, o para decirlo con sus mismas palabras: "Enciclopédica, una *Marina Commedia* de Vinicio Capossela donde el mito, canciones de hazañas, símbolos del destino, escenarios de pasiones humanas, organismos vivientes, acuarios abismales, espectros, presagios, voces de marineros, huracanes, naufragios se unen y se cruzan en una única materia musical.

MÚSICA EN LA AZOTEA

NOTHING PLACES
JOSE DOMINGO
L.A.B.
www.ca2m.org

MÚSICA

País: España | Duración aproximada: 4 horas

NOTHING PLACES, integrado por EMILIO SAIZ, voz y guitarra XAVI MOLERO batería + JOSE DOMINGO, voz y guitarra acústica, junto a JORDI HERRERA guitarra eléctrica y coros JORDI FORNELLS cajón y coros LUCÍA órgano + L.A.B. (Latigazo, Azote y Bofetón), integrado por FRANCESCA SORRENTINO, voz, guitarra, piano y baile ALBERTO SANTOS, voz, guitarra, piano, armónica y baile RICARDO EGOSCOZABAL voz, bajo, ukelele y baile DANIEL ELORRIAGA batería, voz y baile PRACK!, visuales, subtítulos y efectos especiales lfx

ESTRENO ABSOLUTO

La azotea del Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles baila a ritmo de primavera. La psicodelia mediterránea de Jose Domingo –cuyos directos son una puerta abierta a la inspiración del momento–, el irreverente cabaret musical de L.A.B. (Latigazo, Azote y Bofetón) –donde se dan cita la bossa, el punk, el folk y cualquier estilo musical que caiga en las manos de este divertido trío–, y el esperado debut en solitario de Emilio Saiz con su grupo Nothing Places –una de las sorpresas musicales más deslumbrantes del año– ocupan el cartel de esta genuina sesión musical de entrada gratuita, que se celebra por primera vez en el espacio mostoleño de la mano del Festival de Otoño en primavera. La apuesta da rienda suelta a los sonidos de tres músicos y grupos españoles que se suben al escenario unidos por la actualidad y las frescura de sus propuestas.

L.A.B. será el encargado de abrir la tarde con su personal propuesta de baile, ranchera-satie, chistes de cámara y bossa contemporánea, pero también teatro del absurdo, danza moderna, canción napolitana y folk regional. Tomará el relevo el músico y compositor Jose Domingo, líder también de la banda de rock Psychoine, que presentará los temas de su segundo trabajo en solitario, *En la distancia*. Como guinda, bajo el alias de Nothing Places, Emilio Saiz estrena su primer trabajo homónimo producido por el gran Suso Saiz, su padre. El álbum es una deslumbrante colección de canciones y un alarde de creatividad a la guitarra. De casta le viene al galgo. En su última colaboración con la banda de Iván Ferreiro el pasado mes de marzo, Fernando Neira de El País apuntaba a Saiz como “uno de los más singulares guitarristas de nuestra escena”, y concluía: “Merece atención prioritaria, y debería obtenerla cuando publique, bajo el título de Nothing Places, su edificante primer proyecto solista”.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre los músicos

Nothing Places es el proyecto en solitario del guitarrista y compositor Emilio Saiz (Madrid, 1986). Una iniciativa única dentro del panorama español que propone sonidos pop para mentes reposadas que no renuncian a la pasión del contraste. En definitiva, música envolvente que transporta a quien la escucha a lugares lejanos y realidades futuras.

Por su parte, Jose Domingo lanzó en 2011 *En la distancia*, su segundo disco en solitario. Una sensacional colección de canciones, bañadas en el halo mágico que envuelve los temas del compositor e intérprete, que el periodista musical de RNE Luis de Benito definió como “brisas embriagadoras y una profundidad a flor de piel, entregadas con encantadora indolencia, digna del mejor Kevin Ayers... Pura psicodelia mediterránea”. Finalmente, L.A.B. propone un universo especial de canciones y bailes en el que recurre a la cita musical, la sátira, el homenaje y la composición original, para generar un fino espectro en el que conviven la ranchera, la música concreta, el teatro del absurdo, la danza contemporánea, la canción napolitana, los ritmos de Hawai y el folk regional.

Para abrir boca, he aquí un adelanto de las propuestas musicales de los artistas:

<http://nothingplaces.net/music>
<http://josedomingo.bandcamp.com>
<http://labmusic1.bandcamp.com>

Teatros, fechas y horarios

Centro de Arte Dos de Mayo
(Móstoles)

26 de mayo, a las 18 horas

Entrada gratuita

Foto: Ainara Nieves

OJO, de Antonio Ruz

Compañía Antonio Ruz
www.antonioruz.com

DANZA CONTEMPORÁNEA

País: España (Comunidad de Madrid) | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2012

Idea y dirección: ANTONIO RUZ Coreografía: ANTONIO RUZ Interpretación y coreografía: NANI PAÑOS, RAFAEL ESTÉVEZ, MELANIA OLCINA, LUCÍA BERNARDO, MANUEL MARTÍN y ANTONIO RUZ Creación musical: ARTOMÁTICO Diseño de iluminación: OLGA GARCÍA Escenografía: DANIELA PRESTA Vestuario: ANTONIO RUZ Realización de vestuario: JORGE OLMEDO Fotografía: PEDRO ARNAY, RINALDO SATA, AINARA NIEVES y DANIEL MUÑOZ PANTIGA Ayudante de producción: FABIÁN OJEDA Producción: CÍA. ANTONIO RUZ Coproducción: COMUNIDAD DE MADRID, FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA y SASHA WALTZ & GUESTS BERLÍN Con el apoyo de: CENTRO DE DANZA CANAL DE MADRID, TEATRO BUERO VALLEJO DE ALCORCÓN y EMBAJADA DE ESPAÑA EN BERLÍN

ESTRENO ABSOLUTO

“Esta idea nació cuando descubrí la antigua tradición de un pueblo andaluz en el que las mujeres cubrían todo su cuerpo con un manto negro, dejando tan solo un ojo a la vista. Este detalle hizo despertar en mí el interés por llevar a la escena el recurrente tema de la visión y cuestionarme el concepto de la percepción”. ANTONIO RUZ

OJO es una invitación a tener bien abiertos los ojos del alma. Inspirado por el arte, la literatura o el cine, el coreógrafo y bailarín Antonio Ruz busca con su nueva creación encontrar un lenguaje corporal específico en el que la ceguera, la oscuridad y la sombra estimulen nuestra imaginación. Como el propia artista reflexiona: “La información que recibimos del exterior desde el órgano de la vista representa el 50% de la percepción que tenemos de nuestro entorno en relación con los otros sentidos. Esta percepción de la realidad es relativa y cambia constantemente. La mirada como expresión y motor de movimiento. El ojo colabora con los otros sentidos; vemos a través de la piel, con nuestros oídos acariciamos los límites del espacio, donde el sonido esculpe el volumen con su eco, las manos leen el peso y la temperatura de los cuerpos y los pies miden la gravedad, marcan el ritmo y rastrean el suelo descalzos. Desde la ambigüedad y el contraste, los conceptos de luz y oscuridad son ejes de inspiración para crear un lenguaje corporal específico presente en toda la pieza, una mirada surrealista, frágil, cotidiana. Pero ver no es sólo un hábito que recorre aquello que está fuera de nosotros, sino que está en relación íntima con nuestro entorno. En el proceso de transformar imágenes internas en acciones reales, la interioridad se convierte en registro de una memoria colectiva dentro del acto de retratarnos “desde adentro”. En este ejercicio artístico, la fantasía, el reflejo o la recomposición, constituyen una certera vía de conocimiento y análisis de la realidad”.

OJO, del bailarín y coreógrafo Antonio Ruz, es una coproducción del Festival de Otoño en primavera –que acoge su estreno absoluto este mes de mayo– y la reputada compañía alemana Sasha Waltz & Guests Berlín, formación con la que colabora regularmente el artista.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

La compañía fue creada en 2009 por su director y coreógrafo Antonio Ruz, tras haber sido seleccionada por la comisión artística del Centro de Danza Canal de Madrid en su Primera Convocatoria de Residencias Temporales con el proyecto *No Drama*. La formación tiene como objetivo la investigación y la búsqueda en el campo del movimiento. Quiere huir de etiquetas, encontrar su propia identidad con la mezcla de lenguajes y colaborar con artistas de otras disciplinas, como las artes plásticas o la música contemporánea, para establecer un diálogo entre ellos. El equipo participa de forma activa en cada aspecto del proceso creativo dando al trabajo un enfoque de 360 grados, desde la luz a la escenografía o la coreografía. Las cuestiones e inquietudes comunes sobre el cuerpo, su percepción, la ambigüedad o el sarcasmo son algunos de los conceptos tratados en sus trabajos. El conjunto está formado por bailarines-coreógrafos con una importante experiencia profesional y un alto nivel técnico e interpretativo que aportan, sin duda, calidad y originalidad al resultado final de las propuestas. La trayectoria de la Cía. Antonio Ruz cuenta con las producciones: *No Drama*, estrenada en el Teatro Pradillo de Madrid en 2010 y presentada en España, Alemania y Brasil; *Recreo.01*, pieza de calle estrenada en La Noche de los Teatros de Madrid en 2011; *Ignota*, Premio RCH a la Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011, y *OJO*, su nueva producción, que ahora presenta en el XXIX Festival de Otoño en primavera.

Teatros, fechas y horarios

Centro Cultural Paco Rabal –
Palomeras Bajas
12 de mayo a las 20 horas

Teatros del Canal
Sala Verde
19 de mayo a las 20.30 horas
20 de mayo a las 18.30 horas

OJO, de Antonio Ruz

Foto: Pedro Arnay

Con nombre propio

Esta idea nació hace cuatro años cuando descubrí, como en muchas ocasiones, por casualidad, la antigua tradición de un pueblo andaluz en el que las mujeres cubrían todo su cuerpo con un manto negro, dejando tan solo un ojo a la vista. Este detalle hizo despertar aún más en mí el interés por llevar a la escena el recurrente tema de la visión y cuestionarme el concepto de la percepción; investigar diferentes miradas como vías de expresión y motor del movimiento, conectando el cuerpo con el espacio al igual que con los individuos de un grupo determinado. Inspirado por el arte, la literatura o el cine, encontrar un lenguaje corporal específico en el que la ceguera, la oscuridad y la sombra estimulen nuestra imaginación. Una invitación a tener abiertos los ojos del alma. **OJO** tiene como objetivo abrir una nueva ventana al campo de la danza contemporánea, favoreciendo el encuentro entre artistas de procedencias muy diferentes y centrando su eje creativo en la investigación colectiva y la experimentación en el movimiento, donde varias disciplinas de danza conviven con las artes plásticas y la música.

ANTONIO RUZ
Director, coreógrafo y bailarín

Sobre el escenario

ANTONIO RUZ
Director, coreógrafo y bailarín

Antonio Ruz es un coreógrafo y bailarín independiente. Actualmente vive y trabaja en Madrid, donde dirige su propia compañía de danza. Nació en Córdoba (España) en 1976, donde estudió flamenco, danza española y ballet. En 1992 se trasladó a Madrid, donde recibe una beca para la Escuela de Víctor Ullate. Dos años más tarde inicia su carrera profesional en el Ballet Víctor Ullate, llegando a ser primer bailarín, donde interpreta obras del repertorio clásico y neoclásico. En 2001 forma parte del Ballet del Gran Teatro de Ginebra y más tarde del Ballet de la Opera de Lyon. En 2006 regresa a España para incorporarse a la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. En todas estas compañías, interpreta piezas de coreógrafos como: George Balanchine, Víctor Ullate, Eduardo Lao, José Cruz, Víctor Orive, Micha van Hoecke, Nils Christie, Jerome Robins, Hans Van Mannen, Nacho Duato, Amanda Miller, John Neumeier, Lucinds Childs, William Forsythe, Jiri Kylian, Mats Ek, Russel Maliphant, Gilles Jobin, Maguy Marin, Phillipe Découfflé, Andonis Foniadakis, Angelin Preljocaj y Sasha Waltz, entre otros. En el Ballet de la Opera de Lyon interpeta junto a Sylvie Guillem el rol de Escamillo en la *Carmen* de Mats Ek. Desde 2007 colabora como invitado en Sasha Waltz & Guests Berlin, participando como bailarín y coreógrafo en las nuevas creaciones y producciones de la compañía: *Dialogue06 Bologna*, *Romeo et Juliet* (research project), *Jagden und Formen (Zustand 2008)*, *Dialogue 09- Neues Museum*, *Dialogue 09- MAXXI (Roma)* y en los trabajos de Juan Cruz Díaz de Garaio *Ars Melancholiae* y *4 Elements- 4 Seasons*, un "solo concierto" coreografiado con la Akademie für Alte Musik Berlin.

Antonio Ruz se inicia en el campo de la creación con *1Calvario y Cebolla nf ognion n*, ambas presentadas en las Noches de Jóvenes Coreógrafos del Gran Teatro de Ginebra. En ese mismo periodo crea

e interpreta junto a Bruno Cezario *Heidi*, estrenada en Río de Janeiro (Brasil). Crea el solo *Pirilampo*, interpretado por Sora Lee en la Gala of the World Stars Korea Dancers 05. A su regreso a Madrid, crea e interpreta junto a la artista plástica Daniela Presta la pieza *A* (Circuito Experimental de Danza de Madrid). Desde 2007 hasta hoy colabora como coreógrafo y bailarín invitado de Dospormedio y Compañía (Estévez-Paños) en los espectáculos *FlamencoXXII*, *ópera*, *café y puro*, *Danza 220W*, *Sonata* e *Historias de Viva Voz*. Presenta junto a Abraham Hurtado la "live installation" *High motive power and elevated percentages of dead times* en la Galerie Tristesse Deluxe de Berlín. En diciembre de 2008 crea la pieza para nueve bailarines y un pianista *Ostinato*, para La Mov Compañía de Danza. Recientemente, estrena su nueva pieza *Ojalá* para el Taller del Conservatorio Profesional de Danza "Reina Sofía" Granada dentro del FEX (Festival de Extensión del Internacional de Música y Danza de Granada).

Además de coreógrafo y bailarín, desde 2007, Antonio realiza una labor como docente, impartiendo cursos de danza clásica y contemporánea así como talleres de creación: Escuela de danza Javier Latorre de Córdoba, Producción *Flamenco Hoy*, de Carlos Saura, como profesor titular de ballet, Conservatorio de Danza de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, Scaena (Carmen Roche), Espaço Sesc (Río de Janeiro), Workshop de Danza Contemporánea de Nampula, Mozambique (Proyecto Cuvilas), Kubik Fabrik (Festival la Alternativa 2011), Ballet Mestizo, Conservatorio Superior de Danza "María de Ávila" de Madrid.

NANI PAÑOS
Bailarín

Nació en Córdoba (España) en 1976. Ha sido discípulo de Eva Leyva, Nuria Leyva y Araleo Moyano. Estudia con Javier Latorre y completa su formación con maestros como Rosa Naranjo, Maestro Granero, Manolete y Carmina Ocaña, entre otros. Bajo la dirección de Mario Maya, entra a formar parte de la Compañía Andaluza de Danza. Como solista, baila en compañías como José Antonio y los ballets españoles, la Compañía Blanca del Rey, Antonio Márquez, Aida Gómez y Manolete, entre otras. Forma parte del Ballet Nacional de España entre 1998 y 2000. Gana el Premio al bailarín sobresaliente en el X Certamen de coreografía de danza española y flamenco de Madrid. Forma parte como solista en *Triana, en el nombre de la rosa* y *Rinconete y Cortadillo*, de Javier Latorre. Es invitado del día Internacional de la Danza (2005) con *Intermedio de los burladores*, en homenaje a Alberto Lorca, donde comparte escenario con artistas como Mats Ek, Cesc Gelabert o Ana Laguna.

Participa en *Homenaje a Fosforito*, de Javier Latorre y Rafael Estévez, formando elenco junto a Rocio Molina, Fuensanta la Moneta y Daniel Navarro. Coreografía a bailarinas como María Vivó, Mayte Bajo, Olga Pericet o Esther Jurado. Baila con Merche Esmeralda en la Clausura de la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2006. Forma parte del espectáculo *Los Grandes*, junto a Antonio Canales. Baila con Merche Esmeralda, Joaquín Grilo, Fuensanta la Moneta y Manolo Marín en el Festival de Música y Danza de Granada. Dirige junto a Rafael Estévez el grupo Dospormedio y Compañía, con creaciones como *Flamenco XXI*, *opera*, *café y puro* y *Sonata*. Participa en el espectáculo experimental de improvisación *Artomático*. Es coreógrafo junto a Rafael Estévez del espectáculo de Carlos Saura *Flamenco hoy*, y bailarín y coreógrafo del espectáculo *Historias de Viva Voz*, de Miguel Poveda, presentado

en gala inaugural de la Bienal de Flamenco 2010 de Sevilla. Presenta *Danza220*, junto a Antonio Ruz y Rafael Estévez, y *Artomático* en el Festival de Madrid en Danza 10.

RAFAEL ESTÉVEZ
Bailarín

Nació en Huelva (España) en 1979. Ha sido discípulo de Carlos Robles, Manolo Marín y Merche Esmeralda. Forma parte de la compañía de Merche Esmeralda como primer bailarín y como solista en la Compañía Manolete y en *Pura pasión*, de Pino Sagliocco y Joaquín Cortés, bajo la dirección de Cristóbal Reyes. Comparte escenarios con artistas como Paco Toronjo, El Grilo, Milagros Mengibar, la Tati, Manuel Soler, José Mercé, Niña de la Puebla, Juana Amaya, Isabel Bayón o el Ballet del Teatro Bolshoi de Moscú. Firma, junto a Antonio Canales, la coreografía de *Las mil y una noches*. Dirige y coreografía *de puertas adentro* para la compañía Al son... son cinco de María Vivó. Ha sido responsable de la dirección artística del espectáculo *Entre paredes* de Rocio Molina. Coreografía a bailarines como Daniel Navarro, Mayte Bajo, Olga Pericet, Esther Jurado, Leonor Leal o Fuensanta la Moneta. Coreografía *Alegrías* para Rocio Molina en el espectáculo *El eterno retorno*. Coreografía y dirige junto a Javier Latorre *homenaje a Fosforito* (2006) y Homenaje al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (2007). Dirige y coreografía el espectáculo *Khalo Caló* sobre la pintora Frida Khalo. Fue director junto con Nani Paños del grupo Dospormedio y Compañía con creaciones como *Flamenco XXI*, *opera*, *café y puro* y *Sonata*. Participa en el espectáculo experimental *Artomático*. Es coreógrafo junto a Nani Paños del espectáculo *Flamenco hoy*, dirigido por Carlos Saura, y director artístico de *Historias de Viva Voz*, de Miguel Poveda, espectáculo inaugural de la Bienal de Flamenco 2010 de Sevilla. Presenta *Danza220*, junto a Nani Paños, Antonio Ruz y la cantaora Sandra Carrasco, y *Artomático* en el Festival de Madrid en Danza 10.

LUCÍA BERNARDO
Bailarina

Es titulada en danza contemporánea por el Real Conservatorio profesional de Danza Mariemma de Madrid. En 2005, continúa su formación en el Centro Coreográfico Mathilde Monnier de Montpellier. Allí formaparte de un colectivo de improvisación integrado por bailarines, músicos y artistas plásticos. Entre 2007 y 2010 trabaja en el proyecto pedagógico Trasdanza, donde interpreta piezas de Carmen Werner, Damian Muñoz, Teresa Nieto, Chevy Muraday y Nicolas Rambaud. Durante 2008 y 2009 forma parte de las compañías MichelleMann and firends e I-Sensi. Entre sus trabajos, destacan su participación en la película *20 Centímetros*, de Ramón Salazar, coreografiada por Chevy Muraday, y *Los dos lados de la cama*, de Emilio Martínez Lázaro, coreografiada por Pedro Berdayes. Ha trabajado además en la ópera *Macbeth*, representada en el Teatro Real de Madrid bajo la dirección de Gerardo Vera y Carmen Werner. Dentro del Festival In-presentable 2009 de la Casa Encendida, colabora como intérprete en *Scores Transformers*, de Eszter Salamon. Durante 2009 y 2010 crea junto a Cristina Henríquez la pieza *Play -inmobil*, que arranca dentro del programa artistas en residencia de la Casa Encendida. Desde 2006 es pedagoga en la técnica *release* en las escuelas de danza Carmen Senra y Gustavo de Ceglie.

MANUEL MARTÍN
Bailarín

Nació en Madrid (España) en 1981. Termina su formación en el Bachillerato de Artes en la escuela La Palma. Paralelamente desarrolló una formación en las calles, bajo la técnica del Bboying (Break Dance), formando parte de la crew Madrid Vandals Family. Este lenguaje le une a la compañía Dani Pannullo Dance Theatre de la que forma parte desde el año 2002, trabajando como intérprete en ocho de sus obras: *Yukkuri*, *Tiranah*, *Cabaret hip hop*, *Oro Negro* o *Desordance 1*, entre otras. Toma la iniciativa de formarse en danza contemporánea y viaja a Nueva York por un periodo de un mes, recibiendo clases en distintas escuelas, como DNA y STEP. En Berlín continúa su investigación participando en el Festival de Ponderosa. Empieza a formarse en clases de ballet en 2008 en Madrid. Todo este proceso le lleva a formar parte de la compañía de teatro *Martelache*, con la cual colabora en tres de sus piezas: una de ellas es la obra infantil de Break Dance llamada *Mamá, ¿que es el Break dance?* Participa desde hace varios años a nivel europeo en las competiciones de Bboying, en países como España, Francia y Alemania. En septiembre de 2009 comienza su formación como coreógrafo e intérprete en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid María de Ávila, donde trabajara con Myriam Agar en la pieza *OCTO*, que se estrena en la RESAD en 2010.

MELANIA OLCINA
Bailarina

Es licenciada en Historia del Arte por la UCM y graduada en danza contemporánea por el RCP de Danza Mariemma de Madrid. Comenzó sus estudios de danza clásica en España con maestros como Víctor Ullate y Carmina Ocaña. Se especializa en danza contemporánea formándose con maestros como José Reches y Pedro Berdayes e interpretando algunas de sus piezas, entre ellas, *Mala Carne*, *Allegro ma non troppo*, *To be Continued*, *Espacio Zen*, *Conser & Lab*. Completa su formación como Danceweb en el Festival Internacional de Viena Impulstanz, con maestros como David Zambrano, Iñaki Azpillaga, Laura Aris, Marta Coronado, Antony Rizzi, Miguel Gutiérrez, Risa Steinberg, Janet Panetta, Salim Gauwloos, Christine De Smedt, Josef Fucek & Linda Kapetanea y Damien Jalet, Zvi Gotheiner. Ha sido premiada en diversas ocasiones, como en el Festival Internacional de Danza de Alcalá de Henares, en el Festival Internacional de Danza y Artes Escénicas ADAE, por la Universidad Carlos III de Madrid y en el Certamen Coreográfico de Madrid. En 2010 trabaja como asistente coreográfica en la inauguración de los IX Juegos Suramericanos en Medellín, dirigidos por Franco Dragone, y en el Ballet de Carmen Roche. Actualmente, forma parte de la Compañía Abisal, donde realiza trabajos como *Sinnerman*, *Habitación Aliterada u Ofelia*. Con Shlomi Bitton & Company interpreta *Teaser 3*. Además, forma parte de la Cía. Antonio Ruz en la pieza *Recreo.01* y en *Ignoto*.

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Idea y dirección **Antonio Ruz**
 Coreografía **Antonio Ruz**
 Interpretación y coreografía **Nani Paños, Rafael Estévez, Melania Olcina, Lucía Bernardo, Manuel Martín y Antonio Ruz**

Creación musical **Artomático**

Diseño de iluminación **Olga García**
 Escenografía **Daniela Presta**
 Vestuario **Antonio Ruz**
 Realización de vestuario **Jorge Olmedo**
 Fotografía **Pedro Arnay, Rinaldo Sata, Ainara Nieves y Daniel Muñoz Pantiga**

Ayudante de producción **Fabián Ojeda**
 Producción **Cía. Antonio Ruz**
 Coproducción **Comunidad De Madrid, Festival De Otoño En Primavera y Sasha Waltz & Guests Berlín**

Con el apoyo de **Centro De Danza Canal De Madrid, Teatro Buero Vallejo De Alcorcón y Embajada De España En Berlín**

LA CRÍTICA

Ernesto García López

“NO DRAMA”

“Y es que, *No drama*, por encima de cualquier otra característica, tiene el potencial desestabilizador de lo inorgánico, lo disperso, lo intersticial, y es ahí, a mi juicio, donde el montaje presenta su mayor interés. Frente a una racionalidad instrumental que nos obliga a entender la propia representación como una secuencia pautada de estructuras homogéneas y coherentes, *No drama* nos propone bucear en las arritmias del movimiento y la música. Aprovechando los recursos de las vanguardias expresionistas y del absurdo, las distintas piezas levantan un edificio de irregularidades, infrecuencias, falsos principios y finales, cortes arbitrarios, músicas mutiladas, transustanciaciones de lo humano a lo animal, de lo cómico a lo trágico, de lo emocional a lo hierático, que ponen en solfa esas pretendidas totalidades de las que dábamos cuenta al principio de este texto. Se crea un territorio híbrido sometido a la disciplina indisciplinada de lo no instrumental. Un montaje sutil, extraño, al que se va entrando poco a poco a medida que nos vamos despojando de nuestra propia máscara, y donde, con escasos elementos en escena, se bucea hábilmente en esos intervalos espacio-temporales que debilitan la rocosa e impenetrable verdad logocéntrica”.

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN. 26/10/2011

“Antonio Ruz aleja el *drama* de Huesca”

“La compañía del coreógrafo y bailarín Antonio Ruz invitó el pasado lunes al público oscense a disfrutar con ellos del espectáculo *No drama*, coreografía en la que los bailarines jugaron a demostrar cómo una situación puede cruzar la fina línea que muchas veces separa la tragedia de lo cómico en cuestión de segundos. Sus cuerpos se convirtieron en soporte de este mensaje y sus movimientos en su principal aliado para conseguir que calara en un público que no escatimó en sus aplausos”.

Foto: Alexandre Isard

PIANO TALK SHOW

Chilly Gonzales
www.chillygonzales.com

MÚSICA

País: Francia | **Idioma:** Inglés (sin subtítulos) | **Duración aproximada:** 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) | **Año de producción:** 2012

Composición, dirección e interpretación: CHILLY GONZALES

ESTRENO EN ESPAÑA

“El artista canadiense ha demostrado poseer una notable y camaleónica habilidad para reinventarse”. LOUIS PATTISON, THE GUARDIAN (30/04/2011)

Muchas y variopintas son las cualidades que definen al virtuoso Chilly Gonzales. A lo largo de su dilatada carrera, el músico se ha erigido como rapero gamberro del *underground* vienés; genio melancólico del piano; productor nominado a los Grammy y adicto al trabajo; y, también, récord Guinness al concierto más largo de solo piano.

Gonzales toca el piano y habla. Normalmente rapea, se queja con frecuencia y, entre magistrales interpretaciones, enseña al público el arte de la improvisación. Artista inclasificable, *showman* y cómico irreverente, Chilly Gonzales presenta por primera vez en España su espectáculo *Piano Talk Show* en el marco del XXIX Festival de Otoño en primavera. Su puesta en escena acerca al público las creaciones de su disco *Solo Piano* que, publicado en 2004, se convirtió en su álbum más vendido y fue popularmente aclamado por el público y la crítica a nivel internacional. Sus delicados 16 temas recuerdan a Erik Satie y los melódicos tonos de Maurice Ravel, con claras influencias del folk canadiense y el jazz americano.

Desde que irrumpiera en la escena internacional a finales de los 90 tras mudarse de su Canadá natal a Berlín, Chilly Gonzales no ha dejado de sorprender al mundo. “Ha sido chico *indie*, rapero judío, rockero suave, pianista que bate récords, compositor de bandas sonoras, productor (de Feist, Jane Birkin y Jamie Lidell) y miembro de una banda de títeres. Pero, de alguna manera, esto no parece haber sido suficiente para Jason Beck, más conocido como Chilly Gonzales” proclamaba Wyndham Wallace en la BBC el año pasado. Gonzales hizo remezclas para Daft Punk y Björk. En París colaboró con Feist en *Let it Die* y *The Reminder*. En 2009 batió el récord Guinness con un concierto de 27 horas de solo piano. En 2010 publicó *Ivory Tower*, en colaboración con Tiga y Peaches. Y, el pasado año, volvió a superarse con *The Unspeakable Chilly Gonzales*, el primer disco y concierto de rap con orquesta de la historia.

Por resumir, como el propio artista afirmara en 2010 en una entrevista con The Times, “la verdadera esencia de la marca Gonzales es la egolatría, la competencia y el genio musical”.

► Sobre la Compañía

Jason Charles Beck (1972), mundialmente aclamado como músico electrónico y *performer*, es además pianista, productor y compositor, afincado actualmente en París. Conocido como Chilly Gonzales (uno de sus muchos seudónimos), este judío nacido en Canadá comenzó su carrera artística como MC –maestro de ceremonias o *performer*– actuando en clubs a lo largo y ancho de Europa, mientras residía en un edificio bombardeado en la parte oriental de Berlín, que fuera la antigua sede de una cadena local de televisión. Gonzales proclama haber descubierto la música a través de los cómics siendo todavía un niño, al sentir que, pese a que en el mundo de la música existían muchos súper héroes –no hay más que echar un vistazo a cualquier videoclip de hip hop para percatarse–, no había visto a ningún súper villano en él. Y fue ahí donde nació su verdadero reto: el de convertirse en el primer súper villano musical tocando el piano. Este desafío fue culminado con el librito de cómic *Jew-funk*, que se adjuntaba con el primer álbum del artista, titulado *Gonzales Uber Alles* (o *Gonzales contra todos*), la continuación a su primer EP titulado *O.P. (Original Prankster)*. El hip hop experimental de Gonzales recuerda a veces a la intensa composición de sonidos de las producciones de DJ Shadow, pero aderezadas con voces de jazz de cabaret, sonidos *ambient* y un toque especial de funk electrónico.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde

17 de mayo a las 20.30 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

PIANO TALK SHOW

PIANO TALK SHOW

Foto: Alexandre Isard

Con nombre propio

Mi primer concierto en España en cuatro años va a ser una corrida de toros sangrienta. ¿No os habéis fijado en el parecido entre un toro y un piano de gran cola? Mi *Piano Talk Show* será sudoroso y sublime si todo sale como está previsto, lo cual nunca ocurre. De vez en cuando, el *show* se convierte en un tren descarrilado y me acabo peleando con el público, pero esta vez no tiene porqué acabar así. Sigo prefiriendo un camino positivo de transgresión y redención. Espero que alguien quiera una lección de piano, porque os invitaré a subir al escenario para aprender las sutilezas del arte de hacer música y entretenimiento.

CHILLY GONZALESMúsico, *showman* y compositor

Sobre el escenario

CHILLY GONZALESMúsico, *showman* y compositor

Jason Charles Beck (1972), mundialmente aclamado como músico electrónico y *performer*, es además pianista, productor y compositor, afincado actualmente en París. Conocido como Chilly Gonzales (uno de sus muchos seudónimos), este judío nacido en Canadá comenzó su carrera artística como MC –maestro de ceremonias o *performer*– actuando en clubs a lo largo y ancho de Europa, mientras residía en un edificio bombardeado en la parte oriental de Berlín, que fuera la antigua sede de una cadena local de televisión. Gonzales proclama haber descubierto la música a través de los cómics siendo todavía un niño, al cerciorarse de que, pese a que en el mundo de la música existían muchos súper héroes –no hay más que echar un vistazo a cualquier videoclip de hip hop para percatarse–, no había visto a ningún súper villano en él. Y fue ahí donde nació su verdadero reto: el de convertirse en el primer súper villano musical tocando el piano. Este desafío fue culminado con el librito de cómic *Jew-funk*, que se adjuntaba con el primer álbum de Gonzales, titulado *Gonzales Uber Alles* (o *Gonzales contra todos*), la continuación a su primer EP titulado *O.P. (Original Prankster)*. El hip hop experimental de Gonzales recuerda a veces a la intensa composición de sonidos de las producciones de DJ Shadow, pero aderezadas con voces de jazz de cabaret, sonidos *ambient* y un toque especial de funk electrónico.

Antes de mudarse a Berlín, Gonzales había publicado varios trabajos en Warner Canadá bajo el nombre de Son. Ya en Europa, el canadiense publica en el año 2000 el álbum *The Entertainer*, sorprendiendo a público y crítica por el áspero hip hop que contiene. En abril de 2002 ve la luz su *Presidential Suite*, con el que inicia una gira por todo el mundo. En 2004 publica el aclamado disco *Solo Piano*, entre los mejores del año según la prensa especializada.

Gonzales ha hecho remezclas para Daft Punk y Björk. En París colaboró con Feist en *Let it Die* y *The Reminder*. En 2009 batió el récord Guinness con un concierto de 27 horas de solo piano. En 2010 publicó *Ivory Tower*, en colaboración con Tiga y Peaches. Y, el pasado año, volvió a superarse con *The Unspeakable Chilly Gonzales*, el primer disco y concierto de rap con orquesta de la historia.

XXIX festival de otoño en primavera

Composición, dirección e interpretación **Chilly Gonzales**

THE GUARDIAN. Luke Bainbridge. 29/10/ 2010

“Chilly” Gonzales, también conocido como “Gonzo”, como Gonzales, o como el canadiense de 38 años Jason Charles Beck, es productor, pianista de formación clásica, artista cómico de cabaret, cineasta, y estrella del pop alternativo “left-field” por derecho propio, que desarrolla una amplia gama de estilos. “Simplemente añadí confusión a las cosas agregando “Chilly” a mi nombre”, dice, sin dejar de ser nunca el listillo, pero sin perder el encanto por ello. “¿El nombre es Gonzales o Chilly Gonzales? Bello caos...”

CHARTATTACK. Londonist. 24/06/2011

Si alguna vez existió un músico difícil de definir, esa persona es Chilly Gonzales.

(...)

Ha cruzado géneros musicales como un temerario peatón ciego, empezando en su tierra natal como músico de rock antes de emigrar a Alemania, (en parte esperando que su religión judía jugase más a su favor), donde se reinventó como talentoso rapero, y como productor para la artista Peaches y para la cantautora Feist. Más que tocar el piano, Gonzo lo ataca, agitándose arriba y abajo, con las manos clavándose en las teclas, y su flequillo meneándose en todas direcciones mientras le cae el sudor.

Foto: Érick Labbé

PLAYING CARDS 1: SPADES (JUEGO DE CARTAS 1: PICAS)

Ex Machina / Robert Lepage
www.lacaserne.net

TEATRO

País: Canadá | Idioma: Francés, inglés y español (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 3 horas (sin intermedio)
Año de producción: 2012

Textos: SYLVIO ARRIOLA, CAROLE FAISANT, NURIA GARCIA, TONY GUILFOYLE, MARTIN HABERSTROH, ROBERT LEPAGE, SOPHIE MARTIN, ROBERTO MORI Dirección escénica: ROBERT LEPAGE Dramaturgia: PEDER BJURMAN Asistente de la puesta en escena: FÉLIX DAGENAIS Intérpretes: SYLVIO ARRIOLA, NURIA GARCIA, TONY GUILFOYLE, MARTIN HABERSTROH, SOPHIE MARTIN, ROBERTO MORI Música original: PHILIPPE BACHMAN Escenografía: JEAN HAZEL Diseño de iluminación: LOUIS-XAVIER GAGNON-LEBRUN Diseño de espacio sonoro: JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ Diseño de vestuario: SÉBASTIEN DIONNE Asistente diseño de vestuario: STÉPHANIE CLÉROUX Diseño de utilería: VIRGINIE LECLERC Diseño de imágenes: DAVID LECLERC Wind art: DANIEL WURTZEL Pelucas: RACHEL TREMBLAY Una producción de: EX MACHINA Impulsada por: 360° NETWORK Patrocinada por: LUMINATO, TORONTO FESTIVAL OF ARTS & CREATIVITY En coproducción con: TEATRO CIRCO PRICE - MADRID°, RUHRTRIENNALE, SCÈNE NATIONALE DE SÉNART - LA COUPOLE°, LA COMÈTE - SCÈNE NATIONALE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE°, CÉLESTINS - THÉÂTRE DE LYON, CIRQUE JULES VERNE & MAISON DE LA CULTURE, SCÈNE NATIONALE D'AMIENS°, ROUNDHOUSE - LONDRES°, ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE, ØSTRE GASVÆRK TEATER - COPENHAGUE°, NORFOLK & NORWICH FESTIVAL°, INTERNATIONAL STAGE AT GASVERKET STOCKHOLM° - ° MIEMBROS DE LA RED 360°, ASOCIACIÓN DE ESPACIOS CIRCULARES DEDICADOS AL ÁMBITO ARTÍSTICO

ESTRENO ABSOLUTO

Espectáculo recomendado para mayores de 16 años.

"Robert Lepage no es sólo uno de los directores de teatro más festejados y codiciados en el mundo, es también uno de los más prolíficos". FISUN GÜNER (29/01/2011)

Genio incansable y visionario, Robert Lepage es uno de los directores de escena más aclamados de nuestra era. El inimitable creador ha elegido en esta ocasión Madrid como la ciudad que verá nacer el esperado estreno mundial de su última producción. *Juego de cartas 1: PICAS* es el primero de cuatro espectáculos -le seguirán *CORAZONES*, *DIAMANTES* y *TRÉBOLES*- inspirados en las reglas, los signos, la numerología, las matemáticas, la mitología y los personajes que rodean el mundo del juego. Las cuatro partes de la tetralogía integrarán un cosmos acerca de nuestras relaciones -pasadas, presentes y futuras-, de nuestros intercambios y, también a veces, de nuestros choques con la cultura árabe, origen de los juegos de cartas. La primera parte del compendio, *PICAS*, se sirve, como ya viene siendo habitual en todos los montajes del director, de una espectacular y puntera tecnología multimedia para abordar un tema tan controvertido como la guerra. Más allá de la suerte, el azar y la desmesura, la acción -ideada para un escenario circular con el fin de ofrecer una visión de 360° al espectador-, se desarrolla en dos ciudades, construidas en el corazón de dos desiertos: por un lado, Las Vegas, paradigma de los extremos del mundo occidental, y por el otro, Bagdad, durante la invasión estadounidense de Irak. La obra muestra así un encuentro multicultural donde todo está permitido y en el que la riqueza (a veces extrema) y la pobreza se ven frente a frente las caras. Poco a poco, Las Vegas se descubrirá como un imperio de lo falso, como una representación de la ceguera de unos personajes que deciden continuar la diversión mientras su país entra en guerra.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Cuando en 1994, Robert Lepage propuso a sus colaboradores encontrar una nueva identidad a su nuevo grupo de trabajo, remarcó una condición: la palabra teatro no debería aparecer en el nombre de la nueva formación. Ex Machina se erigió así como una compañía multidisciplinar que aglutina a comediantes, autores, escenógrafos, técnicos, cantantes de ópera, marionetistas, infografistas, operadores de vídeo, contorsionistas, acróbatas y músicos. Los impulsores de la *troupe* ven necesario mezclar las artes de la escena -como el baile, el canto lírico y la música- con las artes de la grabación -el cine, el vídeo y el arte multimedia-. En su afán por hallar nuevas formas artísticas para el nuevo milenio, Ex Machina busca provocar encuentros entre científicos y autores dramáticos, entre pintores de decorados y arquitectos, entre artistas extranjeros y canadienses. El estilo creativo de Robert Lepage se basa en la intuición, otorgando gran libertad a los comediantes, diseñadores y técnicos que juntos inventan los espectáculos. Las confluencias culturales, la diversidad de experiencias y el carácter barroco constituyen el centro mismo de su trabajo. La libre asociación de ideas permite a los creadores descubrir relaciones poéticas entre elementos aparentemente discordantes. Sus producciones se desarrollan de una manera orgánica y, a menudo, los resultados tienen características similares: un marco visual influenciado por el cine y por un sentido del ritual -Lepage cree que el teatro es un lugar de comunión- cuya forma está particularmente desarrollada, donde todos los elementos habitualmente decorativos se ven de repente cargados de sentido o de emoción.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Circo Price

9, 10, 11, 12 y 14 de mayo, a las 20 horas
13 de mayo, a las 19 horas

PLAYING CARDS 1: SPADES (JUEGO DE CARTAS 1: PICAS)

PLAYING CARDS 1: SPADES (JUEGO DE CARTAS 1: PICAS)

Foto: Érick Labbé

Con nombre propio

Un juego de cartas puede parecer algo normal y corriente, pero encierra la historia del mundo. Los árabes lo inventaron, los europeos lo transformaron y después los americanos les dieron otro uso, por decirlo así.

A través de ellos, podremos tratar una gran variedad de temas: la suerte, las apuestas, la adicción y, por supuesto, el Tarot.

ROBERT LEPAGE
Director

Sobre el escenario

ROBERT LEPAGE
Director

Hombre de teatro polivalente, Robert Lepage ejerce con igual maestría las funciones de director, autor dramático, actor y realizador. Reconocido por la crítica internacional, crea y adapta obras originales que cuestionan los códigos de realización escénica clásica, particularmente a través de la utilización de nuevas tecnologías. Su inspiración se alimenta en la historia contemporánea y su obra, moderna e insólita, trasciende fronteras.

Robert Lepage nació en la ciudad de Québec en 1957. A los 17 años, entra en el Conservatorio de arte dramático de Québec. Efectúa un taller en París en 1978 y a su vuelta, participa en varias creaciones en las cuales realiza las funciones de comediante, de autor y de director. Dos años más tarde, integra el Théâtre Repère.

En 1984, crea la obra *Circulations* que recibirá el premio de la mejor producción canadiense, durante la Quincena Internacional de Teatro de Québec. Al año siguiente crea *La Trilogie des dragons*, el espectáculo que le valdrá el reconocimiento internacional. Le siguen *Vinci* (1986), *Le Polygraphe* (1987) y *Les Plaques tectoniques* (1988).

Desde el 1989 al 1993, ocupa el puesto de director artístico del Teatro francés del Centro nacional de las Artes, en Ottawa. Paralelamente a esta nueva función, continúa su imparable trayectoria artística presentando *Les Aiguilles et l'opium* (1991), *Coriolan*, *Macbeth*, *La Tempête* (1992) y *A Midsummer Night's Dream* (1992), obra que lo catapultó como el primer norteamericano que dirige una pieza de Shakespeare en el Royal National Theatre de Londres.

El año 1994 marca una etapa importante en la carrera de Robert Lepage con la fundación de una compañía de creación multidisciplinaria, el proyecto Ex Machina, del cual asume la dirección artística. Esta nueva formación presentará *Les Sept Branches de la rivière Ota* (1994), *Le Songe d'une nuit d'été* (1995) así como el espectáculo solo *Elseneur* (1995-1997). También en 1994, se inicia por primera vez en el séptimo arte. Aborda el cine escribiendo y realizando el largometraje *Le Confessionnal*, que es presentado al año siguiente en la Quincena

de los Realizadores del Festival de Cannes. Más tarde, realiza *Le Polygraphe* (1996), *Nó* (1997), *Possible Worlds* (2000), su primer largometraje en versión original inglesa y por fin, realiza en el 2003 la adaptación de su obra *La Face cachée de la Lune*.

Es bajo su impulso que el centro de producción multidisciplinaria La Caserne nace en junio de 1997, en la ciudad de Quebec. En sus nuevos locales, Robert Lepage y su equipo crean y producen *La Géométrie des miracles* (1998), *Zulu Time* (1999), *La Face cachée de la Lune* (2000), *La Casa Azul* (2001), una nueva versión de *La Trilogie des dragons* con nuevos actores (2003), *The Busker's Opera* (2004), *Le Projet Andersen* (2005), *Lipsynch* (2007), *Le Dragon bleu* (2008), y *Eonnagata* (2009).

En el mundo de la ópera, Robert Lepage tuvo una iniciación triunfal con el programa doble *Le Château de Barbe-Bleue* y *Erwartung* (1993). Su presencia en la escena lírica continuó con *La Damnation de Faust* presentada por primera vez en el Festival Saito Kinen en Japón (1999), luego en La Ópera Nacional de París y en el Metropolitan Opera de Nueva York. Entre sus creaciones se cuentan la ópera *1984*, basada en la novela de George Orwell (2005), *The Rake's Progress* (2007), *Le Rossignol et autres fables* (2009) y *Der Ring des Nibelungen*, en The Metropolitan Opera (2010-2011 / 2011-2012). En 2012, sacará a escena la obra de Shakespeare *The Tempest*, en Québec y Nueva York.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Juego de cartas 1: PICAS

Textos **Sylvio Arriola, Carole Faisant, Núria García, Tony Guilfoyle, Martin Haberstroh, Robert Lepage, Sophie Martin y Roberto Mori**

Dirección escénica **Robert Lepage**
 Dramaturgia **Peder Bjurman**
 Asistente de la puesta en escena **Félix Dagenais**
 Interpretación **Sylvio Arriola, Núria García, Tony Guilfoyle, Martin Haberstroh, Sophie Martin, Roberto Mori**

Música original **Philippe Bachman**
 Escenografía **Jean Hazel**
 Diseño de iluminación **Louis-Xavier Gagnon-Lebrun**
 Diseño de espacio sonoro **Jean-Sébastien Côté**
 Diseño de vestuario **Sébastien Dionne**
 Asistente diseño de vestuario **Stéphanie Cléroux**
 Diseño de utilería **Virginie Leclerc**
 Diseño de imágenes **David Leclerc**
 Wind Art **Daniel Wurtzel**
 Pelucas **Rachel Tremblay**

Dirección de producción & gira **Marie-Pierre Gagné**
 Dirección técnica - creación **Paul Bourque**
 Dirección técnica - gira **Patrick Durnin**
 Control general **Christian Garon**
 Control de iluminación **Renaud Pettigrew**
 Control de sonido **Stanislas Elie**
 Control de vídeo **David Leclerc**
 Control de vestuarios **Sylvie Courbron**
 Control de utilería **Virginie Leclerc**
 Jefe maquinista **Anne Marie Bureau**
 Maquinista **Simon Laplante**
 Asistente técnico **Catherine Guay y Tobie Horswill**
 Construcción de decorados **Astuce Décors**
 Realización de vestuario **Par Apparat conception créative**

Agente del director técnico **Lynda Beaulieu**

Juego de cartas 1: PICAS es una producción de **Ex Machina**, creada por iniciativa de la **Red 360°** y patrocinada por **Luminato, Toronto Festival of Art & Creativity**, en coproducción con **Teatro Circo Price – Madrid°, Ruhrtriennale, Scène nationale de Sénart – La Coupole°, La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne°, Célestins - Théâtre de Lyon, Cirque Jules Verne & Maison de la Culture, Scène nationale d'Amiens°, Roundhouse – Londres°, Odéon-Théâtre de l'Europe, Østre Gasvaerk Teater – Copenhagen°, Norfolk & Norwich Festival°, International Stage at Gasverket Stockholm°**

° Miembros de la Red 360°, asociación de espacios circulares dedicados al ámbito artístico.

Productor asociado en Europa y Japón **Epidemic (Richard Castelli, asistido por Chara Skiadelli, Florence Berthaud y Claire Dugot)**

Productor asociado en Reino Unido **Cultural Industry (Michael Morris)**
 Productor asociado en América, Asia (excepto Japón), Australia y Nueva Zelanda **Menno Plukker Theatre Agent (Menno Plukker, asistido por Sarah Rogers y Geneviève Gouin)**

Productor para Ex Machina **Michel Bernatchez**

Ex Machina está subvencionada por el Consejo de las Artes de Canadá, el Consejo de las Artes y Letras de la provincia de Quebec y la Alcaldía de la ciudad de Quebec.

LA CRÍTICA

El Cultural. 23/10/2008

Lepage prefiere escribir sus propias obras con ayuda de los actores (...). "Creo que dirigir es una forma de escribir y por eso le pido a los actores que sean más que actores. Me gustan las historias contemporáneas y me interesa encontrar nuevas formas de contar nuevas historias". Es inevitable hablar de su teatro y no mencionar los recursos tecnológicos que usa, pero este asunto es engañoso: las constantes transformaciones que sufre el escenario en sus obras y que suelen hacerse frente al público son en muchas ocasiones trucos teatrales tan antiguos como el teatro a la italiana. Lepage ha incorporado también al teatro planos que hasta ahora eran exclusivos del lenguaje fílmico (él también es director de cine), modificando de esta manera la tradicional perspectiva del público. Ésa ha sido una de sus grandes aportaciones.

THE GUARDIAN. Maev Kennedy. 18/01/2012

"La Nueva obra circular de Robert Lepage dará un giro teatral por Europa"

Juego de cartas, una saga de 12 horas de duración del director canadiense, está diseñada para representarse en espacios circulares por toda Europa.

El nuevo espectáculo de 360°, para espacios circulares, se estrena en Mayo en Circo Price de Madrid dentro del Festival de Otoño en Primavera, y girará por diversos espacios circulares europeos, en un encargo conjunto al director canadiense. Se saben pocos detalles del espectáculo, pero los responsables de los distintos eventos culturales que lo recibirán coinciden en que "sabemos que será maravilloso", según Marcus Davey, director del teatro Roundhouse de Londres.

Se sabe que la obra arranca en Las Vegas en el año 2003, primer año de la Guerra de Irak. Y que Lepage, legendario director teatral, de ópera, de circo y de danza, así como autor e intérprete, lleva trabajando en ella casi un año en Quebec, con un equipo compuesto por miembros de Canadá, España, Francia, Alemania y el Reino Unido. El espectáculo se desarrolla en un escenario circular diseñado especialmente, y se trasladará a todos los espacios de la gira.

La obra pretende ser la primera entrega de una tetralogía, en la que cada capítulo estará basado en un palo de la baraja de cartas, que eventualmente se pretenderá mostrar en una sesión maratónica de 12 horas. Lepage ha trabajado con anterioridad en formato circular en espacios de Reino Unido y Francia.

Foto: Magda Bizarro

SE UMA JANELA SE ABRIESSE SI UNA VENTANA SE ABRIESE

Mundo Perfeito / Tiago Rodrigues

www.mundoperfeito.pt

TEATRO

País: Portugal | Idioma: Portugués (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2010

Director y guionista: TIAGO RODRIGUES Intérpretes: CLÁUDIA GAIOLAS, PAULA DIOGO, TIAGO RODRIGUES, TÓNAN QUITO y ALEXANDRE TALHINHAS Con la colaboración especial de: JOÃO ADELINO FARIA Vídeo: BRUNO CANAS y TIAGO RODRIGUES Sonido y música: ALEXANDRE TALHINHAS Decorado, vestuario y luces: MAGDA BIZARRO y TIAGO RODRIGUES Producción ejecutiva y fotografía: MAGDA BIZARRO Apoyo técnico: ANDRÉ CALADO Producción: MUNDO PERFEITO Con el apoyo de: DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RTP Coproducción: ALKANTARA FESTIVAL y TEATRO NACIONAL D. MARIA II

ESTRENO EN ESPAÑA

“Setenta y cinco minutos de genial teatro cómico acerca de asuntos fundamentales de la sociedad actual, como el lenguaje, los medios de comunicación o la confianza en los políticos”. LATIFA AKAY, TODAY'S ZAMAN (9/10/2011)

¿Qué vemos cuando nos sentamos ante el telediario de las nueve? ¿La realidad? O, mejor dicho, ¿una propuesta de realidad creada en función de lo que juzgan más importante algunas corporaciones mediáticas? *Se uma janela se abrisse* (*Si una ventana se abriese*) toma como punto de partida un noticiero televisivo en el que las voces de los presentadores son dobladas por las de los actores, con la idea de sustituir un discurso público por otro íntimo. Con humor e ingenio, la obra busca vías alternativas para hablar sobre los hechos que son maquillados por las noticias. ¿Es posible el nacimiento de otro periodismo, con otra escala de valores humanos?, se plantea Tiago Rodrigues, el director, autor e intérprete luso que se sitúa al frente del libreto. Inquieto renovador de la escena portuguesa, reconocido por derrumbar los límites entre el teatro y otras realidades, Rodrigues ha colaborado desde sus comienzos en proyectos internacionales con conocidos creadores a quienes también movía un deseo por profundizar y explorar nuevos caminos en la forma y el lenguaje teatrales, como los belgas tg STAN o los libaneses Rabih Mroué y Tony Chakar. Su compañía Mundo Perfeito explora con esta pieza la importancia del silencio, en un juego teatral que resignifica sobre las tablas los reportajes emitidos en un telediario, provocando una reflexión profunda sobre la comunicación, el discurso y su manipulación.

Como una “deconstrucción del periodismo” define la periodista Paula Torres de Carvalho esta obra, nominada al Mejor Montaje del Año por la Sociedad Portuguesa de Autores y cuyo título, *Si una ventana se abriese*, fue tomado de estos versos de Alberto Caeiro (uno de los nombres usados por el poeta Fernando Pessoa): “Hay sólo una ventana cerrada y el mundo entero allá fuera / y un sueño de lo que se podría ver si una ventana se abriese / Que nunca es lo que se ve cuando se abre la ventana”.

► Sobre la Compañía

“Mundo Perfeito ha estado luchando contra las fuerzas del mal desde 2003, año en que esta compañía nació en la cocina de un apartamento del extrarradio de Amadora”. Así hablan, en primera persona y con mucho humor, los responsables del nacimiento de esta formación portuguesa de teatro, cuya esencia, como su propio nombre revela, reside en hacer una crítica irónica del presente, mientras mantiene, al mismo tiempo, un idealismo optimista hacia el futuro. Reconocida por la calidad de sus trabajos y por su constante afán de innovación, Mundo Perfeito está organizada, fundamentalmente, en torno a la labor artística de Tiago Rodrigues -que comparte la dirección ejecutiva de la *troupe* con Magda Bizarro-, si bien otras labores importantes de la compañía son el trabajo con nuevos artistas, la producción de montajes para creadores emergentes y la colaboración con figuras significativas de la escena portuguesa e internacional. Rodrigues ha sido definido recientemente por el diario luso Público como uno de los jóvenes artistas más influyentes de la última década en su país y su trabajo ha sido reconocido por su habilidad para derrumbar las barreras que existen entre el teatro y las diferentes realidades. Tanto en festivales como en salas a lo largo y ancho del mundo –visitando países como Portugal, Francia, Reino Unido, Holanda, Noruega, España, Líbano o Brasil–, Mundo Perfeito ha presentado, durante sus casi 10 años de trayectoria, más de una veintena de montajes, algunos producidos por el Festival d'Automne à Paris o el Alkantara Festival, entre los que destacan *Lo que te llevas de esta vida*, *Long Distance Hotel*, *Sleeping Beauty* y *Hotel Lutécia*.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

18, 19 y 20 de mayo a las 21 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

SE UMA JANELA SE ABRIESSE SI UNA VENTANA SE ABRIESE

SE UMA JANELA SE ABRIESSE SI UNA VENTANA SE ABRIESE

Foto: Magda Bizarro

Con nombre propio

Cuando estrenamos este trabajo en 2010, uno de los más legendarios periodistas portugueses, Adelino Gomes, estaba en la platea. En una entrevista que concedió después de la representación, dijo: "Es una gran creación, pero también es un espectáculo que salva al periodismo".

Escuchar al reportero que cubrió en directo la revolución de 1974 decir esto no fue sólo una gran alegría, sino también la respuesta a una de las cuestiones que queríamos plantear con este espectáculo: ¿no puede la ficción ser una etapa del periodismo más fiel a la realidad que los productos que las corporaciones de los medios de comunicación llaman propiamente periodismo?

Para ser fieles a nuestra visión de lo "real", adulteramos, subvertimos e idealizamos el periodismo. Queríamos mostrar la cara oculta de los acontecimientos. Hacer otro periodismo, que también podría haber ocurrido, pero que ahora sólo puede ocurrir en el teatro.

Queríamos hacer un espectáculo sobre el poder transformador de las palabras. Tal vez porque tenemos miedo de que su poder haya sido robado. Nos haya sido robado.

TIAGO RODRIGUES
Autor, director e intérprete

Sobre el escenario

TIAGO RODRIGUES
Actor, director y autor

Recientemente, el diario portugués Público le consideró uno de los jóvenes artistas más influyentes de la década. Con apenas 35 años, Rodrigues tiene una prolífica carrera como actor, guionista, director y productor, que comenzó a los 21 años, cuando dejó la escuela de teatro para unirse a la compañía belga tg STAN. Durante ese tiempo, su trabajo como actor y guionista no cesó. En 2003 crea, junto a Magda Bizarro, la compañía Mundo Perfeito. Entonces, sigue colaborando en diferentes proyectos artísticos, pero comienza a trabajar con algunos de los actores y autores más relevantes de Portugal, y pone en escena textos de figuras internacionales como Tim Etchells o la Nature Theatre of Oklahoma y de escritores portugueses (José Luís Peixoto, Jacinto Lucas Pires, José María Vieira Mendes...). Asimismo, da clases en varios teatros y escuelas de danza en Portugal y el extranjero (The Autonomous Actor, en la Escuela de Teatro de Estocolmo). A partir de 2010, empieza a crear sus propias obras, la primera de ellas, *Si una ventana se abriese*, pero continúa colaborando como actor y guionista de cine y TV, por ejemplo, en *Missbegotten*, de Joao Canijo, cuyo trabajo le valió el Premio al Mejor Actor de Reparto en 2008. Recientemente, también ha actuado y escrito guiones en capítulos de la premiada serie *Bloody Night* y ha participado en diferentes acciones artísticas, como un proyecto con jóvenes convictos que llegó a ser un programa de radio a nivel nacional. Es responsable del guión y dirección de *Sleeping Beauty*, con bailarines y actores de más de 60

años; del guión de *The woman who stopped*, producida por Alkantara y protagonizada por actores de los suburbios de Lisboa, o trabajos con jóvenes para la creación de una pieza colectiva sobre el gobierno y los políticos.

CLAUDIA GAIOLAS
Actriz

Es graduada en Interpretación y Dirección por la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa. Desde muy pronto, participa como actriz y creadora de obras para los directores y compañías teatrales más innovadores de Portugal. Fue co-fundadora del colectivo Teatro Praga, actúa en Teatro da Garagem y también en el proyecto SubUrbe, con piezas de teatro político. En los últimos tiempos, es colaboradora habitual de Mundo Perfeito, como actriz y co-creadora de algunas piezas, como *Duas Metades*, *Sempre*, etc. Además, está involucrada frecuentemente en diferentes actividades artísticas con niños, comunidades diversas y proyectos sociales. En este sentido, ha dirigido *The woman who stopped* o *Terroristas*, por citar alguno de sus trabajos.

PAULA DIOGO
Actriz

Es graduada en Interpretación y Dirección por la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa. Desarrolla su trabajo como actriz, guionista, productora y directora en Teatro Praga (de la que fue co-fundadora), TRUTA y Pato Profissional Lda. y colabora con figuras destacadas de Portugal, Francia, Reino Unido, Italia... En 2004, gana el galardón a la Mejor Actriz, Prémio Teatro de Década, por el Clube Português de Artes e Ideais, por su montaje en el show *Vidas Privadas*, una co-creación de Teatro Praga. Además de su trabajo como actriz en Portugal, Italia y Francia, en la actualidad, también se dedica a dar clases en grupos universitarios y, asimismo, forma parte de la gira internacional de *Si una ventana se abriese*.

TONÁN QUITO
Actor

Es graduado en Interpretación y Dirección por la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa. Su carrera como actor empieza temprano en la compañía Quarto Período y continúa en otras como Teatro da Cornucópia, Teatro da Garagem, Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional Sao Joao..., sin olvidar sus trabajos con múltiples directores de teatro y cine: Luis Romeira, António Pires, Lúcia Sigalho, Joaquim Horta, Joaquim Leitao, Miguel Angél Vivas o Inés Oliveira, entre otros. En 2003 crea TRUTA. Con Mundo Perfeito, ha actuado en varias creaciones dirigidas por Tiago Rodrigues, en algunas, como co-creador (*Duas Metades*, *Long Distance Hotel*...).

ALEXANDRE TALHINHAS
Músico

Talhinhas colabora como crítico musical en el diario Correio da Manhã y es colaborador también de la revista Dance Club. En sentido estrictamente musical, es miembro de Cooltrain Crew; ha participado,

como DJ, en la creación de la banda sonora de *Urgências 2007* (con escenificación de Tiago Rodrigues) y, además, forma parte del grupo Macacos do Chines, cuyo primer álbum (*Ruído Reais*) fue lanzado en 2009 por el sello Enchufada y contó con el apoyo de Antena 3.

XXIX festival de otoño en primavera

SE UMA JANELA SE ABRIESSE SI UNA VENTANA SE ABRIESE

SE UMA JANELA SE ABRIESSE SI UNA VENTANA SE ABRIESE

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Dirección y texto Tiago Rodrigues
Vídeo Bruno Canas y Tiago Rodrigues
Sonido y Música Alexandre Talhinhos
Decorado, vestuario y luces Magda Bizarro y Tiago Rodrigues
Fotografía Magda Bizarro

Intérpretes
 Cláudia Gaiolas
 Paula Diogo
 Tiago Rodrigues
 Tónan Quito
 Alexandre Talhinhos

Con la colaboración especial de **Joao Adelino Faria**

Producción ejecutiva Magda Bizarro
Servicio técnico André Calado
Producción Mundo Perfeito
Coproducción Festival de Alcántara y Teatro Nacional D. Maria II

Con el apoyo de la Direcção de Informacção Da RTP

LA CRÍTICA

TODAY'S ZAMAN. Latifa Akay. 09/10/ 2011

En 75 minutos de genial comedia teatral, la obra, producto de la compañía teatral Mundo Perfeito, dirigida por Rodrigues y Magda Bizarro, consigue tocar algunos de los presupuestos más fundamentales de la sociedad (como el lenguaje, los medios, la confianza depositada tanto en los políticos como en figuras destacadas de la sociedad, las nociones de normalidad, la necesidad del discurso y la respetabilidad de las noticias) sin caer en los aires filosóficos pretenciosos que dichas argumentaciones suelen acarrear.

Con un reparto de cuatro actores, formado por Paula Diogo, Claudia Gaiolas, Tonan Quito y el propio Rodrigues, los cuatro actores, situados delante de una proyección en gran pantalla de un noticiario de televisión, "doblan" a los presentadores con una precisión milimétrica, presentando un nuevo texto que sustituye el discurso público por uno de carácter íntimo, con el que encuentran maneras deliciosamente absurdas de comentar lo que ha ocurrido en el día. El grupo se acompaña en escena por el diligente DJ ALX, que incluye una serie de solos de bajo eléctrico en su intrincada banda sonora.

Escrita por Rodrigues, la pieza, estrenada en mayo del pasado año en el Festival Bienal de Alcántara en Portugal, debe su título a un verso del poeta Alberto Caeiro: "Sólo hay una ventana cerrada, y el mundo entero afuera/ Y un sueño sobre lo que uno podría ver si una ventana se abriese/ Que nunca es lo mismo a lo que uno ve cuando la ventana se abre".

Foto: Phile Deprez

STILL STANDING YOU TODAVÍA SOPORTÁNDOTE

CAMPO / Pieter Ampe & Guilherme Garrido
www.campo.nu

DANZA

País: Bélgica | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio) | Año de producción: 2010

Coreografía e interpretación: PIETER AMPE & GUILHERME GARRIDO Dramaturgia: RITA NATÁLIO Obra producida por: CAMPO Obra coproducida por: STUK, LEUVEN (B) y BUDA, KORTRIJK (B) Mirada exterior: LOUISE VAN DEN EEDE Residencia artística en: ESPAÇO ALKANTARA

ESTRENO EN MADRID

“En *Still Standing You*, los jóvenes bailarines Pieter Ampe y Guilherme Garrido se hieren tanto uno al otro, y de una manera tan convincente, que sin duda deben ser amigos”. DE STANDAARD (22/04/2010)

Después de *Still Difficult Duet* (2007), el primer encuentro coreográfico entre el belga Pieter Ampe y el portugués Guilherme Garrido, en *Still Standing You*, los jóvenes bailarines destapan una caja llena de pasajes dancísticos y con su característica picardía dibujan sobre el escenario una idea de su caleidoscópica visión de la amistad. Con un lenguaje coreográfico absolutamente personal, ambos intérpretes buscan descaradamente sobre las tablas lo que significan el uno para el otro. ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Son amigos, compañeros, amantes, rivales o, incluso, enemigos?

En *Still Standing You*, Ampe y Garrido han decidido no preocuparse por los dictados de la escena dancística actual y se han decantado radicalmente por un escenario con un solo foco y sin decorado. Los únicos elementos que pueden usar son su propio físico, la irónica exhibición de sus músculos, la intensidad de su amistad juvenil, la capacidad para transformar sus propias limitaciones en virtuosismo y la habilidad de combinar todo esto en una dinámica *performance*, donde la robustez, la ira y el amor se entrelazan en un gran abrazo que todo lo abarca. Como apuntaba el periódico De Morgen, “los artistas luchan con sus cuerpos: primero como dos chicos malos, luego con un comportamiento físico peligroso, con el cual llegan realmente a lastimarse, para terminar con hermosas esculturas corporales”. Al finalizar la obra, lo único que ambos bailarines saben con certeza es que son “camaradas en el crimen”, el indio y el vaquero que juntos surcan a caballo las colinas rocosas hacia la puesta de sol.

► Sobre la Compañía

El motor del incombustible centro de arte CAMPO, nacido en Gante en 2008 tras la fusión de Victoria y Nieuwpoorttheater de la mano del director artístico Dirk Pauwels (quien, al retirarse el año pasado, fue sustituido por Kristof Blom como nuevo director), ha sido el de construir un amplio paraguas artístico para crear y mostrar trabajos teatrales que no estén vinculados a un estilo o un contenido concretos, pero que siempre respondan a una mentalidad artística muy rompedora y particular. Entre sus producciones, se incluyen tanto creaciones frescas a pequeña escala como trabajos de mayor envergadura a nivel nacional e internacional. Victoria fue mundialmente aclamada gracias a producciones pioneras como la trilogía de Alain Platel y Arne Sierens *Moeder en Kind*, *Bernadetje* y *Allemaal Indiaan*, o las piezas *Shirtology*, de Jérôme Bel, y *Übung*, de Josse De Pauw. Por su parte, el centro de arte Nieuwpoorttheater fue la cuna de algunas de las principales compañías belgas de los últimos tiempos, como Union Suspecte y Unie der Zorgelozen. CAMPO apoya, alimenta, provoca y lleva al límite el trabajo de creadores de las más diversas disciplinas. Los tres espacios que posee en Bélgica –CAMPO victoria, CAMPO nieuwpoort y CAMPO boma– permanecen regularmente abiertos a una lista interminable de artistas afines para que éstos puedan crear y presentar sus piezas. Además de funcionar como un lugar para la exhibición de producciones teatrales belgas e internacionales, tanto propias como ajenas, CAMPO es también una plataforma que promueve el aprendizaje y la investigación sobre las necesidades educativas y artísticas de los centros y escuelas de arte. Entre sus más aplaudidas apuestas se citan *Before Your Very Eyes* y *Still Standing You*, de los jóvenes bailarines Peter Ampe y Guilherme Garrido, que conforman un curioso tándem interesado en mostrar sobre el escenario la fragilidad y la intimidad de las relaciones personales, a través de un arrojado y provocador lenguaje coreográfico nunca visto con anterioridad.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Pradillo

29, 30 y 31 de mayo a las 20.30 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

STILL STANDING YOU TODAVÍA SOPORTÁNDOTE

STILL STANDING YOU TODAVÍA SOPORTÁNDOTE

Foto: Phile Deprez

En primera persona

Han pasado dos años desde nuestra primera colaboración. Ahora estamos en un punto diferente, en una fase distinta de nuestras vidas, tenemos nuevas historias (juntos y separados), nuevos deseos y temores, hemos conquistado algunas cosas y hemos perdido otras, pero todavía sentimos un fuerte –o incluso más fuerte– deseo de contar nuestra historia, para decir qué somos y dónde estamos ahora.

PIETER AMPE & GUILHERME GARRIDO
Coreógrafos e intérpretes

Sobre el escenario

PIETER AMPE
Coreógrafo e intérprete

Pieter Ampe nació en Muyinga (Burundi) en 1982. Se crió en Gante, donde participó, entre 1990 y 2001, en varios *workshops* teatrales en el Speeltheater, hoy conocido como Kopergieterij. En 2002 y 2003 estudió en la Academia de Danza Experimental de Salzburgo y, al año siguiente, cursó danza teatral en la Arnhem Dance Academy. Entre 2004 y 2008, estudió en el PARTS de Bruselas. Creó el solo *On Stage* en 2006, estrenado en CAMPO, y puso en pie *Still Difficult Duet* junto a Guilherme Garrido en 2007. Con Simon Mayer presentó el dueto *O feather of lead* en 2008. Todos estas piezas continúan todavía en gira.

En 2006, junto a 64 bailarines y coreógrafos, Pieter participó en danceWEB, un programa de becas que se celebra cada año en Viena como parte del festival ImpulsTanz. En paralelo, colaboró con artistas de la red Sweet & Tender, cuyas actividades incluyen la organización de reuniones en Saint Erme (Francia) y en Oporto (Portugal). Para el vigésimo aniversario del Vooruit Arts Centre de Gante, Pieter creó *Kiezen is Verliezen* (2003-2004). Como bailarín, participó también en la obra de Mia Lawrence *When you look at me* y actuó en *Cirque Danton* bajo la batuta del director Jan Decorte, con una coreografía de Charlotte Vanden Eynde. En *Maria Theresia entdekt die zeitgenössische Kunst* (2008), colaboró con el dúo United Sorry (Frans Poelstra & Robert Steijn), con el artista Roland Seidel y con la coreógrafa Anne Juren. The Germans, un cuarteto de rock duro basado en Gante, invitó a Pieter a idear las creaciones visuales para su actuación en *De Nachten* en 2008. En 2009, Ampe participó en la nueva producción de *Rosas The Song*, bajo la dirección de Anne Teresa De Keersmaecker. En CAMPO, donde actualmente es un artista en residencia, trabaja junto a Guilherme Garrido y colabora también con el pintor Ian Kesteleyn. Además, junto a Eva María Kuepfer, investiga cómo se pueden integrar los mecanismos de las ideas y los sueños encima de un escenario.

GUILHERME GARRIDO
Coreógrafo e intérprete

La educación y el trabajo artístico de Guilherme Garrido han estado siempre vinculados a la danza, la creación coreográfica y las Bellas Artes. Está interesado en la interpretación como una forma de narrar historias transformándose en un *showman* que se viste de danza contemporánea. Su trabajo artístico siempre contiene un humor cálido y subversivo. Garrido explora cómo el cuerpo y el movimiento también pueden estar asociados a las películas, los héroes del cómic, las exhibiciones y los conciertos de rock. Al mismo tiempo, está interesado en mostrar sobre el escenario la fragilidad y la intimidad de las relaciones personales.

Ha comisariado *Show Rooms* en el marco del festival anual de danza A Fabrica de Oporto (Portugal) y, en esta misma ciudad, gestiona un espacio de investigación llamado 555. En el verano de 2008 fue codirector artístico de los proyectos Skite/Sweet y Tender Collaborations Porto 2008, junto a António Pedro Lopes y Jean Marc-Adolphe. Como bailarín, ha trabajado para María Clara Villa-Lobos en *Super!*, para Ibrahim Quraishi en *My Private Himalaya* y para Tommy Noonan y la PVC Company Stadttheater Freiburg en *Tout Court*. Desde octubre de 2007 ha realizado giras por Europa con las piezas *Still Difficult Duet* y *Still Standing You*, junto a Pieter Ampe. Además, continúa su colaboración con Antonio Pedro Lopes, en *I WANT MORE FANS YOU WANT MORE STAGE*, y con Mia Habib, en *A couple dance*.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Coreografía e interpretación **Pieter Ampe & Guilherme Garrido**

Dramaturgia **Rita Natálio**

Obra producida por **CAMPO**

Obra coproducida por **Stuk, Leuven (B) Y Buda, Kortrijk (B)**

Mirada exterior **Louise Van Den Eede**

Residencia artística en **Espaço Alcantara**

LA CRÍTICA

DE STANDAARD. 22/04/2010

“La amistad es... un golpe y un latigazo”

En *Still Standing You*, los jóvenes bailarines Pieter Ampe y Guilherme Garrido se hieren tanto uno al otro, y de una manera tan convincente, que sin duda deben ser amigos. ¿Se culpan uno al otro por sus magulladuras y cardenales después de la actuación? ¿O se ríen abiertamente sobre todo ello como viejos amigos y se dan una palmada en el hombro? En *Still Standing You*, el bailarín flamenco Pieter Ampe y el portugués Guilherme Garrido ponen a prueba la resistencia de su amistad. Es una cuestión de pellizcar, arrastrar, golpear, jadear, sudar y no inmutarse cuando duele.

Ampe y Garrido llenan el escenario vacío con sus cuerpos. Se convierten en toros que resoplan y luchan uno contra el otro y se utilizan como un paño para limpiar el suelo o incluso como una alfombra roja sobre la que pasear su gloria. Esto convierte en un juego a *Still Standing You*: se quitan la ropa, se transforman en niños y dejan que su relación rebote en todas las direcciones. ¿Qué son exactamente? ¿Amigos, extraños, rivales o quizás, incluso, amantes?

Es, sobre todo, la intimidad entre estos dos cuerpos desnudos la que confirma su amistad, incluso cuando se hacen marcas rojas de sangre en la espalda del otro con sus cinturones. Hay una familiaridad entrañable en la forma en la que sostienen sus cuerpos: el hecho de que se puedan herir el uno al otro, de que puedan frotar sus cuerpos desnudos uno contra el otro sin vergüenza (incluso sosteniendo el pene del otro durante varios minutos) son indicadores de una juguetona ingenuidad que solo podemos recordar de los años de nuestra niñez.

Y realmente observas esta obra con un poco de diversión. Se trata de una actuación que te hace sentir bien y que, a veces hilarante, formula preguntas que solemos experimentar como problemáticas. Ampe y Garrido nos dan la impresión de que en cada actuación, ellos, junto con nosotros, son de nuevo sorprendidos por el hecho de tener un cuerpo. Ambos perfeccionan esta simplicidad en un arte corporal.

Ellos demuestran muy bien que cuestiones tan básicas como “¿cuántas formas diferentes existen para abrazar?” todavía funcionan. Porque, mientras Ampe continúa todavía jadeando de arrastrar a su número opuesto alrededor, Garrido seca el sudor de la frente de Ampe. O bien, mientras Garrido está abrazando a Ampe, Ampe le muerde el cuello. La sencillez es siempre más compleja de lo pensamos. La fortaleza de *Still Standing You* es hacer esta complejidad palpable sobre el escenario al tiempo que se conserva la sencillez.

DE MORGEN. Pieter T'jonck. 22/04/2010

Cuatro estrellas ★★★★★

“Hombres con más planes incluso”

Still Difficult Duet, del bailarín flamenco Pieter Ampe y el artista portugués Guilherme Garrido, fue un éxito poco probable por dos razones. Dos hombres desnudos demostrando su amistad y su rivalidad es algo inusual. Al igual que lo es el hecho de que el público se vuelva loco por ello. Así que una secuela parecía una buena idea. Y aquí está: *Still Standing You*.

También en esta pieza, Ampe y Garrido se muestran como buenos amigos, pero, como sucede habitualmente entre los hombres, éste es precisamente el porqué de que sean grandes rivales. En *Still Difficult Duet* no se acobardan frente a un indicio de pelea, desafiándose el uno al otro y siendo arrogantes. Se mostró la violencia, pero estaba controlada.

En esta nueva pieza, las cosas no son tan duras. Los hombres se quitan de nuevo la ropa después de quince minutos, e interpretan desnudos el resto de la representación. Pero se golpean menos entre sí, y con menos dureza. Hay todavía rivalidad, pero ahora tiene más que ver con la fortaleza y con la acrobacia: ¿quién puede sostener al otro en el aire durante más tiempo o arrojarlo más lejos? Y estos son solo algunos de los trucos con los que a veces se infringen el uno al otro un mal rato.

Dado que la acción sigue estando teñida por la rivalidad, esta obra ya no nos sorprende de la misma manera que la primera. Estos caballeros con barba son también conscientes de ello, pero hacen un uso inteligente de este hecho. Como criaturas nacidas sobre un escenario, convierten esta desventaja en una ventaja. Al comienzo de la obra, Garrido pone pronto todo su peso sobre los brazos extendidos de Ampe mientras cae al suelo. Temblando terriblemente sobre este soporte inestable, todavía aprovecha la oportunidad de señalar brevemente a su compañero y exclamar “Ampe” con una amplia sonrisa. Para cualquiera que haya visto la creación previa, este gesto le traslada de nuevo a la misma atmósfera. Quien no la hayan visto, pronto reciben un curso intensivo de su espinosa amistad.

Las imágenes más sorprendentes llegan al final (...) cuando juntos crean todo tipo de esculturas con sus cuerpos. Por ejemplo, se colocan uno frente a otro y se empujan hasta que uno tiene su cabeza y su torso sobre la espalda del otro y levanta sus piernas. De repente aparece una extraña criatura, aparentemente sin brazos y sin cabeza, pero con cuatro patas. Todo ello significa que *Still Standing You* es, de nuevo, una pieza muy divertida de ver.

Foto: Pablo Nieto Ruidavets

STOCOS

Muriel Romero y Pablo Palacio

www.pablopalacio.com/SONIC_DANCE.html

DANZA / MÚSICA / TECNOLOGÍA

País: España (Comunidad de Madrid) | Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2011

Concepción e idea: PABLO PALACIO y MURIEL ROMERO Coreografía: MURIEL ROMERO Interpretación: BEGOÑA QUIÑONES y MURIEL ROMERO Composición de sonido: PABLO PALACIO Simulación visual interactiva: DANIEL BISIG Vestuario: VUOKKO Producción: MURIEL ROMERO y PABLO PALACIO Coproducción: MERCAT DE LAS FLORS Con el apoyo de: UNTERWEGS THEATER (HEIDELBERG, ALEMANIA), TEATROS DEL CANAL (MADRID, ESPAÑA), EL GRANER (BARCELONA, ESPAÑA) y FESTIVAL V.A.D. (GERONA, ESPAÑA)

ESTRENO EN MADRID

"Stocos llega a estimular los sentidos de los espectadores hasta las más profundas entrañas, generando sensaciones aún no etiquetadas con nombre propio. Hay que oírlo". BÁRBARA RAUBERT, TIME OUT (09/10/2011)

La que fuera primera bailarina del Bayerisches Staatsballet de Munich y el Gran Théâtre de Ginebra, entre otros, pone ahora en pie uno de los espectáculos españoles de danza contemporánea más fascinantes de los últimos tiempos. Su más reciente creación, *Stocos*, cierra una apasionante trilogía –que comenzara con *Catexis* y *Acusmatrix*– en torno a la conexión entre danza contemporánea y nuevas tecnologías. *Stocos* es un proyecto transdisciplinar que combina procesos estocásticos y simulaciones de inteligencia artificial para crear dependencias de comportamiento y relaciones estéticas entre bailarines, música, entidades simuladas visualmente y luz. El escenario se convierte en un entorno interactivo cuyas propiedades acústicas y visuales emergen de las mutuas interacciones entre intérpretes, síntesis estocástica de sonido y la simulación de inteligencia artificial especialmente diseñada para la pieza. En *Stocos* la danza combina secuencias precoreografiadas con secuencias improvisadas para dos bailarines humanos y otros virtuales. La composición musical está generada mediante funciones matemáticas de probabilidad que sintetizan directamente los sonidos de la pieza. Estas funciones definen asimismo algunas de las secuencias de movimientos de los bailarines y afectan a la simulación visual de comportamiento enjambre. Los movimientos espaciales de la música son obtenidos mediante un anillo de ocho altavoces que rodea tanto al público como al escenario. La imagería visual es generada en tiempo real y proyectada sin discontinuidades en el fondo de escenario, en el suelo y en los cuerpos de los bailarines, en un intento de crear una continuidad visual y comportamental entre las propiedades naturales del espacio, sus habitantes y las entidades simuladas.

La plasticidad y la energía de la pieza, acompañadas por un trabajo visual de impactante belleza, una resolución y unos sonidos impecables, logran una simbiosis perfecta entre el movimiento del cuerpo de baile, el arte sonoro y las cambiantes proyecciones interactivas que inundan la escena.

► Sobre la Compañía

Muriel Romero es bailarina y coreógrafa. Su trabajo se centra en el desarrollo de técnicas coreográficas generativas, incorporando en su lenguaje abstracciones tomadas de otras disciplinas. Pablo Palacio es compositor. Su trabajo se centra en las conexiones perceptivas entre imágenes sonoras que emergen en el curso de una composición. Muriel Romero y Pablo Palacio colaboran desde 2007 en un proyecto centrado en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto corporal y el gesto sonoro. La trilogía *Acusmatrix*, *Catexis* y *Stocos* constituyen hasta el momento el resultado de esta investigación. En esta serie de piezas, los bailarines se sitúan en un espacio de sonido tridimensional en el que interaccionan con objetos sonoros que se crean, transforman y desplazan en su interior. En un contexto escénico, estos trabajos integran abstracciones tomadas de otras disciplinas tales como la inteligencia artificial, la biología, las matemáticas o la psicología experimental.

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

17 y 18 de mayo a las 22 horas

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

STOCOS

STOCOS

Foto: Pablo Nieto Ruidavets

En primera persona

Stocos es la tercera parte de una trilogía centrada en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto sonoro y el gesto dancístico. Esta serie de piezas se desarrollan dentro de una instalación de altavoces que rodean público y escenario, y dentro de la cual los objetos sonoros se desplazan y transforman siguiendo trayectorias espaciales relacionadas con el movimiento de los bailarines.

Stocos expande el alcance de la trilogía ya que establece relaciones de gestos no solo entre bailarines y sonidos, sino también entre entidades simuladas e imaginería generada por computador. La actividad de los bailarines, entidades virtuales, música y visuales se relacionan entre sí mediante procesos subyacentes de movimiento browniano y simulaciones de inteligencia artificial. De esta manera emerge una densa red de influencias mutuas que establece una coherencia entre las propiedades espaciales, perceptivas y comportamentales de cada uno de sus participantes, ya sean naturales (bailarines) o artificiales (inteligencia artificial). La simultaneidad y causalidad de estas actividades transforma el escenario en un ecosistema híbrido en el cual varias modalidades de mutua dependencia coexisten.

PABLO PALACIO Y MURIEL ROMERO
Creadores

Sobre el escenario

MURIEL ROMERO
Bailarina y coreógrafa

Su trabajo se centra en el desarrollo de técnicas coreográficas generativas, incorporando en su lenguaje abstracciones tomadas de otras disciplinas. Ha obtenido diversos premios internacionales tales como Moscow International Ballet Competition, Prix de la Fondation de Paris-Prix de Lausanne y Premio Nacional de Danza. Ha sido primera solista de prestigiosas compañías entre las que se cuentan Deutsche Oper Berlin, Dresden Semper Oper Ballet, Bayerisches Staatsballet Munchen, Gran Théâtre de Genève o Compañía Nacional de Danza. En su andadura ha trabajado con destacados coreógrafos de nuestro tiempo como W. Forsythe, J. Kylian o Saburo Teshigawara. Es profesora en el Conservatorio Profesional de Madrid y en el Máster de Práctica Escénica Contemporánea y Cultura Visual de la UAH.

PABLO PALACIO
Compositor

Su trabajo se centra en la transformación de sonido y las conexiones perceptivas entre imágenes sonoras que emergen en el curso de una composición. Ha sido artista en residencia en España, Suiza, Alemania o Líbano, y sus trabajos han sido interpretados en varios países desde Europa y Estados Unidos a China, India, Brasil y su proyecto *Bird Palace* con Cristian Vogel ha sido editado por el sello Sub Rosa en *Anthology of Noise and Electronic Music #6*. Es un compositor muy activo en el ámbito de las artes escénicas y ha recibido comisionados de Palindrome Inter Media Performance Group, Maqamat Dance Theater o StaatsTheater Mainz entre otros. También colabora mediante

investigaciones o charlas con instituciones como la Universidad Bauhaus, Missouri State University (Estados Unidos) o Birmingham Conservatoire. Es profesor de espacio sonoro en el Máster de Práctica Escénica Contemporánea y Cultura Visual de la UAH.

DANIEL BISIG
Investigador

Posee un Máster y Doctorado en Ciencias Naturales por el Swiss Federal Institute of Technology. Trabaja como investigador en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Universidad de Zurich y en el Instituto de Música por Computador y Tecnología Sonora de la Universidad de las Artes de Zurich. Daniel Bisig desarrolla una intensa actividad como artista en disciplinas como animación por computador, vídeo experimental y "software art", y ha realizado numerosos trabajos interactivos e instalaciones como entornos visuales interactivos que responden a tiempo real. En este sentido ha colaborado en numerosas ocasiones con coreógrafos como Jiri Kylian o Pablo Ventura.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Concepción e idea Pablo Palacio y Muriel Romero

Coreografía Muriel Romero

Interpretación Ruth Maroto y Muriel Romero

Composición de sonido Pablo Palacio

Simulación visual interactiva Daniel Bisig

Vestuario Vuokko

Producción Muriel Romero y Pablo Palacio

Coproducción Mercat de las Flors

Con el apoyo de

UnterwegsTheater (Heidelberg, Alemania)

Teatros del Canal (Madrid)

El Graner (Barcelona)

Festival V.A.D.

LA CRÍTICA

Diario del Alto Aragón (04/03/2012)

“La danza de los sonidos”

En el marco del ciclo Patio de Butacas, el Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca acogió uno de los espectáculos de danza más fascinantes que han podido ver en la capital oscense en los últimos tiempos. *Stocos* cierra un ciclo que se inició con *Catexis* y continuó con *Acusmatrix*, en lo que constituye una apasionante trilogía en torno a la conexión entre danza contemporánea y tecnologías. La resolución práctica del espectáculo es impecable, y todos los creadores que participan en él realizan una labor extraordinaria. Las bailarinas Muriel Romero (responsable también de la coreografía) y Begoña Quiñones son dúctiles, maleables y aportan una plasticidad y una energía capaces de desarmar a cualquier escéptico. El trabajo visual de Daniel Bisig es, sencillamente, magistral: una auténtica e inapelable obra de arte contemporáneo. Y los sonidos que aporta Pablo Palacio, el otro gran responsable del proyecto, son como guantes perfectos que encajan formando un todo indivisible.

De hecho, en muy pocas ocasiones se ha podido apreciar una simbiosis tan perfecta entre los movimientos del cuerpo de baile, las imágenes que se iban generando en la pantalla y los sonidos que iban surgiendo de la paleta musical. La compenetración y la coordinación fueron absolutas. Era como si los sonidos y las imágenes bailaran acompasadamente con los cuerpos de las bailarinas. Pura magia.

En el espectáculo el blanco impoluto representaba el silencio. Y el negro era el ruido, un zumbido que se iba apoderando del espacio sonoro, dibujando redes, moscas, órbitas y sombras que atrapaban sin remedio a las dos bailarinas, que realizaron un trabajo de interacción absolutamente magnético. Fue una lástima, eso sí, que el espectáculo, que ha sido coproducido por el Mercat de les Flors de Barcelona, uno de los espacios más audaces y avanzados en la búsqueda de nuevos lenguajes para la danza contemporánea, atrajera a un público más bien escaso a pesar de la extremada calidad del mismo. Pero ese es un problema inherente en general a toda la danza contemporánea, que tiene que estar luchando siempre por hacerse un espacio en el mundo de las artes escénicas. Un espacio, por otra parte, sobradamente merecido.

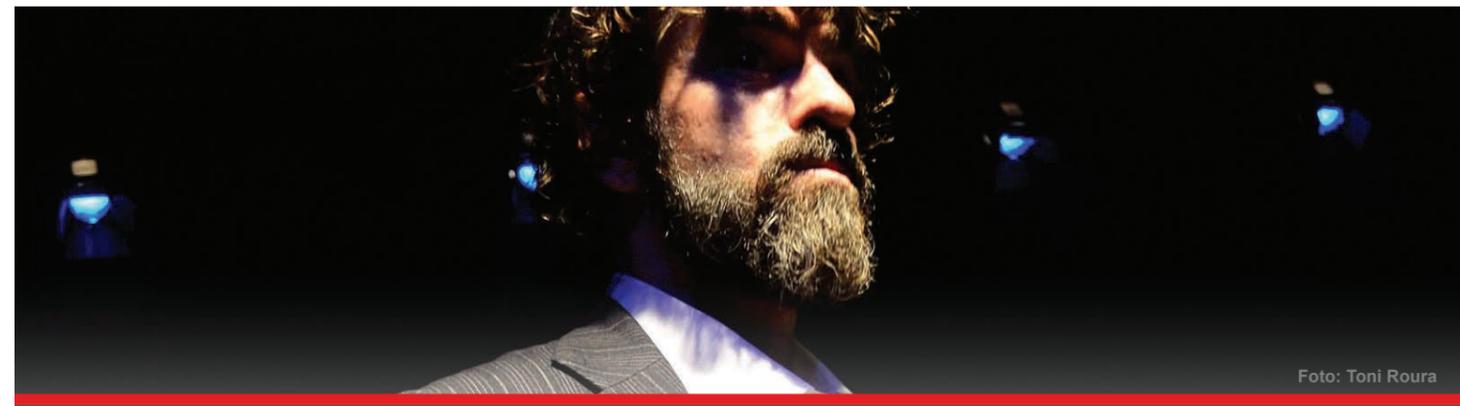

Foto: Toni Roura

TALA, de Thomas Bernhard

Juan Navarro y Gonzalo Cunill

www.juan-navarro.es

TEATRO

País: España (Cataluña) | Idioma: Español | Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2011

Creación y dirección: JUAN NAVARRO Creación e interpretación: GONZALO CUNILL Traducción: MIGUEL SÁENZ Adaptación de la novela: ANTONIO FERNÁNDEZ LERA y GONZALO CUNILL Diseño de iluminación y dirección técnica: FERDY ESPARZA Audiovisuales: TONI ROURA Producción ejecutiva: ETERI PRODUCCIÓ I GESTIÓ Subvencionado por: FESTIVAL TEMPORADA ALTA DE GIRONA 2011 y CONCA Con la colaboración de: ANTIC TEATRE y L'ANIMAL A LA ESQUENA

ESTRENO EN MADRID

"El paso del tiempo no ha disminuido ni un ápice la vigencia de esta *Tala* de Thomas Bernhard devastadora: y es que la reflexión sobre el fracaso, la autocrítica y la incapacidad humana para solucionar sus problemas es, hoy más que nunca, del todo necesaria". MARTA PALLARÉS, DIARI DE GIRONA (19/10/2011).

Juan Navarro es, sin duda, una de las figuras más interesantes de nuestro teatro contemporáneo patrio. Colaborador habitual de Rodrigo García –ha formado parte del elenco de La Carnicería Teatro durante los últimos diez años–, el actor, músico, *performer* y director se atreve ahora con una de las más afamadas novelas de Thomas Bernhard, *Tala*, que él adapta fielmente bajo el prisma de ese lenguaje personal y performativo que hasta la fecha tanto le ha caracterizado y que en todo momento busca conectar con el poder catártico del hecho teatral. Junto a él trabaja el creador e intérprete Gonzalo Cunill, que pone todo su buen hacer en el asador para interpretar un monólogo absolutamente fiel al texto original del autor.

"Te encuentras con el pasado después de veinte años,
y el pasado se convierte en una pesadilla presente,
una trampa mortal
donde el artificio, la mentira, la muerte, la amistad,
se transforman en disfraces de alta cultura.
Cinco horas de banquete fúnebre.
En la tumba del arte y de la vida,
Bernhard echa paladas de tierra hasta enterrarse a él mismo más que a nadie.

Las palabras le salvan,
siempre le han salvado.
Y aunque a veces da la impresión al escucharlo
de que a la raza humana no la salva nadie,
en la aceptación de lo inevitable,
Bernhard nos invita a vislumbrar una posible redención.
Quizás por no haber nacido en la Estiria,
donde son especialmente aficionados al suicidio". JUAN NAVARRO

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Juan Navarro y Gonzalo Cunill comparten una mirada común sobre el modo de entender la escena. Ambos se han forjado un nombre propio y singular dentro del panorama del teatro europeo contemporáneo desde sus primeras andanzas en la década de 1990. Los artistas se encuentran por primera vez en Madrid en el año 2001, tras una representación de *La historia de Ronald, el payaso de McDonald's*, obra firmada por La Carnicería Teatro, en la que Navarro participaba. Este primer acercamiento entre ambos desemboca en una larga relación de amistad y colaboración constante sobre las tablas. Su primer trabajo de creación colectiva, titulado *Fiestas populares*, vio la luz en 2005 en el Mercat de les Flors de Barcelona. Paralelamente, Navarro y Cunill continúan coincidiendo en proyectos con directores como Rodrigo García, el último de todos ellos, *Gòlgota Picnic*, estrenado en el Centro Dramático Nacional en enero de 2011. Juan Navarro ha trabajado con grandes nombres de la escena como Roger Bernat y General Eléctrica, Sara Molina, Anita Saij y Dance lab de Copenhague o La Fura dels Baus. Paralelamente, colabora con la Carnicería Teatro entre 2001 y 2011, en espectáculos como *Muerte y reencarnación en un cowboy* (2009) –presentado en el Festival de Otoño en primavera en 2010–, entre otros. Como director escénico, ha sido responsable de piezas como *Agrio Beso*, *Nancy Spungen*, *Dark Figurantes*, *Baby* o *Miedo al silencio*. Por su parte, el argentino Gonzalo Cunill ha participado en decenas de producciones teatrales, entre ellas, *Madre Coraje y sus hijos*, de Bertolt Brecht y *Cruel y tierno*, dirigida por Javier Yagüe. Sobre las tablas, ha trabajado con directores de la talla de Jan Lauwers, Rodrigo García, Joan Ollé, Carlota Subirós, Carlos Marquerie, Antonio Fernández Lera o Gerardo Vera.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared
Del 23 al 27 de mayo a las 21 horas

TALA, de Thomas Bernhard

Foto: Toni Roura

Con nombre propio

Curioso título el de *Tala*, que hace referencia a la tala de artistas. Y esto no solo en sentido metafórico sino también en el literal. Artistas comprados-talados por el Estado-sociedad. Una cena “artística” después de un entierro. Una cena “artística” en honor de un actor “vivo y reconocido”, como continuación de un entierro de una actriz muerta y fracasada. Joana.

En *Tala*, aunque toda la acción se localiza desde y alrededor de un sillón de orejas donde hay un hombre sentado que recuerda y piensa en voz alta, se convocan otros espacios: calles, “La mano de hierro”, antiguos pisos de los Auersberger, la actual casa de los Auersberger. Ese sillón de orejas es un punto de observación presente e histórico desde el que se desmiembra, se radiografía, se padece la sociedad vienesa, la sociedad en general, las apariencias que esas sociedades imponen hasta el punto de transformar lo humano en mera máscara, carne muerta como esa lucioperca servida en la madrugada, que inevitablemente ya estará echada a perder.

La suicida Joana. El entierro. La espera. Las alusiones a *El pato salvaje* como paradigma del “gran teatro”. La cena. La huida. Para escribir “enseguida e inmediatamente sobre esa cena artística de la Gentsgasse, inmediatamente, pensaba, enseguida una y otra vez, corriendo por el centro de la ciudad, enseguida e inmediatamente y enseguida y enseguida, antes de que sea demasiado tarde”.

JUAN NAVARRO
Director

Sobre el escenario

JUAN NAVARRO
Creación y dirección

Actor

Entre 2001 y 2011 trabaja con La Carnicería Teatro, con dirección de Rodrigo García, en los siguientes espectáculos teatrales: *A veces me siento tan cansado que hago estas cosas* (Festival de Sitges, 2000); *La historia de Ronald, el payaso de McDonald's* (Citemor, Portugal 2002); *Agamenon* (Gibelina, Sicilia 2003); 2186 (Festival Drodessera, Italia 2007); *Muerte y reencarnación en un cowboy* (TNB, Teatro Nacional de Bretaña, Francia, 2009) y *Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz* (Centro Dramático Nacional, Madrid, 2011).

Con Marta Galán interpreta: *Protégeme, Instrúyeme* (Teatre Lliure, 2008). Con General Electrica (bajo la dirección Roger Bernat) actúa en: *Flors* (Festival Grec 2000); *Que algú em tapi la boca* (Teatre Nacional de Catalunya 2001); *Trilogia 70* (Festival Grec 2001); *Bona gent* (Mercat de les Flors 2003); *Bones intencions* (Teatre Lliure 2003); *La La La La La* (Teatre Lliure y Mercat de les Flors 2004). En el Teatro Romea estrena: *Bodas de sangre* (del director Ferrán Madico 2001). Con La Fura dels Baus ha trabajado en los espectáculos: *Suz o Suz* (1990); *Tier Mon* (1990); *Noun* (1991); *Manes* (1996, dirección de actores) y *Ombra* (1998). En el Centro Andaluz de Teatro ha participado en: *Fausto*, con dirección de Sara Molina. Ha trabajado también con el Dance Lab de Copenhague, con la directora Anita Saij,

en los espectáculos *Edipo Rey* (1995) e *Inferno* (1996).

Dirección escénica

Navarro es responsable de: *Radio Carburante* (Producción Teatro para un Instante 1994); *Miedo al silencio* (Strassenbahndepot de Berlín, 1996); *Fiestas populares* (Mercat de les Flors 2005); *Agrio beso* (Sala Apolo, Barcelona 2007); *Hobby* (Festival Mapa, Gerona 2007); *El impossible* (Fanc Festival, Gerona 2008); *Dark figurantes* (proyecto, La Corporació, Nau Ivanov, Barcelona 2009); *Baby* (Teatro Luis Peraza, Caracas, Venezuela 2010). *Nancy Spungen, no solo quiero que me odien* (Teatre Antic, Barcelona 2011).

Cine y televisión

Ha participado en los largometrajes: *Go for Gold* (dir. Lucian Segura, prod. Wim Wenders, 1996); *Remake* (dir. Roger Gual, 2006); *Pretextos* (dir. Silvia Munt, 2007); *Rivales* (dir. Fernando Colomo, 2007); *El truco del manco* (dir. Santiago Zannou, 2008). Cortometrajes: *180º* (dir. Alfonso Gil); *Sueño líquido* (dir. Rafael Navarro); *Jan und Mark* (dir. Reinhard Günzler); *Por estar contigo* (dir. Teresa Marcos); *Hay motivo* (dir. Isabel Coixet). Ha trabajado además en las series de televisión *El cor de la ciutat* (TV3) y *Pagats per riure* (TV3) y en *spots* de publicidad realizados por Isabel Coixet.

GONZALO CUNILL
Creación e interpretación

Entre 1992 y 1997 participó, entre otros, en los siguientes espectáculos: *El hundimiento del Titanic*, de H. Magnus Shenzensberger (dirigido por Carlos Marquerie); *La tempestad* (textos de Shakespeare y Auden, bajo la dirección de Rodrigo García); *Casa sola* (texto y dirección de Antonio Fernández Lera); *Paisajes de un paseante*, de Juan Goytisolo (dirigida por Juan Muñoz); *La habitación doble*, de Charles Baudelaire, y *Los tres cerditos* (ambas bajo la batuta de Rodrigo García); *Performance slightly crouched*, de Bruce Nauman; *Dónde está la noche* (textos de Antonio Fernández Lera y dirección de Esteve Graset); *Notas de cocina* (dirigida por Rodrigo García); *Poemas de Georges Bataille* (dirigida por Elena Córdoba); *Fragments*; *El rey de los animales es idiota* (texto y dirección de Carlos Marquerie) y *120 pensamientos por minuto* (texto y dirección de Carlos Marquerie).

Desde 1997 participó durante varios años en diversas producciones de la Needcompany (Bruselas), bajo la dirección de Jan Lauwers: *The Snake Song Trilogy*, *Morning Song* y *Calígula*, de Albert Camus; y *Ein Sturm*, adaptación de *La tempestad* de Shakespeare realizada por Jan Lauwers para la Schauspielhaus de Hamburgo. Por sus trabajos actorales en *Morning Song* y *Calígula*, recibió en 1999 el galardón especial de la crítica teatral de Barcelona.

En los últimos años ha intervenido en los siguientes espectáculos teatrales: *Fräulein Julie*, proyecto de Charlotte Engelkes basado en *La señorita Julia* de August Strindberg (Schauspielhaus de Hamburgo); *El oficiante del duelo*, de Wallace Shawn (dirigido por Carlota Subirós); *Agamenón* (dirigido por Rodrigo García); *Greus questions*, de Eduardo Mendoza (dirigido por Rosa Novell); *Fedra*, de Racine (dirigido por Joan Ollé); *Noches blancas* (dirigido por Carlota Subirós); *Seis personajes en busca de autor*, de Pirandello (dirigido por Joan Ollé); *Fiestas populares*, una creación de Navarro, Cunill, Duarte y Aboal; *Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de puta*

(dirigido por Rodrigo García); *Cruel y tierno*, de Martin Crimp (dirigido por Javier Yagüe); *Soldados de Salamina*, de Javier Cercas (dirigido por Joan Ollé); *King*, de John Berger (dirigido por Carlota Subirós); *El perseguidor*, de Julio Cortázar (dirigido por Lurdes Barba); *Memoria del jardín*, de Antonio Fernández Lera; *Platonov*, de Anton Chéjov (dirigido por Gerardo Vera); *Madre Coraje y sus hijos*, de Bertolt Brecht (dirigido Gerardo Vera) y *Las listas*, de Julio Wallovits.

En 1995 obtuvo el Primer Premio de Teatro Breve Caja España de Valladolid como autor por su obra *Tienes derecho a permanecer en silencio*. En cine ha participado, entre otras, en las películas *La pistola de mi hermano*, de Ray Loriga; *Airbag* de Juanma Bajo Ulloa; *The Goldfish Game*, de Jan Lauwers; *Amor idiota*, de Ventura Pons; *Cargo*, de Clive Gordon; *El perfume: Story of a Murdered*, de Tom Tykwer; *La silla*, de Julio Wallovits; *The Deal*, de Bryan Goeres; *La carta esférica*, de Imanol Uribe y *La sombra del sol*, de David Blanco. En televisión ha trabajado en las series *Diario de una abuela de verano*; *Àngels i sants*; *Cuenta atrás*; *Mà morta*; *Truca a la porta*; *El cor de la ciutat*; *El comisario*, *La señora*, *Aguila Roja* e *Hispania* (en rodaje).

MIGUEL SÁENZ
Traducción

Miguel Sáenz (Larache, 1932) es traductor. Son especialmente conocidas sus traducciones al español de Bertolt Brecht, Günter Grass y Thomas Bernhard, de quien también ha escrito una biografía. En 1981 recibió el premio Fray Luis de León por su traducción de *El rodaballo*, de Günter Grass; y en 1991, el Premio Nacional a la obra de un traductor. Es doctor en Derecho y Licenciado en Filología Alemana por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1965 y 1970 fue traductor de las Naciones Unidas en Nueva York y Viena. Después, profesor de Teoría de la Traducción en el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de Madrid. Ejerció la abogacía durante varios años. Hacia 1992 abandonó dicha profesión para dedicarse enteramente a la literatura y a la traducción. Como traductor literario se inició con la obra de Peter Handke *Carta breve para un largo adiós*. Ha traducido al español la casi totalidad de la obra de Thomas Bernhard, así como a otros autores de lengua alemana o inglesa, como Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Goethe, Franz Kafka, Henry Roth, Joseph Roth, Salman Rushdie y Arthur Schnitzler.

ANTONIO FERNÁNDEZ LERA
Adaptación de la novela

Es escritor, traductor, periodista y director de escena. Dirige la compañía Magrinyana desde 1998. Ha escrito y dirigido sus propias obras: *Plomo caliente* (1998); *Monos locos y otras crónicas* (2000); *Mátame, abrázame* (2002); *Las islas del tiempo* (2003-2004); *Memoria del jardín* (2009) y *Desde la sombra / Bufones y payasos* (2010). En 2007 dirigió, junto al actor Pepo Oliva, la obra de Rodrigo García titulada *Agamenón (Volví del supermercado y le di una paliza a mi hijo)*.

Ha estrenado además: *Delante del muro* (Espacio Cero, 1985); *Carambola* (Espacio Cero, Mike Figgis, 1987); *Proyecto Van Gogh: Entre los paisajes* (Cambaleo, 1989); *Los hombres de piedra* (dirección de Carlos Marquerie, 1990); *Paisajes y voz* (dirección de

Carlos Marquerie, 1991); *Casa sola* (poemas, con el actor Gonzalo Cunill, 1992); *Dónde está la noche* (con fragmentos de *Memoria del jardín*, *Plomo caliente* y *Libro de Macbeth*, dirección de Esteve Graset, 1994); *Escena para cien pies de fotos/Muerte de Ajax/No somos el viento* (codirigido con Elena Córdoba, 1994); *Libro de alegrías y Teorías de animales* (en el espectáculo de danza *Silencio*, de Elena Córdoba, 2005).

Ha escrito y publicado: *Cuadros escritos* (Cuadernos de Cántiga, 1983); *Cuentos melancólicos* (Cuadernos de Cántiga, 1990); *Los ojos paralelos* (Cuadernos de Cántiga, 1992) y *Las huellas del agua* (Trea, 2007). Es editor de *Pliegos de Teatro y Danza*. Fue redactor de la revista teatral *El Público* entre 1984 y 1990, editor de *Fases y Contextos*, coeditor (junto con Alfredo Buxán) de *Cuadernos de Cántiga*, traductor de la revista *Puck* (Instituto Internacional de Títeres) y director del diario *Odiel* (1983-84).

Ha traducido a autores como W. H. Auden, *El mar y el espejo* (Bartleby 2001); Stephen Berkoff (*Mesías*, Teatro de la Abadía 2000); Ken Bruen (*Maderos*, Tropismos 2005, Premios Brigada 21 y Novelpol 2005 de novela negra; *La matanza de los gitanos* (Tropismos 2006); J. M Coetzee, *La novela en África* (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, 2003; Martin Crimp, *El campo* (encargo del Centro de Artes Escénicas de Salamanca, inédita); Edward P. Jones, *El mundo conocido* (Tropismos 2004, Premio Pulitzer de Narrativa 2004); Sarah Kane, *El amor de Fedra* (Teatro Pradillo, revista «Primer Acto», 2002); Heiner Müller, *La maquinahamlet* (en colaboración con Sefa Bernet y Max Egolf, Espacio Cero, 1986); William Shakespeare, *El rey Lear* (Ediciones Trea 2003); Jim Shepard, *Proyecto X* (Tropismos 2005); Ritsaert Ten Cate (*Bailando sobre el volcán*, Encuentros de Tedatro Contemporáneo de Murcia), así como libros de ensayos de autores y artistas como Per Barclay, Geoffrey Batchen, Victor Burgin, Michael Chejov, Gregory Crewdson, Sarah Dobai, Mona Hatoum, André Lepecki, Helen Levitt, Gordon Matta-Clark, Deborah Mesa-Pelly, Jacques Rancière, James Rielly, Paul Seawright, Christopher Stewart, John Tagg, Djamel Tatah, Serge Tisseron, Guy van Bossche o Jeff Wall.

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Creación y dirección **Juan Navarro**
 Creación e interpretación **Gonzalo Cunill**
 Traducción **Miguel Sáenz**
 Adaptación de la novela **Antonio Fernández Lera y Gonzalo Cunill**

Diseño de iluminación y dirección técnica **Ferdy Esparza**
 Audiovisuales **Toni Roura**
 Producción ejecutiva **Eteri Producció i Gestió**

Tala, de **Thomas Bernhard**
 Un proyecto de **Juan Navarro y Gonzalo Cunill**
 Subvencionado por el **Festival Temporada Alta de Girona 2011 y Conca**
 Con la colaboración de **Antic Teatre y L'Animal a la Esquena**

LA CRÍTICA

DIARI DE GIRONA. Marta Pallarès. 22/10/2011

“Cortando con bisturí la propia existencia”

Omitido hay un dolor más grande que ver como alguien es destrozado en público por aquellos que le rodean: que el objeto de la crítica sea el mismo sujeto que la emite. Y Thomas Bernhard, además de ser un maestro de la literatura, también lo era en el arte -o la tortura- de la exposición y el autodesmembramiento; y es que, como recitó magistralmente Gonzalo Cunill el pasado jueves en La Planeta, el austriaco no hace pedazos tan pequeños de nadie como los hace de sí mismo.

La dramatización de la novela *Tala* se defiende con los mismos argumentos con los que se puede atacar: y es que si bien la adaptación es excepcional, y funciona perfectamente en formato de monólogo, puede hacerse excesivamente larga para los que no sean grandes amantes de la letra bernhardiana: retorcida, reiterativa, de densa forma. Pero a medida que avanza este espectáculo desnudo y descarnado (en todos los sentidos de la palabra), se hace cada vez más fácil entrar en su peculiar cadencia, acentuada (nunca mejor dicho) por el habla de Cunill: las espirales de la palabra, en boca del argentino, se convierten casi en melodía. Hipnotizan. Y como bien saben los que pudieron verlo en el Temporada Alta de 2006 con *King*, o en la gran pantalla en proyectos como *El perfume* o la reciente *Cataluña über alles*, también atrapa con su particular físico.

Enjaulado en un escenario completamente abierto, dando vueltas como un león vencido, no cuesta imaginárselo poseído por el espíritu de Bernhard, derrotado tanto por sí mismo como por un entorno que, como acaba aceptando, odia tanto como ama. Un entorno burgués y aburguesado, que confunde arte con subvención y que aspira a crear sólo como herramienta para taladrar en la pirámide alimentaria social. Interesante texto, cabe decirlo, viendo la actual política cultural de nuestro país.

Los soliloquios del protagonista, que desgrana durante una cena pretendidamente artística y donde (también pretendidamente) se recuerda la memoria de una querida amiga que acaba de suicidarse, sólo son interrumpidos por interludios de marcado carácter simbólico. Luces, sombras y sonidos recrean el ruido silencioso que sólo puede existir en la mente de un gran creador torturado por la incapacidad de escapar de lo que más le duele. Y que a la postre, no es ni su ciudad, ni sus congéneres: es él mismo. Una obra incómoda, sin duda, pero no por ello menos necesaria. Al contrario.

DIARI DE GIRONA. Marta Pallarès. 19/10/2011

“El desencanto de Bernhard vuelve a Girona con *Tala*”

“El sarcasmo incómodo, la crítica social al *stablishment* artístico de la época, la apología del suicidio y la escritura alambicada son algunos de los rasgos de la literatura de Thomas Bernhard,

y que no lo hacen apto para todos los públicos. Menos para el de Temporada Alta.

Y es que según Salvador Sunyer, director del festival y fanático confeso del austriaco, este es un autor que “siempre ha dado suerte” en el certamen. Y se espera que lo vuelva a hacer con *Tala*, que se representa mañana en La Planeta y que supone el regreso de un texto del ácido Bernhard al festival, tras la exitosa *Ritter, Dene, Voss* del año pasado.

Como explicó en rueda de prensa Gonzalo Cunill, protagonista (y único intérprete) de la obra, este es “un proyecto personal, una gran apuesta por algo que vale la pena”, que pasa por el filtro dramaturgíco la novela homónima de Bernhard. El texto se ha acortado pero “no se ha tocado ni una coma”: el resultado son cerca de dos horas dirigidas por Juan Navarro, donde Cunill se pone en la piel del narrador de *Tala*, a su vez alter ego del mismo Bernhard.

Una obra de máxima vigencia

La obra arranca a partir del suicidio de una bailarina fracasada, Joana; la burguesía vienesa se reúne en una “cena artística” que pretende recordarla, pero el protagonista de la obra queda voluntariamente al margen de las conversaciones de los invitados, empapado “por el ruido de su pensamiento en medio de la fiesta”, según Navarro. Sentado en un sillón de orejas, el hombre desgrana sus propias memorias y miserias, “empapadas de lucidez hiriente y profunda sensibilidad”.

Y es que a pesar de la ironía característica de este azote de la oficialidad vienesa simbolizada por Burgtheater, *Tala* supone “una obra atípica en el corpus literario de Bernhard”, en tanto que es la única donde “apela al sentimentalismo”, según explicó Cunill. No en vano, Joana, esta figura ausente y recordada, fue una mujer esencial en la trayectoria vital del autor.

El paso del tiempo no ha disminuido ni un ápice la vigencia de esta *Tala* devastadora: y es que la reflexión sobre el fracaso, la autocrítica y la incapacidad humana para solucionar sus problemas es, hoy más que nunca, del todo necesaria”.

Foto: Bohumil Kostohryz

THE MASTER AND MARGARITA EL MAESTRO Y MARGARITA, de Mijaíl Bulgákov

Complicite
http://www.complicite.org

TEATRO

País: Reino Unido | idioma: Inglés (con sobretítulos en español) | Duración: 3 horas y 20 minutos (con intermedio) | Año de producción: 2011

Texto: MIJAÍL BULGÁKOV Dirección: SIMON MCBURNEY Escenografía: ES DEVLIN Iluminación: PAUL ANDERSON Vestuario: CHRISTINA CUNNINGHAM Sonido: GARETH FRY Animación 3D: LUKE HALLS Vídeo: FINN ROSS Marionetas: BLIND SUMMIT THEATRE Intérpretes: DAVID ANNEN, THOMAS ARNOLD, JOSIE DAXTER, JOHANNES FLASCHBERGER, TAMZIN GRIFFIN, AMANDA HADINGUE, RICHARD KATZ, SINÉAD MATTHEWS, TIM MCMULLAN, CLIVE MENDUS, YASUYO MOCHIZUKI, AJAY NAIDU, HENRY PETTIGREW, PAUL RHYS, CESAR SARACHU y ANGUS WRIGHT Producción: COMPLICITE Coproducción: BARBICAN DE LONDRES, LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBURGO, FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA DE MADRID, WIENER FESTWOCHE, RUHRFESTSPIELE RECKLINGHAUSEN y FESTIVAL D'AVIGNON En asociación con: THEATRE ROYAL PLYMOUTH

ESTRENO EN ESPAÑA

“Simon McBurney produce, junto a su compañía Complicite, el teatro más imaginativo que nadie haya encontrado jamás”. THE INDEPENDENT

Paradigma del teatro multidisciplinar de vanguardia, el director Simon McBurney ha reunido a algunos de los mejores actores de su renombrada compañía británica para adaptar una obra maestra de la literatura rusa bajo su peculiar idiosincrasia y ofrecer una nueva y épica puesta en escena de *The Master and Margarita (El maestro y Margarita)*. La legendaria novela de Mijaíl Bulgákov es una sátira fantástica escrita en 1928 en la Rusia de los soviets gobernada bajo el férreo control estalinista. El texto, una crítica feroz plagada de metáforas contra el estado burócrata, no pudo ser publicado íntegramente en su país hasta 1973. El argumento narra, en paralelo, el transcurso de tres historias, dos ambientadas en el ateísmo de la Unión Soviética, y una tercera, en la Jerusalén romana de Poncio Pilato. El Evening Standard elogiaba así esta última creación de la formación: “Complicite interpreta su obra más alucinante hasta la fecha. Combina la grandeza operística con momentos de dolorosa intensidad. La producción es visualmente deslumbrante. Es a la vez maravillosamente loca y absorbente”.

Más allá de su inquietante trama, *The Master and Margarita* es una extraordinaria oportunidad para disfrutar del trabajo de la genial formación. Todas sus producciones se apoyan en sugerentes escenografías y fulgurantes efectos visuales que, también en esta novela de Bulgákov, consiguen acentuar el surrealismo de la historia hasta lograr en el espectador un perturbador estado de desconcierto. *The Master and Margarita* se estrenó en noviembre de 2011 en el Theatre Royal de Plymouth y se verá ahora por primera vez en España de la mano del XXIX Festival de Otoño en primavera.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Conocida como Théâtre de la Complicité en sus orígenes, la compañía británica Complicite, fundada hace ya casi treinta años por Simon McBurney, Annabel Arden y Marcello Magni, produjo su primer montaje en 1983 y ganó el premio Perrier Comedy en el Festival de Edimburgo dos años más tarde. Ubicada en Londres bajo la influencia del maestro de la pantomima Jacques Lecoq, Complicite se caracteriza por el uso de cámaras y proyecciones para llevar a escena sus montajes, a menudo reflexiones filosóficas en contextos extremos. “El estilo inimitable del teatro visual de Complicite crea una atmósfera poderosa, surrealista y poética donde la imagen hace reflotar el texto”, ha llegado a decir el reconocido catedrático Stephen Knapper. El equipo de integrantes de la compañía está en constante movimiento, a pesar de que McBurney sigue siendo el director artístico. Entre sus proyectos más recientes se encuentran *A Dog's Heart* (2010), *Endgame* (2009) y *A Disappearing Number* (2007), galardonada con el premio Laurence Olivier. Su amplitud de miras también le ha tentado a adaptar la novela del escritor japonés Haruki Murakami *The Noise of Time* (2000) a través del montaje *Shun-kin*, estrenándose en Tokio en 2008 en idioma japonés y girando más tarde por Londres, París y Taipei. Siempre pensando en nuevos retos, Complicite es el mejor paradigma del teatro multidisciplinar de vanguardia: “Nuestro objetivo es integrar texto, música, imagen y acción para crear un teatro incómodo y que sorprenda”. Su última visita a España, también de la mano del Festival de Otoño de Madrid, tuvo lugar en 2005, cuando representaron la pieza magistral *Measure for Measure*.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

13 de mayo a las 18 horas
14 de mayo a las 18 horas
15 de mayo a las 12.30 y 18.30 horas

Foto: Bohumil Kostohryz

Con nombre propio

Un hombre que viaja a Yalta desde Moscú a la velocidad de la luz. Un escritor que quema su novela. Una mujer que desciende a los infiernos y después regresa para salvar a su amor. Y todo esto sucede mientras Poncio Pilato discute con Jesucristo sobre el valor de la naturaleza humana... Los enigmas de la vorágine violenta y poética de Bulgákov en su novela son la razón para considerarla una obra maestra de la literatura rusa, manteniendo su atemporalidad hasta nuestros días. Vivimos en un mundo que es una elaborada ficción. La imaginativa construcción que creemos que es la realidad. Y la función del arte es agujerearla... En ningún lugar fue este supuesto más verdadero que en la antigua Unión Soviética.

SIMON MCBURNEY
Director

Sobre el escenario

SIMON MCBURNEY
Director

Actor, escritor, director y cofundador de Complicite, Simon McBurney ha escrito, dirigido y actuado en más de treinta montajes de la compañía. *Shun-kin*, el más reciente, obtuvo el premio de la crítica francesa a Mejor Obra Extranjera en 2010 y ganó el premio a Mejor Director en los galardones Yomiuri Theatre, en Japón. *All My Sons* (con Patrick Wilson y Katie Holmes en Broadway) y *The Resistible Rise of Arturo Ui* (con Al Pacino en New York) son otras de sus producciones más destacadas. Como actor también posee una dilatada carrera, incluyendo apariciones en películas como *Jane Eyre*, *The Duchess* y *The Last King of Scotland*. Entre sus próximos proyectos se encuentra *La Flauta Mágica*, que dirigirá este año en la Nederlandse Opera, en Amsterdam, en asociación con el Festival d'Avignon.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

The Master and Margarita, de Mijaíl Bulgákov

Dirección Simon McBurney
Escenografía Es Devlin
Vestuario Christina Cunningham
Iluminación Paul Anderson
Sonido Gareth Fry
Vídeo Finn Ross
Animación 3D Luke Halls
Marionetas Blind Summit Theatre

Asistentes de dirección Sasha Milavic Davies y James Yeatman

Intérpretes
 David Annen
 Thomas Arnold
 Josie Daxter
 Johannes Flaschberger
 Tamzin Griffin
 Amanda Hadingue
 Richard Katz
 Sinéad Matthews
 Tim McMullan
 Clive Mendus
 Yasuyo Mochizuki
 Ajay Naidu
 Henry Pettigrew
 Paul Rhys
 Cesar Sarachu
 Angus Wright

Producción Complicite

Coproducción
 Barbican de Londres
 Les Théâtres de la Ville de Luxemburgo
 Festival de Otoño en primavera de Madrid
 Wiener Festwochen
 Ruhrfestspiele Recklinghausen
 Festival D'Avignon

En asociación con Theatre Royal Plymouth

LA CRÍTICA

THE TELEGRAPH. Charles Spencer.

“Siniestras, satánicas emociones desde Rusia.”

Qué extraordinaria y emocionante es esta producción. *El maestro y Margarita*, de Mijaíl Bulgákov, es una de las grandes novelas del siglo XX; una espeluznante alegoría sobre el estalinismo cargada de humor negro, y una obra de fantástica imaginación, ya que describe al diablo y a su comitiva, incluido un gato negro parlante, de visita en el Moscú de los años 30.

Pero además de su exuberancia técnica, esta producción también capta la gran alma de la obra. Sinead Mathews, una actriz que mejora con cada función, logra ser profundamente estremecedora en su amor por el personaje del escritor, que recuerda a Bulgákov, a quien llama “Maestro” por lo mucho que admira su obra. La escena en la que vende su alma al diablo para poder reunirse con el escritor, en la que se convierte en rehén desnuda en una fiesta diabólica antes de salir volando al encuentro de su amante, es de lo más erótico e impactante de la escena londinense actual.

Paul Rhys está igualmente brillante en su papel de amado “maestro”, consiguiendo transmitir poderosamente los sentimientos de miedo e inseguridad terribles de un escritor espiado y denunciado públicamente antes incluso de que su libro sea publicado, y que acaba sus días en un sanatorio mental del Estado. El actor también produce una de las sorpresas teatrales más impactantes que haya presenciado.

TIME OUT. Caroline McGinn. 22/03/2012

Un nuevo montaje de Complicite no es sólo un nuevo espectáculo creado, es un acontecimiento teatral. Con el inimitable máximo nivel de la compañía, supone un billete a otro mundo. Y vaya con el mundo que ha elegido esta vez el director artístico Simon McBurney: el Moscú de los años 30 visto a través de la lente surrealista de Mijaíl Bulgákov, en su sátira de realismo mágico “El maestro y Margarita”.

La adaptación de Complicite es un collage de horror y deleite, desplegado desde ángulos extraños y sobre múltiples planos centelleantes. Capta el ingenio absurdo, la filosofía y la absoluta y espectacular emoción de la novela de Bulgákov, carente, sin embargo, de ternura.

THE OBSERVER. Kate Kellaway. 25/03/2012

“El mejor de dos males en Moscú y Londres”

El magistral diablo de Complicite posee las mejores melodías, mientras Michael Ball e Imelda Staunton componen un deliciosamente inquietante menú a partir de Sweeney Todd.

Atreverse con la extraordinaria novela de Mijaíl Bulgákov “El maestro y Margarita” no es tarea apta para medrosos. Pero Simon McBurney, que en 2010 ya dirigió un montaje de “Corazón de perro” para la Ópera, es un entusiasta de Bulgákov, y ha asumido el reto con su compañía Complicite, su co-adaptador del texto Edward Kemp, y un entusiasmo visionario. Su versión de “El maestro y Margarita” es magistral.

La puesta en escena es vertiginosa a cada instante. Y aún si hay momentos en los que la narrativa parece devorada por los efectos visuales, es difícil imaginar una alternativa que pudiera funcionar. McBurney posee una visión general magnífica, y un enfoque del teatro en el que no le importa exhibir su funcionamiento. Reconoce en *El maestro y Margarita* el libro del Apocalipsis, y un recordatorio de lo que puede pasar cuando se pierde la privacidad en la autoría de la palabra escrita. Mantenemos en todo momento conciencia del paralelismo entre la historia del maestro y la de Bulgákov.

Para terminar, Sinead Mathews merece un ramo de flores por su heroica Margarita. Se embadurna con la crema antienviejecimiento del diablo, y recibe su fiesta infernal en una noble desnudez. “La cobardía es el único pecado” propone Bulgákov, en cuyo caso, todos los implicados en esta fenomenal producción merecerían el libre acceso al cielo.

CITY A.M. Steve Dinneen. 23/03/2012

“Surreal, *pesadillesco* y brillante”

La frase “la cobardía es el peor pecado” aparece repetidamente en la alucinante sátira de Mijaíl Bulgákov, *El maestro y Margarita*. Y, desde luego, no se puede acusar de cobardía a esta producción de la compañía Complicite. Se trata de una obra osada, cacofónica, y en ocasiones desconcertante, que no se acobarda ante el reto de adaptar al teatro lo que parece inadaptable.

El maestro y Margarita requiere un grado de esfuerzo de su público, si usted no ha empezado a sudar hacia la mitad de la representación es que estará haciendo algo mal, pero si está dispuesto a zambullirse de cabeza, puede que no vea espectáculo mejor este año.

Foto: Ernesto Rodríguez

THE SUIT EL TRAJE

de Can Themba, Mthobisi Mutloatse
y Barney Simon

Théâtre des Bouffes du Nord
www.bouffesdunord.com

TEATRO MUSICAL

País: Francia | **Idioma:** Inglés (con subtítulos en español) | **Duración aproximada:** 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)
Año de producción: 2012

Adaptación libre, dirección y música: PETER BROOK, MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE y FRANCK KRAWCZYK Iluminación: PHILIPPE VIALATTE Escenografía y vestuario: ORIA PUPPO Asistente de dirección: RIKKI HENRY Intérpretes: NONHLANHLA KHESWA, JARED MCNEILL y WILLIAM NADYLAM. Músicos: ARTHUR ASTIER, guitarra RAPHAËL CHAMBOUVET, piano DAVID DUPUIS, trompeta Producción: C.I.C.T. / THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD Coproducción: FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL / NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, LES THEÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, YOUNG VIC THEATRE y THÉÂTRE DE LA PLACE- LIÈGE

ESTRENO EN ESPAÑA

“A sus 86 años, Peter Brook continúa todavía su misión de reinventar el teatro”. LAVANYA RAMANATHAN, THE WASHINGTON POST (07/04/2011).

El aclamado director de ópera y teatro Peter Brook estrena, junto a sus colaboradores habituales Marie-Hélène Estienne y Franck Krawczyk, una nueva adaptación de la novela del escritor sudafricano Can Themba sobre un triángulo amoroso en un gueto del *apartheid*. Un joven trabajador regresa a su hogar y sorprende a su esposa en la cama con un desconocido. El amante logra escabullirse en paños menores dejando atrás su vestimenta: un traje. En represalia, el marido toma una drástica decisión: de ahora en adelante, el matrimonio convivirá con aquel traje y le rendirán pleitesía como si fuese un invitado agasajado. ¿Cuánto tiempo podrá la mujer soportar tan cruel imposición? La historia, un sugerente cóctel de ironía, humor y crueldad, brilla sobre las tablas como una producción de teatro musical en la que el magnífico texto se ve acompañado en directo por los melódicos acordes de una guitarra, un piano y una trompeta.

Con *The Suit*, Peter Brook desnuda una vez más la escena y deja volar la imaginación de la audiencia, recreando la esencia última de su teatro, que fuera recientemente definida por The Guardian como “libre, engañosamente simple, profunda y mágica, como una trampilla abierta hacia un mundo en el que su público, de otra manera, nunca se hubiera caído”. Y el tabloide inglés concluye: “Los resultados de sus experimentos han cambiado el teatro para siempre y han convertido a Brook —el director más influyente de los últimos 60 años— en el padre de la escena experimental”. No es la primera vez que Brook aborda este libreto, que ya pusiera en pie junto a su Théâtre des Bouffes du Nord en francés bajo el título *Le Costume*, pieza con la que ha recorrido el mundo durante años recibiendo calurosos aplausos y ovaciones. Con esta nueva producción, el genial creador respeta el idioma original de la pieza, el inglés, para visitar con una renovada frescura el texto original. El esperado estreno mundial de *The Suit* tuvo lugar el pasado 3 de abril en el Théâtre des Bouffes du Nord de París y, tras su paso por el Festival de Otoño en primavera, continuará su gira europea en el Young Vic Theatre de Londres, el Teatro Mercadante de Nápoles y el Théâtre Studio de Luxemburgo.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Peter Brook es una de las figuras más influyentes del teatro europeo contemporáneo. Tal y como afirmara El Cultural, “su propósito ha sido horadar el arte teatral, descubriendo nuevos lenguajes, abriendo el espacio escénico y apostando por el mestizaje cultural sobre el escenario”. 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 se tradujo en piezas como *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*, *Love is my Sin* y *11 and 12*. También ha dirigido óperas para el Covent Garden de Londres y la 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

Teatros del Canal
Sala Verde

9, 10, 11, 12 y 14 de mayo, a las 20.30 horas
13 de mayo a las 13 y 18.30 horas
15 de mayo a las 18 horas

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

The Suit

a partir de la obra de Can Themba

Libre adaptación de Peter Brook, Franck Krawczyk y Marie-Hélène Estienne

Intérpretes

Nonhlanhla Kheswa, Jared McNeill, William Nadylam

Equipo de producción

Adaptación libre, dirección y música Peter Brook, Franck Krawczyk y Marie-Hélène Estienne

Iluminación Philippe Vialatte

Escenografía y vestuario Oria Puppo

Asistente de dirección Rikki Henry

Gestión de gira Marko Rankov

Músicos

Guitarra Arthur Astier

Piano Raphaël Chambouvet

Trompeta David Dupuis

The Suit es una producción de C.I.C.T. y el Théâtre des Bouffes du Nord, en coproducción con Fondazione Campania dei Festival / Napoli Teatro Festival Italia, Les Théâtres de la Ville de Luxemburgo, Young Vic Theatre y Théâtre de La Place– Liège.

LA CRÍTICA

LE MONDE. Fabienne Darge (19/04/2012)

“El viejo hechicero del teatro Bouffes du Nord resucita lo indecible de Sudáfrica”

Peter Brook vuelve a montar *Le Costume*, escrito por Can Themba a principios de 1960.

a Pasados los años, Peter Brook revisita el conjunto de su teatro, que ha hecho de él uno de los grandes renovadores del arte dramático (y lírico) del siglo XX: ha vuelto a Chéjov, a Shakespeare, a Beckett y a Mozart, los cuatro pilares de la sabiduría. Y retorna a África, como el único director de teatro occidental que ha comprendido lo que este continente ha aportado al resto de la humanidad en términos humanos y espirituales.

El viejo hechicero del teatro Bouffes du Nord tiene 87 años. Ha entregado las llaves de la casa a un tándem de programadores, Olivier Mantei y Olivier Poubelle. Pero en la cueva del barrio indio de la Chapelle siempre está en su casa, donde hoy recrea, con una versión inglesa y musical de una pureza sorprendente, uno de sus espectáculos de culto, creado en 1999: *Le Costume* (que deviene en *The Suit*).

Inicialmente, *The Suit* era una novela firmada por el escritor sudafricano Can Themba. Este hombre, nacido en 1924, escribió la mayor parte de su obra en Sophiatown, el barrio pobre de Johannesburgo donde se desarrolla la obra, y donde vivían los negros antes del *Group Areas Act*, la «ley en las zonas reservadas», establecida en 1950 y que encerró a la población negra en los *townships* en el exterior de las ciudades.

Periodista y escritor brillante y comprometido, Can Themba formaba parte de un grupo, los Drum Boys, que tenía por lema “*live fast, die young and have a good-looking corpse*” (“vive rápido, muere joven y ten un bonito cadáver”). No morirá viejo: cuando el gobierno sudafricano decreta la prohibición absoluta de las obras de autores negros, al principio de los años 1960, se exilia a Suazilandia, donde muere pobre y alcohólico en 1967.

The Suit es su texto más célebre. Peter Brook lo descubrió en la década de 1970, cuando llegó a Johannesburgo y conoció a Barney Simon, fundador del Market Theatre, uno de los escasos lugares donde podían trabajar actores negros en los tiempos del *apartheid*. Al instante, tuvo ganas de hacer una obra, en la que colaboró otro autor sudafricano: Mthobisi Mutlootse. Hay que decir que este *Le Costume* tiene materia con la que fascinar: es un cuento cruel envuelto de dulzura, que desnuda la intimidad y la política de una manera muy particular.

Todo comienza con un hombre viejo de Johannesburgo, Maphikela. Cuenta que en el barrio de Sophiatown, Matilda y Philemon se amaban, tanto como se puede. Ella era bella y él, el marido ideal, tierno y atento. Pero una mañana, Philemon vuelve de improviso a la vivienda y encuentra a Matilda en la cama con un hombre joven.

El joven se escapa por la ventana, pero deja tras de sí su traje, una chaqueta marrón. Entonces Philemon le pide a Matilda que ponga el traje en una percha y que lo cuelgue delante de la cama. Él acaricia suavemente la chaqueta y dice: “Tenemos un visitante. Comerá con nosotros, compartirá todo lo que tenemos y, como no tenemos cuarto de invitados, tendrá que dormir con nosotros. Tendrás que prestarle mucha atención: si él se va, si él desaparece, si le ocurre algo, Matilda, yo te mataré”.

Por lo tanto, el traje esta ahí, entre ellos dos, y es un fantasma llama a otros, en una historia sudafricana cuya extrañeza frustra toda tentación vodevilesca. ¿Qué quería Matilda, que amaba a su marido, pero soñaba con otra cosa? El cuento no lo dice. Matilda, vencida, va a morir. Philemon, fuera de sí, no podrá más que pedir auxilio a ese viejo narrador que ha inventado todo y que, asombrado, pregunta: “¿Quién me ha llamado por mi nombre?”.

Entre los muros rojo Pompeya, en las ruinas rojas del teatro Bouffes du Nord, el gran arte de la (falsa) simplicidad de Peter Brook se despliega en todo su esplendor. Algunas sillas de colores, algunas perchas. La hermosa presencia de los tres músicos, Arthur Astier (guitarra), Raphael Chambouvet (piano) y David Dupuis (trompeta), con una partitura de Franck Krawczyk que mezcla Miriam Makeba, Schubert, el jazz de los *townships*, Narciso Yepes (y sus *Amores prohibidos* revisitados)...

No hay casi nada, pero todo está ahí: los autobuses donde los negros y los blancos no se mezclan, y los *shebeens*, esos bares clandestinos donde se hacía la historia de Sudáfrica. Todo está ahí y, sobre todo, lo invisible y lo indecible, que constituyen todo el interés de *The Suit*.

Así es. Peter Brook, una vez más, ha elegido y dirigido magníficamente a sus actores. Descubrimos de este modo, en Francia, a la soberbia Nonhlanhla Kheswa: una joven cantante que nació en Soweto, el principal *township* de Sudáfrica, en tiempos del *apartheid*. Hoy en día, vive en New York, donde navega en el crucero del jazz, de las tradiciones vocales sudafricanas y del clásico (acaba de grabar un disco con el pianista chino Lang Lang). Su Matilda conserva todo su misterio y su pureza, que emocionan.

En el papel del narrador, Jared McNeill está perfecto. Pero es sobre todo William Nadylam quien impresiona aquí, por su elegancia y su capacidad de conmover en lo más profundo. Hay en los ojos de su Philemon todo el dolor del mundo, un dolor de una calidad particular, que suscita la empatía y la reflexión, sentimientos que no te abandonan en mucho tiempo, mientras dejas atrás la guarida de la magia de Brook el hechicero.

LA CRÍTICA

LES ÉCHOS PH. C. (15/04/2012)

The Suit, de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
Traje real

Ella coloca en el suelo el traje de su amante, vestigio punzante de su adulterio, se despoja de sus joyas, se sienta lentamente en una silla al lado... y su cabeza cae sobre su pecho. Es así, sin un solo grito, como muere de pena la heroína de *The Suit*, dirigida por Peter Brook en el Théâtre des Bouffes du Nord. El gran damaturgo franco-británico pone en escena por segunda vez la novela del sudafricano Can Themba, pero en versión musical, en la línea de su pequeña *Flauta mágica* de 2010. Adaptada junto a Marie-Hélène Estienne, esta fábula trágica como un sol negro es musicalizada por Franck Kowczyk, quien hizo maravillas con el Mozart de cámara.

Publicada en los años 50, *The Suit* se presta al cuento, al canto, a la danza, al teatro sin fronteras. En un barrio de chabolas amenazado por las excavadoras, en lo más duro del *apartheid*, se debate una pequeña comunidad negra, que trabaja duro y se toma su tiempo para amar. Un hombre joven, Philémon, sorprende a Matilda, su mujer, en la cama con un amante. Este último huye sin decir nada... dejándose su traje. Para castigar a su mujer, Philémon le obliga a tratar la prenda como a un invitado, hasta ese día de fiesta en el que, delante de sus huéspedes, le pide que baile con él. Brook logra una vez más un pequeño milagro, magnificando la fábula con pocos efectos. La escenografía, siempre mínima, firmada por Oria Puppo, tiene el aspecto de un arco iris ojival, con sus sillas huecas y multicolores. En segundo plano, una jungla de percheros que nos recuerdan la omnipresencia del traje... Las bonitas luces de Philippe Vialatte crean, por turnos, el muy claro y el muy oscuro de los cielos cambiantes de África del Sur.

El espectáculo contiene influencias de varios géneros: la tragedia griega, la narración del griot, la comedia musical, el cine a lo Chaplin (en las escenas de fiesta). No olvida recordarnos obsesivamente, con sus palabras, con sus cantos, la brutalidad del *apartheid* y el desencadenamiento racista del poder blanco.

Lluvia de notas

La banda sonora de Kowczyk es interpretada por un trío de primer orden (guitarra, piano, trompeta), que fusiona habilmente el clásico (Schubert, Bach), el jazz-pop (*Summertime*, *Feeling Good*, *Juegos Prohibidos*) y las canciones sudafricanas. No contenta con ser buena actriz, Nonhlanhla Kheswa (Matilda) es una cantante excepcional, de voz suave y turbadora. Jared McNeill (el periodista y narrador), también con una maravillosa voz, interpreta con gracia su rol de dandi rebelde. William Nadylam encarna con una sutil mezcla de inocencia y dureza un Philémon ebrio de dolor. Hasta que la muerte se invita, en un halo azul noche y una lluvia de notas sobre el escenario de Bouffes du Nord. Los corazones rotos de los guetos han alcanzado la eternidad.

Dirigida por Peter Brook. Théâtre des Bouffes du Nord (01 46 07 34 50). Hasta el 5 de mayo. En inglés, sobretitulada. 1 h 15.

LE'AVIS DU FIGARO (Abril de 2012)

The Suit

Interpretado en inglés, sobretitulado, el cruel y divertido cuento de Can Themba dirigido por Peter Brook en el Bouffes du Nord encanta. Música, canciones y muy buenos actores. Hasta el 5 de mayo.

XXIX festival de otoño en primavera

Programación por espacios

XXIX
festival
de otoño
en primavera

Foto: Pablo Nieto Ruidavets

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

Programación por espacios

XXIX
festival
de otoño
en primavera

TEATROS MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA - SALA JOSÉ LUIS ALONSO

Odin Teatret
LA VIDA CRÓNICA
Del 16 al 20 de mayo a las 20 horas
(La obra continuará en cartel hasta el 27 de mayo dentro de la programación de la sala)

Mariano de Paco Serrano
ALEMANIA, de Ignacio Amestoy
30 y 31 de mayo a las 20 horas

Patrice Chéreau
COMA, de Pierre Guyotat
1, 2 y 3 de junio a las 20 horas

TEATROS DEL CANAL, SALA ROJA

Complicite
THE MASTER AND MARGARITA (El maestro y Margarita), de Mijaíl Bulgákov
13 y 14 de mayo a las 18 horas. 14 de mayo a las 20 horas. 15 de mayo a las 12.30 y 18.30 horas

Vinicio Capossela
MARINAI, PROFETI E BALENE (Marineros, profetas y ballenas)
20 de mayo a las 20 horas

Comédie Française
LE MARIAGE (El casamiento), de Nikolái Gogol
24, 25 y 26 de mayo a las 20 horas

DV8 Physical Theatre
CAN WE TALK ABOUT THIS? (¿Podemos hablar sobre esto?)
31 de mayo, 1 y 2 de junio a las 20 horas. 3 de junio a las 18 horas

TEATROS DEL CANAL, SALA VERDE

Théâtre des Bouffes du Nord
THE SUIT (El traje), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
9, 10, 11, 12 y 14 de mayo a las 20.30 horas. 13 de mayo a las 13 y 18.30 horas. 15 de mayo a las 18 horas

Chilly Gonzales
PIANO TALK SHOW
17 de mayo a las 20.30 horas

Compañía Antonio Ruz
OJO
19 de mayo a las 20.30 horas. 20 de mayo a las 18.30 horas

LOD I music theatre
DIE SIEL VAN DIE MIER (El alma de las termitas), de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam
25 y 26 de mayo a las 20.30 horas. 27 de mayo a las 18.30 horas

tg STAN
LE CHEMIN SOLITAIRE (El camino solitario), de Arthur Schnitzler
2 de junio a las 20.30 horas. 3 de junio a las 18.30 horas

LA CASA ENCENDIDA

Muriel Romero y Pablo Palacio
STOCOS
17 y 18 de mayo a las 22 horas

Quarantine
ENTITLED (Titulado / Autorizado)
24, 25 y 26 de mayo a las 22 horas

TEATRO CIRCO PRICE

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE
PLAYING CARDS 1: SPADES (Juego de cartas 1: PICAS)
9, 10, 11, 12 y 14 de mayo a las 20 horas. 13 de mayo, a las 19 horas

SALA CUARTA PARED

Mundo Perfeito / Tiago Rodrigues
SE UMA JANELA SE ABRISSE (Si una ventana se abriese)
18, 19 y 20 de mayo a las 21 horas

Juan Navarro y Gonzalo Cunill
TALA, de Thomas Bernhard
Del 23 al 27 de mayo a las 21 horas

Pablo Messiez
LAS CRIADAS, de Jean Genet
30 y 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio a las 21 horas

CENTRO CULTURAL PACO RABAL – PALOMERAS BAJAS

Compañía Antonio Ruz
OJO
12 de mayo a las 20 horas

TEATRO PRADILLO

Cridacompany
JUR en concierto
19 y 20 de mayo a las 20.30 horas

PLAYGROUND / Xavier Bobés
INSOMNIO
23, 24 y 25 de mayo a las 18 y 21 horas

CAMPO / Pieter Ampe & Guilherme Garrido
STILL STANDING YOU (Todavía soportándote)
29, 30 y 31 de mayo a las 20.30 horas

MUNICIPIOS

Alcalá de Henares
CORRAL DE COMEDIAS
PLAYGROUND / Xavier Bobés
INSOMNIO
27 de mayo a las 12.30 y 19 horas

La Cabrera
CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES
GONZAGA - SIERRA NORTE
Pablo Messiez
LAS CRIADAS, de Jean Genet
25 de mayo a las 21 horas

Móstoles
CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO
Música en la Azotea
Nothing Places
Jose Domingo
L.A.B.
26 de mayo a las 18 horas

San Lorenzo de El Escorial
REAL COLISEO DE CARLOS III
Pablo Messiez
LAS CRIADAS, de Jean Genet
27 de mayo a las 19 horas

Programación por **cronología**

XXIX
festival
de otoño
en primavera

Foto: Gonzalo Curiñi

XXIX festival de otoño en primavera **Comunidad de Madrid** XXIX festival de otoño en primavera **Comunidad de Madrid** XXIX festival de otoño en primavera **Comunidad de Madrid** XXIX festival de otoño en primavera **Comunidad de Madrid** XXIX festival de otoño en primavera **Comunidad de Madrid** XXIX festival de otoño en primavera **Comunidad de Madrid**

Miércoles 9 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

The Suit (El traje), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
(teatro musical)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE

Playing Cards 1: SPADES (Juego de cartas 1: PICAS)
(teatro)
Canadá
Teatro Circo Price
20 horas

Jueves 10 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

The Suit (El traje), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
(teatro musical)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE

Playing Cards 1: SPADES (Juego de cartas 1: PICAS)
(teatro)
Canadá
Teatro Circo Price
20 horas

Viernes 11 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

The Suit (El traje), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
(teatro musical)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE

Playing Cards 1: SPADES (Juego de cartas 1: PICAS)
(teatro)
Canadá
Teatro Circo Price
20 horas

Sábado 12 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

The Suit (El traje), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
(teatro musical)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE

Playing Cards 1: SPADES (Juego de cartas 1: PICAS)
(teatro)
Canadá
Teatro Circo Price
20 horas

COMPAÑÍA ANTONIO RUZ

OJO
(danza)
España
Centro Cultural Paco Rabal – Palomeras Bajas
20 horas

Domingo 13 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

The Suit (El traje), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
(teatro musical)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde
13 y 18.30 horas

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE

Playing Cards 1: SPADES (Juego de cartas 1: PICAS)
(teatro)
Canadá
Teatro Circo Price
19 horas

COMPLICITE

The Master and Margarita (El maestro y Margarita), de Mijaíl Bulgákov
(teatro)
Reino Unido
Teatros del Canal, Sala Roja
18 horas

Lunes 14 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

The Suit (El traje), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
(teatro musical)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde

20.30 horas

EX MACHINA / ROBERT LEPAGE

Playing Cards 1: SPADES (Juego de cartas 1: PICAS)
(teatro)
Canadá
Teatro Circo Price
20 horas

COMPLICITE

The Master and Margarita (El maestro y Margarita), de Mijaíl Bulgákov
(teatro)
Reino Unido
Teatros del Canal, Sala Roja
18 horas

Martes 15 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

The Suit (El traje), de Can Themba, Mothobi Mutloatse y Barney Simon
(teatro musical)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde
18 horas

COMPLICITE

The Master and Margarita (El maestro y Margarita), de Mijaíl Bulgákov
(teatro)
Reino Unido
Teatros del Canal, Sala Roja
12.30 y 18.30 horas

Miércoles 16 de mayo

ODIN TEATRET

La vida crónica
(teatro)
Dinamarca-España-Polonia
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

Jueves 17 de mayo

ODIN TEATRET

La vida crónica
(teatro)
Dinamarca-España-Polonia
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

CHILLY GONZALES

Piano Talk Show

(música)
Francia
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

MURIEL ROMERO Y PABLO PALACIO

Stocos
(danza, música, tecnología)
España
La Casa Encendida
22 horas

Viernes 18 de mayo

ODIN TEATRET

La vida crónica
(teatro)
Dinamarca-España-Polonia
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

MURIEL ROMERO Y PABLO PALACIO

Stocos
(danza, música, tecnología)
España
La Casa Encendida
22 horas

MUNDO PERFEITO / TIAGO RODRIGUES

Se uma janela se abrisse (Si una ventana se abriese)
(teatro)
Portugal
Sala Cuarta Pared
21 horas

Sábado 19 de mayo

COMPAÑÍA ANTONIO RUZ

OJO
(danza)
España
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

ODIN TEATRET

La vida crónica
(teatro)
Dinamarca-España-Polonia
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

MUNDO PERFEITO / TIAGO RODRIGUES

Se uma janela se abrisse (Si una ventana se abriese)
(teatro)
Portugal

Sala Cuarta Pared
21 horas

CRIDACOMPANY
JUR en concierto
(música)
Francia
Teatro Pradillo
20.30 horas

Domingo 20 de mayo

COMPAÑÍA ANTONIO RUZ
OJO
(danza)
España
Teatros del Canal, Sala Verde
18.30 horas

ODIN TEATRET
La vida crónica
(teatro)
Dinamarca-España-Polonia
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

MUNDO PERFEITO / TIAGO RODRIGUES
Se uma janela se abrisse (Si una ventana se abriese)
(teatro)
Portugal
Sala Cuarta Pared
21 horas

VINICIO CAPOSSELA
Marinai, Profeti e Balene (Marineros, profetas y ballenas)
(música)
Italia
Teatros del Canal, Sala Roja
20 horas

Miércoles 23 de mayo

JUAN NAVARRO Y GONZALO CUNILL
Tala, de Thomas Bernhard
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

PLAYGROUND / XAVIER BOBÉS
Insomnio
(teatro de objetos)
España
Teatro Pradillo
18 y 21 horas

Jueves 24 de mayo

JUAN NAVARRO Y GONZALO CUNILL
Tala, de Thomas Bernhard
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

PLAYGROUND / XAVIER BOBÉS
Insomnio
(teatro de objetos)
España
Teatro Pradillo
18 y 21 horas

COMÉDIE FRANÇAISE
Le Mariage (El casamiento), de Nikolai Gogol
(teatro)
Francia
Teatros del Canal, Sala Roja
20 horas

QUARANTINE
Entitled (Titulado / Autorizado)
(teatro)
Reino Unido
La Casa Encendida
22 horas

Viernes 25 de mayo

JUAN NAVARRO Y GONZALO CUNILL
Tala, de Thomas Bernhard
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

PLAYGROUND / XAVIER BOBÉS
Insomnio
(teatro de objetos)
España
Teatro Pradillo
18 y 21 horas

COMÉDIE FRANÇAISE
Le Mariage (El casamiento), de Nikolai Gogol
(teatro)
Francia
Teatros del Canal, Sala Roja
20 horas

QUARANTINE
Entitled (Titulado / Autorizado)

(teatro)
Reino Unido
La Casa Encendida
22 horas

LOD I music theatre
Die Siel van die Mier (El alma de las termitas), de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam
(teatro musical)
Bélgica
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

PABLO MESSIEZ
Las criadas, de Jean Genet
(teatro)
España
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga – Sierra Norte (La Cabrera)
21 horas

Sábado 26 de mayo

JUAN NAVARRO Y GONZALO CUNILL
Tala, de Thomas Bernhard
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

COMÉDIE FRANÇAISE
Le Mariage (El casamiento), de Nikolai Gogol
(teatro)
Francia
Teatros del Canal, Sala Roja
20 horas

QUARANTINE
Entitled (Titulado / Autorizado)
(teatro)
Reino Unido
La Casa Encendida
22 horas

LOD I music theatre
Die Siel van die Mier (El alma de las termitas), de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam
(teatro musical)
Bélgica
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

MÚSICA EN LA AZOTEA
Nothing Places

Jose Domingo
L.A.B.
Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles)
18 horas

Domingo 27 de mayo

JUAN NAVARRO Y GONZALO CUNILL
Tala, de Thomas Bernhard
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

PLAYGROUND / XAVIER BOBÉS
Insomnio
(teatro de objetos)
España
Corral de Comedias (Alcalá de Henares)
12.30 y 19 horas

LOD I music theatre
Die Siel van die Mier (El alma de las termitas), de David Van Reybrouck, Josse De Pauw, Jan Kuijken y George Van Dam
(teatro musical)
Bélgica
Teatros del Canal, Sala Verde
18.30 horas

PABLO MESSIEZ
Las criadas, de Jean Genet
(teatro)
España
Real Coliseo Carlos III (San Lorenzo de El Escorial)
19 horas

Martes 29 de mayo

CAMPO / Pieter Ampe & Guilherme Garrido
Still Standing You (Todavía soportándote)
(danza)
Bélgica
Teatro Pradillo
20.30 horas

Miércoles 30 de mayo

PABLO MESSIEZ
Las criadas, de Jean Genet
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

CAMPO / Pieter Ampe & Guilherme Garrido
Still Standing You (*Todavía soportándote*)
(danza)
Bélgica
Teatro Pradillo
20.30 horas

MARIANO DE PACO SERRANO
Alemania, de Ignacio Amestoy
(teatro)
España
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

Jueves 31 de mayo

PABLO MESSIEZ
Las criadas, de Jean Genet
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

CAMPO / Pieter Ampe & Guilherme Garrido
Still Standing You (*Todavía soportándote*)
(danza)
Bélgica
Teatro Pradillo
20.30 horas

MARIANO DE PACO SERRANO
Alemania, de Ignacio Amestoy
(teatro)
España
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

DV8 Physical Theatre
Can We Talk About This? (*¿Podemos hablar sobre esto?*)
(teatro físico)
Reino Unido
Teatros del Canal, Sala Roja
20 horas

Viernes 1 de junio

PABLO MESSIEZ
Las criadas, de Jean Genet
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

DV8 Physical Theatre
Can We Talk About This? (*¿Podemos hablar sobre esto?*)
(teatro físico)
Reino Unido
Teatros del Canal, Sala Roja
20 horas
PATRICE CHÉREAU
Coma, de Pierre Guyotat
(lectura)
Francia
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

Sábado 2 de junio

PABLO MESSIEZ
Las criadas, de Jean Genet
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

DV8 Physical Theatre
Can We Talk About This? (*¿Podemos hablar sobre esto?*)
(teatro físico)
Reino Unido
Teatros del Canal, Sala Roja
20 horas

PATRICE CHÉREAU
Coma, de Pierre Guyotat
(lectura)
Francia
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

tg STAN
Le Chemin solitaire (*El camino solitario*), de Arthur Schnitzler
(teatro)
Bélgica
Teatros del Canal, Sala Verde
20.30 horas

Domingo 3 de junio

PABLO MESSIEZ
Las criadas, de Jean Genet
(teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

DV8 Physical Theatre
Can We Talk About This? (*¿Podemos hablar sobre esto?*)
(teatro físico)
Reino Unido
Teatros del Canal, Sala Roja
18 horas

PATRICE CHÉREAU
Coma, de Pierre Guyotat
(lectura)
Francia
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
20 horas

tg STAN
Le Chemin solitaire (*El camino solitario*), de Arthur Schnitzler
(teatro)
Bélgica
Teatros del Canal, Sala Verde
18.30 horas

Direcciones y precios

Venta de localidades

XXIX
festival
de otoño
en primavera

Foto: Erick Labbé

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

Direcciones y precios

Venta de localidades

MADRID CAPITAL

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 €

Descuentos:

25% en las localidades adquiridas hasta el 9 de mayo.

Día del espectador (jueves): 15'50 €

Tarjeta Abadía/Corral: 14 €, para titular.

Tarjeta Fnac (todos los días menos el jueves): 18 €, para titular.

Menores de 30 años, mayores de 65 años y demandantes de empleo: 15'50 €, todos los días excepto jueves y sábados.

Convenios Teatro de La Abadía (martes, miércoles y viernes): 13'90 € 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

Tel. 91 591 21 51 / 91 448 11 81 (ext. 136)

Lunes a viernes de 9:30 a 18:30 horas.

gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

TEATROS DEL CANAL

Calle Cea Bermúdez, 1

Cómo llegar:

Metro: Canal (L2 y L7) y Ríos Rosas (L1)

Autobuses: 3, 12, 37, 149

Cafetería-terrazza abierta desde las 9:00 horas hasta finalizar la función, días sin representación de 9:00 a 17:00 horas.

Aparcamientos (24 horas) a 10-15 minutos andando del teatro: consultar web del teatro.

Precio:

Sala Roja: Concierto Vinicio Capossela: Platea (fila 1 a 11): 35 €; (fila 12 a 18): 30 €; Anfiteatro: 28 €.

Resto de espectáculos: Platea (fila 1 a 11): 24 €; (fila 12 a 18): 20 €; Anfiteatro: 18 €.

Sala Verde: Théâtre des Bouffes du Nord: Platea: 22 €;

Balconada 1ª planta: 18 €; Balconada 2ª planta: 10 €

Resto de espectáculos: de 6 € a 18 €

Descuentos:

25% en las localidades adquiridas hasta el 9 de mayo.

Descuentos aplicables sólo en la taquilla del teatro, presentando la documentación pertinente.

Abono Canal: por la compra simultánea de 1 localidad para la Sala Roja y 1 para la Sala Verde se aplicará un 25%.

25% para mayores de 65 años.

50% en las localidades adquiridas con el Carné Joven (hasta 30 años) y carnet desempleados.

* Los descuentos no son acumulables.

* En los conciertos no se aplicará ningún tipo de descuento.

Venta de entradas:

- En la taquilla del teatro: de lunes a domingo de 14:30 a 21 horas.

- En www.teatroscanal.com

- Venta telefónica 902 488 488

- Cajeros de Caja Madrid

- Cajeros de Bankia

Más información:

- www.teatroscanal.com

Tel. 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:

4 €

Venta de entradas:

- En la taquilla del teatro: 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 Bankia

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 25 a 32 €

Descuentos:

25% en las localidades adquiridas hasta el 9 de mayo.

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@teatrocircoprice.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 16:00 a 21:00 o desde dos horas antes del comienzo del espectáculo. Fines de semana y festivos abierto desde dos horas antes del comienzo del espectáculo hasta el comienzo de la última función. Funciones matinales: desde una hora antes.

- www.entradas.com

- Venta telefónica 902 876 870

- Cajeros de Bankia

Más información:

- www.teatrocircoprice.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, N12

Precio:

12 €

Descuentos:

25% en las localidades adquiridas hasta el 9 de mayo. Carné Joven, estudiantes de teatro y danza acreditados, socios de la Coordinadora de Salas Alternativas: 8 €

* Los descuentos no son acumulables.

Direcciones y precios

Venta de localidades

Reserva y venta de entradas:

- www.entradas.com y venta telefónica 902 488 488
- www.elcorteingles.es/entradas y venta telefónica 902 400 222
- Desde el 9 de mayo: reserva de entradas en la web del teatro y en el 915 172 317 ext. 4 y venta en la taquilla desde una hora antes de la representación.

Más información:

www.cuartapared.es
Tel. 91 517 23 17

CENTRO CULTURAL PACO RABAL- PALOMERAS BAJAS

Calle Felipe de Diego, 11

Cómo llegar:

Cercanías Renfe: Asamblea de Madrid-Entrevías y El Pozo (C-2 y C-7)
Autobuses: 57 (desde el intercambiador de Atocha) y 136 (desde Puente de Vallecas)

Precio:

7 €

Descuentos:

Descuento para mayores de 65 años y Carné Joven y estudiantes de los Conservatorios de danza, presentando acreditación: 5 €.

Venta de entradas:

- En la taquilla del teatro desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.
- www.entradas.com
- Venta telefónica 902 488 488
- Cajeros de Bankia

Más información:

www.madrid.org/agenda-cultural
Tel. 91 507 97 40

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 €

Descuentos:

25% en las localidades adquiridas hasta el 9 de mayo.
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.
* *Los descuentos no son acumulables.*

Venta de entradas:

- En la taquilla del teatro: desde una hora antes de cada presentación.
- www.entradas.com
- Venta telefónica 902 488 488
- Cajeros de Bankia

Más información:

www.teatropradillo.com
Tel. 91 416 90 11

MUNICIPIOS

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:

12 €

Descuentos:

25% en las localidades adquiridas hasta el 9 de mayo: 9 €
Mayores de 65, menores de 26, estudiantes, desempleados y Carné Joven: 9 €.

Tarjeta Abadía/Corral: 9 €.

* *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.telentrada.com
- Venta telefónica 902 10 12 12
- Oficinas de Caixa Catalunya

Más información:

www.corraldealcala.com
Tel. 91 877 19 50

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 €

Descuentos:

Mayores de 65 años, titulares del Carné Joven y familias numerosas: 5 €.

Venta de entradas:

- Venta diaria: en la taquilla del teatro desde una hora antes del comienzo de la función.
- www.entradas.com
- Venta telefónica 902 488 488
- Cajeros de Bankia e Ibercaja

Más información:

www.madrid.org/agenda-cultural
Tel. 91 868 95 30

Móstoles

CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO

Avda. Constitución, 23. 28931 Móstoles - Madrid

Cómo llegar desde Madrid:

Renfe Móstoles C5
Metro L12 Móstoles Centro. Pradillo
Autobuses L1, L2, 519, 520, 521, 525, 526, 527

Precio:

Entrada libre.

Más información:

www.ca2m.org Tel. (+34) 91 276 02 13

San Lorenzo de El Escorial

REAL COLISEO DE CARLOS III

Calle Floridablanca, 20

Cómo llegar desde Madrid:

Autobuses: 661 y 664 desde el intercambiador de Moncloa
RENFE: C8 hasta El Escorial. En la estación, autobús urbano L-1 hasta el intercambiador de autobuses de San Lorenzo de El Escorial.

Precio:

General: De 10 a 15 € Infantil: 6 €

Descuentos:

Descuento del 25% para Carné Joven, familia numerosa y mayores de 65.

Venta de entradas:

- En la taquilla del teatro: viernes y sábados de 11:30 a 13:30 h y de 16:30 a 20:00 h. Domingos de 09:30 a 12:30 h, si la función es matinal y de 11:30 a 13:30 h y de 16:30 a 19:00 h, si la función es vespertina.
- www.entradas.com
- Venta telefónica 902 488 488
- Cajeros de Bankia e Ibercaja

Más información:

www.madrid.org/agenda-cultural
Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44

Foto: Simon Banham

XXIX festival de otoño en primavera