

XXX

FESTIVAL DE OTOÑO
A PRIMAVERA

La Suma de Todos

Comunidad de Madrid

www.madrid.org

31 de octubre del 2012 al 9 de junio de 2013

Zimmermann & de Perrot

www.zimmermanndeperrot.com

HANS WAS HEIRI

Teatro

País: Suiza / Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos / Año de producción: 2012

Concepto, dirección y diseño de escenario: Zimmermann & de Perrot **Composición:** Dimitri de Perrot **Coreografía:** Martin Zimmermann **Dramaturgia:** Sabine Geistlich **Construcción de decorados:** Ingo Groher, Christiane Voth, Théâtre Vidy-Lausanne **Vestuario:** Franziska Born **Diseño de iluminación:** Ursula Degen **Diseño de sonido:** Andy Neresheimer **Ojo externo:** Eugénie Rebetez **Entrenador de voz:** Marcel Fässler **Profesor de yoga:** Dominique Müller **Dirección de iluminación:** Veit Kälin, Catherine Rutishauser **Dirección de sonido:** Franck Bourgoin, Felix Lämmli, Andy Neresheimer **Manager de escena:** Roger Studer, Jorge Bompadre **Dirección de escena:** Mateu Pascual Labourdette, Jan Olieslagers **Andamios:** Benjamin Vigier **Producción técnica:** Ursula Degen **Comunicación:** Franziska Martin **Administración y contratación:** Alain Vuignier **Producción internacional:** Claire Béjanin

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Una bravura espumosa”. LE NOUVEL OBSERVATEUR

Como los magos que con sus conjuros hacen surgir cosas de la nada, Zimmermann & de Perrot logran que brote el significado oculto de los objetos, de los cuerpos y de los sonidos. Es por ello que la prensa internacional les ha definido como “circenses imprevisibles, bailarines jadeantes y músicos artesanales”. Después de sus obras *GaffAff*, *Öper Öpis* y *Chouf Ouchouf*, los geniales creadores tratan de explicar de nuevo lo inexplicable con su última aventura.

Alabada por la crítica como “una dulce locura” y una pieza “divertida, conmovedora y profunda”, *Hans was Heiri* se construye sobre la idea de que los seres humanos somos sorprendentemente similares en lo que respecta a nuestras necesidades básicas y deseos. ¿Es cierto que la vida parece fallar simplemente porque, como individuos, tratamos de ser únicos y diferentes con tanto empeño?

En *Hans was Heiri*, Zimmermann & de Perrot se enfrentan a este enigma con ingenio, humor, frustración y una filosófica profundidad. En compañía de cinco destacados bailarines y artistas circenses, se las arreglan, gracias a la gran calidad artística de su última producción, para transportar una vez más al público a lugares mucho más allá de cualquier expectativa. ¿Distinto, igual o simplemente diferente en la igualdad? *Hans was Heiri* es, sin duda, tanto una cosa como la otra.

Sobre la compañía

El teatro de Zimmermann & de Perrot está basado en una precisa observación, la repetición humorística, la distorsión y la transformación artística de las interacciones cotidianas, otorgándole a las pequeñas cosas de la vida una gran plataforma. Usando cuerpos, objetos y música, Zimmermann & de Perrot componen divertidas piezas de teatro fuera de lo convencional, con una escenografía cambiante. En el centro de su trabajo se sitúa el ser humano, con su humana fragilidad y sus contradicciones. Sus personajes son inducidos para hacer posible lo imposible. Son muy físicos y poseen una artesanía maravillosa como intérpretes. Su teatro sin palabras está lleno de humor absurdo y de un profundo amor por el detalle. Las personas son cosas. Y no siempre es evidente de qué trata su teatro, por lo que el público se ve obligado a pensar, siguiendo caminos a los que no está acostumbrado.

El mundo mágico del equipo de dirección Zimmermann & de Perrot ha trabajado durante años en renombrados teatros y festivales a lo largo y ancho de Europa y del mundo entero: el Théâtre de la Ville en París, el Festival d'Avignon, el Barbican en Londres, la Sydney Opera House, el Théâtre Vidy-Lausanne, el Festival Grec de Barcelona, el Schauspielhaus de Zúrich, el Grand Théâtre de Luxemburgo, el Usine C de Montreal, el Hong Kong Cultural Center, el De Singel en Amberes y el Greek Festival en Atenas, entre otros. Los dos artistas están acostumbrados a crear a un ritmo muy intenso. Poseen diferentes espectáculos que se encuentran de gira al mismo tiempo. Y actúan, además, en la mayoría de ellos. Su equipo, dentro y fuera de la escena, incluye en la actualidad un total de 40 acróbatas, bailarines, actores, técnicos y un amplio elenco de profesionales.

Grandes tabloides de la prensa internacional, como The New York Times, Neue Zürcher Zeitung, El País, Libération, Les Inrockuptibles, ELLE, Télérama o The Guardian, han dicho maravillas de ellos. En Le Nouvel Observateur, Raphaël de Gubernatis celebró su trabajo como una “extravagancia poética –de ensueño e inteligencia aguda”. Thomas Hahn, de la revista alemana Ballettanz, escribía que las obras de Zimmermann & de Perrot “rompen todos los límites estéticos, incluyendo los límites de la tradición”. La leyenda de la danza Mikhail Baryshnikov invitó a Zimmermann & de Perrot a Nueva York y describió así su teatro: “Zimmermann & de Perrot ofrecen el paquete completo, extraordinarios conceptos de diseño y brillantes actuaciones. Me quedé muy impresionado. En mi opinión, son verdaderos innovadores. Ambos son grandes maestros”. Y Rosita Boisseau, de Le Monde, dijo que “así como el estilo de Pina Bausch se conocía como Tanz-Theater, un nuevo término podría ser inventado por Zimmermann & de Perrot: Teatro-circo”.

Zimmermann & de Perrot han sido merecedores de diferentes premios, como el Swiss Choreography Prize (2009), el Cultural Advancement Prize of Canton Zurich (2010), el Swiss Design Prize (2008, 2010 y 2011 en la categoría de diseño de escenario), el Swiss Innovation Prize (2008)...

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Del 31 de octubre al 3 de noviembre, a las 20 horas. Día 4 de noviembre, a las 18 horas.

Con nombre propio

“Nuestro teatro”

Construimos nuestras obras a partir de pequeñas cosas cotidianas, aquellas cosas que ocurren cuando una persona no se siente observada –cazamos esos instantes y los ponemos en común-. Y es entonces cuando descubrimos personajes, espacios, sonidos... un pequeño jadeo, un momento de distracción, un latido del corazón.

Para nuestras piezas, empleamos todo aquello que se cruza en nuestro camino, y dejamos que se mezcle a su manera en una picadora de carne. Lo llamamos teatro porque no hemos encontrado una palabra mejor. Nos gusta la distorsión y ponerlo todo del revés. Buscamos lo posible en lo imposible.

Nos arriesgamos y fallamos. Nos gustan los pequeños detalles. Para nosotros, los objetos son seres vivos. Somos pequeños con grandes aspiraciones que de repente rondan nuestras cabezas. Perdemos el tiempo al borde del abismo. Nos partimos de risa y vamos completamente en serio. Pisoteamos el dolor físico. Somos extremadamente diligentes y bastante esmerados. Lo pasamos en grande. Sudor y lágrimas, buena suerte y mala.

Martin Zimmermann y Dimitri de Perrot

Sobre el escenario

Dimitri de Perrot (1976, Suiza)

Nació en 1976 en Neuchatel, Suiza. Tras matricularse en Kunstgymnasium en Zúrich, continuó su formación como músico y compositor autodidacta. En 1998, trasladó su foco de atención hacia el teatro, y comenzó a trabajar como director.

Martin Zimmermann (1970, Suiza)

Nació en 1970 en Winterthur, Suiza. Tras estudiar escenografía, se graduó con matrícula de honor en el Centro Nacional de las Artes del Circo (C.N.A.C.) en Francia. Regresó a Zúrich en 1998 y comenzó a trabajar como coreógrafo y director.

Tarek Halaby (1980, Estados Unidos)

Tras graduarse en danza en la Universidad de Iowa (Estados Unidos), Tarek Halaby se trasladó a Nueva York, donde trabajó junto a Miguel Gutierrez desde 2001. En 2004 se muda a Bruselas (Bélgica), donde continúa su formación en los Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S). Ha participado en numerosas producciones a lo largo de los años, entre las que se incluyen proyectos con Salva Sanchis. Su propio trabajo coreográfico, que ha presentado en todo el mundo, cuenta con el apoyo de WP Zimmer, un espacio de producción en Amberes. Tarek Halaby es además un monitor certificado de Pilates y actualmente vive en Bruselas.

Dimitri Jourde (1975, Francia)

Dimitri Jourde descubrió el mundo del circo en la Escuela de Annie Fratellini. Continuó sus estudios en la Escuela de Circo de Rosny-sous-Bois y en el Centro Nacional de las Artes del Circo (CNAC), donde se graduó en 1998. Mientras participa en una gran variedad de producciones, entre las que se incluyen creaciones de François Verret, Sidi Larbi Cherkaoui,

Ina C. Johannessen, la compañía de danza Kubilai Khan Investigations y Guy Alloucherie, ha ido perfeccionando su propio estilo coreográfico. Dimitri Jourde vive en Francia y Noruega.

Gaël Santisteva (1977, Francia)

Tras graduarse en Historia del Arte en la Universidad de Toulouse, Gaël Santisteva estudió en la Escuela Nacional de Circo de Rosny-sous-Bois y en el Centro Nacional de las Artes del Circo (CNAC), donde entró en contacto con los trabajos de diferentes coreógrafos como François Viet, Guy Alloucherie y José Montalvo. Desde 2002, ha trabajado principalmente con Koen Augustijnen/Les Ballets C. de la B., Jean-Marc Heim, Philippe Decouflé y Lara Barsacq. En 2010, él y Lara Barsacq crearon junto el dúo *Tonight, I love you*. Gaël Santisteva vive en Bruselas.

Mélissa Von Vépy (1979, Suiza)

Tras graduarse en el Centro Nacional de las Artes del Circo (CNAC), Mélissa Von Vépy fundó la Compañía Moglice - Von Verx en el año 2000. Hasta el año 2007, creó junto a Chloé Moglia numerosas producciones, entre las que se incluyen *I look up, I look down*. En 2009, con su propia compañía, llamada HAPPES production – théâtre vertical, creó las piezas *Dans la gueule du cielyMiroir, miroir*. Además de trabajar en sus propias creaciones, colabora particularmente con Carlotta Ikéda, Sumako Koseki y Guy Alloucherie. Mélissa Von Vépy vive y trabaja en Aigues-Vives, en la región de Gard (Francia).

Methinee Wongtrakoon (1985, Suecia)

Methinee Wongtrakoon nació en Tailandia y creció en Suecia, donde acudía a la escuela de circo para niños mayores de nueve años. Obtuvo su educación artística en el Cirkus-piloterna de Estocolmo, donde comenzó a desarrollar un lenguaje corporal propio en el que tiene cabida una mezcla de contorsionismo, acrobacias y danza. Trabaja con varias compañías de circo, danza y teatro, entre las que se incluyen Cirkus Cirkör y el Royal Dramatic Theatre de Estocolmo, ciudad en la que actualmente reside.

Ficha artística y técnica

Concepto, dirección y diseño de escenario: Zimmermann & de Perrot

Composición: Dimitri de Perrot

Coreografía: Martin Zimmermann

Dramaturgia: Sabine Geistlich

Construcción de decorados: Ingo Groher, Christiane Voth, Théâtre Vidy-Lausanne

Vestuario: Franziska Born

Diseño de iluminación: Ursula Degen

Diseño de sonido: Andy Neresheimer

Ojo externo: Eugénie Rebetz

Entrenador de voz: Marcel Fässler

Profesor de yoga: Dominique Müller

Dirección de iluminación: Veit Kälin, Catherine Rutishauser

Dirección de sonido: Franck Bourgoïn, Felix Lämmli, Andy Neresheimer

Manager de escena: Roger Studer, Jorge Bompadre

Dirección de escena: Mateu Pascual Labourdette, Jan Olieslagers

Andamios: Benjamin Vigier

Producción técnica: Ursula Degen

Comunicación: Franziska Martin

Administración y contratación: Alain Vuignier

Productor internacional: Claire Béjanin

Creado con: Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Dimitri de Perrot, Gaël Santisteva, Mélissa Von Vépy, Methinee Wongtrakoon, Martin Zimmermann.

Producción: Verein Zimmermann & de Perrot

Coproducción: Athens & Epidaurus Festival; Düsseldorf Festival; ECT|SCT Scène Catalane Transfrontalière - Théâtre de l'Archipel (Perpignan) & El Canal; Centre d'Arts Scéniques (Salt); Equinoxe, scène nationale de Châteauroux; Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne; International Istanbul Theater Festival; La Filature, scène nationale de Mulhouse; Le Lieu Unique, scène nationale de Nantes; Le - Maillon, Théâtre de Strasbourg - scène européenne; Le Volcan-scène nationale du Havre; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Migros culture percentage; Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg; Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia; Théâtre de la Ville, París; Théâtre Vidy-Lausanne; Zürcher Theater Spektakel.

Con el apoyo de: SSA – Sociedad Suiza de Autores, Ernst Göhner Stiftung

Agradecimientos a: Theater Neumarkt, Zurich.

Zimmermann & de Perrot están respaldados por un contrato cooperativo de apoyo entre el departamento de asuntos culturales de la ciudad de Zurich, el servicio de asuntos culturales del Cantón de Zurich y Pro Helvetia, Swiss Arts Council.

Desde 2006, **Zimmermann & de Perrot** cuentan con el apoyo de la Fundación BNP Paribas para el desarrollo de sus proyectos.

Los últimos ensayos tuvieron lugar en **Théâtre Vidy-Lausanne**, donde se estrenó la obra el 17 de enero de 2012.

La crítica

LE MONDE. Fabienne Darge. 13/04/2012

“La pareja inventa una forma de teatro-circo y burlesque absolutamente actual”.

DIE ZEIT. Renate Klett. 13/09/2012

“Un ingenioso invento con la precisión de un reloj suizo”.

Más críticas en: <http://zimmermanndeperrot.com/pieces/5/presse>.

Atra Bilis Teatro / Angélica Liddell

www.angelicaliddell.com

PING PANG QIU 乒乓球

Teatro documental

País: España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Intérpretes: Lola Jiménez, Fabián Augusto Gómez Bohórquez, Sindo Puche, Angélica Liddell
Escenografía, vestuario, texto y dirección: Angélica Liddell **Realización de uniformes:** Lana Svetlana **Asistencia producción utilería:** Transcoliseum **Diseño de iluminación:** Carlos Marquerie **Técnico de iluminación:** Octavio Gómez **Sonido:** Antonio Navarro **Regiduría:** África Rodríguez **Dirección técnica:** Marc Bartoló **Ayudante de producción:** Mamen Adeva **Producción ejecutiva:** Gumersindo Puche **Producción:** Iaquinandí, S.L. **Coproducción:** Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche y Festival Temporada Alta 2012 **Con el apoyo de:** Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – INAEM y Comunidad de Madrid **Agradecimientos:** Stefan Kutzenberger, Gao Wenjun, María José F. Aliste, Mónica Valenciano y su perro Julio, y a la perra Copla Winogradow **Los fragmentos leídos pertenecen a** *El libro de un hombre solo*, de Gao Xingjian, **traducido al castellano por** Xin Fei y José Luis Sánchez **Agradecemos a** Editorial Planeta la autorización para utilizar estos fragmentos

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Ella transforma el horror haciendo del acto teatral un gesto de supervivencia”. LA DAUPHINE VAUCLUSE

Una de las creadoras y actrices más imprescindibles de nuestro teatro español contemporáneo, Angélica Liddell, narra así su experiencia a la hora de poner en pie su última obra, que en febrero presentará dentro del marco del Festival de Otoño a Primavera: “El primer objetivo era hablar de mi amor por China, pero la experiencia antes y durante los ensayos, me condujo a hablar del exterminio del mundo de la expresión. Precisamente porque amo China, necesitaba hablar de todo aquello que aniquila China. *Ping Pang Qiu* se acabó convirtiendo en un documental. Nos enfrentamos a la barbarie de un régimen policial que extiende la represión hasta una sala de ensayos en Madrid. El verbo se hizo carne. Por tanto, esta obra no podía ser más que un documental. Que a su vez es un profundo acto de amor. Un día, antes de empezar los ensayos, Lola me dijo que estaba leyendo *El libro de un hombre solo*, de Gao Xingjian. Lo compré y también empecé a leerlo. Durante los ensayos leímos este libro prohibido por el gobierno de Pekín a una persona china. *Ping Pang Qiu* son las consecuencias”.

Fragmentos de Ping Pang Qiu 乒乓球

“Cuando acabo de comer y me miro en el espejo del servicio puedo ver el pánico perfectamente dibujado en mi rostro. A veces pienso que hago cosas de condenada con una disciplina escalofriante, memorizar 4.000 caracteres, cuatro ejercicios al día por dos músculos, escribir dos horas, intentar estar en casa a las 20.00 horas. Acostarme a las 23.30. He ampliado la disciplina a la dieta y al sueño. Cuando la disciplina se rompe siento malestar.

Cuando he cumplido con la disciplina y no sé qué hacer simplemente camino, echo a andar, siempre por el mismo camino, la misma ruta. Si cambio de calle me angustio. En estos cuatro años me he vuelto una inútil para el placer, una discapacitada. No he encontrado otra manera de resistir la falta de alegría que incapacitarme a mí misma para la alegría. Mi vida se fue por una letrina y nunca más volví a salir de ahí. Cuatro años así destruyen las esperanzas de cualquiera. Pero tengo disciplina, horarios, rutas. Gracias a todo eso uno puede llegar a viejo, sin esperar nada de la vida”.

Fragmentos de *El libro de un hombre solo*, de Gao Xingjian

“La libertad no se da, no se compra, mas bien es tu propia conciencia de la vida, el deleite de tu vida. Saborea esta libertad como el placer que sientes cuando haces el amor físico con una mujer. ¿No es lo mismo?

La libertad no soporta ni la santidad ni el poder dictatorial. No quieres saber nada ni de una cosa ni de otra, y, de todos modos, tampoco podrías conseguirlas; en lugar de hacer un gran esfuerzo para conseguir algo, es mejor tener la libertad.

Antes de decir que Buda está en ti, mejor decir que la libertad está en ti. La libertad nunca viene de otro, si piensas en la mirada de los demás, si buscas su aprobación, y si haces bellos discursos para distraerlos, te adaptarás a sus gustos; el que disfrutarás no serás tú y habrás perdido tu libertad.

La libertad no concierne a los demás, no debe reconocerla nadie, solo podrás conseguirla superando las coacciones de los otros, como ocurre con la libertad de expresión. La libertad puede aparecer bajo la forma del dolor y de la tristeza, si esos sentimientos no la ahogan. A pesar de estar sumergida en ellos aún puedes verla. El dolor y la tristeza también son libres. Necesitas un dolor libre y una tristeza libre, si por algo vale la pena vivir es por esa libertad que por fin te proporciona alegría y serenidad”.

Sobre la compañía

En 1993, Angélica Liddell (Figueres, 1966) funda Atra Bilis Teatro, compañía con la que ha montado 22 creaciones. *La falsa suicida* (2000), *El matrimonio Palavrakis* (2001), *Once Upon a Time in West Asphixia* (2002), *Hysteria Passio* (2003), *Y cómo no se pudo ser Blancanieves* (2005), *El año de Ricardo* (2005), *Boxeo para células y planetas* (2006), *Perro muerto en tintorería: los fuertes* (2007), *Anfaegtelse* (2008) y *La casa de la fuerza* (2009) son algunos de sus títulos.

Autora, directora y actriz, Liddell muestra una personalísima trayectoria. En palabras del teórico teatral Óscar Cornago, “Liddell es acuñadora de un lenguaje teatral de dialécticas

imposibles y sus producciones oscilan entre el expresionismo desgarrador, la crítica social, la pureza, la escatología y la búsqueda del significado a través del dolor y la subversión”. Liddell ha ganado numerosos galardones, como el Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de América 2003 por *Nubila Wahlheim*; el Premio SGAE de Teatro 2004 por *Mi relación con la comida*; el Premio Valle-Inclán 2008 por *El año de Ricardo*; y el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2012 por *La casa de la fuerza*.

Artista indomable, acude por primera vez al reputado Festival d’Avignon en 2010, donde presenta *El año de Ricardo* y *La casa de la fuerza* y causa sensación. La crítica ha dicho de su teatro que es “vanguardista y político, lleno de sentido, absolutamente necesario”.

El Festival de Otoño a Primavera acogió en 2011 el estreno absoluto de su montaje *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d’alphabétisation*. En 2009, el festival había presentado también *La casa de la fuerza*, obra que causó un gran clamor no solo en España, sino también a nivel mundial, confirmando a Angélica Liddell como una de las creadoras a seguir del teatro contemporáneo internacional, tras las calurosas ovaciones del público y la crítica a su paso por el Festival d’Avignon en 2010.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 14 al 16 de febrero de 2013, a las 20.30 horas. Día 17 de febrero, a las 18.30 horas.

Con nombre propio

Ping Pang Qiu 乒乓球 habla de mi relación con la escritura china, un maridaje entre la disciplina, la pasión y el exceso. Imponerme la tarea de memorizar los 4.000 caracteres necesarios para poder leer significa implicar la mitad de mi vida. Me impongo tareas colosales que me ayuden a soportar la desesperanza. Es como decir “cuando aprendas los 4.000 caracteres serás libre”. El Ping Pong, deporte nacional en China, le da forma a esa relación. Partiendo de la "PING PONG DIPLOMACY" entre China y Estados Unidos en los años 70, ejemplo de hipocresía política, de cómo la diplomacia convive con la barbarie de la REVOLUCIÓN CULTURAL CHINA, llegamos hasta el totalitarismo en el deporte. En China las autoridades deportivas han impuesto entre sus jugadores y jugadoras severos códigos de conducta, que alcanzan a sus relaciones íntimas. En resumen, este es un trabajo en el que se habla del exterminio del mundo de la expresión y sus consecuencias, por ejemplo, en el amor, y en el que se intenta combatir la represión mediante algún instante bello.

Angélica Liddell

Sobre el escenario

Angélica Liddell

Directora y actriz

Nacida en Figueres, Girona, en 1966, crea la compañía ATRA BILIS TEATRO en 1993. Sus obras han sido traducidas al francés, inglés, rumano, ruso, alemán, polaco y portugués.

Premio de dramaturgia innovadora Casa de América 2003 por *La pasión anotada de Nubila Wahlheim*. Premio SGAE de teatro 2004 por *Mi relación con la comida*. Premio Ojo Crítico segundo milenio 2005 por toda la trayectoria. Premio Notodo del público al mejor espectáculo de 2007 por *Perro muerto en tintorería: los fuertes*. Accesit del premio Lope de Vega 2007 por *Belgrado*. Premio Valle- Inclán 2008 por *El año de Ricardo*. Premio Sebastián Gasch de Artes Parateatrales 2011. Sus últimas obras, *El año de Ricardo*, *La casa de la fuerza* y *Maldito sea el hombre que confía en el hombre*, se han estrenado en el Festival d'Avignon, Wiener Festwochen y en el teatro del Odeón de París. En 2012 ha recibido el Premio Nacional de Literatura Dramática por *La casa de la fuerza*.

Fabián Augusto Gómez

Actor

Su formación en interpretación y dramaturgia empieza cuando entra a formar parte de la compañía "Teatro Estudio" de la Universidad Nacional de Colombia, dirigida por Fabio Rubiano Orjuela y tomando talleres en el "TPB" Teatro Popular de Bogotá, Corporación Colombiana de Teatro y La Casa del Teatro Nacional. Desde 2004 forma parte de la compañía Medea 73, participando en sus últimas siete producciones y siendo monitor del Programa SCREAM Supporting Children's Rights through Education, the Arts and the Media, de la Oficina Internacional del Trabajo de la ONU en España. En 2010 forma parte del reparto de la obra *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation*, de la compañía Atra Bilis Teatro, escrita y dirigida por Angélica Liddell.

Gumersindo Puche

Actor

Actor y productor de la compañía Atra Bilis Teatro desde 1993 hasta la fecha, con la que ha realizado más de dieciséis creaciones dirigidas y escritas por Angélica Liddell.

Lola Jiménez

Actriz

Ha trabajado como intérprete con creadores de danza y teatro, entre ellos Mónica Valenciano, Olga Mesa, Lengua Blanca, Elena Córdoba o Carlos Marquerie. Sus últimos trabajos son *La casa de la fuerza* y *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation* de Angélica Liddell.

Ficha artística y técnica

Intérpretes: Lola Jiménez, Fabián Augusto Gómez Bohórquez, Sindo Puche, Angélica Liddell

Escenografía, vestuario, texto y dirección: Angélica Liddell

Realización de uniformes: Lana Svetlana

Asistencia producción utilería: Transcoliseum

Diseño de iluminación: Carlos Marquerie

Técnico de iluminación: Octavio Gómez

Sonido: Antonio Navarro

Regiduría: África Rodríguez

Dirección técnica: Marc Bartoló

Ayudante de producción: Mamen Adeva

Producción ejecutiva: Gumersindo Puche

Producción: Iaquinandí, S.L.

Coproducción: Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche y Festival Temporada Alta 2012.

Con el apoyo de: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – INAEM y Comunidad de Madrid Agradecimientos: Stefan Kutzenberger, Gao Wenjun, María José F. Aliste, Mónica Valenciano y su perro Julio, y a la perra Copla Winogradow.

Los fragmentos leídos pertenecen a "El libro de un hombre solo" de Gao Xingjian, traducido al castellano por Xin Fei y José Luis Sánchez. Agradecemos a Editorial Planeta la autorización para utilizar estos fragmentos.

La crítica

EL PUNT AVUI. 25/11/2012

Àngel Quintana

Ping Pang Qiu

Una mesa de ping pong en el centro del escenario desnudo de la nueva sala de El Canal de Salt. Unas figuritas de porcelana que recuerdan a lejana China de Mao, junto con unos libros rojos y una pareja de actores disfrazados al modo de la revolución cultural. También hay una mujer con peluca, un hombre alto que parece primo hermano del Papageno de *La flauta mágica* y un perro que quiere subirse a la mesa. Estos son los elementos centrales que componen el último y fascinante espectáculo de Angélica Liddell, *Ping Pang Qiu*, estrenado en Temporada Alta. Ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática por *La casa de la fuerza*, en su nueva obra nos traslada hasta la China de Mao para hablarnos de la revolución cultural, en el sentido más amplio del término. Más de un espectador puede pensar por qué hoy la China de Mao y qué tiene que ver esto con el universo cínico de esta artista dramática nacida en Figueres que se está convirtiendo en una de las grandes figuras del teatro internacional. La respuesta creo que no hay que buscarla en la posible venganza que la autora muestra contra los excesos ideológicos del comunismo –que también– sino en ver cómo a través de China se puede construir una metáfora potente sobre la destrucción de la cultura en nuestro presente. Mao encarcelaba a los médicos porque habían ido a la universidad, encerraba a los creadores porque eran contrarrevolucionarios y destruía la expresión porque la expresión iba contra la doctrina. Liddell nos recuerda que los nazis también destruyeron cuadros de Paul Klee en los últimos diez de la Segunda Guerra Mundial para dejar al mundo sin la herencia de la belleza. Destruir la cultura equivale a dejar al mundo sin un legado, a arruinar la expresividad, a convertirnos en autómatas prisioneros de unas reglas tan estrictas como aquellas a las que se someten los jugadores chinos de ping pong. Liddell lee fragmentos de *El libro de un hombre solo*, de Go Xingjian –premio Nobel en el año 2000–, donde el autor nos recuerda la soledad a la que está condenado al no poder disponer de la libertad de la creación.

La China que es descrita en *Ping Pang Qiu* y con la que Angélica Liddell combate con hedonismo a ritmo de mambo, tiene mucho que ver con nuestro presente. Las cenizas del comunismo no resucitan para decirnos que todo aquello ya está bien muerto, sino para recordarnos que probablemente en este mundo que se configura como el mejor de los mundos felices, la expresión, la creación y, en definitiva, la cultura continúan marginadas, amenazadas y silenciadas por la incomprensión.

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. 26/11/2012

Josep María Fonalleras

Ping Pang Qiu

Las semana pasada, en el Festival Temporada Alta, Angélica Liddell, Premio Nacional de Literatura Dramática, estrenó su último espectáculo. Es una introspección desmesurada, lacerante, intensa, sobre su propia persona, convertida en material dramático. Se ofrece una línea extremadamente fina y delicada que procura separar una vida, la suya, que se cuestiona los métodos para “superar la desesperanza”, de la representación que se lleva a cabo en un escenario. En *Ping Pang Qiu*, el nombre de este montaje, se habla de amor y de odio, de maneras de afrontar la soledad y el tedio, de embarcarse en aventuras colosales – como aprender los ideogramas chinos– para hacer frente al vacío colosal de la existencia. Y, además, del tenis de mesa, un ejemplo concreto de cómo la revolución cultural abatió al individuo –le robó el alma– a base de rutina y sacrificio. Liddell evoca la belleza como libertad: el poder persiste porque se deleita en la destrucción de las formas de expresión. Pienso en todo ello cuando veo la noticia de esos niños chinos asfixiados en un contenedor de basura mientras el congreso del Partido Comunista hablaba de economía y creación de riqueza. Vivían (sobrevivían) solos, sin calor humano; nadie les echó de menos; los padres trabajaban lejos: los tuvieron que abandonar porque China necesita mano de obra barata para poder crear riqueza e invertir luego en Occidente. El recuerdo de aquel gigante sin entrañas se renueva cada día.

LA DAUPHINE VAUCLUSE. 26/07/2010

La casa de la fuerza

Embriaguez, cólera, consuelo. Una descripción resumida de tres hojas del espectáculo *Coup de poing* del Festival, interpretado en Cloître des Carmes por la artista Angélica Liddell. Pero su fresco dedicado al dolor de las mujeres no puede resumirse en tres palabras. Entorno a una parte sobrecogedora de violencia y de coherencia, la directora de la compañía de teatro Atrá Bilis en Madrid basa su trabajo en el sufrimiento íntimo y colectivo, guiado por la compasión. Ella transforma el horror haciendo del acto teatral un gesto de supervivencia. En *La casa de la fuerza*, acompañada de mariachis y de cinco actrices que rebosan credibilidad y de fuerza, nos libra una obra dantesca y universal. Desde cuerpos sumidos a una prueba de fuerza física, hasta el agotamiento, unas voces que gritan de pena, unas palabras que demuestran la violaciones sufridas por las mujeres mexicanas. Después de cinco horas de performance, el público ofrece un respiro copado por la emoción.

LA PROVENCE. 19/07/2010

El año de Ricardo

Ovación en pie para acoger el segundo espectáculo de Angélica Liddell, autora, actriz y responsable de la puesta en escena, descubierta en Francia después de... 18 años de un trabajo prodigioso. Al comienzo, Ricardo III, el monstruo sanguinario de Shakespeare y Catesby, su alma dañada. Aquí, un gigantesco rubio y mudo, G.O. cuidador del rey y Angélica Liddell, que encarna los seres de poder a los márgenes de la humanidad, cuyo cuerpo, sufridor y drogado, engendra el sufrimiento general del mundo. Un diluvio de palabras lanzadas a lo kalachnikov, cuerpos electrocutados y tendidos como un arco, litros de cerveza bebidos y escupidos, posiciones de una obscenidad bajo el ojo impasible de un jabalí disecado, la extraordinaria comediente utiliza su cuerpo como una materia histórica. “Histeria crítica”, para denunciar la obscenidad y el horror de un mundo malvado: un performance en forma de grito que deja Angélica Liddell palpitante. Y a nosotros subyugados.

Motus

www.motusonline.com

ALEXIS, UNA TRAGEDIA GRIEGA

Teatro

País: Italia / Idioma: Italiano (con subtítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2010

Una obra de Enrico Casagrande y Daniela Nicolò **Con** Silvia Calderoni, Vladimir Aleksic, Massimiliano Rasso, Alexia Sarantopoulou **Con la colaboración de** Michalis Traitsis y Giorgina Pillozzi **Asistente de dirección** Nicolas Lehnebach **Dramaturgia** Daniela Nicolò **Edición de vídeo** Enrico Casagrande **Sonido** Andrea Gallo **Música** Pyrovolismos sto prosopo, de The Boy **En el vídeo** Nikos del Centro Libertario Nosotros, Stavros, del grupo Deux ex machine **Iluminación y escenografía** Enrico Casagrande y Daniela Nicolò **Director técnico** Valeria Foti **Relaciones públicas y prensa** Sandra Angelini, Lisa Gilardino **Organización y logística** Elisa Bartolucci, Valentina Zangari **Administración** Elisa Bartolucci, con la colaboración de Cronopios **Producción** Motus, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie – CARTA BIANCA, programa Alcotra coopération France Italie, Théâtre National de Bretagne/Rennes y el Festival delle Colline Torinesi **Con el apoyo de** la Administración Provincial de Rimini, la Administración Regional Emilia-Romagna y el Ministerio de Patrimonio Cultural y Actividades

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“El éxito radica en el cóctel entre el teatro documental y la dimensión mítica de la obra”.
LE MONDE

Una mirada al pasado con el fin de reflexionar sobre el presente. Así define la compañía Motus el leit motiv de su proyecto *Antígona*, dentro del cual se enmarca *Alexis, una tragedia griega*, la pieza que la formación transalpina presenta en el mes de marzo en el Festival de Otoño a Primavera.

La pieza surge cuando la compañía viaja a Grecia en 2010 tras la pista del asesinato de un chico de 15 años a manos de un policía. Su nombre era Alexandros Grigoropoulos-Andreas (Alexis), un joven que bien podría ser el Polinices de la tragedia clásica *Antígona*, pero con una camiseta de los Sex Pistols. Alexis fue asesinado por una bala en el pecho disparada por el policía de 37 años Epaminondas Korkoneas, una noche de sábado como muchas otras en el barrio de Exarchia, en el centro de Atenas, una zona muy conocida por su infatigable resistencia. El episodio, sangriento y violento, no fue un incidente fortuito: fue la mecha que desencadenó una explosión en cadena, que fácilmente puede relacionarse con las revueltas violentas que últimamente han afectado a diferentes ciudades de Europa. La muerte de Alexis no solo instó a muchos adolescentes como él a salir a las calles, sino que hizo que todas las clases de la sociedad griega se sumaran a las protestas, lo que provocó la insurrección sin precedentes de todo un pueblo.

Alexis, una tragedia griega es una investigación documental y poética sobre la complejidad de la historia contemporánea. Con ella, los artistas escuchan el latido de la actualidad, de lo que sucede en la calles cada día, y lo incorporan de forma constante e infatigable a su audaz trabajo sobre las tablas. Con *Motus*, el escenario se convierte en un ente dominado por una presencia coral, emotiva y conmovedora, donde fluye un texto de naturaleza fulminante e híbrida: sobre las tablas se dan la mano diálogos, entrevistas, reflexiones solitarias, intentos de traducción del griego al inglés y al italiano, fragmentos de audio y vídeo interactivos, descripciones de ambientes y paisajes, declaraciones políticas y un sinfín de testimonios.

La obra saca a escena la relación indispensable entre el arte y la ciudad como punto de partida de los cambios políticos y sociales de cualquier sociedad. *Motus* propone así una inmersión en la tragedia griega, para trasladarnos, en realidad, a las crisis contemporáneas que desde hace un tiempo agitan las grandes metrópolis europeas. El espectador se encuentra ante preguntas abiertas que investigan sobre lo extraordinario del tiempo presente, a partir de las grandes figuras e historias de nuestro pasado. Y es que, como afirma la compañía, en realidad, “*Alexis* no es más que eso, una tragedia griega de nuestros días”.

Sobre la compañía

Enrico Casagrande y Daniela Nicoló fundaron la compañía *Motus* en 1991. Desde los inicios de esta aventura artística, su actividad teatral ha sido incansable, y también inseparable de su trayectoria personal, compartiendo en todo momento las frases del proceso creativo con los intérpretes de la formación. *Motus* pone en pie sus creaciones a partir de la acción y la reacción, en relación con los hechos cotidianos, grandes y pequeños, que se alimentan de las contradicciones del mundo contemporáneo, haciendo de ellas un material activo para la reflexión y la provocación. La formación transalpina ha producido numerosos espectáculos de teatro y también montajes creados especialmente para encuentros y espacios fuera de lo convencional. El teatro de *Motus* se ha mostrado a lo largo de los años en perpetua transformación, con producciones como *Occhio Belva* (1994), *Catrame* (1996), *O.F ovvero Orlando furioso* (1998) y *Orpheus Glance* (2000), con las que ha alcanzado la fama tanto en su país, Italia, como en el extranjero, y ha sido merecedora de numerosos premios europeos. El proyecto *Syrma Antígona* comenzó en 2008, a partir de la idea de analizar la relación y el conflicto entre generaciones, tomando la figura trágica de Antígona como el arquetipo de la lucha y la resistencia. Silvia Calderoni, integrante de la compañía desde 2005, es la inteligente e incansable protagonista, que se alzó, en 2010, con el Ubu Prize a la mejor actriz menor de 30 años. Inicialmente, tres procesos diferentes emergieron del proyecto *Syrma Antígona: Let the Sunshine In (Deja al sol entrar)*, *Too Late! (Demasiado tarde)* e *Iovadovia*. El viaje fue finalmente completado en otoño de 2010 con el estreno de *Alexis, una tragedia griega*, que dio comienzo a una larga y exitosa gira mundial de la compañía. El trabajo artístico de Daniela y Enrico camina de la mano con un intenso programa de encuentros públicos, lecturas y clases magistrales en las universidades italianas y extranjeras, precisamente, relacionadas con los proyectos elaborados por la compañía.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Pradillo

Del 7 al 9 de marzo, a las 21 horas.

Théâtre Vidy-Lausanne / Heiner Goebbels

www.vidy.ch

MAX BLACK

Teatro musical

País: Suiza / Idioma: Francés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 1998

Concepción, música y dirección: Heiner Goebbels **Intérprete:** André Wilms **Textos:** Paul Valéry, Georg Christoph Lichtenberg, Ludwig Wittgenstein y Max Black **Escenografía e iluminación:** Klaus Grünberg **Pirotecnia:** Pierre-Alain Hubert **Vestuario:** Jasmine Andreae **Diseño de sonido:** Willi Bopp **Colaboración musical y arreglos en directo:** Markus Hechtle **Dramaturgia:** Stephan Buchberger **Asistente de dirección:** Katja Armknecht **Una coproducción de:** Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E (Suiza), TAT, Francfort (Alemania), de Singel, Anvers (Bélgica), Bayerisches Staatsschauspiel / Marstall, Munich (Alemania), Migros Pourcent culturel (Suiza) **Con el apoyo de:** STEIM-Studio for Electronique and Instrumental Music, Amsterdam (NL), Pro Helvetia - Swiss Arts Council

Sobre la obra

“Esta noche en el teatro se escenifica el mecanismo de la inteligencia humana, pero se le ruega al espectador que deje la razón en el vestíbulo”. 24 HEURES

En el centro de las piezas de teatro musical de Heiner Goebbels se encuentra el actor André Wilms, para quien Goebbels había concebido también *Ou bien le débarquement désastreux*. En cierta manera, *Max Black* comienza donde terminara *Ou bien le débarquement désastreux*. Ahora las luces se han apagado y los músicos se han desaparecido. Lo que queda en *Max Black* es un investigador solo en su laboratorio, ¿un biólogo, un físico, un químico, un matemático o un lingüista tal vez?

“La tensión del espectáculo no la genera una historia, sino tan solo una pregunta: ¿Qué pasará ahora?”. Así alababa el diario suizo Der Blick a *Max Black* tras su estreno en 1998. En *Max Black*, la idea del diseño de iluminación no es trabajar con los focos, sino con el reflejo del fuego. Se trata de producir llamas controladas y sacarlas a escena de una forma inesperada, sorprendente y siempre bajo control. La música, los sonidos y los ruidos son enteramente producidos y activados por el investigador. El escenario se convierte en un laboratorio de ideas que el espectador descubre poco a poco conducido por unos fusibles que, encendidos, desencadenan reacciones en cadena. André Wilms reproduce sus propios sonidos, previamente grabados, mediante el uso de un amplificador, y el murmullo de una olla se convierte en un ritmo, que será la base de la composición de la escena siguiente. Pero el ritmo será inmediatamente detenido porque unas chispas emiten nuevos ecos desde una vieja radio. Y el bucle continúa.

El público descubrirá al actor tratando de medir lo inconmensurable, y tratará de ayudarlo a resolver su enigma. El lenguaje se convierte en música de una manera poética, dando paso, incluso, a la abstracción. A su vez, cada sonido puede ser traducido en una melodía, y todo

encaja a la perfección. En contraste con lo que ocurría en *Ou bien le débarquement désastreux*, donde los músicos eran los actores y producir música era el fundamento de la escena, en *Max Black* todo lo que el intérprete hace se transformará en luz (fuego), imágenes (acción) y música (sonido).

Heiner Goebbels crea un arte teatral tan refinado como su exquisita técnica instrumental, desarrollando un lenguaje muy personal donde estilos musicales aparentemente incompatibles confluyen. El genial director y compositor empleó textos de Paul Valéry, Georg Christoph Lichtenberg, Ludwig Wittgenstein y Max Black para componer esta obra, que se estrenó el 21 de abril de 1998 en Lausanne (Suiza) y pudo verse en el Teatro Nacional de Cataluña en 1999 y, en Madrid, en el Festival de Otoño, en 2002.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 8 y 9 de marzo de 2013 a las 20 horas. Día 10 de marzo a las 18 horas.

Con nombre propio

Max Black es una reacción en cadena de pensamientos, palabras, acciones, imágenes, olores y sonidos, todas causadas en directo por un solo cerebro: el actor André Wilms. Estoy muy feliz de tener una nueva oportunidad gracias al Festival de Otoño a Primavera de invitar una vez más al público de Madrid ¡a este explosivo laboratorio!

Heiner Goebbels

Sobre la compañía

De renombre internacional, el **Théâtre Vidy-Lausanne** se ha constituido desde hace años como una de las principales instituciones culturales de Suiza. Sus producciones se han presentado en más de treinta países diferentes, en Europa, Asia y América. Peter Brook, Heiner Goebbels, Joel Jouanneau, Matthias Langhoff, Lukas Hemleb, Josef Nadj, James Thiérrée, Jacques Lassalle, Omar Porras, Beno Besson o Irina Brook han presentado sus espectáculos en Vidy-Lausanne, “el más hermoso teatro del mundo”, según Michel Piccoli.

Sobre el escenario

Heiner Goebbels

Creador, músico y director

Goebbels nació el 17 de agosto de 1952 en Neustadt / Weinstrasse, y desde 1972 vive en Frankfurt. Ha estudiado música y sociología. Durante los años setenta compuso música para teatro (para Hans Neuenfels, Matthias Langhoff y Ruth Berghaus, entre otros), bandas sonoras para películas (para Heike Sander, entre otros) y ballets (Ballet Frankfurt). Al mismo tiempo, fue miembro fundador, compositor y saxofonista de la Radical Left Wind Band. Desde mediados de los años ochenta, Goebbels compuso y dirigió varias obras para la radio, la mayoría sobre textos de Heiner Müller (*Verkommenes Ufer*, *Die Befreiung des Prometheus*, etc.), con las cuales se hizo merecedor del premio War Blind de obras para

radio, el premio Italia, y el premio Karl Sczuka. A los conciertos escénicos (*Der Mann im Fahrstuhl*, 1987; *Prometheus*, 1991, entre otros), y la música para danza (*Thränen des Vaterlands*, con Christof Nel y el Ballet de Frankfurt), siguieron obras de teatro musical, como *Newtons Casino* (1990) y *Römische Hunde* (1991), con Michael Simon en el TAT.

Desde 1988, Goebbels compone música de cámara para el Ensemble Modern (*Red Run*, *Befreiung*, *La Jalousie*) y el Ensemble Intercontemporain (*Herakles 2*). En estas dos formaciones, Goebbels trabaja con unos músicos con un arte teatral que para él es tan refinado como su técnica instrumental. En 1993 recibió el premio Hessian de Cultura, y en los últimos 15 años se ha paseado por teatros y festivales de más de 30 países y ha grabado 10 compactos. Su pieza *Ou bien le débarquement désastreux – Oder die glücklose Landung*, con André Wilms, fue premiada en París en marzo de 1993, y después se presentó en el TAT de Frankfurt, Munic, Bruselas y Berlín. Por encargo del Festival de Frankfurt compuso la sinfonía *Surrogate Cities*, estrenada en agosto de 1994 en el Alte Oper Frankfurt para la Junge Deutsche Philharmonie, con Gail Gilmore y David Moss como solistas. Más tarde se presentó en el Festival de Berlín, en la Filharmònica de Colònia y en el Festival d'Automne de París.

En abril de 1995 estrena *Die Wiederholung*, basada en textos de Kierkegaard, Robbes-Grillet y Prince, interpretada por Maria Goyette (piano), John King (guitarra) y Johan Leysen (actor), con espacio escénico de Erich Wonder. Esta obra inauguró la nueva sede del TAT, el Bockenheimer Depot, que ocupa el espacio de un antiguo almacén ferroviario. En 1996 estrena dos piezas para orquesta: *Industry and Idleness*, por encargo del Donaueschinger Musiktage, y *Nichts weiter*, en el Oper Oldenburg. Su última obra, *Schwarz auf Weiss* (Negro sobre blanco) fue creada en 1996 para 18 músicos del Ensemble Modern, con el cual ha hecho una gira mundial que lo trajo a la Sala Gran del TNC en la temporada 98/99. En 1997 participa en el proyecto *Theaterskizzen* de la documenta X de Kassel con *landscape with man being killed by a snake*.

Goebbels es miembro de la Academia alemana de las artes escénicas de Frankfurt y de la Academia de las Artes de Berlín.

André Wilms

Actor

André Wilms ha trabajado como actor bajo la dirección de Klaus- Michael Grüber en la obra de Goethe *Faust*, en la pieza de Georg Büchner *The death of Danton* y en *The Pole*, de Vladimir Nabokov; bajo la batuta de André Engel en las obras de Brecht *Baal*, de Samuel Beckett *Waiting for Godot*, de Kafka *Kafka*, *Hotel Occidental* y *The Night of the Hunters*, esta última basada en la pieza *Woyzeck*, de Georg Büchner; a las órdenes de Jean-Pierre Vincent en los montajes de Bernard Chartreux *Le Palais de justice*, *Vichy fiction* y *Der-nières nouvelles de la Peste*; con Jean Jourdeuil y Jean- François Peyret en las obras de Heiner Müller *Paysage sous surveillance*, de Shakespeare *The Sonnets* y de Lucrece *La Nature des choses*; junto a la directora Deborah Warner en *La Maison de poupée*, y a las órdenes de Michel Deutsch en *Imprécation II, IV y 36* (1993, 1995 y 1999).

Ha actuado en películas escritas por, entre otros, Aki Kurismaki (*La Vie de bohème*, 1993, o *Le Havre*, 2011), Etienne Chatilliez, Michel Deville y François Du-peyron.

Desde finales de la década de 1980, André Wilms ha trabajado también como director en el ámbito de las artes escénicas y de la ópera.

Asimismo, Wilms ha producido: *La Conférence des oiseaux*, de Michael Lévinas (Festival Internacional de Montpellier, 1988); *Le Château de Barbe Bleue*, de Béla Bartok (Festival Internacional de Montpellier, 1990); *Le Château des Carpathes*, de Philippe Hersant (Opéra de Montpellier, 1993); *Tollertopographie*, de Albert Ostermaier (Munich, Marstall, 1995); *La Philosophie dans le boudoir*, de Marquis de Sade (Munich, Marstall, 1997); *Pulsion*, de F.X. Kraetz (Théâtre de la Colline, 1999); *La Noce chez les petits-bourgeois*, de Brecht (Munich, 2000); *Medeamaterial* (Nanterre, 2000); *La Vie de Bohème*, de Henri Murger y Aki Kurimaski (Francfort, 2001); *Histoires de famille*, de Biljana Srbljanovic (TNP Villeurbanne, Théâtre National de la Colline, 2002), *Les Bacchantes*, de Euripide (Comédie Française, 2005); y *Le Père*, de Heiner Müller (Festival de Schwetzingen, Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet, 2012).

Junto a Atem, como actor, ha participado en *Fragments*, de Hölderlin (1992), y en *Or the hapless landing*, de Heiner Goebbels (1993). Con T&M, también como actor, ha actuado en *Max Black*, de Heiner Goebbels (1998), *Jubilé Concert* (2002) y *Eraritjaritjaka, musée des phrases*, de Heiner Goebbels (2004). Además, con T&M, como director, realizó *Alfred, Alfred*, de Franco Donatoni (1998); *Medeamaterial*, de Pascal Dusapin (2000), y *Momo*, de Pascal Dusapin (2002).

Ficha artística y técnica

Concepción, música y dirección: Heiner Goebbels

Escenografía y diseño de iluminación: Klaus Grünberg

Pirotecnia: Pierre-Alain Hubert

Vestuario: Jasmin Andreae

Creación del espacio sonoro: Willi Bopp

Colaboración musical y ajustes en directo: Markus Hechtle

Dramaturgia: Stephan Buchberger

Asistente de dirección: Katja Armknecht

Intérprete: André Wilms

Textos: Paul Valéry, Georg Christoph Lichtenberg, Ludwig Wittgenstein y Max Black

Duración: 1 hora y 15 minutos

Coproducción: Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E. (CH), TAT, Francfort (DE), deSingel, Anvers (BE), Bayerisches Staatsschauspiel / Marstall, Munich (DE), Migros Pour-cent culturel (CH)

Con el apoyo de: STEIM-Studio for Electronique and Instrumental Music, Amsterdam (NL), Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture

Creación del espectáculo en el Théâtre Vidy-Lausanne el 21 de abril de 1998

Equipo técnico del espectáculo en gira:

Stage manager: Nicolas Bridel

Live sampling: Markus Hechtle

Diseño de sonido: Willi Boop

Técnico: Pierre Kissling
Light manager: Roby Carruba
Tour manager: Elizabeth Gay

La crítica

LE FIGARO. 17/02/2012

Amelle Héliot

Max Black

“Más allá del tiempo”

El público queda atrapado, con una sonrisa en los labios y, frecuentemente, con una gran carcajada, ya que hay humor y gracia en este vasto campo de experimentación. Esta pieza es ciencia divertida y filosofía aplicada. (...)

Cuerpo, mente, materia, realidad e ilusión, rayos y polvo de oro, sombras de neón, la vida más allá de la vida, nos dejamos llevar... Se trata de un buen entretenimiento...

EL MUNDO. 11/11/2002

Javier Villán

Max Black

“Inteligencia y conocimiento”

Max Black es lo que podríamos llamar materia típica de festival. Bendita la oportunidad que permite contemplar un teatro dirigido al corazón de las vanguardias y dirigido, sobre todo, a la poética del conocimiento. Max Black es, o yo lo percibo así, algo más que una sinfonía de ruidos y sonidos, una pirotecnia deslumbrante o la aventura de perseguir la imagen por reflejos, llamas, explosiones de luz o radiografías de la iluminación.

Es una poética del conocimiento que queda abierta y que no conduce, por supuesto, a la felicidad. Y que, más que en el objetivo final de la obra de arte, su naturaleza reside en la indagación constante.

Goebbels, el autor, y André Wilms, el intérprete, han trabajado sobre textos de Lichtenberg, Wittgenstein, Max Black y Paul Valéry, para mí éste más intensamente reconocible. Goebbels y Wilms, alquimistas de sueños, destiladores de imágenes, poetas purísimos; y la belleza abstracta y fría de la lógica matemática. De ésta extrajo Valéry, incapaz al parecer para las matemáticas, la naturaleza lírica y formal de su poesía.

Aparece aquí una pizarra, que podría recordar la del cuarto de Valéry, llena de fórmulas; mas, sobre todo, aparece la poesía de la ciencia e incluso de la tecnología. ¿una poética antiteatral? Pudiera serlo, si bien solo en la medida en la que Valéry se manifiesta contra la retórica literaria a favor de la esencialidad de la poesía. Todo esto puede ser discutible, pero es determinante en el devenir del arte y de la ciencia, en la dinamización de los movimientos revolucionarios, y forma parte de la Historia.

Cierto aroma de las vanguardias de entreguerras: poetización o deshumanización del objeto, conocimiento a partir de la esencia plástica, intelectual o acústica. Todo esto atañe a la inteligencia y al arte puramente conceptual.

Pero Max Black, de Heiner Goebbels, tan interesado por otra parte en Heiner Müller, y de André Wilms, un originalísimo actor, entra también por los ojos y por los oídos; es decir, por los sentidos. En esa síntesis –sensorialidad e inteligencia abstracta- estriba su principal mérito.

EL PAÍS. 16/10/2005

Juan Ángel Vela del Campo

Eraritjaritjaka

“Un acontecimiento”

¿Dónde termina la vida? ¿Dónde comienza el teatro? Eternas cuestiones, ya planteadas en su día por Jean Renoir en *La carroza de oro*, pongamos por caso, que ahora se reproducen en un fabuloso espectáculo de Heiner Goebbels con textos de Elías Canetti y músicas de Johann Sebastián Bach, Gavin Bryars, George Crumb, Vassily Lobanov, Alexeij Mossolov, Maurice Ravel (qué maravillosa utilización teatral de su cuarteto), Dmitri Shostakovich, Giacinto Scelsi, John Oswald y el propio Goebbels.

Goebbels inauguró el mes pasado en La Fenice el festival de música contemporánea de la Bienal de Venecia con una estética que podía deslumbrar desde la espectacularidad. No es el caso de lo visto en Madrid, donde el deslumbramiento se produce, en todo caso, desde la genialidad de la sencillez. Simplemente con un actor, un cuarteto de cuerda y un realizador en vivo de vídeo, todos ellos extraordinarios. El teatro musical de nuestros días alcanza todo su sentido con realizaciones como ésta.

El Festival de Otoño justifica sobradamente su programación al presentar algo tan sorprendente y curiosamente con tan poca parafernalia, simplemente con las lúcidas palabras de Canetti catapultadas por una realización teatral tan modesta aparentemente como rebosante de profundidad e inventiva.

Estamos ante uno de los espectáculos más apasionantes del año y, sin duda, uno de los más innovadores. De rebote, surge la reflexión sobre qué es la modernidad o sobre qué caminos debe tomar el teatro musical en nuestros días. La respuesta está servida con caminos semejantes al que nos ocupa. Lejos de cualquier gratuidad, *Eraritjaritjaka*, expresión poética arcaica procedente de un dialecto australiano que se puede traducir por algo así como "el deseo de anhelar lo que ya no se tiene", es uno de esos espectáculos que ayudan a pensar, que cautivan, que estimulan.

No se llenó el teatro de la Zarzuela, pero los que estuvieron reaccionaron con un entusiasmo delirante. No era para menos ante tanta inteligencia puesta en funcionamiento. *Eraritjaritjaka* ha sido un acontecimiento cultural de los que se ven muy raramente.

Murmures des Murs / Aurélia Thierrée

www.aureliaoratorio.com

MURMURS

Teatro visual

País: Francia / Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos / Año de producción: 2011

Obra protagonizada por: Aurélia Thierrée **Concepción y dirección:** Victoria Thierrée Chaplin
Otros intérpretes: Jaime Martínez y Magnus Jakobsson / Antonin Maurel **Diseño de escenografía:** Victoria Thierrée Chaplin **Construcción de escenografía:** Etienne Bousquet and Gerd Walter **Diseño de vestuario:** Véronique Grand, Jacques Perdiguez, Monika Schwarzl y Victoria Thierrée Chaplin **Realización de vestuario:** Sophie Bellin y Aurélie Guin
Coreografía: Victoria Thierrée Chaplin y Armando Santin **Director general:** François Hubert
Técnico de iluminación: Thomas Dobruszkes **Técnico de sonido:** Samuel Montoya-Perez
Director de escena: Antoine Gianforcaro **Técnico de escena:** Brian Servetnyk **Vestuario:** Sophie Bellin
Administración y manager de gira: Didier Bendel **Fotografía:** Richard Haughton

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Fluida, sensual y con estilo”. THE TIMES ****

Tildada por la crítica internacional como una “absoluta hipnotizadora”, Aurélia Thierrée regresa a Madrid con *Murmurs* tras la calurosa acogida que recibiera su anterior pieza *El oratorio de Aurélia*, programada por el Festival de Otoño en primavera en 2010 y que ha colgado el cartel de aforo completo en teatros de todo el mundo durante la última década.

Uno de los linajes artísticos más aclamados del último siglo, Thierrée-Chaplin, nos acerca ahora un hechizante despliegue de ilusionismo escénico especialmente creado por y para Aurélia Thierrée. El espíritu indomable de esta obra maestra habla de tradiciones únicas y de una imaginación efímera que redefine el concepto de teatralidad a cada paso.

Las paredes son testigos silenciosos (o quizás no tan silenciosos) de nuestras vidas. Nos protegen y nos esconden del mundo exterior. Bajo esta premisa se presenta *Murmurs*, una pieza onírica y sensual concebida como una continuación de *El oratorio de Aurélia*, donde las ciudades abandonadas vuelven a la vida y las habitaciones exhalan ríos de información, historias de gentes que una vez existieron.

Una mujer sola huye de la realidad, con su vida empaquetada en cajas de cartón. El misterio aflora y la protagonista es perseguida a través de edificios abandonados y calles que no llevan a ninguna parte. Las paredes se cierran. La escena es un rompecabezas que poco a poco se ensambla, gracias a la traviesa mezcla de ilusión, manipulación, circo y danza que Victoria Thierrée saca a escena. *Murmurs* es romance apasionado, confusión en la ciudad, encuentros bajo el mar... Todo esto, y mucho más.

Sobre la compañía

Victoria Chaplin se une en 1970 al actor y director Jean Baptiste Thierrée, que ese mismo año crea el espectáculo *Le Cirque Bonjour*. En 1971 esta pieza es invitada al Festival d'Avignon y comienza una gira por Francia. Más adelante, la pareja evoluciona hacia un acercamiento más personal al mundo del circo. Firman *Le Cirque Imaginaire*, que gira por todo el mundo. Victoria colabora con su hijo James Thierrée en sus espectáculos *The Junebug Symphony* y *La Veillée des Abysses*. En 2003, crea y dirige *El oratorio de Aurélia*, protagonizado por su hija, Aurelia Thierrée. Ella misma realizó a mano el vestuario y buena parte de la escenografía. *Murmurs* continúa la colaboración entre madre e hija.

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

Su primer espectáculo sobre un escenario teatral fue *El oratorio de Aurélia*, estrenado en 2003 y que, desde entonces, ha llenado teatros de todo el mundo durante largas temporadas, ya fuera en salas americanas tan emblemáticas como Berkeley Rep, La Jolla Playhouse, McCarter Theater y American Repertory Theatre, como en numerosas giras alrededor de Europa y Asia. Además, permaneció en cartel durante dos temporadas completas en el Lyric Theatre de Londres.

Murmurs es la segunda obra de larga duración que Aurélia saca a escena, y supone su segunda colaboración con su madre, la creadora y directora Victoria Thierrée Chaplin. Fue estrenada en Francia en 2011 y ha colgado el cartel de aforo completo en giras por Italia, Brasil y España, and has played to packed houses in Italy, Brazil and Spain, antes de su estreno londinense en el Southbank Centre.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 4 al 6 de abril de 2013 a las 20.30 horas. Día 7 de abril a las 18.30 horas.

Sobre el escenario

Aurélia Thierrée

Aurélia Thierrée comenzó su carrera como actriz siendo una niña. Ha actuado en los espectáculos pioneros de nuevo circo *Le Cirque Imaginaire* y *Le Cirque Invisible*, creados por sus padres Jean Baptiste y Victoria. A partir de estas experiencias, la intérprete ha elaborado un mundo propio y singular, poblado de fantasías surrealistas. Aurélia Thierrée también ha trabajado en cine a la orden de directores como Milos Forman, Coline Serreau,

Amos Kolleck, Jacques Baratier, David Leveaux y Elizabeth Ashley. Durante varios años estuvo de gira con *Tiger Lillies Circus*, un espectáculo de la banda de culto londinense Tiger Lillies. Además, ha participado en espectáculos de variedades y cabaret en Berlín.

Jaime Martínez

Jaime Martínez es actor y bailarín. Fue galardonado en 1998 con el Bessie, premio de teatro y danza de Nueva York, en honor a sus logros en la danza. Nació en San Juan, Puerto Rico, y creció en Columbia, Carolina del Sur, donde inició su formación con Ann Brodie y Naomi Calvert. Continuó su formación con Dick Kuch, Dick Gain y Dianne Markham con una beca Nancy Reynolds en la North Carolina School of the Arts. También ha recibido becas del American Dance Machine y del American Dance Festival. En 1987, se convierte en miembro fundador de la Parsons Dance Company, representando el solo *Caught*, firmado por el Sr. Parsons, durante 13 años. Jaime Martínez ha puesto también en escena numerosos trabajos del Sr. Parsons para compañías como: Ballet du Rhin, Les Ballets Jazz de Montreal, Carte Blanche Dance Company de Noruega, Ballet National de Nancy, Pennsylvania Ballet, New York City Ballet, Milwaukee Ballet, Roland Petit Ballet National de Marseille y Pacific Northwest Ballet. Además, ha dado clases y es miembro fundador de la Mark Dendy Dance & Performance. Ha trabajado con Diane Martell, Pearl Lang, Ruby Shang, Douglas Wright, Uris/Barr and Dancers, Robin Becker y Pooh Kaye's Eccentric Motions.

Magnus Jakobsson

Magnus estudió circo, especializándose en acrobacias, en la Escuela de Circo de Gavle, en Suecia. Durante este periodo, desarrolló un dúo acrobático cómico inspirado por la plasticidad del cine mudo, que le abrió las puertas para actuar en Escandinavia y Europa. En 2001, James Thierrée le propuso trabajar con su formación La Compagnie du Hanne-ton en *The Junebug Symphony* y *Au Revoir Parapluie*, que estuvo de gira durante siete años alrededor de todo el mundo. Al mismo tiempo, colaboró también con el actor y prestidigitador sueco Carl-Einar Hackner, en Suecia y Alemania. En 2005, crea junto a Tobias Engelbrektsson y Marta Chaves *Flyttfaglar*, de Teatro Baó.

Antonin Maurel

Músico, actor y multiinstrumentalista, compone y toca en el teatro desde que era un adolescente. En teatro, ha trabajado junto a Jérôme Savary, Joseph Bouglione, Michel Legrand, Didier van Cauwelaert y Jamel Debbouze, entre otros, hasta que Victoria Chaplin le recluta para la gira internacional de *Murmurs*. Además de acumular variadas experiencias como actor, compositor e intérprete (conciertos, festivales de calle, cine, televisión, producciones publicitarias...), en 1994 crea en Francia Payasos sin Fronteras, una asociación artística y humanitaria que viaja por todo el mundo y ofrece entretenimiento para las familias y los niños afectados por la guerra, los desastres naturales y la exclusión social.

Ficha artística y técnica

Obra protagonizada por: Aurélia Thierrée

Concepción y dirección: Victoria Thierrée Chaplin

Otros intérpretes: Jaime Martínez y Magnus Jakobsson / Antonin Maurel

Escenografía

Diseñada por: Victoria Thierrée Chaplin

Construida por: Etienne Bousquet and Gerd Walter

Vestuario

Diseñado por: Véronique Grand, Jacques Perdiguez, Monika Schwarzl y Victoria Thierrée Chaplin

Realizado por: Sophie Bellin y Aurélie Guin

Coreografía: Victoria Thierrée Chaplin y Armando Santin

Director general: François Hubert

Técnico de iluminación: Thomas Dobruszkes

Técnico de sonido: Samuel Montoya-Perez

Director de escena: Antoine Gianforcaro

Técnico de escena: Brian Servetnyk

Vestuario: Sophie Bellin

Administración y manager de gira: Didier Bendel

Fotografía: Richard Haughton

Coproductores: Compagnie des petites heures, Théâtre de Carouge – Atelier de Genève, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Cirque-Théâtre d'Elbeuf, La Coursive Scène nationale de La Rochelle, Grand Théâtre de Provence – Aix-en-Provence, Scène nationale de Sénart, Théâtre de l'Archipel – Perpignan y El Canal Centre d'Arts Escéniques (Salt-Girona) – Scène Catalane Transfrontalière, Théâtre de Caen, Ville de Saint Quentin – Picardie, Le Rive Gauche – Scène conventionnée pour la danse, Théâtre de Villefranche (Rhône) – Scène conventionnée, Avant Seine – Colombes, Crying Out Loud – London,

Con el apoyo de: Arts Council England, en asociación con Corn Exchange, Newbury y New Greenham Arts.

Agradecimientos: Damien Bricoteau, Albert Gérier por *La Rue s'allume*, Nasser Hammadi y James Thierrée.

La crítica

THE TIMES. Donald Hutera. 22/12/2011

Murmurs ****

Aurélia Thierrée y su directora (y madre) Victoria Chaplin Thierrée son ingeniosas ilusionistas que nos transportan entre oníricos y surreales paisajes teatrales llenos de un encanto único y de una poesía prestidigitadora. Su primera colaboración, un encantador y delicado vuelo de fantasía llamado *El oratorio de Aurélia*, pudo verse dos veces en Londres como parte de una extensa gira internacional. Impulsada por nociones como la percepción ilusoria, la fragilidad psicológica y el romance fugaz, esta segunda producción es igualmente encantadora, pero posee, incluso, una mayor resonancia emocional.

Durante cerca de 70 minutos, *Murmurs* aporta un constante flujo de sorpresa imaginativa junto a una corriente oculta sutilmente conmovedora. Mucho de todo esto depende de la presencia de Aurélia Thierrée y de sus inmensas y tranquilas habilidades como intérprete. Delgada y con grandes ojos, esta joven mujer emana un aura tan vagamente atractiva y glamurosa como vulnerable.

Primero la vemos rodeada de cajas de cartón y plástico de burbujas mientras entran y salen un par de hombres que trabajan haciendo mudanzas. Pero, ¿de dónde, y para qué, se está yendo? Es evidente que está viviendo al límite de un mundo que, a pesar de su contemporánea familiaridad, se siente también extrañamente antiguo.

Los franceses traducen el título del espectáculo de forma reveladora como “los murmullos de las paredes”. Nada aquí es digno de confianza, los objetos cotidianos parecen tener voluntad propia y la transformación es la norma. Los ejemplos son constantes y numerosos. Algunos incluyen marionetas, mientras muchos otros se llevan a cabo con cortinas y cadenas. ¿Importa si algunas veces vemos como retiran la última de todas ellas? No. La pieza se sostiene con su propia lógica estructural interna.

Una escalera envuelta en burbujas se transforma y un moderno corcel da paso a un extraterrestre envuelto por el plástico de burbujas. Utilizando tan solo una bufanda, dos broches y un fragmento de lino, la propia Thierrée se convierte en una criatura con apariencia de tortuga. La actriz camina ante una fotografía de lo que podrían ser los cimientos de un sanatorio, y el telón de fondo pasea con ella. A continuación, casi se ahoga en un mar de terciopelo morado que es, a todas luces, una máquina con varios niveles, y aún así nos creemos su angustia.

Hay un dueto precioso con un toque de magia al viejo estilo de Hollywood cuando Thierrée parece bailar en el aire. El firme y veloz Jaime Martínez es su pareja perfecta. Agnus Jakobsson es igualmente perfecto como otro hombre aparentemente torpe que persigue y trata de rescatar a esta mujer de sus efímeros demonios. Puede que haya imperfecciones, pero en conjunto, este retrato serio-cómico de un trastorno mental es un complejo y hermoso enigma que termina, de forma apropiada, en una nube de humo.

METRO. Keith Watson. 23/12/2011

Murmurs ****

Aurélia Thierrée es un talento difícil de alcanzar. Es bailarina, actriz, ilusionista, acróbata y mucho más, a medida que emerge entre las cajas de cartón que cubren el escenario en *Murmurs*, su esperada continuación del éxito mundial *El oratorio de Aurélia*. Ha sido una larga espera, pero ha merecido la pena.

Una vez más creada en colaboración con su madre, Victoria Thierrée Chaplin, *Murmurs* es una criatura bastante más oscura que el caprichoso *oratorio*.

Es un espectáculo sobre pasar página, una inquieta reflexión sobre la mortalidad y la forma en que nuestros recuerdos se entrelazan con los lugares en los que vivimos, los muros de los que rodeamos a nosotros mismos y lo poco que dejamos detrás. ¿Qué significa la vida? Un susurro de polvo y el eco del canto de los pájaros.

Ese es el marco para la mágica prestidigitación teatral que es el sello característico de Thierrée. Mientras misteriosas figuras enmascaradas rodean el escenario (los fantasmas del pasado y del presente), Aurélia se sumerge en una caja, despojándose de las pieles y el plástico de burbujas, encontrándose con monstruos fantásticos, compañeros de baile y hombres que hacen mudanzas en su camino.

Thierrée flota, ligera como una pluma, en el aire. Escala altos edificios como si fuera un superhéroe. Esta es la esencia de la magia hecha a mano.

Lleno de ideas fugaces y el deleite de los detalles accidentales, *Murmurs* sufre el curioso serpenteo de un corazón ocasionalmente desviado por el engaño. Pero este es un detalle sin importancia en medio de tanta maravilla.

Grupo Corpo

www.grupocorpo.com.br

O CORPO + SEM MIM

Danza

País: Brasil / Duración aproximada: O Corpo (42 minutos) + intermedio (20 minutos) + Sem Mim (47 minutos) / Año de producción O Corpo: 2000 / Año de producción Sem Mim: 2011

O Corpo Coreografía: Rodrigo Pederneiras **Música:** Arnaldo Antunes **Diseño de escenario e iluminación:** Paulo Pederneiras **Diseño de vestuario:** Freusa Zechmeister y Fernando Velloso

Sem Mim Coreografía: Rodrigo Pederneiras **Música:** Carlos Núñez y José Miguel Wisnik **Canciones de:** Martín Codax **Diseño de escenario e iluminación:** Paulo Pederneiras **Diseño de vestuario:** Freusa Zechmeister

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“A su excelencia interpretativa se une el vigor expresivo, que alcanza cotas de gran belleza y emoción. Un auténtico festín de los sentidos”. ABC

La veterana formación brasileña Grupo Corpo regresa en el mes de mayo a Madrid para presentar, dentro del marco del Festival de Otoño a Primavera, un doble programa dancístico integrado por dos de sus piezas más celebradas, *O Corpo* y *Sem Mim*.

Los bailarines de Grupo Corpo combinan la exigencia técnica del ballet clásico con la libertad y vigorosidad de las danzas populares de Brasil, llenas de color y ritmos acelerados. En *O Corpo*, el coreógrafo Rodrigo Pederneiras, inspirado por el imaginario del cuerpo humano, busca entablar un diálogo innovador con la suma de gestos, sonidos y luces, aquí conducidos, a golpe de contrastes, por la singular banda sonora electrónica de Arnaldo Antunes. Movimientos imposibles, gestos agresivos, cuerpos que se arquean, artistas que danzan muy cerca del suelo... Todo esto, y mucho más, es *O Corpo*.

Por su parte, el mar otorga vida y movimiento a *Sem Mim*. Una singular banda sonora, que agita y amansa a las fieras, ha sido compuesta al alimón entre Carlos Núñez y José Miguel Wisnik para la pieza, inspirados por el único repertorio medieval gallego-portugués que ha llegado intacto hasta nuestros días, *El ciclo de canciones del mar de Vigo*, de Martín Codax. Son precisamente estas letras las que guían a Rodrigo Pederneiras para imprimir el ritmo sobre el escenario en *Sem Mim*. La coreografía avanza y retrocede gracias a los movimientos sinuosos y abruptos de los torsos de los bailarines. Un escenario metamórfico, ideado por Paulo Pederneiras, se transforma durante el espectáculo en mares, montañas, nubes, barcos, redes de pesca, amaneceres... Como guinda, el vestuario se ciñe a la piel de los bailarines y se tiñe de su mismo color, creando la ilusión de que la escena está habitada

por hombres y mujeres cuya desnudez solo está cubierta por uno de los signos más arcaicos del imaginario marino: el tatuaje.

Sobre la compañía

Grupo Corpo fue fundada en Belo Horizonte en el año 1975, pero su ballet ha cruzado fronteras desde hace más de tres décadas, girando por escenarios de todo el mundo, donde críticos y espectadores han caído rendidos ante su enérgica vitalidad. Por ejemplo, el New York Times alabó el gran dinamismo de la formación afirmando que “la palabra energía es sinónimo de Grupo Corpo, la infatigable y admirable compañía brasileña de virtuosos bailarines”.

La más genuina esencia de Brasil, con toda su diversidad cultural, puede verse fielmente reflejada en el buen hacer de esta compañía dancística, considerada como la más importante de su país. Pero la *troupe* ha ido un poco más allá, imprimiendo un sello propio, característico y singular dentro de la escena internacional de la danza contemporánea. Esto ha sido posible, en primer lugar, gracias a Rodrigo Pederneiras, el coreógrafo residente, un creador capaz de mezclar el ballet clásico y las danzas folclóricas, para luego luego añadir cuerpos en movimiento que traspasan los límites del rigor técnico. En segundo lugar, brilla con luz propia una bella y extraña estabilidad armónica que Paulo Pederneiras imprime en el diseño de las escenografías de cada obra. Por último, hay un reparto equilibrado de los bailarines, que se acoplan los uno a los otros con una precisión exquisita.

Cuando Grupo Corpo sale a escena, es como si todas las cuestiones relativas al tránsito entre la naturaleza y la cultura se respondiesen en su totalidad. Todas las facetas de Brasil, el pasado y el futuro, lo erudito y lo popular, la influencia extranjera y el color local, se transforman en arte con él.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Del 1 al 3 de mayo de 2013 a las 20 horas

Ficha artística y técnica

O CORPO

Coreografía: Rodrigo Pederneiras

Música: Arnaldo Antunes

Diseño de escenario e iluminación: Paulo Pederneiras

Diseño de vestuario: Freusa Zechmeister y Fernando Velloso

SEM MIM

Coreografía: Rodrigo Pederneiras

Música: Carlos Núñez y José Miguel Wisnik

Canciones de: Martín Codax

Diseño de escenario e iluminación: Paulo Pederneiras

Diseño de vestuario: Freusa Zechmeister

GRUPO CORPO

Director artístico: Paulo Pederneiras

Coreógrafo: Rodrigo Pederneiras

Directora de ensayos: Carmen Purri

Bailarines: Alberto Venceslau, Andressa Corso, Carolina Amares, Cassilene Abranches, Danielle Ramalho, Dayanne Silva, Edson Hayzer, Elias Bouza, Filipe Bruschi, Gabriela Junqueira, Grey Araújo, Helbert Pimenta, Janaina Castro, Malu Figueirôa, Mariana do Rosário, Williene Sampaio, Rafael Bittar, Rafaela Fernandes, Silvia Gaspar, Uátilla Coutinho, Victor Varga

Asistentes coreográficos: Ana Paula Cançado, Carmen Purri, Miriam Pederneiras

Maestra de ballet: Bettina Bellomo

Pianista: Anna Maria Ferreira

Coordinador técnico: Gabriel Pederneiras

Técnicos: André Pederneiras, Átilla Gomes, Eustáquio Bento, Stefan Bottcher

Asistente de vestuario: Alexandre Vasconcelos, Maria Luiza Magalhães

Administrador: Marcelo Cláudio Teixeira

Directora de administración: Kênia Marques

Asistente de administración: Marcel Gordon Firing

Secretaria: Flávia Labbate

Documentación: Cândida Braz

Comunicación: Cristina Castilho

Social Media: Ana Paula Oliveira

Coordinadora del programa: Cláudia Ribeiro

Producción: Patrícia Galvão

Asistente de producción: Michelle Deslandes

Grupo Corpo está patrocinado por: BR Petrobras

1927

www.19-27.co.uk

THE ANIMALS AND CHILDREN TOOK TO THE STREETS

Teatro

País: Reino Unido / Idioma: Inglés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2009-2010

Obra creada por: 1927 **Escrita y dirigida por:** Suzanne Andrade **Película, animación y diseño:** Paul Barritt **Música:** Lillian Henley **Vestuario:** Sarah Munro y Esme Appleton **Intérpretes:** Suzanne Andrade, Esme Appleton y Lillian Henley **Voz del vigilante:** James Addie **Productora:** Joanna Crowley **Obra coproducida por:** BAC, Malthouse Theatre y The Showroom (Universidad de Chichester) **Con el apoyo de:** Corn Exchange Newbury **Apoiada inicialmente por:** The Arches & Manipulate Visual Theatre Festival **Con el apoyo de:** Corn Exchange Newbury **Estreno en el Reino Unido financiado por:** Arts Council England

Estreno en España

Sobre la obra

“Brillantemente inventiva, divertida, conmovedora y visualmente fascinante, un verdadero placer”. SUNDAY TELEGRAPH

1927 se ha convertido en una de las compañías emergentes más imprescindibles de la escena contemporánea europea tras el rotundo éxito de su primera producción, *Between the Devil and the Deep Blue Sea*, estrenada en el mítico Festival Fringe de Edimburgo en el año 2007. La formación londinense regresa ahora con su segundo montaje, donde retoma las claves de su aclamado debut, fusionando diferentes formas artísticas y dejándose llevar por la estética del cine mudo, para mezclar el teatro y la música en una obra única, entretenida y fuera de lo convencional.

Sincronizando a la perfección música en directo, interpretaciones y narraciones con impresionantes películas y animaciones, 1927 presenta en el Festival de Otoño a Primavera *The Animals and Children Took to the Streets* (*Los animales y los niños tomaron las calles*). La pieza narra la perversa y retorcida historia de Bayou, el barrio más temido y odiado de una infame ciudad, donde los mirones que ojean tras las cortinas viven pared con pared... y donde el lobo acecha siempre en la puerta.

Como una novela gráfica que cobra vida, 1927 invita al público a un viaje teatral de sorprendente originalidad, en el que el espectador no podrá fiarse ni de su propia sombra.

Sobre la compañía

1927 es una compañía londinense especializada en combinar la música en vivo y las interpretaciones de los artistas con películas y animaciones para crear un teatro fílmico

mágico, que en los últimos años se ha ganado el aplauso del público y la crítica a nivel internacional.

La compañía fue fundada en 2005 por la escritora, intérprete y directora Suzanne Andrade y el animador e ilustrador Paul Barritt. A ellos se unieron en 2006 la actriz y diseñadora de vestuario Esme Appleton y la intérprete, compositora y música Lillian Henley. En 2007, la productora Jo Crowley comenzó también a colaborar con la formación. Los cuatro miembros creativos de 1927 poseen diferentes bagajes artísticos y es precisamente esta colaboración entre sus diferentes disciplinas, y la absoluta integración de las mismas, la que hace que la *troupe* desarrolle un trabajo tan innovador y creativo.

1927 forjó su carrera en la escena del cabaret londinense hasta que, en 2007, estrenó en el Festival Fringe de Edimburgo su primer espectáculo, *Between the Devil and the Deep Blue Sea*. El montaje fue tremendamente exitoso, acaparando el calor de la crítica, firmando temporadas de lleno completo en salas y festivales de todo el mundo y haciéndose con cinco importantes premios de la industria teatral (Herald Angel, Fringe First, Arches Brick, Carol Tamber y Total Theatre Award).

En el año 2010, tras enclaustrarse en su estudio londinense en un meticuloso proceso de investigación, creación y *work in progress*, 1927 estrenó su segunda producción, *The Animals and Children Took to the Streets* (*Los animales y los niños tomaron las calles*), en la Opera House de Australia y en el Malthouse Theatre de Melbourne. Tras presentarse en Londres en diciembre de 2010, la obra fue galardonada con el Off West End Award al Mejor Espectáculo. Hasta la fecha, la pieza ha visitado, entre otros espacios y encuentros de renombre, el Perth Festival en Australia, el Traverse Theatre de Edimburgo, el Theatre de la Ville de París y los Festivales Latitude y Holt en el Reino Unido. En agosto de 2012 pudo verse también en el Festival de Edimburgo.

Además de su gira internacional con *The Animals and Children Took to the Streets* (*Los animales y los niños tomaron las calles*), la compañía se halla inmersa en el montaje de una nueva producción de *The Magic Flute* (*La flauta mágica*), que se estrenará en Berlín en diciembre de 2012, y ha comenzado además a proyectar dos nuevas producciones para 2013 y 2014.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

Del 8 al 12 de mayo de 2013 a las 21 horas.

Con nombre propio

Tras el éxito totalmente inesperado de nuestro primer espectáculo, una amiga muy querida nos dio un sabio consejo: “Don’t throw the baby out with the bath water” (un proverbio anglosajón que en español significa algo así como “hay que separar la paja del grano”, es decir, discernir entre lo que es importante y lo que no lo es en un momento como este).

Nos estaba sugiriendo que mantuviéramos todos aquellos elementos que hicieron tan popular nuestro espectáculo de debut entre públicos de todo el mundo: la partitura de piano interpretada en directo, el humor negro, nuestro acentuado estilo a la hora de actuar

y, lo más importante, la interacción entre el actor en vivo y la animación.

Nos pasamos los meses siguientes atrapados en una vorágine de malas ideas, tratando de tomar una dirección completamente diferente con nuestra compañía 1927, y la presión de crear un segundo espectáculo nos pesaba como una losa.

Cuando presentamos una parte del nuevo trabajo al público, las cosas se tornaron un poco más nítidas. Los espectadores nos dejaron bien claro que lo que querían no era algo completamente diferente, sino todo aquello que habíamos establecido como base con nuestra primera pieza.

Nos ha llevado un tiempo incorporar a bordo el sabio consejo de nuestros amigos, pero al hacerlo hemos creado un pequeño espectáculo cautivador, escalofriante y etéreo que funciona como una novela gráfica que cobra vida. Los personajes son originales y amables, el ambiente es absolutamente absorbente, ¡y las cucarachas animadas son realmente fascinantes!

Lo más importante es que hemos creado un universo único, en el que cualquier cosa puede ocurrir...

Suzanne Andrade

Ficha artística y técnica

Obra creada por: 1927

Escrita y dirigida por: Suzanne Andrade

Película, animación y diseño: Paul Barritt

Música: Lillian Henley

Vestuario: Sarah Munro y Esme Appleton

Intérpretes: Suzanne Andrade, Esme Appleton y Lillian Henley

Voz del vigilante: James Addie

Productora: Joanna Crowley

Obra coproducida por: BAC, Malthouse Theatre y The Showroom (Universidad de Chichester)

Con el apoyo de: Corn Exchange Newbury

Inicialmente apoyada por: The Arches & Manipulate Visual Theatre Festival

Estreno en el Reino Unido financiado por: Arts Council England

La crítica

THE GUARDIAN

Pensemos que Alexander Rodchenko se encuentra con Tim Burton, que Charles Dickens se encuentra con Fritz Lang, que las películas del cine mudo de comienzos del siglo XX se encuentran con las novelas gráficas del siglo XXI, y descubriremos parte del sabor de esta inteligente y gloriosa parábola subversiva de la movilidad social, la revolución y su represión. (...) Un trabajo realmente asombroso de 1927.

THE OBSERVER *****

El nuevo espectáculo de la macabra, musicalmente ingeniosa y gráficamente gloriosa formación 1927... Cualquiera interesado en el teatro debería ver ahora a esta compañía.

THE EVENING STANDARD *****

Es un extraño placer para un amante del teatro descubrir un espectáculo que no es parecido a nada de lo que haya experimentado antes y adorarlo sin reservas desde un principio. Tal fue la gloriosa sensación que me dio la compañía 1927, con su excepcional mezcla de animación, música original y peculiar narración en 70 minutos casi perfectos. Suena a gran éxito.

THE FINANCIAL TIMES *****

Es un espectáculo alternativo perfecto. En realidad, es un espectáculo perfecto.

THE INDEPENDENT ON SUNDAY

The Animals and Children Took to the Streets es un montaje enriquecedoramente peculiar, tremendamente ambicioso para una pequeña compañía y una pieza magníficamente ejecutada. ¿Hasta donde llegarán los chicos de 1927? El suyo es un nombre a seguir.

THE HERALD

1927 ha elevado el listón con esta obra maestra oscuramente divertida, que combina diferentes maneras de hacer las cosas y dice mucho de la cultura de recesión de nuestros días.

THE SCOSTMAN

Un uso técnicamente brillante de la acción y de la música en vivo, combinado con fondos cinematográficos magníficamente dibujados, para crear espectáculos que aúnan la nostalgia cultural del ayer con un afilado y brillante sentido de la alienación posmoderna.

THE TIMES

1927: Su estrella está en el camino ascendente y no hay nada que se les parezca.

Les visiteurs du soir / Olivier Py

www.visiteursdusoir.com

MISS KNIFE CHANTE OLIVIER PY

Teatro musical

País: Francia / Idioma: Francés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Cantante, textos: Olivier Py **Batería:** Julien Jolly **Saxo, flauta:** Olivier Bernard **Piano:** Stéphane Leach **Contrabajo:** Sébastien Maire **Música:** Stéphane Leachy Jean-Yves Rivaud por “Les cafés du Vème”, “Dans les jardins de Pampelune”, “J’ai bien roulé ma bosse” y “Le tango du suicide” **Vestuario:** Pierre-André Weitz **Asistente:** Nathalie Bègue **Iluminación:** Bertrand Killy **Producción:** Les visiteurs du soir **Coproducción:** Odéon-Théâtre de l’Europe

Estreno en España

Sobre la obra

“Jamás es vulgar, sino un travesti de gama alta, crudo y melancólico”. LE NOUVEL OBSERVATEUR, ODILE QUIROT

Travesti incandescente, mezcla de ternura, ironía y tristeza, Olivier Py crea caracterizaciones a partir increíbles combinaciones de sabores al caer cada noche. Miss Knife, el personaje que ahora presenta en Madrid de la mano del Festival de Otoño a Primavera, nació una velada cualquiera casi como por casualidad y, poco a poco, comenzó a encandilar al público en multitud de lugares y actuaciones con una suave y seductora voz. Recostada entre un piano y un contrabajo, de la mano de cuatro músicos de gran talento, el calor de los espectadores fue el empujón definitivo para que esta obra, *Miss Knife chante Olivier Py*, se conformara finalmente como tal en 2012.

Olivier Py se transforma sobre el escenario en diferentes figuras femeninas a golpe de lujosos cambios de vestuario, rodeada de plumas negras, con multitud de joyas sobre sus trajes o, incluso, con un sombrero de copa, siempre encaramada a unos tacones de aguja que parecen infinitos. En todas sus versiones, logra emocionar con recitales sobre las esperanzas frustradas de los amores insólitos, los sueños pisoteados y los placeres sombríos. El público, entre tanto, escucha también la melodía del corazón que surge de poemas que le reconcilian con el mundo.

Sumisión, dominación, humor y burla salen a escena en un recital absolutamente fuera de lo común. Explosivo y brillante, *Miss Knife chante Olivier Py* es un espectáculo visceral, donde la abrumadora cara de la diva que se esconde tras unas flamantes pestañas revela también a una triste cantante de cabaret.

Lista de canciones

1. Ouverture
2. La vie d'artiste
3. Dans un théâtre noir
4. Le rôle est trop court
5. Par la fenêtre
6. Apocalypse
7. Un enfant s'ennuyait
8. Chanson des perdants
9. Les Cafés du Vème
10. Valse d'espérance
11. Châtiment de la nuit
12. Ne parlez pas d'amour
13. L'Eternité
14. Tous coupables
15. Le Paradis perdu
16. Dans les jardins de Pampelune
17. Les amours sans promesses
18. J'ai bien roulé ma bosse
19. Le tango du suicide
20. La vie est brève

Sobre Olivier Py

Nacido en Grasse (Francia) en 1965, en el seno de una familia de inmigrantes (*Blookfoot*), Olivier Py se ha convertido en un nombre de referencia en el panorama europeo de las artes escénicas. En 1987 entró en el ENSATT (Conservatorio Nacional de Arte Dramático de Lyon) y comenzó a estudiar teología en l'Institut Catholique. Aunque parece que una de sus vocaciones fuera estudiar esta carrera, Olivier Py se centró en seguida en su labor como hombre de teatro, formando parte, primero, de varias compañías dirigidas por otros, para estrenar después algunas de sus primeras obras con textos propios.

Su talento fue reconocido y, tras varios años inmerso en numerosos estrenos de primer nivel, fue nombrado director del Centre Dramatique National d'Orléans en 1997, continuando así su exitosa carrera como director escénico, e iniciando una nueva etapa en la que fue galardonado con diversos premios por su trabajo. Durante estos años, también se le vio interpretando papeles en algunas películas. En 2007, fue nombrado director del Théâtre de l'Odéon en París, uno de los seis teatros nacionales franceses; y en 2013, fue nombrado director del prestigioso Festival d'Avignon. Durante la última década, Py se ha centrado sobretodo en el terreno de la ópera, dirigiendo obras de Berlioz, Wagner y Offenbach, entre otros.

Su estilo es diverso, barroco y pegadizo. Utiliza diálogos y monólogos. El tono a veces es serio, trágico y político. A veces, más ligero y divertido, incluso cuando la escena se torna una farsa grotesca. Llena de teología, filosofía y metafísica, la escena de Olivier Py es propia de un teatro de excesos y reclamo lírico, por lo que, a menudo, genera tanto adoraciones como reacciones negativas por el poder de su palabra. El autor crea su teatro con una tensión evidente entre el misticismo cristiano y la locura dionisiaca, gracias a la ayuda de los

actores que lo han seguido fielmente durante años: Olivier Balazuc, Samuel Churin, Michel Fau, Girard Philippe, Mazev Elizabeth, Sermonne Bruno o Herbstmeyer Mireille. A lo largo de su trayectoria, Py ha provocado todo tipo de reacciones con sus montajes, debido a su estilo vanguardista y transgresor. Se define a sí mismo como católico y homosexual, estando ambos aspectos muy presentes en la mayoría de sus obras.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de La Abadía

Del 9 de mayo al 11 de mayo, a las 21 horas

Con nombre propio

“*Miss Knife chante Olivier Py* es, de alguna manera, la comedia satírica de todo el conjunto de mi obra artística”.

Olivier Py

“Puedo vestirme como una mujer porque estoy en armonía conmigo mismo desde que era pequeño. Cuando has perdido un montón de plumas en la batalla, tienes una solución: ¡pegar las plumas de repuesto en tus nalgas! Quería hacer algo con todo este dolor relacionado con ser hombre. Sin caer en la paradoja de la castración, que quiere deshacerse de la expectativa del deseo masculino que crea el mismo deseo en sí. Así que me hice mujer, *Miss Knife chante*. Una criatura de ensueño en todos los sentidos de la palabra. Yo la amo, porque representa cada experiencia de las figuras de la mujer que he conocido, admirado o imaginado. Yo me crié en el taller de costurera de mi madre. Ella cortaba y cosía la ropa, pero también le encantaba llevar joyas. *Miss Knife chante* nace de esta figura; ella cambia constantemente su traje, que está cubierto de joyas. Hoy en día, parece que las actrices tienen dificultades para aceptar su feminidad. Parecen más bien marimachos, debido, probablemente, a que la mayoría de los directores de teatro son hombres y no saben cómo traducir los deseos de una mujer. Ellos tratan a las mujeres como si fueran hombres. En cualquier caso, para mí, inventar y encarnar a esta cantante de cabaret fue una evidencia. Ella estaba dentro de mí. Yo no tengo que interpretar el papel de *Miss Knife chante*, ella es parte de mí. Soy yo. Cuando me visto, no estoy pensando en mi identidad sexual. Uno no está asociado a una identidad sexual sólo porque esté disfrazado”.

Olivier Py, en el *Manifiesto Feminista*, de Laure Adler. Autrement, 2011

Ficha artística y técnica

Cantante y textos: Olivier Py

Batería: Julien Jolly

Saxo y flauta: Olivier Bernard

Piano: Stéphane Leach

Contrabajo: Sébastien Maire

Música: Stéphane Leach y Jean-Yves Rivaud en *Les cafés du Vème, Dans les jardins de*

Pampelune, J'ai bien roulé ma bosse y Le tango du suicide

Vestuario: Pierre-André Weitz

Asistente: Nathalie Bègue

Iluminación: Bertrand Killy

Producción: Les visiteurs du soir

Coproducción: Odéon-Théâtre de l'Europe.

La crítica

LE NOUVEL OBSERVATEUR. Odile Quirot. 13/03/2012

Py optó por reencontrarse con su “Miss Knife” para su adiós al Odéon. Es libre, gay, cristiano y poeta. Esto no es ningún secreto, al contrario. Director y maestro de escena, sí, pero artista siempre. Se necesita talento para calentar el ambiente de la sala, y mantenerla desde lo alto del altar del gran plató del Odéon. Py, conmovido, dejó escapar un: “Cansa más que interpretar a Pinter en traje de agua”, ésta será su única alusión a su sucesor, Luc Bondy, que creará *el modo Pinter*. Y, divertido, dijo: “Me voy cuando quiero”, mientras la sala le ovaciona en pie. Otra pequeña referencia se puede percibir cuando canta *Dans les jardins de Pampelune*, esta vez, el relación a los huertos dulces de Aviñón, con los que debería reencontrarse en 2014, porque destituido aquí y nombrado allí, debería tomar el timón del Festival de Aviñón en... 2014.

De acá a esta fecha aún distante, dejemos lugar a “Miss Knife”, su “criatura de ensueño” o “femme fatale”, con sus noches de amor y su tristeza, sus plumas y sus sueños pisoteados, sus recuerdos del “café del 5º distrito” y su fabuloso *Tango du suicide (Tango del suicidio)*. Py mueve su cadera, pestañea, muestra su braga, viste una piel de gorila, juega con la seducción, con la sonrisa, con un poco de dureza a veces, y mantiene el ritmo, rodeado por cuatro músicos cómplices. Jamás es vulgar, sino un travesti de gama alta, crudo y melancólico. Las letras son de su propia pluma y, la música, de Stephen Leach y Jean-Yves Rivaud.

Oscar Gómez Mata / L'Alakran

www.alakran.ch

KAÏROS, SÍSIFOS Y ZOMBIS

Teatro

País: Suiza / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 50 minutos (sin intermedio) /
Año de producción: 2008

Dirección y concepción: Oscar Gómez Mata / Compañía L'Alakran **Con la colaboración de:** Esperanza López **Textos:** Perú C. Sabán, Oscar Gómez Mata **Asistente de dirección:** Delphine Rosay **Intérpretes:** María Danalet, Oscar Gómez Mata, Michèle Gurtner, Esperanza López, Olga Onrubia, Valerio Scamuffa **Producción:** Bárbara Giongo **Administración:** Sylvette Riom **Difusión:** Miguel Acebes **Dirección técnica y control de luz:** Roberto Cafaggini **Control de sonido:** Christophe Bollondi **Creación de sonido:** Serge Amacker **Creación de luz:** Michel Faure **Vestuario:** Isa Boucharlat **Dispositivo escénico, vídeos y fotografías:** Chine Curchod, Régis Golay, Oscar Gómez Mata **Construcción de máquinas:** Stéphane Golay **Construcción de la casita nido:** Philippe Joner **Coordinación de escenografía:** Claire Peverelli **Coproducción:** Compañía L'Alakran, Comédie de Genève – centre dramatique, Espace Malraux, scénationale de Chambéry et de la Savoie **Con la colaboración de:** Festival BAD de Bilbao, le Grand Marché – centre dramatique de l'Océanindien, L'Arsenic – centre d'Artscénique contemporain (Lausanne), Théâtre du Grütli (Ginebra)

L'Alakran es compañía concertada con la República y Cantón de Ginebra, con el Ayuntamiento de Ginebra y con Pro Helvetia – Fundación Suiza para la Cultura.

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Oscar Gómez Mata no recula frente a ningún obstáculo y, rompiendo las fronteras entre la ficción y la vida, nos traslada a otro mundo posible durante el tiempo de una representación”. KATHINKA SALZMANN, LA CITÈ

Con su particular modo de producir proyectos, que entiende los espectáculos como una materia viva cambiante, directamente relacionada con el ojo del observador, Oscar Gómez Mata y su compañía L'Alakran regresan esta primavera a los escenarios madrileños para presentar una de sus últimas creaciones, *Kaïros, sísfos y zombis*, una combinación truculenta e hilarante de física y filosofía, que reflexiona sobre el tiempo como materia principal de la preocupación humana.

Actitudes como el consumismo, la explotación del prójimo y la idoneidad de aprovechar las oportunidades que se le presentan a cada uno se ponen también sobre la mesa. A la presencia dramática de L'Alakran se incorporan además la estética y los procedimientos

narrativos del videoclip y del cómic, sacando también a escena materiales verbales y gestuales extraídos de las vivencias y del comportamiento cotidiano de los propios actores.

Sus espectáculos son lúdicos, poéticos, filosóficos y, a menudo, políticos. También en *Kairos*, *sísifos* y *zombis*, Oscar Gómez Mata –referente indiscutible del teatro europeo contemporáneo gracias a su peculiar modo de entender la escena, donde la relación con el espectador es lo más importante del espectáculo– practica la bufonería ilustrada para medir nuestro tiempo y nuestras contradicciones con una desbordante vitalidad. Como el propio artista quiere recalcar, “en mi trabajo, intento siempre dar un aspecto práctico y lúdico a las nociones filosóficas”.

“Veo el teatro como un ejercicio simbólico para la vida”, expone el artista. En este ejercicio, explora el *kairos*, que es el tiempo intermedio entre dos momentos del tiempo real; y lo acompaña *desísifos*, que son quienes repiten las mismas acciones hasta el infinito, y *dezombis*, seres entre dos mundos, a caballo entre la vida y la muerte, conceptos, estos dos últimos, que harán saltar chispas sobre las tablas.

Sobre la compañía

Compuesta por un equipo artístico vasco-suizo, la compañía L’Alakran nace en 1997 en Ginebra de la mano de Oscar Gómez Mata (San Sebastián, 1963), dos años después de su llegada a Suiza y, desde entonces, todos los espectáculos de L’Alakran han sido creados por él, como director artístico de la compañía y también autor y actor.

L’Alakran tiene una manera particular de trabajar y de concebir sus proyectos. Esa manera se ha vuelto la marca distintiva que hace que el trabajo de la compañía sea inmediatamente identificable. Rechazando la tradición centrada en la primacía del texto, la compañía se apropia el texto con el fin de pasarlo por el filtro de sus sensibilidades y del contexto en el cual se desarrollan las representaciones, convirtiéndolo en un trampolín, al igual que el resto de formas de expresión escénica.

La manera de producir es indisociable a la manera de abordar el campo artístico y creativo. De forma general, los proyectos se construyen desde una idea, un tema en torno al cual se organiza el trabajo; esos temas forman parte de un conjunto, de una cadena que se alimenta no solo de elementos dramáticos, sino también de los ensayos, de las giras, de los talleres y de los cursillos de trabajo.

Lo más importante para la compañía es el presente de la representación. Esto supone otra relación entre la materia textual y la escena, otra relación entre el intérprete y el escenario, entre la obra teatral y el público. El texto es la materia y solamente durante la función podemos considerar que la obra está terminada. Es un nuevo modo de representación de la realidad que corresponde a un nuevo pensamiento contemporáneo de concebir las relaciones entre el observador y el objeto artístico. La obra de arte no está acabada hasta que no se construya en el espectador.

Los espectáculos de L’Alakran han sido invitados para su puesta en escena en Francia, España, Portugal, Túnez, varios países hispanoamericanos (como México y Argentina), etc., y están coproducidos por estructuras francesas, suizas y española. L’Alakran es una

compañía concertada con la República y Cantón de Ginebra, con el Ayuntamiento de Ginebra y con Pro Helvetia – Fundación Suiza para la Cultura.

Teatros, fechas y horarios

Teatros Pradillo

Del 16 de mayo al 18 de mayo, a las 21 horas

Con nombre propio

Para los griegos, el buen *timing* estaba asociado a la noción de *kairos*, que traduce el tiempo adecuado para hacer las cosas, el tiempo “oportuno”. Estar en *kairos* significa estar bien sincronizado con la totalidad. Designa la cualidad del tiempo, esto es, reconocer el momento propicio para actuar.

Kairos es un concepto que, unido a *aion* y a *cronos*, permite definir el tiempo. *Kairos* es el tiempo de la ocasión oportuna. Califica un momento.

Kairos, una dimensión del tiempo que no tiene nada que ver con la noción lineal de *cronos*, podría estar considerada como otra dimensión que crea la profundidad en el instante. Podemos imaginar que es el momento en el que nuestro consciente y nuestro inconsciente se conectan. Mira la vida e intenta verla en *kairos*.

Somos zombis inconscientes, volvámonos zombis conscientes, agujereemos la realidad: detrás del agujero está TODO. En *kairos* es lo que ves, ves TODO.

Oscar Gómez Mata

Sobre el escenario

Oscar Gómez Mata (1963, San Sebastián)

Oscar Gómez Mata vive y trabaja en Ginebra (Suiza). Actor, director y también autor y escenógrafo, realiza estudios de teatro en la Escuela Serge Martin, primero en París (1985 - 1986) y, en 1990, en Ginebra. En 1987, funda, con Esperanza López y Ana Pérez, la compañía Legaleón-T. Aquel primer grupo estaba formado por actores que habían acudido a los cursos organizados por el Théâtre du Mouvement de París y la escuela de Serge Martin en París y en Ginebra. Legaleón-T se dio a conocer a nivel nacional con su versión de la pieza de Michel Azama *La esclusa* en 1991. A partir del 1995, Oscar Gómez Mata se instala en Ginebra, y sigue trabajando tanto en España como en Suiza y en Francia. En residencia artística en el Théâtre Saint-Gervais de Ginebra (1999-2005) y en el teatro Les Subsistances de Lyon (Francia, 2006), es director artístico de la Compañía L'Alakran, con la cual crea más de 12 espectáculos que giran por Europa y América Latina.

Paralelamente, Oscar Gómez Mata dirige talleres de interpretación y composición teatral en Suiza (La Manufacture - Haute École de théâtre de Suisse romande / Escuela de teatro Serge Martin / Workshop en la Escuela de Arte de Ginebra (HEAD) / Formación continua : *Danse et*

théâtralité organizado por IWAG 2), en Francia (Les Chantiers Nomades - estructura de formación continua para profesionales del espectáculo), en España (Master en práctica escénica y cultura visual organizado por la Universidad Alcalá de Henares / Barcelona La Porta / Museo de Arte Contemporáneo de León) y en América Latina (México).

Ficha artística y técnica

Dirección y concepción: Oscar Gómez Mata / Compañía L'Alakran
Con la colaboración de: Esperanza López

Textos: Perú C. Sabán, Oscar Gómez Mata

Asistente de dirección: Delphine Rosay

Intérpretes: María Danalet, Oscar Gómez Mata, Michèle Gurtner, Esperanza López, Olga Onrubia, Valerio Scamuffa

Producción: Bárbara Giongo

Administración: Sylvette Riom

Difusión: Miguel Acebes

Dirección técnica y control luz: Roberto Cafaggini

Control sonido: Christophe Bollondi

Creación sonido: Serge Amacker

Creación luz: Michel Faure

Vestuario: Isa Boucharlat

Dispositivo escénico, videos, fotografías: Chine Curchod, Régis Golay, Oscar Gómez Mata

Construcción máquinas: Stéphane Golay

Construcción casita nido: Philippe Joner

Coordinación escenografía: Claire Peverelli

Coproducción: Compañía L'Alakran, Comédie de Genève – centre dramatique, Espace Malraux, scénenationale de Chambéry et de la Savoie.

Con la colaboración de: Festival BAD (Bilbao), le Grand Marché – centre dramatique de l'Océanindien, L'Arsenic – centre d'Artscéniquecontemporain (Lausanne), Théâtre du Grütli (Ginebra)

L'Alakran es una compañía concertada con la República y Cantón de Ginebra, con el Ayuntamiento de Ginebra y con Pro Helvetia – Fundación Suiza para la Cultura.

La crítica

LE TEMPS. Marie-Pierre Genecand. 20/01/2009

“Con *Kairos*, el director Oscar Gómez Mata quiere agujerear la realidad acolchada. Elabora un golpe de teatro lúdico y político y regocija al público”

Diez minutos de silencio total. Justo en el medio de *Kairos*, *sísifos* y *zombis*, espectáculo agitador de la compañía ginebrina L'Alakran, el público de la Comédie está invitado a dejar la sala y a arrollar, en silencio, los vestíbulos y los pasillos del teatro para componer un haiku, breve poema íntimo, según unas explicaciones distribuidas por la compañía. ¿Avidez

y voluptuosidad del espectador aderezado? Sí, pero en el primer sentido de la palabra. Por que Oscar Gómez Mata quiere despertar una sociedad zombi “que consume y se llena para olvidar y no percibir sus propias ganas”. Se trata entonces de sacudir el cuerpo y el espíritu, de cavar agujeros de consciencia en la realidad cloroformizada. Mirando al público que aplica la consigna del haiku sin recular, parece que el tiempo de la revuelta no ha llegado todavía... Pero el placer de un espectáculo totalmente loco y generoso en su planteamiento queda intacto...

Oscar Gómez Mata está enfadado. Y, buena noticia, su entrada en la primera institución ginebrina no lo ha calmado. Este artista vasco se exaspera al ver que el 30% de los ciudadanos del país en el que vive desde hace 13 años pueden “cegar” al punto de balar tras el rastro de un partido rencoroso. Cólera, entonces, que se reencuentra en su anécdota del caracol. Aprendemos que el animal tiene flashes luminosos cada tres segundos y que, en el intervalo, el molusco se conforma con babear sin moverse. El tiempo para el narrador de ir a “robar un banco y volver” sin dejar ningún rasgo en la memoria del viscoso.

El espectador entiende la metáfora –el suizo medio no tiene la reputación de ser un exaltado súper lúcido– pero, más todavía, se divierte por la incongruencia del relato. Porque, al mando de L’Alakran, compañía que ha creado hace diez años con su compañera Delphine Rosay, Oscar Gómez Mata ha añadido siempre el barullo lúdico al devanarse los sesos políticamente.

Es sobre todo esa manera de trastornar los códigos de representación lo que suscita la admiración. En el teatro Saint-Gervais, en Ginebra, en 2005, *Optimistic vs Pesimistic* encerraba al público con una cuerda de ganadería para insistir sobre su condición de “listo para el matadero”. Luego, cada espectador iba a buscar en un confesional una frase de autor que le chocaba plenamente en el corazón. Mezcla vertiginosa entre el colectivo y el singular.

El mismo principio se podía encontrar en *Epifaneia*, programado en el Teatro del Grütli. Con los ojos vendados, cada espectador se agarraba a su vecino de delante para subir los pisos del edificio. Ilustración elocuente de la ceguera.

Al lado de este desplazamiento de cuerpos, el episodio de los haikus de la Comédie pasa por ser una bonita animación de barrio. Pero sobre el escenario de este teatro, L’Alakran fortifica su tono alucinante. El espectáculo encadena las secuencias en palabras y en movimientos, en los cuales todo está escrito, aunque todo parece flotar. Los actores entran en escena desnudos o vestidos por la mitad, saltan, lanzan eslogan sobre el deseo recobrado. Y juegan con globos, pelotas, símbolos del *Kairos*, este momento tan lleno y tan rotundo, que sienta sentencia.

¿El interés de este caos? Proyectar en el espectador un equilibrio precario y enseñarle lo que rechaza ver escondido en su concha. Este vendedor de rosas, por ejemplo, que atraviesa, de verdad, el escenario. Aquí, contrariamente a su presencia en los bares, es imposible ignorarlo. Efecto realista otra vez, cuando L’Alakran reconstruye la cadena de financiación cultural. Charles Beer, ministro cantonal de la Cultura, camisa roja y traje gris, dando las gracias de rodillas al público de la Comédie: el momento es, como poco, inédito...

Con tanta generosidad y locura en las proposiciones, es la libertad de tono la que domina. Después de *Kairos*, el público, risueño, parece liberado.

TEATRI DI CARTAPESTA. Fanny Cerri. 01/10/2011

“Cuando el teatro se convierte en experiencia”

La compañía L'Alakranviene de Suiza. Su plantilla es íntimamente multicultural, plurilingüe. Representado en Italia en 2010, en *La Cavallerizza* de Turín, y presentado de nuevo en 2011 en el marco de *Short theatre*, en Roma, el espectáculo que nos regala es delicadamente, pero radicalmente, desestructurado.

Poco menos de dos horas, más fáciles de vivir que de contar: *Kairos, sísifos y zombis* traslada sobre la escena con una sencillez (muy estudiada) que desarma la inefabilidad misma de la vida, la discontinuidad de la realidad, su fragmentación, su desarrollarse de manera sincrónica sobre infinitos planos interpretativos.

El primer actor Oscar Gómez Mata, que firma también la dirección y la dramaturgia del espectáculo, se presenta ante el público en su cotidiana humanidad, en calzoncillos, cogiendo por la mano a una madre vieja y pequeña. No ha podido dejarla sola: le permitirá entonces asistir desde dentro a un espectáculo/vida del que todo hijo/actor podría legítimamente avergonzarse. Muda, aparentemente perdida detrás de una sonrisa desavisada, camuflada por una peluca rubia, capricho vehemente de una juventud y una feminidad pasadas, la madre reencarna un Superyó ya desteñido, reblandecido por una serena demencia o, tal vez, sabiamente resignado a la imperfección de la vida. Nunca será abandonada a la soledad: sin embargo, estimulada, acompañada dulcemente por los actores a formar parte del flujo de los eventos, mientras simplemente espera o prepara las judías verdes para cenar.

Junto a ella, el público observa, escucha, sonrío, reflexiona, camuflado por sus propias (invisibles) pelucas. Con ella, es llevada por las buenas a medirse con la desnudez, los excrementos, las mezquindades del ánimo, el apego al dinero y su absurdo uso, las incertidumbres, los estereotipos, el amor, la dificultad de entender un mundo que se manifiesta en forma de una física a menudo incomprensible, pero fascinante.

Con la gracia sofisticada del “tercer teatro”, la reflexión sobre la existencia abraza a la filosofía de la Grecia Antigua (Sísifos y Kairos), la mística oriental, los nuevos conceptos de la física del siglo XX.

Para agarrar por el pelo el kairos, el momento oportuno para actuar, se requiere conciencia. Hay que saber vaciarse, dejar paso a lo ajeno y a lo imprevisto, aceptar que infinitas posibilidades, quizás no menos atractivas, se echen a perder. El hombre está limitado en sus propias percepciones y a menudo no sabe, no puede, darse cuenta de ello. Como el caracol, que “percibe la luz cada tres segundos” y no se percató de todo lo que, en esos tres segundos, ha pasado. Una formidable alusión a la física cuántica y a la imposibilidad de percibir de manera objetiva una realidad, profundamente influida por la misma herramienta de medición.

El ser humano es un testigo parcial y poco consciente de los eventos. Como un zombi, merodea por el mundo sin raíces, prisionero del juicio ajeno, esperando una muerte definitiva. Prefiere acogerse a expedientes fraudulentos, como Sísifos, que cree engañar a los dioses del Hades y termina empujando por la eternidad una inmensa roca esférica por una pendiente escarpada.

La esfera es una presencia recurrente: vence a la gravedad, explota, rebota, golpea. Se erige como símbolo del mundo físico, herramienta de la tecnología, alusión final a un claro de luna. Recuerda a los presentes el poder de la casualidad, metiéndose en un cubo según reglas estadísticas. Es la partícula elemental y, al mismo tiempo, referencia a un espacio-tiempo curvo, que revoluciona el concepto clásico del universo.

El público, mientras tanto, se haya confundido, incapaz de dar un juicio sólido e inmediato sobre lo que ve. Se rinde, se pierde, accede dulcemente a un lenguaje nuevo, se asombra de no poder seguir sonriendo, considerando con tristeza y vergüenza la gravedad de una situación política que se le escapa de las manos. Se reconoce en los dos personajes masculinos, medio desnudos, partidos por la cintura, que se siguen con obstinación un intercambio de palabras inútiles, con voz ausente, apical, mientras desean hasta la locura la libertad del juego infantil, genital, sin pudor.

El espectador se siente integrado en la vida en el escenario, reflejándose en cada uno de los actores: junto a la vieja madre, al final, se prepara a la despedida; junto al hijo, vacila inútilmente, no se decide a darle un beso antes de que se muera. Se queda atrapado en el no-lugar atormentador que separa la vitalidad de la acción y la incapacidad de elegir, entre las infinitas posibilidades que ofrece la realidad. Y entiende profundamente, experimentándola, la importancia del *kaïros*: el momento oportuno para actuar.

LE COURRIER. Cécile Dalla Torre. 02/03/2013

“L’Alakran alegre la escena de Ginebra desde hace 20 años”.

Día lluvioso en Ginebra. Esperamos a Oscar Gómez Mata frente a la escuela Saint-Jean, llega con un aire desenfadado, con un gorro de lana que le cubre la cabeza. Mientras él marca un paso apacible, otros hubieran recorrido frenéticamente una decena de metros. "A los 50, corres menos detrás de las cosas. Reduces tus objetivos, pero vas más lejos". Se requiere sabiduría, esa misma con la que comienzas, pero con el bagaje de todo lo que has aprendido previamente.

Así lo hemos comprobado, tanto dentro como fuera del escenario: Oscar Gómez Mata y su manera de hablar con calma, su quietud aparentemente inquebrantable, alcanza los cincuenta serenamente. Ni yogui confirmado, ni cantor de medicinas alternativas, aunque sí que encontramos un libro de Jung en la biblioteca de su pequeño espacio de trabajo donde nos recibe esa tarde. Sin duda, algo de meditación contribuye a su apariencia zen a primera vista.

Pero se no trata tanto de eso. Él mismo, a quien se le caracteriza como un “agitador” teatral, encuentra el placer continuo de hacer de su profesión un recurso perenne para alimentar un “capital de bien-estar” –término utilizado en *Psicodrama 2*– que ninguna crisis, ni la del teatro mismo, si la hubiera, sabría sobrepasar.

No sabemos como presentarlo, ya que la mayoría de las veces figura en el genérico de sus piezas como realizador y escritor –incluso hay personas le incitan a publicar sus textos–. Esquivando la pregunta, Oscar Gómez Mata responde: “Yo hago teatro”. Ya puede decirse que en la próxima pieza no actuará y que tendrá el gusto de asistir a la primera representación como director y de poder hacer los últimos arreglos de iluminación, pero acabará, muchas veces, en el escenario, en vaqueros, *short*, traje o con el culo al aire. Eso sí,

con el apoyo incondicional y fiel, entre otros, de Espe López, como asistente de dirección.

De hecho, también nos anuncia que trabajará sólo como director en su próxima creación: adaptación de una fábula de Robert Louis Stevenson sobre los adolescentes y las relaciones intergeneracionales. Habrá que verlo para creerlo. Eso sí, parece que va a afrontar una manera diferente de trabajar con este próximo proyecto, llamado *La Casa de Antaño*. Bajo falsas apariencias de realidad o de simplicidad, pensará sin embargo muy bien los personajes, es decir, realizará una construcción extremadamente estudiada, incluso cuando los intérpretes parezcan hacer de bufones en representación de ellos mismos.

(...)

Una creación = un desplazamiento

En una de las últimas *performances* donde al público se le propone anotar sus fantasmas en un *post it*, surge la historia de la “k”. Bajo el régimen de Franco, los nombres vascos no eran legales. Sus padres debieron dócilmente inscribir “Oscar” en el registro civil con una “c”. A los 15 años, mientras estudia el idioma, decide de firmar “Oskar”. Hoy, está lejos del País Vasco. “He retomado la “c” de los papeles”. Dándole una vuelta a la página.

Una pregunta atraviesa nuestro espíritu. ¿Qué tipo de adolescente ha sido Oscar? “Muy revuelto, agitado”, nos revela el antiguo profesor que siempre fue delegado de clase. Plenamente implicado en la sociedad durante la transición hacia una democracia donde todo estaba aún por inventar. “Estar en la acción”. Ya desde entonces. Y así lo quiere también para su público, sistemáticamente alentado, en “movimiento, hacia una puesta en marcha física, intelectual y sensitiva”. “Una obra es un desplazamiento”. Nos olvidamos de uno mismo al disolvernarnos en la masa. “Propio de la fiesta o de una manifestación”.

Nos lo imaginaremos entonces, de adolescente, en esos grupos radicales de rock vasco que a veces evoca, en pleno apogeo de la Movida madrileña. Pero no era músico. Con 22 años decide dar el salto del teatro aficionado a la esfera profesional. Sus estudios en París y, a continuación, en Ginebra, en la escuela de Serge Martin, forjan en él la dimensión física y colectiva del juego del actor que buscaba. Una teatralidad del gesto y del movimiento colectivo que marcan la línea de Oscar Gómez Mata.

Su primera puesta en escena –*El Sas*, de Michel Azama–, antes de la creación de *L’Alakran*, la presenta a principios de 1990 en el Teatro Pradillo de Madrid. En aquella época, el nombre de Oscar Gómez Mata se muestra en ese pequeño teatro junto al de La Ribot y el de un joven autor, también por descubrir, llamado Rodrigo García. “Tengo un texto de un amigo mío”, le propone a Philippe Macasdar (director del Teatro Saint-Gervais), que a continuación le abre las puertas de su teatro en Ginebra. Saint-Gervais, que cumple también 50 años en el 2013, ofrece una primera residencia a un artista que actualmente está reconocido y apoyado por instituciones culturales helvéticas. Con la compañía de Omar Porras, *L’Alakran* es una de las únicas compañías que representa a Ginebra, ciudad y cantón, y a la confederación.

Brote optimista

De Rodrigo García, Oscar Gómez Mata valora la fuerza poética del autor español, que ha crecido en los suburbios obreros de Argentina. La presencia de Pierre Mifsud en el equipo de *Carnicero Español*, que creó en 1997, nos conduce a evocar el trabajo de Francois

Gremaud, con el cual el actor trabaja hoy en día : “un brote optimista”, dice Oscar Gómez Mata. De ahí una paralela entre dos enfoques de la escena que se construyen únicamente sobre el escenario.

Las creaciones de Oscar Gómez Mata son “difíciles de explicar”, como él mismo dice. “Hay que vivirlas”. Siempre divertidas, repletas de bromas, “con esquemas clásicos del género cómico”, provocan “esa risa que divide, que separa al público y crea tensiones. Y que se resumen siempre como un *viaje individual en grupo*”.

En pocas palabras, el teatro es un juego para la vida. “Nos entrena para la vida de todos los días. Y no lo contrario”. Lo más importante, es que la gente elija: sus pensamientos, sus sentimientos. Y si, simplemente, Oscar Gómez Mata no existiera, querríamos inventarlo...

Fabrice Murgia / Théâtre National Bruxelles

www.theatrenational.be

EXILS

Teatro

País: Bélgica / Idioma: francés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Texto y dirección: Fabrice Murgia – Artara **Intérpretes:** Jeanne Dandoy, Olivia Carrère, El Hadji Abdou Rahmane Ndiaye, François Sauveur **Asistente:** Catherine Hance **Guión y asistente de dramaturgia:** Alicia Herteler **Diseño del vídeo:** Jean-François Ravagnan, Giacinto Caponio **Vídeo:** Giacinto Caponio **Diseño de iluminación:** Xavier Lauwers **Iluminación:** Didier Covassin **Escenografía:** Vincent Lemaire **Música y diseño de sonido:** Yannick Franck & Laurent Pluhmans **Sonido:** Simon Pirson **Director de escena:** Romain Gueudré **Ingeniería:** Jean-François Op de Beek, Michel Fisset **Construcción del decorado:** Ateliers of Théâtre National **Producción:** Théâtre National Bruxelles **Coproducción:** Odéon-Théâtre de l'Europe, Teatro Stabile di Napoli **En colaboración con:** Teatrul National Radu Stanca / Sibiu, Teatro de La Abadía / Madrid **Con el apoyo de:** Fotti Cultures en ESACT **Agradecimientos:** CIRE – Coordinación e Iniciativas para Refugiados y Extranjeros **Financiado con el apoyo de:** Programa Cultura de la Comisión Europea, en el marco del proyecto Cities on Stage (Ciudades en Escena) **Aviso de la Comisión Europea:** Esta comunicación refleja solo la visión del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información **Las actuaciones se presentan en colaboración con:** el Teatro de La Abadía

Estreno en España

Sobre la obra

“He aquí un joven director de escena tratando de encontrar la manera de hacer un teatro de hoy en día y de nuestra época. ¿Nunca has oído hablar de él? Entonces, realmente querrás conocer a este chico”. **UTOPIA PARWAY**

Elegido hombre del año por una de las revistas de *lifestyle* más afamadas de Bélgica con tan solo 28 años, el joven director teatral Fabrice Murgia aterriza en el XXX Festival de Otoño a Primavera por partida doble, con *Ghost Road*, de la mano de la gran compañía flamenca LOD music theatre, y con *Exils*, obra que se engloba dentro de un ambicioso proyecto de la Comisión Europea llamado Ciudades en Escena, del que forma parte el Teatro de La Abadía.

Clasificada como una reflexión sobre la política social contemporánea, *Exils* es una pieza que se basa en la imaginación y en las técnicas documentales, para situarse a caballo entre la realidad objetiva y la virtual, con un lenguaje propio de la época actual. Y es que Murgia, con su magia y sus artificios escénicos, logra enganchar a una generación que se pasa la vida en Facebook y Twitter, acostumbrada a ver películas, ir a conciertos y jugar a videojuegos.

Murgia construye potentes imágenes teatrales a partir de luces, paisajes sonoros y efectos transitorios que simulan un auténtico montaje cinematográfico, cambiando de escenario cada vez que se cierra y se abre de nuevo el telón, como si de una sucesión de escenas fílmicas se tratase.

El destino de tres jóvenes europeos y un exiliado clandestino se cruza sobre las tablas. Su encuentro revela sueños, ansias de huida, decepciones compartidas y opiniones contradictorias que se disuelven en una gran nube de humo blanco que, como por arte de magia, inunda la escena sobre sus cabezas. “¿Cómo puede rebelarse un joven cuando prevalece la injusticia y la comodidad prospera?”, se pregunta en realidad Murgia.

Sobre la compañía

El actor y director **Fabrice Murgia** (1983, Verviers, Bélgica), se formó en el Liège Conservatoire bajo la dirección de Jacques Delcuvellerie y actúa desde entonces en el teatro, el cine y en televisión. Aunque trabaja principalmente como actor y director, también dirige el Cie. Artara, un grupo de artistas, videastas, artistas visuales y músicos que buscan representar el mundo con los ojos y el lenguaje de su generación. En 2009, se convirtió en artista asociado en el Théâtre National Bruxelles y, en coproducción con el Liège Festival, la Ancre y el Tournai Cultural Institute, creó dos de sus espectáculos: *RESET / Chronique d' une ville épuisée*, un espectáculo mudo, y *Dieu est un DJ*, adaptación de la obra de Falk Richter. En todas sus producciones encontramos las opiniones de su generación, una particular relación con el mundo, una actitud joven y un profundo punto de vista sobre lo que significa pertenecer a esta época. *Ghost Road*, su última creación en septiembre de 2012, se presenta en el XXX Festival de Otoño junto con *Exils*, primera de sus siete producciones que llevará a cabo en el contexto de Villes en scène (Ciudades en Escena) de la Comisión Europea y que está producida por Théâtre National Bruxelles.

Théâtre National Bruxelles se funda hace 65 años como teatro principal de habla francesa en Bélgica y hoy en día está dirigido por Jean-Louis Colinet. El número de sus producciones (hasta diez en una temporada), la calidad de los muchos artistas asociados, su fama de gran alcance (más de 300 obras en gira cada año), la importancia que concede a la obra de jóvenes creadores, la diversidad de sus socios artísticos internacionales y el diálogo que promueve entre sus diferentes públicos son las enormes fortalezas del teatro. Su programa está abierto a un amplio y variado público, sobre todo, se centra en un drama innovador y comprometido, como una ventana a las realidades del mundo y a las principales preocupaciones de hoy.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Días 17 y 18 de mayo de 2013, a las 20.30 horas. Día 19 de mayo, a las 18.30 horas.

Con nombre propio

La Primavera Árabe nos mostró cómo los jóvenes eran capaces de liderar una revolución moderna, gracias a las armas letales que los propios Estados eran capaces de entregar a la gente: Facebook y Twitter. Estos acontecimientos recientes nos demuestran hasta qué punto las relaciones establecidas no son “virtuales”, sino sólidas y verdaderamente sustanciales y físicas, hasta el punto de que han conseguido que las más altas autoridades del poder llegaran a colapsarse. Por otra parte, mesorprendieron esos policías que, obedeciendo órdenes, a veces hasta la muerte, siguieron ciegamente los mandatos de sus superiores hasta que la estatua cayó; y también esos ejércitos enteros que cambiaron su campamento durante la noche y comenzaron a luchar. ¿Quién de estos ejércitos esquizofrénicos o de estos bloggers de pensamientos utópicos vive en el mundo real?

Reconozco que he seguido estos acontecimientos desde mi fortaleza en Europa, a través de las mismas herramientas: Facebook y Twitter. Por lo tanto, podemos considerar que algunas armas de la gente son herramientas para otros hombres: las revoluciones son diferentes, cambian de forma, se copian a sí mismas de una manera extraña, se transforman con la ayuda de los inventos de su época. En sí mismas, cada una de ellas se apoya en una parte de su realidad insoportable para inventar otra.

Pero cuando la realidad se desdibuja, ¿cómo rebelarse? Cuando el uniforme hace que prevalezca la injusticia, ¿cómo podemos rebelarnos? Cuando la comodidad prospera y la pobreza es invisible, aunque verdaderamente existente, ¿cómo puede rebelarse un joven?

Las principales potencias económicas hacen todo lo posible para aislarnos del mundo, nos trasladan a una realidad paralela, transforman nuestra imaginación, inventan nuevas enfermedades: la sensación de impotencia debido a la imposibilidad de dirigirse a un agresor es lo esencial y puede conducir a la esquizofrenia.

Exils es un cruce de destinos: el encuentro entre tres jóvenes europeos y un inmigrante clandestino. Este encuentro cuestiona la existencia de estos jóvenes para los que cualquier forma de compromiso –en cuanto que quiera ser realista– es sinónimo de "liberación social" y, por lo tanto, marginal.

Fabrice Murgia

Sobre el escenario

Fabrice Murgia (1983, Verviers, Bélgica)

Fabrice Murgia está considerado como uno de los más importantes creadores teatrales en la Bélgica francófona. Tan solo unos pocos años después de su graduación, su pieza debut se convirtió en un éxito en Bélgica y Francia. De inmediato, la obra le hizo merecedor de varios premios: el Odeon-Télérama y el Premio del Público del Impatience Festival. El trabajo de Fabrice Murgia rompe radicalmente con la tradición del teatro de habla francesa y habla el lenguaje de su generación: utiliza y tematiza los nuevos medios de comunicación, internet, las redes sociales, la música electrónica y el vídeo arte (el diario *De Standaard* le pone a la par de Guy Cassiers). En efecto, Murgia utiliza estas herramientas tecnológicas

precisamente para cuestionar el impacto alienante que esta tecnología virtual ejerce sobre su generación y la difusión de las fronteras entre el ser y la apariencia.

Ficha artística y técnica

Texto y dirección: Fabrice Murgia - Artara

Intérpretes: Jeanne Dandoy, Olivia Carrère, El Hadji Abdou Rahmane Ndiaye, François Sauveur

Asistente: Catherine Hance

Guión y asistente de dramaturgia: Alicia Herteler

Diseño del vídeo: Jean-François Ravagnan, Giacinto Caponio

Vídeo: Giacinto Caponio

Diseño de iluminación: Xavier Lauwers

Iluminación: Didier Covassin

Escenografía: Vincent Lemaire

Música y diseño de sonido: Yannick Franck & Laurent Pluhmans

Sonido: Simon Pirson

Director de escena: Romain Gueudré

Ingeniería: Jean-François Op de Beek, Michel Fisset

Construcción del decorado: Ateliers of Théâtre National

Producción: Théâtre National Bruxelles

Coproducción: Odéon -Théâtre de l'Europe, Teatro Stabile di Napoli

En colaboración con: Teatrul National Radu Stanca / Sibiu, Teatro de La Abadía / Madrid

Con el apoyo de: Fotti Cultures en ESACT

Agradecimientos: CIRE – Coordinación e Iniciativas para Refugiados y Extranjeros

Proyecto financiado con el apoyo del: Programa Cultura de la Comisión Europea, en el marco del proyecto Cities on Stage (Ciudades en Escena)

Aviso de la Comisión Europea: Esta comunicación refleja solo la visión del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información

Las actuaciones se presentan en colaboración con: el Teatro de La Abadía

Con el apoyo del Programa Cultura de la Unión Europea

La crítica

UTOPIA PARKWAY. 27/01/2012

¿Estás seguro de que esta es una actuación teatral? Porque lo cierto es que parece una

película. Fabrice Murgia impresiona una vez más con la sombría *Exils*.

¿Quieres otro ejemplo de lo divertido que este pequeño país llamado Bélgica puede ser? Fabrice Murgia, el director teatral de 28 años de la zona sur del país (de habla francesa) fue elegido hombre del año por *Le Vif*, el suplemento semanal de estilo de vida de *Walloon News*. En el norte del país (de habla flamenca), es prácticamente un desconocido y sus representaciones teatrales pasan desapercibidas. Pero van a tener que hablar del hombre de Verviers: Murgia ha sido invitado por el prestigioso Festival d'Avignon en 2014 y colaborará con la compañía flamenca de música y teatro contemporáneo LOD en un gran proyecto. La poderosa y nueva creación de Murgia, *Exils*, que se estrenó en el Teatro Nacional de Bruselas, es parte de *Ciudades en Escena*, un ambicioso proyecto para salas de seis ciudades de Europa, apoyado por la Comisión Europea.

Exils. Exiliados. Justo después del comienzo se ven estas cinco grandes letras blancas en la gran pantalla situada entre el escenario y la audiencia. Del mismo modo que se mostraría el título de una película, antes de que esta empiece. A los diez minutos, nubes de humo blanco están flotando sobre sus cabezas. Esto es lo que me gusta de Fabrice Murgia: he aquí un joven director de escena tratando de encontrar la manera de hacer un teatro de hoy en día y de nuestra época. Tratando de atraer a una generación acostumbrada a ver películas, ir a conciertos de rock, jugar a videojuegos, que se pasa la vida en Facebook y Twitter.

Exils es su cuarto montaje y una vez más solo tienes que estar alerta de la magia de Murgia: su habilidad para construir potentes imágenes teatrales, empleando luces, paisajes sonoros, efectos adicionales (humo) y de cámaras. Una y otra vez se baja el telón sobre un escena y se abre de nuevo para mostrar una imagen completamente diferente, mucho más oscura y potente. Como decía en otras ocasiones, he aquí un hombre que conoce su propia parte de Romeo Castellucci y de David Lynch.

Sus imágenes son impresionantes y está claro que sabe cómo crear un estado de ánimo, pero cuando tienes todo eso alrededor, estás perdido preguntándote qué es lo que Murgia (sus abuelos se trasladaron a Bélgica desde España e Italia) quiere transmitir. No te está diciendo nada nuevo, ni tampoco arrojando ninguna luz reveladora sobre los temas que aborda.

Eres testigo de los enfrentamientos del exilio negro, sintiéndote perdido, sintiéndote anulado, llamando a casa, siendo interrogado, pintando su cuerpo blanco. Y Murgia mezcla su historia con la vida de dos jóvenes que también se sienten perdidos aquí alrededor (uno de ellos consumido; el otro, viviendo con una muñeca de tamaño natural tan sólo para sentirse vivo). Es la primera vez que Murgia incluye algunos textos que él mismo ha escrito, pero, no obstante, es más con su imaginación visual que con su interior con lo que me ha impresionado. Sin embargo, ¿nunca has oído hablar de él? Entonces, realmente querrás conocer a este chico.

LOD I music theatre & Cie. Artara

www.LOD.be

GHOST ROAD, de Fabrice Murgia & Dominique Pauwels

Teatro musical

País: Bélgica / Idioma: Francés e inglés (con sobretítulos en español) / Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Autor y director: Fabrice Murgia **Instalación musical y de audio:** Dominique Pauwels
Colaboración artística: Jos Verbist **Intérprete:** Viviane De Muynck **Cantante:** Jacqueline Van Quaille **Asistente de dirección interno:** Emilienne Flagothier **Director de cine:** Benoit Dervaux **Vídeo:** Giacinto Caponio y Benoit Dervaux **Diseño de iluminación:** Giacinto Caponio
Investigación: Virginie Demilier **Producción:** LOD I music theatre y Cie. Artara
Coproducción: Théâtre National - Bruxelles, le manège.mons, Theater Antigone, Le Maillon Strasbourg, Hippodrome Douai, Rotterdamse Schouwburg **Agradecimientos:** Travis Preston, Dorothy O'Donnell, Herb Robbins, Walt, Alma Har'el, Goat Breker, Scrapy, Christian Lasserre, Dave Alexander (www.legendsofamerica.com), Frédérique de Montblanc, Odile Filiatre, Pierre Marianne O'Donnell, Tim Powers, Larry Kraus, Al Larrin, Ray - Nancy Treasure - Marta Beckett - Dorrán Forgy (alias Red) - Richard Regnell **Cie. Artara cuenta con el apoyo de:** Eubelius

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“*Ghost Road*, de Fabrice Murgia, es una lograda *road movie* llena de nostalgia y sueños”. LA LIBRE BELGIQUE

Una mujer mayor se halla sola en escena. Es uno de los pocos habitantes que todavía quedan en una villa aislada de la civilización humana, un pequeño poblado perdido en medio del desierto. La mujer busca las razones por las que vive una existencia tan solitaria. ¿Ha sido abandonada por una comunidad que se vió obligada a huir a toda prisa? O, por el contrario, ¿ha sido ella quien ha elegido conscientemente este abandono?

La inspiración de esta inquietante producción de teatro musical es un viaje que Fabrice Murgia y Dominique Pauwels –dos jóvenes nombres del panorama teatral europeo a seguir muy de cerca en los próximos años– realizaron a través de pueblos fantasma, casas en ruinas y oxidadas estaciones de servicio de California, Arizona y Nevada. El viaje es una iniciación, una búsqueda, un éxodo..., que les sirve como excusa para narrar las historias de los hombres y mujeres que se quedaron atrás.

La pieza se estrenó el 20 de septiembre de 2012 en el Rotterdamse Schouwburg de Róterdam (Países Bajos) y, antes de su paso por el Festival de Otoño a Primavera, podrá verse en Temporada Alta de Girona el 30 de noviembre de 2012. Tras su presentación, el diario *De Standaard*, escribía sobre la obra: “Con *Ghost Road*, Fabrice Murgia ha puesto en

pie una ambiciosa obra de arte para nuestra época: un réquiem por el Oeste y una declaración de fe en algo nuevo. *Ghost Road* es el estado mental de Occidente, cuya eterna creencia en el progreso parece haberse convertido en una casa vacía, hipotecada ante un sistema que se ahoga por su excesiva ambición. La cultura vista como una anciana. De una forma maravillosa, Murgia nos presenta este canto de cisne a la vida”.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Verde

Del 23 al 25 de mayo de 2013 a las 20.30 horas.

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.

Desde *Le chagrin des ogres* (2009), el actor y director **Fabrice Murgia** (nacido en 1983) ha sido considerado como uno de los más importantes creadores teatrales en la Bélgica de habla francesa. Tan solo unos pocos años después de su graduación su pieza de debut se convirtió en un éxito en Bélgica y Francia. De inmediato, la obra le hizo merecedor de varios premios: el Odeon-Télérama y el Premio del Público del Impatience Festival. En sus giras internacionales ha sido interpretada más de un centenar de veces. El trabajo de Fabrice Murgia rompe radicalmente con la tradición del teatro de habla francesa y habla el idioma de su generación: utiliza y tematiza los Nuevos medios de comunicación, Internet, las redes sociales, la música electrónica y el vídeo arte (el diario *De Staandaard* le pone a la par con Guy Cassiers). En efecto, Murgia utiliza estas herramientas tecnológicas precisamente para cuestionar el impacto alienante que esta tecnología virtual ejerce sobre su generación, y la difuminación de las fronteras entre el ser y la apariencia. Para LOD, extiende su campo de investigación política y artística con *Ghost Road*, el punto de partida de una larga colaboración durante la cual colaborará con Jos Verbist y el compositor de la compañía Dominique Pawels.

Dominique Pauwels estudió en el Conservatorio de Gante, en el Conservatorio Sweelinck de Ámsterdam y en el IRCAM en París. En 1991, se graduó en composición y composición de cine en el Berklee College of Music de Boston, Massachusetts. Desde entonces, su trabajo se ido encaminando cada vez más hacia las tecnologías informáticas y el software para la composición.

Desde 1991, compone regularmente para television. Además, hace discos y CD's (incluyendo a Chris Whitley, Nueva York) y habitualmente le piden que componga para teatro (musicales), cine y publicidad. Por ejemplo, creó la música de *Lifestyle* (1998, Victoria), *Not all Moroccans are Thieves* (2001, Arne Sierens), *No Comment* (2003, Needcompany, Jan Lauwers), *DeadDogsDon'tDance/DJamesDjoyceDeaD* (2003, Jan Lauwers & Frankfurter Ballet). Escribió su primer cuarteto de cuerda (2004) para Quatuor Diotima y, en 2006, compuso la banda Sonora de *Looking for Alfred*, un cortometraje de Johan Grimonprez, que ganó el European Media Award. Dominique Pauwels ha sido compositor residente en LOD desde 2004. Allí trabaja en estrecha colaboración con el coreógrafo y bailarín Karine Ponties y el director Guy Cassiers, con quien ha creado *Onegin*, *Wolfskers*, *Blood and Roses* y creará una opera basada en *Macbeth*.

Junto a Inne Goris creó la obra *WALL* (2010), la instalación musical *Daydream*, commissioned by Manchester International Festival, la pieza *Father, Mother, I and We* – LOD & HETPALEIS (2011). En colaboración con Inne y Kurt d'Haeseleer prepare la video performance / instalación *Child Soldiers* (título provisional), commissioned by Kunstenfestivaldesarts y opens in May 2012.

Theater Meschugge / Ilka Schönbein

www.legrandparquet.net

THE OLD LADY AND THE BEAST

Teatro / Títeres

País: Alemania - Francia / Idioma: Español y francés / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2009

Creación y dirección: Ilka Schönbein **Intérpretes:** Ilka Schönbein (títere), Alexandra Lupidi
Voz y creación musical: Alexandra Lupidi **Director técnico y técnico de sonido:** Simone Decloedt **Diseño de iluminación:** Sébastien Choriol, Aja Schimanski **Técnico de iluminación:** Anja Schimanski **Cooperación artística:** Britta Arste, Romuald Collinet, Nathalie Pagnac
Producción: Les Métamorphoses Singulières, Le Grand Parquet, Teatro Meschugge
Coproducción: Théâtre de Vidy-Lausanne, La Grande Ourse / Scène Conventionnée pour les jeunes publics - Villeneuve lès Maguelone, L'Arche, Scène Conventionnée pour l'enfance et la jeunesse, scène jeunes publics du Doubs et Centre culturel Pablo Picasso, scène conventionnée pour le jeune public, Festival Momix, Crea, Arcadi **Con el apoyo de:** Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, Ville de Paris, Drac Ile de France, Région Ile de France and Mairie du 18ème

(Espectáculo para todos los públicos, adecuado para niños a partir de los 11 años)

Estreno en Madrid

Sobre la obra

“Grandes emociones para compartir en familia, esto no sucede todos los días, no os perdáis este bonito homenaje al Arte con A mayúscula”. LESTROISCOUPS.COM

Dedicada a su padre músico, *The Old Lady and The Beast* es la última aventura de la creadora y actriz Ilka Schönbein, que, en un ambiente de cabaret propio de los años 30, se inspira en el universo de los cuentos de hadas para tratar, en cuatro secuencias, la decadencia del cuerpo, la vejez, el amor y la muerte.

La artista actúa como titiritera combinando su destreza en el mundo de la danza y del teatro con largos movimientos y espectaculares gestos, mientras la música italiana Alexandra Lupidi aporta la imaginación sonora necesaria para este viaje de ensueño a ritmo de jazz, donde la música clásica y la contemporánea se fusionan con la guitarra, el bajo y la percusión.

Como una reina trágica, Ilka Schönbein evoca una oscura sensualidad y habla del destino de una pequeña bailarina que pretendía ser una gran artista. Midiendo su posición gestual, refleja la imagen borrosa de la pequeña bailarina de Edgar Degas.

Es precisamente la propia Ilka quien explica con un relato en primera persona la creación de esta tierna y fantástica pieza:

“Un día, a principios de año, estaba caminando por la orilla de un pequeño río cerca de Berlín, cuando de repente me di cuenta de que había algo en el agua luchando por sobrevivir. Con un palo, le ayudé a salir. Para mi sorpresa, la cosa en cuestión era un pequeño burro. Así que lo llevé conmigo a mi casa, lo limpié de arriba abajo y después de una gran taza de chocolate caliente, me contó su historia: su madre era una reina que no quería tener un burrito como bebé. “Así que me tiró al río”. Recordé un cuento de hadas que había leído recientemente, con la diferencia de que, en este cuento, el rey estaba allí, dispuesto a impedir el asesinato. Le pregunté al burro si tenía un padre. Él respondió: “¿Un padre?, ¿qué es eso?”.

Desde aquel entonces, los cuentos de hadas han cambiado mucho. Pero, ¿qué iba a hacer yo con ese pobre animal en mi vida de gira como actriz?, ¿debía convertir mi casa ambulante en un establo como un requisito técnico, pidiendo paja fresca para el suelo de mi camerino?

Leí aquel cuento de nuevo y, esta vez, el burro sabía tocar el laúd. Yo sólo pensé en una cosa: como no me estoy haciendo más joven y me siento más cansada cada día, podría enseñar a mi burrito a tocar el laúd, y así llegaría el día en el que él podría reemplazarme en escena y ganarse la vida por los dos... ¡Qué maravillosa perspectiva! Comenzamos de inmediato con los ejercicios rítmicos, incluyendo sus cuatro patas, por supuesto, y parecía que tenía dotes musicales. Respecto al laúd, no era demasiado fácil; necesitaba seguir trabajando. Cuando me imagino a mí misma sentada en una silla y mirando a mí pequeño burro, me animo a ir más allá.

Y así, un buen día, después de un año entero de trabajo, fui invitada por el director de un pequeño teatro de París, cerca de la Gare du Nord y junto al distrito indio, a una residencia de creación artística.

Cuando estábamos en el teatro, alguien llamó a la puerta.

- ¿Quién está ahí?, pregunté.

- ¡La Muerte!, contestó.

- ¡Oh, no, Muerte! ¡Aún no, estoy justo en el medio de un ensayo! ¡Olvídalo!

- No es por ti a por quien vengo, estúpida, es tu padre al que me llevo conmigo. ¡Está muy enfermo! Si quieres decirle adiós, ¡date prisa!

Entonces, llevé al burro al vestuario con un montón de paja, manzanas y zanahorias, le pedí al director que le hiciera compañía y me fui a casa de mi padre en Alemania.

Me encontré a mi madre llorando, a mi padre postrado y a la Muerte en la cabecera de la cama. Si has leído la historia antigua *The Death at the bed head*, ¡sabrás bien a lo que me refiero! Mi padre estaba bastante tranquilo, casi en paz. Pasamos tres semanas todos juntos, mi madre, mi padre, muchos de sus amigos, la Muerte y yo. Tres semanas preparando el viaje final, semanas llenas de lágrimas, de cuidado y de amor. Tres semanas

llenas de recuerdos, de risas y de flores. De pronto, la Muerte hizo su trabajo y volví al teatro. Pero la Muerte vino conmigo.

- Simplemente, me encanta el teatro, me despeja después del trabajo, admitió ella.

Entonces saqué a mi burro del camerino. Estaba descansado y en buena forma. Me senté en el escenario para dirigir su calentamiento, con la muerte muy cerca de mí. Después de un par de minutos, me susurró:

- El burro no es malo en absoluto, ¿podría ocupar tu puesto en el escenario algún día?

- ¡Muy pronto, espero!, contesté.

- ¿Cuál será el nombre del número?

- *El burro que toca el laúd.*

- ¿Será un espectáculo con un solo burro?

- ¡Por supuesto!

- ¿Cuándo será el estreno?

- El 26 octubre de 2009.

- ¿Entonces, después del 26, estarás libre?

- ¿Para qué?

- Para emprender un pequeño viaje conmigo.

- ¿Qué quieres decir?

La Muerte permaneció en silencio y miró extrañada hacia mí...Yo salté de mi asiento y no necesité más de dos minutos para vestirme y subir de nuevo sobre el escenario. Después, contraté a un músico para hacer que mi viejos huesos bailaran y nos hemos transformado en un dúo.

Ahora, el número se llama: *The Old Lady and The Beast*. Dirección: la Muerte. Siempre hay un observador extraterrestre: mi padre. Y los requisitos técnicos son: paja en el escenario y zanahorias y manzanas en el camerino”.

Sobre la compañía

Ilka Schönbein y el Theater Meschugge

Nacida en Darmstadt (Alemania), Ilka Schönbein aprendió el tipo de baile denominado *eurythmics*, de Rudolph Steiner, que utilizó para defender la unión del alma, el gesto y el movimiento, en lugar del esfuerzo y la técnica. Estudió además en Stuttgart junto al

titiritero Albrecht Roser. Una vez terminada su educación, se unió a giras de diferentes compañías durante más de diez años y, con el tiempo, creó su propia compañía y se embarcó en sus propias creaciones. Así, junto al Theatre Meschugge, ha puesto en pie las siguientes piezas:

Métamorphoses fue concebido como un espectáculo de calle, dirigido a todo tipo de públicos. Sin renunciar a la calle, Ilka decidió adaptar su obra inicial añadiendo un segundo personaje, primero interpretado por el alemán Thomas Berg, luego por el francés Alexandre Haslé y, finalmente, por Mô Bunte, un titiritero alemán. Con cada uno, Ilka creó una versión nueva y diferente. Máscaras, cambios de vestuario, desaparición de personajes en ciertas escenas, títeres, mímica y danza, son algunos de los elementos que se repiten. Hubo cinco versiones de *Métamorphoses*, hasta que creó *Métamorphoses des Métamorphoses*. Todas ellas estaban concebidas con un humor cáustico propio de la Europa Central y una visión realmente amarga del mundo, resultando el ejercicio general, sin embargo, un gran compendio de todos los medios de expresión existentes. Cuando Ilka crea un montaje teatral, nunca considera que es perfecta: ella es parte de sus obras y sus obras son parte de ella.

King Frog era para ella una oportunidad de volver a llegar al público joven. El espectáculo fue coproducido por el Théâtre d'Ivry- Antoine Vitez, en estrecha colaboración con el Festival Mimos de Périgueux, el Conseil Général du Val de Marne, el Théâtre National de Montpellier y el Théâtre National des Jeunes Spectateurs de Montreuil. También surgieron varias versiones: las dos primeras con Alexandre Haslé y Mô Bunte y, en 2005, bajo el título de *King Frog III*, con las actrices Simone Decloedt y Britta Arste, el acordeonista Rudi Meier y el contratenor Christian Hilg; y, más adelante, con el contratenor Philipp Kais.

Winter Jouney se produjo en el Théâtre Gérard Philipe en Frouard (Lorraine) en cooperación con el ABC de Bar-Le-Duc, el Théâtre Romain Rolland de Villejuif, el Prisme de Saint-Quentin-en-Yvelines y el Conseil Général du Val de Marne. La obra fue representada en el Festival Mondial de la Marionnette de Charleville-Mézières, en Manufacture de Nancy, en el Nouveau Théâtre d'Angers CDN, en el Théâtre de la Commune d'Aubervilliers y en otros muchos lugares. La pieza dibuja la inspiración del trabajo de Frantz Schubert y de Wilhelm Müller y fue dirigida por Ute Hallaschka e Ilka Schönbein, quien también diseñó las máscaras y los disfraces y desempeñó el papel principal. Christian Hilg interpreta las canciones de Schubert y Rudi Meier la obra original para acordeón. Simone Decloedt le asiste. A pesar del éxito inmediato de la obra, Ilka decidió, dos semanas después del estreno, teatralizar más la interpretación de Christian Hilg y añadió interludios que evocaban el viaje final del personaje y la atmósfera carnavalesca. En 2005, con la ayuda de la artista estadounidense Mary Sharp, Ilka introdujo en escena a la actriz Nathalie Pagnac, que acompañó este canto lírico largo y mostró cómo este sentimiento de tristeza y de pérdida podrían ser expresada por un cuerpo y una voz.

My Own Flesh and Blood fue creada en 2006 sobre el escenario del Théâtre du Grand Parquet en París, gracias a Les Métamorphoses Singulières y a la coproducción de ARCADl, con el apoyo de la ciudad de París, de la DRAC Ile de Francia y del distrito 18° del Ayuntamiento de París. La obra es una adaptación de una novela de Aglaja Veteranyi, una narración maravillosamente poética y desesperada, interpretada por una niña bajo la gran carpa, que se inspira en la madre y su relación con la hija, en el dolor de la pérdida, la soledad, el frenesí, la adversidad, el nomadismo y el exilio. Ilka trabajó en el teatro junto a Mary Sharp y confió a Nathalie Pagnac la interpretación del texto en francés. El estreno

mundial tuvo lugar en el Festival Mondial de Marionnettes de Charleville-Mézières. Con el fin de intensificar el ambiente de carnaval y circo, Ilka añadió a una tercera actriz, Bénédicte Holvoote, para introducir un par de contribuciones en Italiano. Ahora hay cuatro versiones disponibles: en inglés, español, francés y alemán. El espectáculo ha girado ya por España, Italia, Suiza, Holanda y Alemania.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

Del 24 de mayo al 26 de mayo, a las 21 horas

Lagartijas tiradas al sol

www.lagartijastiradasalsol.blogspot.com

DERRETIRÉ CON UN CERILLO LA NIEVE DE UN VOLCÁN

Documental escénico

País: México / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2013

Coordinación y texto: Luisa Pardo y Gabino Rodríguez **Reparto:** Francisco Barreiro, Manuel Parra, Luisa Pardo y Gabino Rodríguez **Asistente de Dirección:** Mariana Villegas **Asistente de texto:** Carlos López Tavera **Vídeo:** Yulene Olaizola y Carlos Gamboa **Imagen:** Francisco Barreiro **Director técnico:** César Ríos **Investigación Iconográfica:** Josué Martínez **Utilería y vestuario:** Úrsula Lascurain **Asistente de investigación:** Fernando Álvarez **Edición del Libro:** Interior 13 **Producción:** Lagartijas Tiradas al Sol, Dirección de Teatro de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y Kunstenfestivaldesarts

Estreno en España

Sobre la obra

“En el panorama del teatro mexicano, un acontecimiento estimulante, provocador e inolvidable es Lagartijas tiradas al sol”. **EXCELSIOR**

Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán, bajo el tinte de teatro documental, es la última apuesta de la siempre interesante compañía mexicana Lagartijas tiradas al sol, cuyo reto, en esta ocasión, pasa por investigar su país y sus orígenes, para ahondar sobre un vasto pasado político que les ayude a conocer el presente en el que hoy viven.

Resultado del proyecto PRI, la obra se completa con el libro de historia *La Revolución Institucional*, de modo que, una parte del trabajo, se agota en el momento en el que finaliza la representación, mientras que, la otra, permanece indisoluble al soporte físico. Mediante estas dos vías de expresión, la joven formación reflexiona ante los ojos del espectador sobre el tipo de relación existente entre un partido político y su pueblo.

El grupo teatral profundiza en la historia mexicana, aunque con cierta distancia temporal, intentando comprender por qué el organismo político que un día fue un instrumento de reconciliación social y de unidad nacional, el PRI o Partido Revolucionario Institucional, termina siendo un medio de control que programa la participación política. “A través de una larga investigación, buscamos construir un relato de nuestro país, no mejor ni más completo que los demás, pero sí nuestro. Un relato que nos ayude a entender todos esos dichos, lugares comunes, males, mañas, costumbres, miedos, que nos han contado, que hemos heredado del PRI, de su política, de su manera de gobernar”, explicaba recientemente la compañía en una entrevista con la prensa.

Gracias a un vivo lenguaje multimedia, *Lagartijas tiradas al sol* mezcla entrevistas, testimonios y viejos clips de televisión sobre una pantalla, junto a maquetas y otros recursos necesarios para dar vida a este documental escénico, consiguiendo, en cualquier caso, que los espectadores participen de la representación, como asistentes de un pequeño y activo foro de debate.

Sobre la compañía

“La conformación de un grupo es una tarea ardua, no se puede imponer, termina siendo una elección de vida de cada uno de sus integrantes”. **Lagartijas tiradas al sol**

Lagartijas tiradas al sol es una comunidad de artistas que viven y trabajan en México DF, convocados en 2003 por Luisa Pardo (1983, Xalapa, Veracruz) y Gabino Rodríguez (1983, Durango). Desde entonces, desarrollan proyectos como mecanismo para vincular el trabajo y la vida, para borrar fronteras. En sus propias palabras, “nuestro trabajo busca dotar de sentido, articular, dislocar y desentrañar lo que la práctica cotidiana fusiona y pasa por alto. No tiene que ver con el entretenimiento, es un espacio para pensar. Nos interesa seleccionar hechos del pasado y trabajar sobre su construcción, poner de manifiesto la arbitrariedad con la que se construye la Historia y generar otra lectura, igual de arbitraria, pero nuestra. No queremos corregir la Historia, sino, simplemente, poner el énfasis en otro lugar, cambiar de narrador, volvernos actores de un pasado que pudimos o no haber vivido, poner en perspectiva el presente, inventar historias”.

Sus trabajos, que siempre han girado en torno a las nociones de biografía, documento e historia, se han presentado en diversos foros y teatros de la ciudad de México y han participado en festivales y encuentros nacionales e internacionales: Festival de Otoño de París, Kunstenfestivaldesarts en Bruselas, Theater Spektakel de Zúrich, Transameriques de Montreal, Foro Reposiciones en México DF, Festival Impatience en París, Encuentro 40 años de Cuatro Tablas en Perú y Festival de Manizales.

Entre sus creaciones escénicas se encuentran *Esta es la historia de un niño que creció y todavía se acuerda de algunas cosas*, 2003; *Noviembre*, 2005; *Pía*, 2005; *Asalto al agua transparente*, 2006; *En el mismo barco*, 2007; *Catalina*, 2009; *El rumor del incendio*, 2010; *Se rompen las olas*, 2012 y *Montserrat*, 2013.

Luisa Pardo y Gabino Rodríguez fueron nominados candidatos para formar parte de The Rolex Mentor and Protege Initiative 2008 en el área de teatro y como directores de la compañía participaron en el programa Residence and Reflexion 2010 del Kunstenfestivaldesarts en Bruselas. Además de su trabajo escénico, Luisa y Gabino colaboran habitualmente como intérpretes con el cineasta mexicano Nicolás Pereda. Recientemente han recibido el premio del público en el festival Impatience en París 2011 (Teatro Odeón y Centquatre) y el ZKB Foldpreis en Zurich 2011.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Pradillo

Del 29 de mayo al 1 de junio, a las 21 horas

Con nombre propio

¿Puede una mirada crítica al pasado transformar el futuro? ¿Qué luchas se libraron antes de que nació el PRI? ¿Cómo se configura la disidencia hoy? ¿Cómo procuramos nuestras libertades? ¿Se puede ser revolucionario e institucional al mismo tiempo? ¿Cómo recuperamos la esperanza?

La historia oficial no es otra cosa que una interpretación específica del pasado. Una manera de determinar el presente, una forma de justificarlo. Promueve un sentimiento de unidad y legitima un régimen. Normalmente se presenta como unívoca y además cuenta con mayores posibilidades de difusión que las de cualquier otro relato.

Este proyecto nació de cara a la elección presidencial del 2012, ante la incertidumbre del regreso del PRI, Partido Revolucionario Institucional, al poder después de 12 años de alternancia. Este proyecto es una construcción personal de un periodo que no vivimos en su mayoría pero que de alguna manera nos educó como a todos los mexicanos: los 71 años de gobierno del PRI.

El proyecto consta de un libro de historia (*La Revolución Institucional*) y una obra de teatro (*Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán*). Una parte será efímera y la otra permanecerá. A partir de estos dos soportes intentamos conocer al partido y al país, encontrarnos con el pasado político de México para poder enfrentar el presente ahora que sabemos que el PRI gobernará de vuelta por 6 años más. Partimos de la idea de que parte de lo que somos es el cuento que nos contamos de lo que somos. Quisiéramos entender ¿qué es el PRI? y ¿quiénes somos los mexicanos frente al él?

La fundación del partido oficial en 1929, bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, fue un acto de “imaginación política” que terminó con un periodo en el que se llegaba al poder a partir de las armas. Queremos generar una distancia para identificar y explicarnos el México del 2013. Hoy, que las posiciones políticas se han polarizado desde el apoyo irrestricto hasta la oposición sin cuartel, pasando por diferentes grados de aceptación y de indiferencia, nos parece importante profundizar en una historia que alguna vez dimos por sentada.

También queremos recordar que las conquistas democráticas no han sido una concesión bondadosa o gratuita del gobierno, sino un hecho político ganado con la sangre y el sudor de centenares de jóvenes y adultos mexicanos, y que, en tanto valoremos y cuidemos estas conquistas, su sacrificio no habrá sido en vano. Recordar que nadie, nunca más, debe hacer una llamada a la confianza incondicional.

La historia de México es una serie de “edenes subvertidos” a los que, como Ramón López Velarde, quisiéramos a un tiempo regresar y olvidar.

Lagartijas tiradas al sol

Sobre el escenario

Gabino Rodríguez (1983, Durango, México)

Actor, director y poeta. Ex alumno del Centro Universitario de Teatro y de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias, UNAM. Empezó actuando en el cine y, hasta la fecha, ha participado en más de 30 largometrajes con directores como Nicolás Pereda, Raya Martín, Paul Leduc y Cary Fukunaga, entre otros. En 2003 fundó con Luisa Pardo (1983, Xalapa, Veracruz) el colectivo Lagartijas tiradas al sol, con el que han desarrollado nueve proyectos escénicos. Ha participado en el Festwochen de Viena, El festival de otoño de París, El Kunstenfestivaldesarts en Bruselas, Escena Contemporánea en Madrid, Transameriques de Montreal, Theater Spektakell de Zurich, entre muchos otros. Obtuvo, junto a Luisa Pardo, el premio a mejor obra en el Festival Nacional de Teatro Universitario en 2003 y 2005 y participaron juntos en 2006, 2007 y 2012 en la Muestra Nacional de Teatro. En 2010, fueron invitados por el Kunsten Festival des Arts, en Bélgica, para formar parte del programa *Residence and Reflección*. Al año siguiente, en 2011, recibieron el premio del público en el festival Impatience en París y el ZKB Foldpreiss en Zurich. Como actor de teatro, ha colaborado con Jesusa Rodríguez, Daniel Veronese, Martín Acosta y Alberto Villarreal. En 2007 fue nominado al Ariel por su actuación en *La niña en la piedra*. En 2008 participó en el Talent Campus, del Festival de Cine de Berlín y, ese mismo año, fue candidato para The Rolex Mentor and protégé arts initiative por su trabajo en el teatro. En 2009, fue candidato al premio Janine Bazin del Festival de Belfort y a la mejor actuación del Festival de Gramado, por su actuación en *Perpetuum Mobile*. En 2011 el Festival de cine Toulouse dedicó una sección a su trabajo y, ese mismo año, lo hizo también el Festival París Cinema.

Luisa Pardo Urías (1983, Xalapa, Veracruz, México)

Empezó a hacer teatro desde niña. En el año 2003 ingresa en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y funda con Gabino Rodríguez (1983, Durango) el colectivo Lagartijas tiradas al sol, con la puesta en escena *Esta es la historia de un niño que creció y todavía se acuerda de algunas cosas*, a la que han seguido ocho proyectos escénicos, con los que han participado en diversos festivales y encuentros nacionales e internacionales, como se mencionaba anteriormente. Luisa también fue actriz candidata para formar parte de The Rolex Mentor and Protege Initiative en 2008. En teatro, ha sido dirigida por Hugo Arrebillaga, Lisa Carrión, Gabino Rodríguez y Ana Francis Mor, y ha trabajado como asistente de dirección de Hugo Arrebillaga y Juliana Faesler. Ha sido actriz de películas dirigidas por Maryse Sistach, Rubén Imaz, Nicolás Pereda y Yulene Olaizola, entre otros.

Manuel Parra García (1981, México)

De una familia de poetas y médicos, Manuel Parra García (1981, México) es miembro fundador del grupo independiente Inverso Teatro en la ciudad de Guadalajara, México, desde el año 2006 y gestor de Casa Inverso desde su apertura en 2007. Es director de escena y actor. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, así como del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico del estado de Jalisco PECDA. Su trabajo ha sido presentado a lo largo de México en muestras nacionales de teatro, coloquios, encuentros y festivales escénicos. Ha colaborado con distintos creadores nacionales e internacionales, siendo el último el intercambio cultural que realizó como actor con el Instituto de Arte de California CalArts en Estados Unidos y Cultura UDG en México en 2012. Recientemente, dirigió, actuó y realizó la dramaturgia de *TONIC*, una relectura a la obra *Las tres hermanas* de Chéjov. Escribe poesía, ensayo y teatro. También es abogado de formación por la Universidad de Guadalajara e investiga constantemente sobre *performance*, antropología, cine, música y astronomía.

Francisco Barreiro (1983, México DF, México)

Actor y artista plástico, titulado en actuación en CasAzul (Artes Escénicas Argos, generación 2002-2005). Ha trabajado en quince puestas en escena con directores como Alberto Villareal, Alberto Lomnitz, Carlos Corona, Adrián Blue o Mauricio García Lozano, entre otros. En 2000, obtiene el premio a Mejor Actor en el Festival Nacional de Teatro Universitario (FNTU). Ha trabajado de manera estable por más de ocho años con las compañías Lagartijas tiradas al sol, y Señal y Verbo, Teatro de Sordos. En 2011-2012 fue becario del FONCA, en la categoría de Creadores Escénicos. En cine, ha trabajado en más de diez largometrajes y más de quince cortometrajes con directores como Nicolás Pereda, María Novaro, Adrián García Bogliano, Jorge Michel Grau, Geoff Marslett o Everardo Gout. En 2010 obtuvo el Golden Scythe Award a Mejor Actor en Manchester, Inglaterra, por la película *Somos lo que hay*, y en 2012 ganó el premio a Mejor Actor en el Fantastic Fest de Austin, Texas, por la película *Here comes the Devil*. En 2012 fue el único latinoamericano seleccionado para participar en Talent Actors Stage del Festival de cine de Berlín.

Ficha artística y técnica

Coordinación y texto: Luisa Pardo y Gabino Rodríguez

Reperto: Francisco Barreiro, Manuel Parra, Luisa Pardo y Gabino Rodríguez

Asistente de Dirección: Mariana Villegas

Asistente de texto: Carlos López Tavera.

Vídeo: Yulene Olaizola y Carlos Gamboa

Imagen: Francisco Barreiro

Director técnico: César Ríos

Investigación Iconográfica: Josué Martínez

Utilería y vestuario: Úrsula Lascurain

Asistente de investigación: Fernando Álvarez

Edición del Libro: Interior 13

Producción: Lagartijas Tiradas al Sol, Dirección de Teatro de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y Kunstenfestivaldesarts

La crítica

EL PAÍS. Javier Vallejo. 09/02/2012

El rumor del incendio

“*El rumor del incendio*, prodigioso fruto del viaje de Luisa Pardo a sus orígenes familiares, es un trozo de historia minuciosamente reelaborado que nos enseña también que lo sustancial del pasado siempre está bajo la alfombra o en el fondo de una caja fuerte, para proteger con capas de ignorancia de tanto dolor sufrido o de tanto dolor causado”.

ARTEZBLAI.COM. David Ladra. 14/02/2012

El rumor del incendio

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

DIARIO DE SEVILLA. Javier Paisano. 30/10/2011

El rumor del incendio

“Reverenciado por su paso en Los Festivales de Teatro, el grupo mexicano Lagartijas tiradas al sol consigue, basándose en una labor exhaustiva de documentación y el trabajo de tres actores versátiles y entregados, una experiencia inaudita de *conferencia-teatral-cinematográfica* que engrandece ya de por sí el extenso mundo de la dramaturgia”.

EXCELSIOR. Luz Emilia Aguilar Z. 07/03/2011

Rebeldía

“No es una invitación a tomar las armas, sino a crear conciencia. Me pareció *La rebeldía*, título con el que Lagartijas tiradas al sol emprende una recuperación histórica, reflexiva, emotiva, de los movimientos armados en México en la segunda mitad del siglo XX. Movidos por el amor, la rabia, la necesidad de reconocer el origen, bordar una narrativa que los vincule al pasado, dé sentido al presente, los integre a su país, a nuestro país, y abra una perspectiva a futuro, este grupo de teatro nos ofrece una esperanza de que no todo está perdido y de que las nuevas generaciones no han sido amputadas por completo de lucidez, pasión, responsabilidad y valor”.

Compañía Rocío Molina y Rosario La Tremendita

www.rociomolina.net

AFECTOS

Flamenco contemporáneo

País: España / Idioma: Español / Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Idea original: Rocío Molina, Rosario “La Tremendita” **Música original:** Rosario “La Tremendita”, Pablo Martín **Coreografía:** Rocío Molina **Dramaturgia, escenografía y diseño de iluminación:** Carlos Marquerie **Diseño de sonido:** Javier Álvarez, Pablo Martín **Realización de vestuario:** Mai Canto **Diseño y realización de atrezzo:** Iñaki Elso Torralba **Fotografía:** Tamara Pinco **Producción ejecutiva:** Gloria Medina, Clara Castro **Producción:** Compañía Rocío Molina **Baile:** Rocío Molina **Cante y guitarra:** Rosario “La Tremendita” **Contrabajo y loops:** Pablo Martín

Sobre la obra

“Tiene Rocío un estilo personal, mezcla de rara ingenuidad y poderío terrenal. Y La Tremendita deja fluir su voz, más allá del grito, al puro llanto, a la pura risa, el dolor y el placer”. JEREZSINFRONTERAS.COM

Mercedora con tan solo 26 años del Premio Nacional de Danza en 2010, la aplaudida coreógrafa y bailaora Rocío Molina define su última aventura, *Afectos*, como una “reflexión emocional y un desafío artístico, basado en la lucha del ser y en la capacidad de hallar la sencillez, la naturalidad y la confianza a través de la existencia y del flamenco”.

Aunque Molina ya había colaborado con Rosario “La Tremendita” en alguna ocasión previa, este es el primer espectáculo que ambas han creado al alimón. Aclamada por la crítica internacional, *La Tremendita* ha sido elogiada, por ejemplo, por el *New York Times* como “un activo inmejorable. A la vez que usa ese extraño, casi ronco sonido del flamenco, sabe emocionar al aumentar o disminuir una nota solitaria al más puro estilo del bel canto creando expresividad, y luego lanzar una cascada de florituras con un ritmo cautivador”.

Dinámico y emotivo, *Afectos* es un trabajo en el que el silencio, la vibración, las texturas sonoras, la estética, el sonido, la voz, la danza y la escena en sí recorren un camino de búsqueda hacia lo más profundo de cada espectador. Es un espectáculo conformado sobre una estructura de varias piezas, todas ellas construidas como viñetas de imágenes, pero de muy diferentes registros.

Molina y “La Tremendita” ahondan en la dureza de la emoción, en la fragilidad del dolor y en el placer encontrado. “Hemos hecho un trabajo muy duro pero también muy bonito, que hemos testado en muchos ensayos generales. Te das cuenta de lo que va ocurriendo por el peso que deja personal y emocionalmente. Es de una entrega absoluta. Vamos, como un parto”, asegura Molina. En definitiva, desafiar a las verdades y creer en las mentiras es lo

que ambas artistas defienden en esta propuesta conjunta. Ellas creen en algo que no es real, pero consiguen que termine existiendo.

El estreno absoluto de *Afectos* tuvo lugar en el Mercat de les Flors de Barcelona en octubre de 2012.

Programa de *Afectos*

1. Íntimo

- Recuerdo de Sevilla Moro
- Cante del centenil
- Estudio trío

2. En ti mi pulso

- Chiribi, chiribi
- Bulería Enriqueta la pescaera

3. Sal y ponte dama hermosa

- Solea
- Petenera de la dama hermosa

4. Café con ron

- Guajira los encantos
- Rumba café con ron
- Tangos

5. *Afectos*

- Bolero

Sobre las artistas

Rocío Molina (1984)

Bailarina y coreógrafa española. Además de consolidarse por la crítica como una de las mejores bailaoras de su tiempo, Rocío ha investigado en el campo coreográfico de las compañías de María Pagés, José Porcel, el Real Conservatorio de Danza de Madrid, el Nuevo Ballet Español y en *Soulería*, de Pitingo y Juan Carmona. Ha creado diferentes espectáculos y ha actuado como artista invitada de grandes nombres. Es además, Premio nacional de danza 2010 en interpretación, reconocimiento por *"su aportación a la renovación del arte flamenco y su versatilidad y fuerza como intérprete capaz de manejar con libertad y valentía los más diversos registros, características que se expresan de manera especial en sus últimos trabajos Oro viejo y Cuando las piedras vuelen"*, otorgado por el INAEM del Ministerio de Cultura.

Rosario "La Tremendita" (1984)

Cantaora considerada una de las grandes realidades del flamenco actual. Curtida en peñas flamencas y festivales, pronto comenzará a recibir reconocimiento en forma de premios. Destacables son: el Primer Premio en el IV Concurso de Cante Flamenco Joven (Distrito Este. Ayuntamiento de Sevilla); el Primer Premio a la Soleá de Triana en 1999 (Distrito

Triana. Ayuntamiento de Sevilla); el Premio Joven en el Festival Antonio Mairena en el año 2002; su condición de Finalista en el Concurso Internacional de Cantes de las Minas en la Unión los años 2002 y 2003; y sobre todo su Premio Nacional en el XVII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en la modalidad de Bulerías y Soleá por Bulerías.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de La Abadía

Del 30 de mayo al 1 de junio, a las 21 horas

Con nombre propio

Dos sillas enfrentadas y dos miradas fue el origen de nuestra experiencia, en aquel atardecer hallamos la amplitud de la sencillez.

Parece ser que la naturaleza del ser humano es no escoger el camino sencillo, sin intuirlo nos sumergimos en la corriente caótica del ser y descubrimos desde aquel horizonte los conflictos, la lucha y el desorden que a veces nos invaden sin preaviso.

Fue el sosiego de esta corriente lo que devolvió el sentido a esta obra con una respiración, un gesto o un susurro que nos guió a encontrar una mirada, nuestra mirada a través de la emoción.

Por ello, nuestra obra *Afectos* es el obsequio que nos ofrece la vida y que rechazamos continuamente, dejando pasar la oportunidad de descubrirnos como seres maravillosos, capaces de alcanzar lo más bello. ¡Ay!, Si nos desnudáramos y mostráramos tal y como somos...

Rocío Molina y Rosario La Tremendita

Sobre el escenario

Rocío Molina (Málaga, 1984)

Fue galardonada en 2010, a la joven edad de 26 años, con la mayor distinción del mundo del Arte, la Danza y la Cultura en España: el Premio Nacional de Danza, en la categoría de Interpretación, “su aportación a la renovación del arte flamenco y su versatilidad y fuerza como intérprete capaz de manejar con libertad y valentía los más diversos registros, características que se expresan de manera especial en sus trabajos *Oro viejo* y *Cuando las piedras vuelen*”. Molina comenzó a bailar con tan sólo tres años y desde entonces, el flamenco ha protagonizado su intensa trayectoria profesional. En 2001 entró a formar parte de la compañía de María Pagés, con la que realizó giras por Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos. Además participó en la Gala de Andalucía del “Flamenco Festival USA”, en el City Center de Nueva York, creando una de las coreografías del espectáculo: *Las Cuatro Estaciones*.

En 2002 se graduó en el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en 2003 volvió a participar en el “Flamenco Festival USA”, actuando como solista junto a Manuela Carrasco, Chocolate y haciendo un dúo con Israel Galván. En 2005 estrenó su primer espectáculo, *Entre paredes*, en el Teatro Principal de Vitoria. Ese mismo año, la Agencia Andaluza del Flamenco le encargó un espectáculo para la primera edición del Festival Flamenco de Málaga. De ahí nace *El eterno retorno*, basado en textos de Nietzsche, con dirección musical de Juan Carlos Romero, dirección escénica de Pepa Gamboa y la colaboración de Pasión Vega y Teresa Nieto.

En 2006 estrenó en el Teatro Pradillo en Madrid *Turquesa como el limón*. En la Bienal de Flamenco de Sevilla de ese año participó, junto a Belén Maya y Rafaela Carrasco en “Andalucía, el flamenco y la humanidad”, con el cante de Carmen Linares y bajo la dirección de Mario Maya. En 2007 estrenó en el Festival de Jerez *Almarío*, dirigido por Miguel Serrano. En esta propuesta Rocío Molina desnuda su baile y muestra un flamenco en estado puro, “*más libre aún pies, cuerpo, mente y alma. Ya está aquí la siguiente generación, ya ha llegado una nueva escuela*” según Silvia Calado (Flamenco-World.com). En la Bienal de Málaga de Flamenco 2007, estrenó *Por el decir de la gente*, producción del festival encargada por José Luis Ortiz Nuevo, donde la artista además de presentar la idea original, se encargó de la dirección y la coreografía.

En 2008 participa en *Mujeres*, donde compartió cartel con artistas como Merche Esmeralda y Belén Maya. Presentó este espectáculo en varias ciudades de España y Estados Unidos, en Londres y París. También en este año participó en *Goyescas*, un proyecto de Pedro G. Romero para el Festival Suma Flamenca, en el Teatro Albéniz de Madrid, compartiendo cartel con Carmen Linares, Fernando Terremoto, Miguel Poveda e Israel Galván, entre otros; y estrenó *Oro viejo*, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, dentro de la XV Bienal de Flamenco de la misma ciudad. En 2009 participó en el espectáculo *Flamenco Hoy* y participó en la película *Flamenco, Flamenco*, ambos trabajos de Carlos Saura. En octubre de este mismo año estrenó en La Laboral de Gijón *Cuando las piedras vuelen*, una nueva vuelta de tuerca a su trabajo coreográfico y escenográfico, uniendo su talento al de Carlos Marquerie (autor, director de escena, pintor, escenógrafo e iluminador).

El año 2010 le afianza ante la crítica inglesa y norteamericana a su paso dentro de esta edición de Flamenco Festival USA. También presenta su nueva producción en el Festival de Otoño en Primavera de Madrid y en la Bienal de Flamenco de Sevilla, y forma parte del proyecto de Pedro G. Romero para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía *¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968)*. También le depara la sorpresa de recibir, a sus 26 años, el mayor reconocimiento del mundo del arte, la cultura y la danza en España: el *Premio Nacional de Danza*, en la modalidad de Interpretación, que otorga cada año el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música), del Ministerio de Cultura. En 2011 estrena en Sevilla *Vinática* y emprende una intensa gira que la llevará a los teatros más prestigiosos del mundo, gira que continua en 2012. Cabe destacar también en este año su colaboración con el Ballet Nacional de España creando una coreografía para el espectáculo *Ángeles caídos* dirigido por Hansel Cereza. Actualmente Rocío Molina compagina las distintas actuaciones con la creación de un nuevo espectáculo.

Bailaora iconoclasta, ha recibido ya, entre otros, los siguientes galardones:

- Bailarina Sobresaliente del XI Certamen de Coreografía y Danza de Madrid (2002).
- Venencia Flamenca “El Baile”, del Festival de La Mistela 2006 de Los Palacios.

- Premio de la Crítica “Flamenco Hoy” a la Bailaora Revelación 2006.
- Premio Revelación “El Público” 2007, Canal Sur, Mejor Espectáculo, Turquesa como el limón.
- Premio de la Crítica “Flamenco Hoy” a la Mejor Bailaora en 2007 y 2008.
- Premio de la Prensa de Sevilla “Mario Maya” al baile por Oro viejo (2008).
- Premio “Giraldillo”, XV Bienal de Flamenco de Sevilla 2008, Mejor Coreografía, por Oro Viejo.
- Premio Málaga Joven (2008).
- Premio de la Crítica otorgado por la Cátedra de Flamencología de Jerez por Oro viejo (2009).
- Premio Nacional de Danza, modalidad de Interpretación, Ministerio de Cultura (2010).
- Escudo de Oro de Vélez-Málaga (2011).
- Medalla de Oro de la provincia de Málaga (2011).
- Premio a su aportación al flamenco “El Público” 2012, Canal Sur.

Rosario “La Tremendita” (Triana, 1984)

Rosario Guerrero es “La Tremendita”. Flamenca por tradición. Autora por vocación. Artista por amor. Lo jondo es congénito. La inquietud, adquirida. Bisnieta de Enriqueta la Pescaera, sobrina nieta de La Gandinga de Triana e hija de José El Tremendo, Rosario cazó el cante al vuelo y lo fue soltando ya de niña en fiestas y peñas. Ya entonces, su meta era ser cantaora y, sobre todo, cantaora “de adelante”.

Por eso, lo conocido no era suficiente. Creyó necesario explorar en profundidad esa materia expresiva y ampliarla. Así, investiga en el cante al tiempo que realiza estudios de solfeo y piano. Conforme crece en conocimientos va grabando su nombre en los concursos más importantes (Nacional de Córdoba, Antonio Mairena, La Unión) y pone su sentido cantaor al servicio de lo más granado del baile (Belén Maya, Rocío Molina, Rafaela Carrasco, Andrés Marín). El cante para baile era una asignatura más en su carrera y la aprobó con nota.

En 2008, tras seis años de colaboraciones con las compañías de baile, Rosario decide definitivamente capitalizarse como artista: invertir en sí misma como solista. De esta forma aflora definitivamente su faceta más creativa: la de compositora.

Hoy, “La Tremendita” propone y dirige espectáculos y suma su talento a la creatividad de artistas como Rocío Molina o Javier Ruibal. Su primer álbum (*A tiempo*, 2010) fue su primer gran reto. Y no va a ser el único.

“La Tremendita”, autora

Directora musical de los últimos espectáculos de Rocío Molina (Premio Nacional de Danza 2010).

Coproduce *Afectos* con Rocío Molina.

Codirige un espectáculo con el cantautor Javier Ruibal.

Directora del espectáculo *Qasida*, con el músico persa Mohammad Motamedi.

Su disco *A Tiempo* (World Village – Harmonía Mundi) obtuvo el Premio Flamenco Hoy como mejor disco de cante revelación 2010.

En puertas está su segundo trabajo discográfico que cuenta con las colaboraciones de Diego Amador, Rocío Molina, Salvador Gutiérrez, Juan Requena o Ramón Porrina, entre otros.

“La Tremendita”, cantaora

Premio Nacional en el VII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en las modalidades de bulerías y soleá por bulerías.

Premio Joven en el Festival Antonio Mairena en el año 2002.

Finalista en el Concurso Internacional de Cante de las Minas de la Unión en los años 2002 y 2003.

Colabora en el film *Flamenco Flamenco* de Carlos Saura.

Colaboración con el trompetista Raynald Colom en *Evocaciones* (Mejor Disco de Jazz 2009 – Cuadernos de Jazz).

Durante años, La Tremendita ha venido colaborado con artistas como Belén Maya, Rocío Molina, Rafaela Carrasco o Andrés Marín.

Hoy, Rosario “La Tremendita” enfoca su vida profesional cantaora como solista. Entre sus actuaciones destacadas:

- Jardines del Alcázar (Sevilla, ciclo La Mujer en la Música),
- Participación en la inauguración de la XIV Bienal de Flamenco con el espectáculo *Andalucía, El Flamenco y la Humanidad* bajo la dirección de Mario Maya.
- Ciclo Flamenco *Viene del Sur* en el Teatro Central de Sevilla en el año 2005.
- XV Festival de Flamenco de Nimes.
- Participación en La boda de Luis Alonso que se ha representado en espacios como el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
- Actuaciones en festivales como Festival Flamenco ESCH (Luxemburgo), Festival Flamenco de Mont de Marsan o Las Noches del Foro.

Pablo Martín Caminero (1974)

Su actividad musical abarca la interpretación, la composición y la producción. Como intérprete, destacan sus colaboraciones con la orquesta Bandart bajo la dirección de Gordan Nikolic, música de cámara con Maria João Pires, así como colaboraciones esporádicas con distintas orquestas sinfónicas. Acompaña al maestro Gerardo Núñez desde el año 2001 y ha sido miembro del trío y sexteto de Chano Domínguez y del trío del guitarrista flamenco Niño Josele. En 2007 comienza la andadura del proyecto *Ultra High Flamenco*, que propone una nueva visión del flamenco instrumental. Además, ha acompañado, entre otros muchos a artistas a Carmen Linares, Joaquín Grilo, Marina Heredia, Alfonso Losa, o Perico Sambeat. Como compositor publica el disco *Doméstica* y firma la música de cuatro largometrajes de Antonio Hernández, así como la de numerosos cortometrajes. Recientemente ha publicado el disco *El caminero*, con su quinteto y con la colaboración especial del bailar Alfonso Losa.

Ficha artística y técnica

Idea original: Rocío Molina, Rosario “La Tremendita”

Música original: Pablo Martín, Rosario “La Tremendita”

Dramaturgia, escenografía y diseño de iluminación: Carlos Marquerie

Diseño de sonido: Javier Alvarez, Pablo Martín

Realización y diseño de vestuario: Mai Canto

Realización y diseño de atrezzo: Iñaki Elso Torralba

Fotografía: Tamara Pinco

Producción ejecutiva: Gloria Medina, Clara Castro

Baile: Rocío Molina

Cante y Guitarra: Rosario “La Tremendita”

Contrabajo y loops: Pablo Martín

Producción: Compañía Rocío Molina

La crítica

DIARIO DE JEREZ. Fran Pereira. 25/02/2013

Afectos

Hallar la sencillez no es tarea fácil, menos aún cuando se supera una cierta fase de la vida artística. Llegado a este punto todo se vuelve exigencia, responsabilidad, presión, necesidad, ansiedad... y tanta búsqueda acaba por esconder la esencia, lo natural, lo innato. Por todo eso, Rocío Molina y Rosario La Tremendita, con la colaboración del contrabajista Pablo Martín, se proponen recuperar esa semilla inicial que un día olvidaron en un rincón y que les ha hecho perder su sino. Lo hacen a través de un montaje intimista, en el que no hay espacio para escenografías magnas (una percha, un sofá y poco más), pero donde todo está especialmente cuidado, desde la luz a la música, la enlatada y la que se hace en directo. Es el mejor ejemplo de ese pequeño formato que hemos heredado de esta crisis, pero que no por ello debe estar exento de calidad, como ayer demostró *Afectos*.

Ni que decir tiene que dentro de este universo imaginario emerge por encima de todo la figura de la bailaora malagueña, que hace tiempo superó la barrera de lo natural para navegar por el mundo de la geometría y la gravedad con una sutileza y una facilidad impropias de su edad. Rocío no necesita nada más que su cuerpo para sacarse el máximo partido sonoro y dancístico. Lo hace de pie, sentada, con un rascador, sola, acompañada y hasta abrazada a una guitarra, seguramente una de los detalles más significativos que dejó la noche de ayer.

En esa capacidad para encontrar el ritmo y para jugar con los silencios la malagueña ha encontrado en esta ocasión al cómplice perfecto, Rosario La Tremendita, una artista versátil y optimizada, capaz de cantar y tocar la guitarra a la vez, con lo difícil que es, y que encaja a las mil maravillas con la visión conceptual que defiende Molina. La trianera aporta infinidad de registros a la obra, peteneras, soleá, tangos, rumba, guajiras... y es el nexo de ambas con el contrabajo de Pablo Martín, un músico excelente y cuya añadidura

engrandece cualquier espectáculo. Además, su mente abierta y su capacidad creativa es un filón para cualquiera, por no hablar de su amplio conocimiento cantao.

Dentro de ese recorrido por distintas viñetas se vislumbran momentos de monotonía, repetitivos, momentos que reducen el interés en lo proyectado y que acaban por sacar al espectador de la escena. Seguramente sea ese, junto al bucle sonoro (pues al aparecer únicamente La Tremendita y Pablo Martín en el apartado musical, el margen auditivo es reducido), el único punto de fuga cuestionable porque de lo demás, sobre todo de la actuación de Rocío Molina, poco se puede proclamar.

Una vez más destaca su lado más sensual en sus coreografías, con escorzos inverosímiles, movimientos característicos de cintura y una coordinación a la altura de las grandes. Es hoy por hoy una protuberancia en el panorama dancístico y bailao y a ella muy pocos se le acercan.

A lo largo de hora y media el público disfrutó como nadie y aunque el espectáculo en sí no contiene esa chispa que haga sobresaltar al patio de butacas, sí que es verdad que en términos globales *Afectos* responde a un todo generalizado, un todo que Villamarta supo reconocer despidiendo a los artistas en pie.

FLAMENCO WORLD. Silvia Calado. 23/02/2013

Afectos

Son sólo tres. Un triángulo en un austero espacio. Dentro de una estancia a media luz. Dentro de sí mismos. *Afectos* relaciona las inquietudes de tres singulares artistas: la bailaora Rocío Molina, la cantaora (y guitarrista) Rosario la Tremendita y el contrabajista Pablo Martín. No tienen ninguna historia que contar, sólo comunicar pasiones del ánimo, especialmente, el amor. Y al público lo sitúan en un plano *voyeur*, desde el que no siempre es buena la vista. No todo es visible en la intimidad. Rocío Molina juguetea con la guitarra. Rosario, echada en el sofá, cantínea rasgueándose. Y el músico las observa tras la ventana entreabierta, acaso transformando en sonidos sus pensamientos.

El espectáculo no es exactamente de Rocío Molina. No está concebido sólo para enmarcar los solos de danza de la bailaora, que tampoco ha hecho construcciones coreográficas cerradas. Ella es un vértice de los tres. Y al ser los otros dos musicales, también ella se mimetiza con el comportamiento de los que cantan y tocan. Si bien es cierto que es el pico más poderoso del trío. La excepcional pericia técnica y su glosario tan propio de movimientos la sitúan en el centro, aunque ella a ratos lo rehúye. Sí que ofrece momentos explosivos de imposibles zapateados, de volteos nunca vistos, en un regocijo suyo y de todos. Pero es en los no-bailes, donde quiere ser vista... o no vista.

La concepción musical de la obra alimenta ese juego. No siempre el cante tiene acompañamiento. No siempre el contrabajo suena cuando el contrabajista lo toca. No siempre es necesaria la música... ni los músicos. A veces, sólo hay silencio o susurros o sencillos *loops* sampleados en directo o ritmos que surgen al percutir la danzaora su propio cuerpo, un cuerpo que no tiene apenas intermediarios, tan sólo una básica malla negra sobre la que se ponen o quitan medias prendas. Y es con esa desnudez, con ese juego entre las presencias y las ausencias, con la que se desencadena esta pieza de estudio, tras hilarse el *Cante del centenil* con el *Chiribi, Chiribi*, con la bulería, con la soleá, con la petenera, con la

guajira, con la rumba, con los tangos, con los silencios y las quietudes. Y eso no es fácil de compartir.

JEREZSINFRONTERAS.COM. 23/02/2013

Juan Vergillos

Afectos

Tiene Rocío un estilo personal, mezcla de rara ingenuidad y poderío terrenal. Y “La Tremendita” deja fluir su voz, más allá del grito, al puro llanto, a la pura risa, el dolor y el placer.

ELPERIODICO.COM. 20/10/2012

Marta Cervera

Afectos

Miradas que se cruzan y silencios cómplices acompañan este delicado montaje, alejado del las convenciones del flamenco, fruto de un largo trabajo de casi un año. El tradicional sonido de la guitarra ha sido sustituido en este espectáculo por un instrumento más pesado físicamente, el contrabajo. El músico Pablo Martín ha estado presente desde el principio en el proceso creativo, sumándose a esta aventura de flamenco contemporáneo.

Afectos es un montaje muy íntimo que permite al espectador acercarse a la trastienda del flamenco, al corazón que palpita en estas mujeres inquietas que han crecido en las compañías de María Pagés y de José Porcel, en el caso de Molina, y con Belén Maya y Andrés Marín, en el de La Tremendita, nacida en el seno de una estirpe trianera.

La escenografía y el vestuario conjugan con la filosofía del espectáculo, una propuesta tan sobria que casi se diría del movimiento Dogma del cine nórdico.

THE NEW YORK TIMES. 15/02/2010

Alastair Macaulay

Oro Viejo

La Srta. Molina está tan repleta de momentos estelares contradictorios que no sabría por dónde empezar o parar. Cada parte de su cuerpo baila, a menudo en la misma frase, como en rebotes y a contracorriente; fusiona suavidad emotiva con rigor académico, hasta hacer que sus más alucinantes y experimentales movimientos parezcan clásicos. Con frecuencia mueve las extremidades y el torso como si quisiera contraponer ángulos puntiagudos a líneas curvas. Al igual que numerosas bailaoras de flamenco a lo largo de los años, parece estar interesada en incorporar las contracciones y las tensiones del estilo antiguo al baile contemporáneo: ella trae aire nuevo, tan fresco como la menta.

La forma en la que mueve con impulsos *staccato* los muslos, brazos, cabeza y torso recuerdan al *break-dance*, pero la mayoría de sus bailes se centran en sus pies. El ritmo con el que frasea cada baile es glorioso: es capaz de todo tipo de contrastes dinámicos y detalles brillantes, pero hace que cada número sea como un único pensamiento coherente.

La Tremendita me parece un activo inmejorable. A la vez que usa ese extraño, casi ronco sonido del flamenco, sabe emocionar al aumentar o disminuir una nota solitaria al más puro estilo del bel canto creando expresividad, y luego lanzar una cascada de florituras con un

ritmo cautivador. Al igual que pasa con la Srta. Molina, su presencia irradia una mujer moderna y libre, y con las ideas tan claras como las del grupo de intensos jóvenes que les acompañan, y aún más.

ABC. 14/02/2010

Julio Bravo

Al caer el telón, con una lluvia de arena cayendo sobre la menuda figura de Rocío Molina, las ovaciones y los bravos del City Center neoyorquino fueron igual de tenaces y de envolventes. Pero seguramente, nada más emocionante para la bailarina que el momento en el que, a las puertas de su camerino, Mikhail Baryshnikov (una de las grandes leyendas vivas de la historia de la danza) se arrodilló ante ella. Azorada y sorprendida, Rocío Molina se apresuró a levantarlo. El gesto de Baryshnikov es el símbolo perfecto de la recepción del público de Nueva York ante el flamenco.

Rocío Molina es hoy una de las más destacadas representantes de una joven generación de bailaoras que hacen que el futuro de la danza flamenca se escriba con nombre de mujer.

Propeller

<http://propeller.org.uk/>

TWELFTH NIGHT (NOCHE DE REYES), de William Shakespeare

Teatro

País: Reino Unido / Idioma: Inglés (con subtítulos en español) / Duración aproximada: 2 horas y 45 minutos (con un intermedio de 20 minutos) / Año de producción: 2011

Dirección: Edward Hall **Diseño:** Michael Pavelka **Iluminación:** Ben Ormerod **Música:** Propeller **Sonido:** David Gregory **Intérpretes:** Liam O'Brien, Christopher Heyward, Arthur Wilson, Joseph Chance, Dan Wheeler, Benjamin O'Mahony, Ben Allen, Chris Myles, Vince Leigh, Gary Shelford, John Dougall, Finn Hanlon, Lewis Hart, Darrell Brockis, Arthur Wilson

Estreno en España

Sobre la obra

“El sentimiento dominante con Propeller es el de un Shakespeare fresco, físico y absolutamente moderno”. THE INDEPENDENT

Tras visitar hace apenas dos años España con *La comedia de los errores* y *Ricardo III*, metiéndose en el bolsillo a espectadores y críticos, la formación británica Propeller, especializada como nadie en la interpretación de las obras de Shakespeare, regresa de nuevo a los escenarios madrileños con dos nuevas producciones: *Twelfth Night (Noche de reyes)* y *The Taming of the Shrew (La fierecilla domada)*.

Una de las mejores comedias de amor y enredo de Shakespeare, *Twelfth Night (Noche de reyes)*, narra una enrevesada historia de confusión de identidad, transformación y decepción. Con un hombre interpretando a una mujer disfrazada de niño, ilusión y realidad son casi indistinguibles en la isla de Ilyria ideada por Propeller. Oscura y encantadora, la obra se pregunta sobre lo que ocurre cuando te enamoras de la persona equivocada, y la respuesta es al mismo tiempo hermosa y agrisada.

Shakespeare escribió probablemente *The Taming of the Shrew (La fierecilla domada)* entre 1590 y 1591, casi al principio de su carrera, y *Twelfth Night (Noche de reyes)* en 1601, en su época de mayor apogeo, más o menos al mismo tiempo que *Hamlet*. Sin embargo, ambas comedias abordan temas comunes como el amor, el matrimonio, la transformación y las decepciones que la verdad revela. Ambas obras exploran de forma hermosa cómo el estar enamorado de la persona equivocada hace que afloren los verdaderos sentimientos, al tiempo que nos incitan a examinar qué es lo que realmente nos hace alcanzar la felicidad.

El estreno absoluto de *Twelfth Night (Noche de reyes)* tuvo lugar en el Belgrade Theatre de Coventry el 8 de noviembre de 2012.

Sobre la compañía

Propeller es una compañía integrada únicamente por hombres, especializada en la representación de las obras de Shakespeare, a imagen y semejanza de lo que sucedía en la época isabelina del afamado dramaturgo, cuando eran los hombres quienes interpretaban los personajes femeninos. En sus puestas en escena, la formación mezcla una aproximación rigurosa al texto con una estética física contemporánea, trabajando distintas maneras de integrar toda la poesía del libreto original en la nueva producción que lleva a cabo. Con claridad, agilidad y mucha imaginación, Edward Hall, director artístico de Propeller, se propone redescubrir la riqueza de las piezas de Shakespeare en el mundo contemporáneo.

Edward Hall, hijo del director británico Peter Hall, fundó Propeller a mediados de 1990 como una compañía gemela a The Watermill. La propuesta experimental de su primer montaje sobre *Enrique VI* fue un éxito rotundo y hoy ambos grupos funcionan de forma independiente. Según de Daily Telegraph, “Propeller se ha convertido en una de las mejores y más singulares formaciones en activo del Reino Unido”. Una crítica que corroboran grandes medios como The Sunday Times, que destaca “el emocionante sentido de la imaginación y la inteligencia” que demuestra la compañía, o The Daily Mail, que define como “un auténtico placer” las actuaciones de esta formación de Edward Hall integrada únicamente por hombres.

Internacionalmente aclamada, la compañía ha girado por China, México, Filipinas, Estados Unidos, Tokio y Australia, entre otros países, representando piezas como *The Comedy of Errors*, *Twelfth Night*, *Rose Rage*, *The Taming of the Shrew*, *The Merchant of Venice*, *A Midsummer Night's Dream* y *The Winter's Tale*, presentada en el Festival de Otoño de 2005. Propeller ha sido premiada con numerosos galardones, como el Premio Teatral TMA al Mejor Diseño para Michael Pavelka por *The Merchant of Venice* (2009), el New York Obie por *The Taming of the Shrew* (2007) o el Premio New York Jeff al Mejor Director para Edward Hall por *Rose Rage* (2004), entre otros.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 5 y 7 de junio, a las 20 horas. Día 8 de junio, a las 17 horas.

Con nombre propio

A medida que nuestro tiempo ha ido cambiando, lo han hecho también nuestras respuestas a los trabajos de Shakespeare, y creo que de este modo nos hemos convertido en una compañía en el verdadero sentido de la palabra: rompemos y reconstruimos nuestras relaciones usando el espíritu de cada obra en particular en la que estamos trabajando.

Hemos crecido juntos, comido juntos, discutido y amado juntos. Hemos girado alrededor de todo el mundo desde Huddersfield hasta Bangladesh. Hemos actuado en teatros nacionales, antiguos anfiteatros, patios y salas modernas. Todo tipo de audiencias nos han aplaudido y retado dondequiera que hemos ido.

Queremos redescubrir a Shakespeare haciendo simplemente las obras como creemos que él las hubiera hecho: con gran claridad, velocidad y llenas de tanta imaginación en la puesta en escena como es posible. No queremos hacer las obras accesibles, si esto implica que necesitan “embrutecerse” para ser entendidas, lo cual no es cierto. Queremos continuar acercando nuestro trabajo al mayor tipo de audiencias posible y crecer así como artistas y también como personas. Estamos hambrientos de más oportunidades para explorar la riqueza de las piezas de Shakespeare y si continuamos haciéndolo con rigor e invención, y entonces creo que la compañía, y espero que nuestro público también, continúe creciendo también.

Edward Hall

Ficha artística y técnica

Twelfth Night (Noche de reyes), de William Shakespeare:

Dirección: Edward Hall

Diseño: Michael Pavelka

Iluminación: Ben Ormerod

Música: Propeller

Sonido: David Gregory

Intérpretes:

Liam O'Brien, **como Feste**

Christopher Heyward, **como Orsino, Duque de Yliria**

Arthur Wilson, **como Curio, su sirviente**

Joseph Chance, **como Viola y más adelante Cesario**

Dan Wheeler, **como Sebastian, su hermano gemelo**

Benjamin O'Mahony, **como el Capitán de Mar**

Ben Allen, **como Olivia**

Chris Myles, **como Malvolio, su mayordomo**

Vince Leigh, **como Sir Toby Belch, su tío**

Gary Shelford, **como María, su dama**

John Dougall, **como Sir Andrew Aguecheek, el pretendiente de Olivia**

Finn Hanlon, **como Antonio, un capitán de mar**

Lewis Hart, **como el primer oficial**

Darrell Brockis, **como el segundo Oficial**

Arthur Wilson, **como un sacerdote**

Otros papeles son interpretados por los diferentes miembros de la compañía

Compañía Propeller:

Director artístico: Edward Hall

Diseñador: Michael Pavelka

Diseño de iluminación: Ben Ormerod

Música: Propeller

Arreglos de sonido y música original: Jon Trenchard
Texto adaptado por: Edward Hall & Roger Warren
Sonido: David Gregory
Director asociado: Dugald Bruce-Lockhart
Asistente de dirección: George Ransley
Manager de la compañía: Laura Routledge
Manager de producción: Nick Ferguson
Responsable de luces en gira: Tom White
Responsable de sonido en gira: Peter Eltringham
Supervisora de vestuario: Laura Rushton
Manager de escena: Edward Salt
Deputy Stage Manager: Eleanor Randall
Assistant Stage Manager: Janine Bardsley
Wardrobe Mistress: Bridget Fell
Marketing & Publicity: The Corner Shop PR
Education Consultant: Will Wollen
Assistant to the Editors: Angie Kendall
Production Photographer: Manuel Harlan
Rehearsal photos: Dominic Clemence
Development Manager: Cathy Baker
General Manager: Nick Chesterfield
Executive Producer: Caro MacKay
Executive Producer for The Touring Partnership: Geoffrey Rowe

Transporte: Paul Mathew Transport
Construcción de escenarios: RK Resource
Equipamiento de iluminación: Stage Electrics
Equipamiento de sonido: Stage Sound Service
Transporte marítima por: Anglo Pacific International plc
Agencia de viajes: Specialised Travel

La gira en el Reino Unido **está financiada por** el Arts Council de Inglaterra y **patrocinado por** Coutts & Co.

Junta directiva de Propeller: James Sargant (Presidente), Lydia Cassidy, Gillian Chimes, Susan Foster, Andrew Hochhauser QC, Jodi Myers, Peter Wilson MBE DL.

La crítica

SUNDAY TIMES. John Peter. 06/02/2011

Edward Hall es un maestro de la (re)creación: se apodera de las obras de Shakespeare y las moderniza tal como Picasso hacía frente a algunas de las grandes pinturas de sus predecesores clásicos. Su compañía, Propeller, propone un homenaje cuestionador, una mezcla de admiración, de traviesa impertinencia y bullicioso humor y de virtuosidad teatral.

MAIL ON SUNDAY. Georgina Brown. 06/02/2011

Hay un toque de genialidad en el trabajo de la compañía de teatro Propeller, que proviene de tener un reparto masculino, justo como ocurría en los tiempos de Shakespeare.

THE STAGE

Propeller hace que Shakespeare se sienta fuerte, contemporáneo y urgente sin escatimar en el lenguaje. Para el público joven, no puedo imaginar una introducción más emocionante en el universo de nuestro mayor dramaturgo.

THE GUARDIAN

Edward Hall y su compañía, Propeller, tienen siempre una canción en sus labios, por no hablar de una sorpresa bajo la manga.

TIME OUT LONDON

El ritmo, la musicalidad y el instinto dinámico de esta compañía son los que consiguen que sus interpretaciones sean toda una fiesta.

Propeller

<http://propeller.org.uk/>

THE TAMING OF THE SHREW (LA FIERECILLA DOMADA), de William Shakespeare

Teatro

País: Reino Unido / Idioma: Inglés (con subtítulos en español) / Duración aproximada: 2 horas y 35 minutos (con un intermedio de 20 minutos) / Año de producción: 2011

Dirección: Edward Hall **Diseño:** Michael Pavelka **Iluminación:** Ben Ormerod **Música:** Propeller **Sonido:** David Gregory **Adaptación del texto:** Edward Hall & Roger Warren **Director asociado:** Dugald Bruce-Lockhart **Intérpretes:** Vince Leigh, Finn Hanlon, Liam O'Brien, Ben Allen, Chris Myles, Dan Wheeler, Arthur Wilson, John Dougall, Gary Shelford, Vince Leigh, Benjamin O'Mahony, Christopher Heyward, Darrell Brockis, Christopher Heyward, Darrell Brockis, Lewis Hart

Estreno en España

Sobre la obra

“La puesta en escena de Hall (en *The Taming of the Shrew*) no emana simplemente brutalidad, sino que la enmarca y se cuestiona de dónde proviene. Se trata de un enfoque poderoso e inquietante”. FINALCIAL TIMES

Tras visitar hace apenas dos años España con *La comedia de los errores* y *Ricardo III*, metiéndose en el bolsillo a espectadores y críticos, la formación británica Propeller, especializada como nadie en la interpretación de las obras de Shakespeare (el prestigioso diario *The Independent*, por ejemplo, dijo de la compañía que “el sentimiento dominante con Propeller es el de un Shakespeare fresco, físico y absolutamente moderno”), regresa de nuevo a los escenarios madrileños con dos nuevas producciones: *Twelfth Night* (*Noche de reyes*) y *The Taming of the Shrew* (*La fierecilla domada*).

En *The Taming of the Shrew* (*La fierecilla domada*), dos clamorosos pretendientes disfrazados compiten por la mano de la hermosa Bianca, mientras Petruchio, en busca de la fortuna de su progenitor, accede a contraer matrimonio con su malhumorada hermana Catalina. Una historia insolente, brutal y oscuramente cómica, en la cual la diferencia entre casarse por amor y casarse por dinero parece cada vez más difícil de juzgar.

Shakespeare escribió probablemente *The Taming of the Shrew* (*La fierecilla domada*) entre 1590 y 1591, casi al principio de su carrera, y *Twelfth Night* (*Noche de reyes*) en 1601, en su época de mayor apogeo, más o menos al mismo tiempo que *Hamlet*. Sin embargo, ambas comedias abordan temas comunes como el amor, el matrimonio, la transformación y las decepciones que la verdad revela. Ambas obras exploran de forma hermosa cómo el estar enamorado de la persona equivocada hace que afloren los verdaderos sentimientos, al tiempo que nos incitan a examinar qué es lo que realmente nos hace alcanzar la felicidad.

El estreno absoluto de *The Taming of the Shrew* (*La fierecilla domada*) tuvo lugar en el Teatro Real de Norwich el 24 de enero de 2013.

Sobre la compañía

Propeller es una compañía integrada únicamente por hombres, especializada en la representación de las obras de Shakespeare, a imagen y semejanza de lo que sucedía en la época isabelina del afamado dramaturgo, cuando eran los hombres quienes interpretaban los personajes femeninos. En sus puestas en escena, la formación mezcla una aproximación rigurosa al texto con una estética física contemporánea, trabajando distintas maneras de integrar toda la poesía del libreto original en la nueva producción que lleva a cabo. Con claridad, agilidad y mucha imaginación, Edward Hall, director artístico de Propeller, se propone redescubrir la riqueza de las piezas de Shakespeare en el mundo contemporáneo.

Edward Hall, hijo del director británico Peter Hall, fundó Propeller a mediados de 1990 como una compañía gemela a The Watermill. La propuesta experimental de su primer montaje sobre *Enrique VI* fue un éxito rotundo y hoy ambos grupos funcionan de forma independiente. Según de Daily Telegraph, “Propeller se ha convertido en una de las mejores y más singulares formaciones en activo del Reino Unido”. Una crítica que corroboran grandes medios como The Sunday Times, que destaca “el emocionante sentido de la imaginación y la inteligencia” que demuestra la compañía, o The Daily Mail, que define como “un auténtico placer” las actuaciones de esta formación de Edward Hall integrada únicamente por hombres.

Internacionalmente aclamada, la compañía ha girado por China, México, Filipinas, Estados Unidos, Tokio y Australia, entre otros países, representando piezas como *The Comedy of Errors*, *Twelfth Night*, *Rose Rage*, *The Taming of the Shrew*, *The Merchant of Venice*, *A Midsummer Night's Dream* y *The Winter's Tale*, presentada en el Festival de Otoño de 2005. Propeller ha sido premiada con numerosos galardones, como el Premio Teatral TMA al Mejor Diseño para Michael Pavelka por *The Merchant of Venice* (2009), el New York Obie por *The Taming of the Shrew* (2007) o el Premio New York Jeff al Mejor Director para Edward Hall por *Rose Rage* (2004), entre otros.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Día 6 de junio, a las 20 horas. Día 8 de junio, a las 21.30 horas. Día 9 de junio, a las 18 horas.

Con nombre propio

A medida que nuestro tiempo ha ido cambiando, lo han hecho también nuestras respuestas a los trabajos de Shakespeare, y creo que de este modo nos hemos convertido en una compañía en el verdadero sentido de la palabra: rompemos y reconstruimos nuestras relaciones usando el espíritu de cada obra en particular en la que estamos trabajando.

Hemos crecido juntos, comido juntos, discutido y amado juntos. Hemos girado alrededor de

todo el mundo desde Huddersfield hasta Bangladesh. Hemos actuado en teatros nacionales, antiguos anfiteatros, patios y salas modernas. Todo tipo de audiencias nos han aplaudido y retado dondequiera que hemos ido.

Queremos redescubrir a Shakespeare haciendo simplemente las obras como creemos que él las hubiera hecho: con gran claridad, velocidad y llenas de tanta imaginación en la puesta en escena como es posible. No queremos hacer las obras accesibles, si esto implica que necesitan “embrutecerse” para ser entendidas, lo cual no es cierto. Queremos continuar acercando nuestro trabajo al mayor tipo de audiencias posible y crecer así como artistas y también como personas. Estamos hambrientos de más oportunidades para explorar la riqueza de las piezas de Shakespeare y si continuamos haciéndolo con rigor e invención, y entonces creo que la compañía, y espero que nuestro público también, continúe creciendo también.

Edward Hall

Sobre el escenario

Edward Hall

Edward Hall es el director artístico de la Compañía Teatral Propeller y del Hampstead Theatre, donde ha estrenado recientemente su producción *Enlightenment*, del dramaturgo Shelagh Stephenson. En 2009, su montaje de la obra *The Merchant of Venice*, junto con una reposición de su producción *A Midsummer Night's Dream*, completaron una gira nacional e internacional con gran éxito. Algunas de sus producciones más destacadas son *Two Men of Florence* con Edward Herrmann; *For Services Rendered*; *The Taming of the Shrew* y *Twelfth Night* (nominadas a los premios Drama Desk Award en Nueva York); *Dick Whittington* del dramaturgo Mark Ravenhill; *Once In A Lifetime* con David Suchet; *A Streetcar Named Desire* con Natasha Richardson y John C Reilly; *Edmond* con Kenneth Branagh; *A Midsummer Night's Dream* (premiada con el galardón TMA Award por la mejor producción en gira); *The Hinge of the World*; *Macbeth*, con Sean Bean y Samantha Bond; y *Rose Rage*, adaptación junto con Roger Warren de la obra shakesperiana *Henry VI*, nominada a los premios Olivier Award a mejor director y galardonada con el TMA Award por la mejor producción. También ha dirigido *The Constant Wife Putting It Together*, *Julius Caesar*, *Tantalus*, *Henry V*, *Twelfth Night* (ganadora del TMA - Barclays Theatre con el premio de mejor director), *The Comedy of Errors*, *That Good Night*, *Othello*, *Richard III* y *Cain*. Su producción de *A Midsummer Night's Dream* para Propeller se estrenó en Nueva York en 2004 y fue nominada a mejor director y mejor producción por los premios Drama Desk Awards.

Ficha artística y técnica

***The Taming of the Shrew (La fierecilla domada)*, de William Shakespeare:**

Dirección: Edward Hall

Diseño: Michael Pavelka

Iluminación: Ben Ormerod

Música: Propeller

Sonido: David Gregory

Intérpretes:

Vince Leigh, **como CHRISTOPHER SLY, un pícaro borracho**
Finn Hanlon, **como LUCENTIO, un joven caballero de Pisa**
Liam O'Brien, **como TRANIO, sirviente de Lucentio**
Ben Allen, **como BIONDELLO, sirviente de Lucentio**
Chris Myles, **como BAPTISTA, un caballero rico Padua**
Dan Wheeler, **como KATHERINE, hija de Baptista**
Arthur Wilson, **como BIANCA, hija de Baptista**
John Dougall, **como GREMIO, pretendiente de Bianca**
Gary Shelford, **como HORTENSIO, pretendiente de Bianca**
Vince Leigh, **como PETRUCHIO, de Verona**
Benjamin O'Mahony, **como GRUMIO, sirviente de Petruccio**
Joseph Chance, **como CURTIS, sirviente de Petruccio**
Benjamin O'Mahony, **como un pedante**
Christopher Heyward, **como el sastre**
Darrell Brockis, **como VINCENTIO, el padre Lucentio**
Christopher Heyward, **como una viuda**
Darrell Brockis, **como un sirviente**
Lewis Hart, **como coro**

Compañía Propeller:

Director artístico: Edward Hall
Diseñador: Michael Pavelka
Diseño de iluminación: Ben Ormerod
Música: Propeller
Arreglos de sonido y música original: Jon Trenchard
Texto adaptado por: Edward Hall & Roger Warren
Sonido: David Gregory
Director asociado: Dugald Bruce-Lockhart
Asistente de dirección: George Ransley
Manager de la compañía: Laura Routledge
Manager de producción: Nick Ferguson
Responsable de luces en gira: Tom White
Responsable de sonido en gira: Peter Eltringham
Supervisora de vestuario: Laura Rushton
Manager de escena: Edward Salt
Deputy Stage Manager: Eleanor Randall
Assistant Stage Manager: Janine Bardsley
Wardrobe Mistress: Bridget Fell
Marketing & Publicity: The Corner Shop PR
Education Consultant: Will Wollen
Assistant to the Editors: Angie Kendall
Production Photographer: Manuel Harlan
Rehearsal photos: Dominic Clemence
Development Manager: Cathy Baker
General Manager: Nick Chesterfield
Executive Producer: Caro MacKay

Executive Producer for The Touring Partnership: Geoffrey Rowe

Transporte: Paul Mathew Transport

Construcción de escenarios: RK Resource

Equipamiento de iluminación: Stage Electrics

Equipamiento de sonido: Stage Sound Service

Transporte marítima por: Anglo Pacific International plc

Agencia de viajes: Specialised Travel

La gira en el Reino Unido **está financiada por** el Arts Council de Inglaterra y **patrocinado por** Coutts & Co.

Junta directiva de Propeller: James Sargant (Presidente), Lydia Cassidy, Gillian Chimes, Susan Foster, Andrew Hochhauser QC, Jodi Myers, Peter Wilson MBE DL.

La crítica

SUNDAY TIMES. John Peter. 06/02/2011

Edward Hall es un maestro de la (re)creación: se apodera de las obras de Shakespeare y las moderniza tal como Picasso hacía frente a algunas de las grandes pinturas de sus predecesores clásicos. Su compañía, Propeller, propone un homenaje cuestionador, una mezcla de admiración, de traviesa impertinencia y bullicioso humor y de virtuosidad teatral.

MAIL ON SUNDAY. Georgina Brown. 06/02/2011

Hay un toque de genialidad en el trabajo de la compañía de teatro Propeller, que proviene de tener un reparto masculino, justo como ocurría en los tiempos de Shakespeare.

THE STAGE

Propeller hace que Shakespeare se sienta fuerte, contemporáneo y urgente sin escatimar en el lenguaje. Para el público joven, no puedo imaginar una introducción más emocionante en el universo de nuestro mayor dramaturgo.

THE GUARDIAN

Edward Hall y su compañía, Propeller, tienen siempre una canción en sus labios, por no hablar de una sorpresa bajo la manga.

TIME OUT LONDON

El ritmo, la musicalidad y el instinto dinámico de esta compañía son los que consiguen que sus interpretaciones sean toda una fiesta.