

38° Festival de Otoño

Del 12 al 29 de
noviembre de 2020

#FestOtono
@FestOtono
www.madrid.org/fo

c o n f í n

DIEZ EXPLORACIONES ESCÉNICAS SOBRE EL LÍMITE

Espectáculo del ciclo **Confín. Diez exploraciones escénicas sobre el límite**

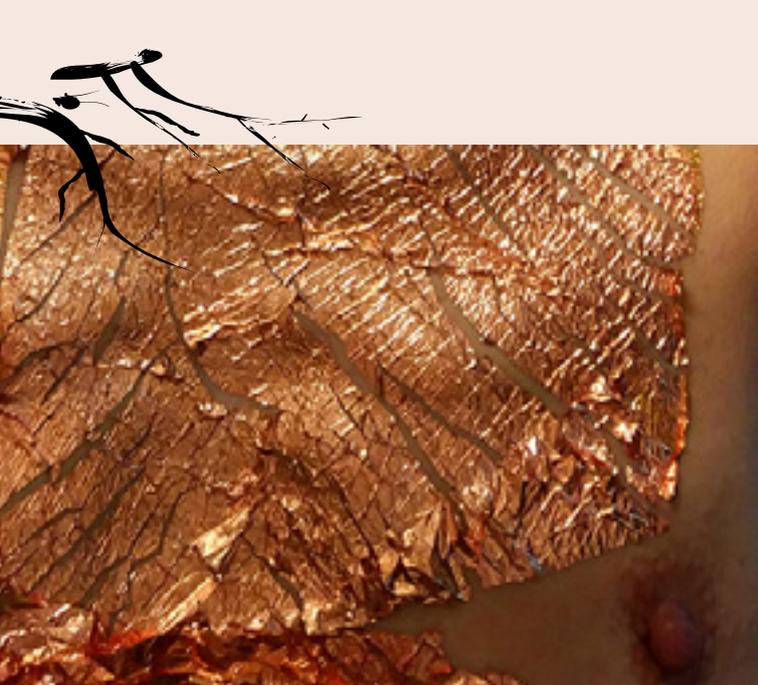
Claudia Faci y Marta Azparren

Noli me (con)tangere

Réplika Teatro

Viernes 13 de noviembre, 22.00h

Ficha artística

Performers: Marta Azparren y Claudia Faci

Luces y sonido: Óscar Villegas

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

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

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

Voces en off: Julio Cortázar y Chantal Maillard

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

Sobre el espectáculo

La línea de los fantasmas

M. Magdalena / *Noli me tangere*

"Nuestros sexos comparten la materia de nuestros ojos". M. Azparren

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

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

La línea de las conquistas

Tomás / *El dedo en la llaga*

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

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

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

Lo común

"No hay pensamiento sin cuerpo". C. Faci

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

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

Sobre las artistas

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

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

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

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

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

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

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

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

Espectáculo del ciclo **Confín. Diez exploraciones escénicas sobre el límite**

Irene Doher y El Primo de Saint-Tropez

***Engrandecer la nada.
Concierto sacro-electrónico sobre la muerte***

Réplika Teatro

Sábado 14 de noviembre, 22.00h

Ficha artística

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

Creación musical e intérprete: Nacho Bilbao

Ilustración: Marcel Domínguez

Plástica escénica: Antiel Jiménez

Vídeo: Paula Amor

Sobre el espectáculo

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

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

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

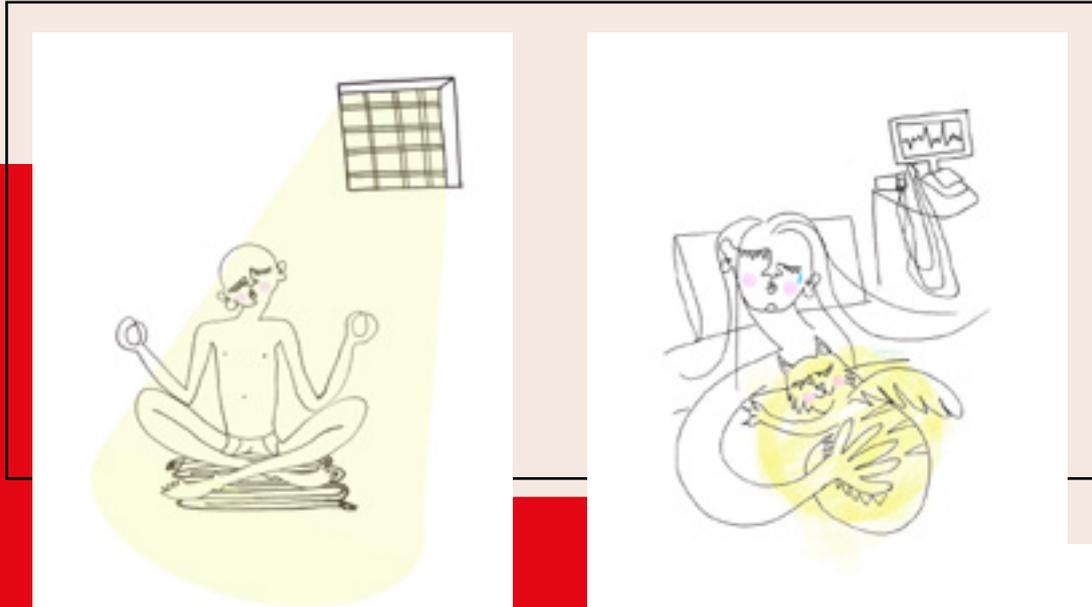
El Primo e Irene imaginan que están confinados cada uno en su lugar de epifanía: el monasterio y el hospital; y tardan en responderse lo que tarda en llegar una carta ordinaria de Madrid a Las Batuecas.

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

Dos caminos contrarios

Irene desde la nada a la materia.

El Primo desde la materia a la nada.

Sobre los artistas

El primo de Saint Tropez

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

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

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

Irene Doher

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

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

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

Más información

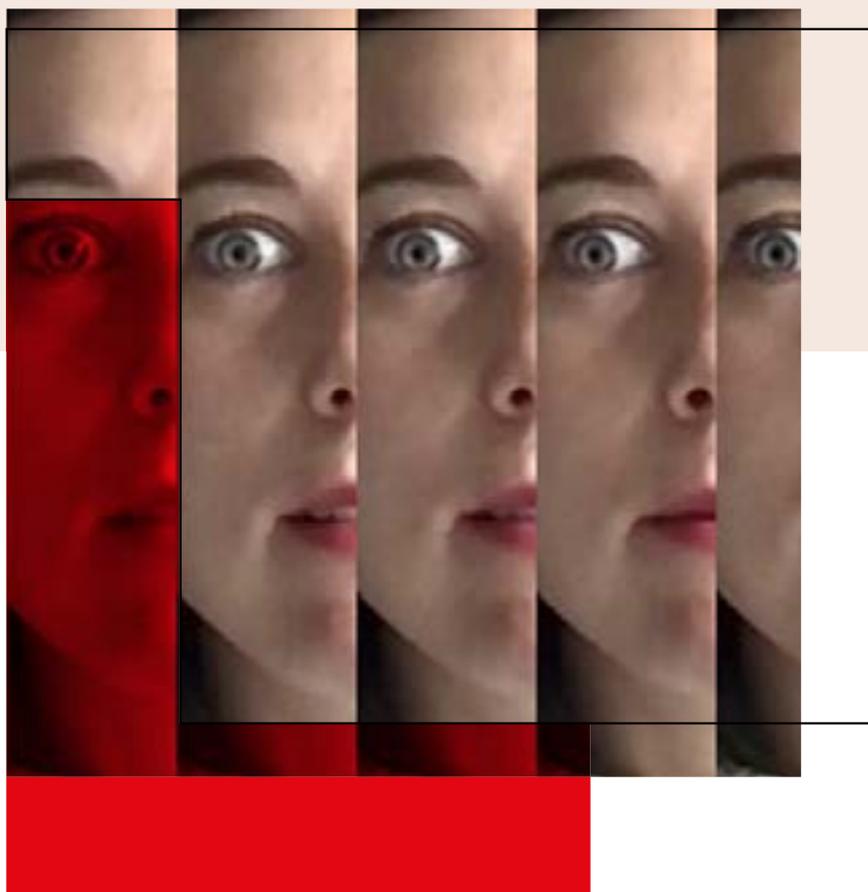
Engrandecer la nada tiene sus propias cuentas de Instagram y Facebook, donde se comparte el proceso creativo desde el inicio del proyecto:

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

Espectáculo del ciclo **Confín**. Diez exploraciones escénicas sobre el límite

Javier Ballesteros / MUJER EN OBRAS

Ese toro que no veíamos

Réplika Teatro

Domingo 15 de noviembre, 21.00h

Ficha artística

Dramaturgia y dirección: Javier Ballesteros

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

Ayudante de dirección: Víctor Nacarino

Vestuario y espacio escénico: Ernesto Artillo

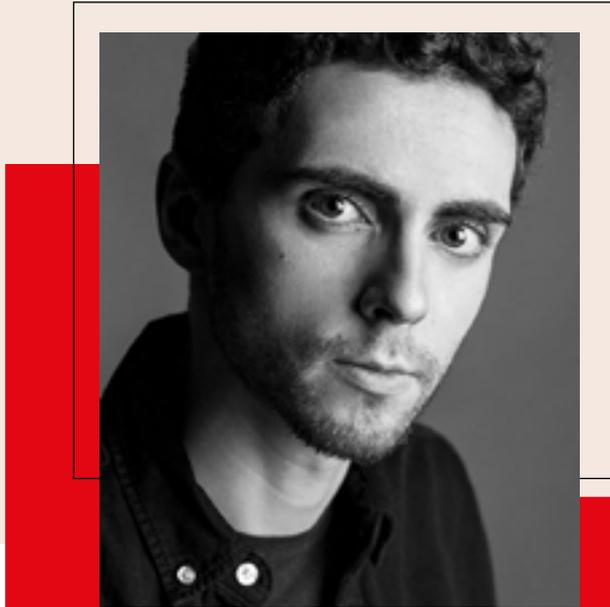
Sobre el espectáculo

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

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

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

Javier Ballesteros

Sobre el artista

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

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

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

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

Más información

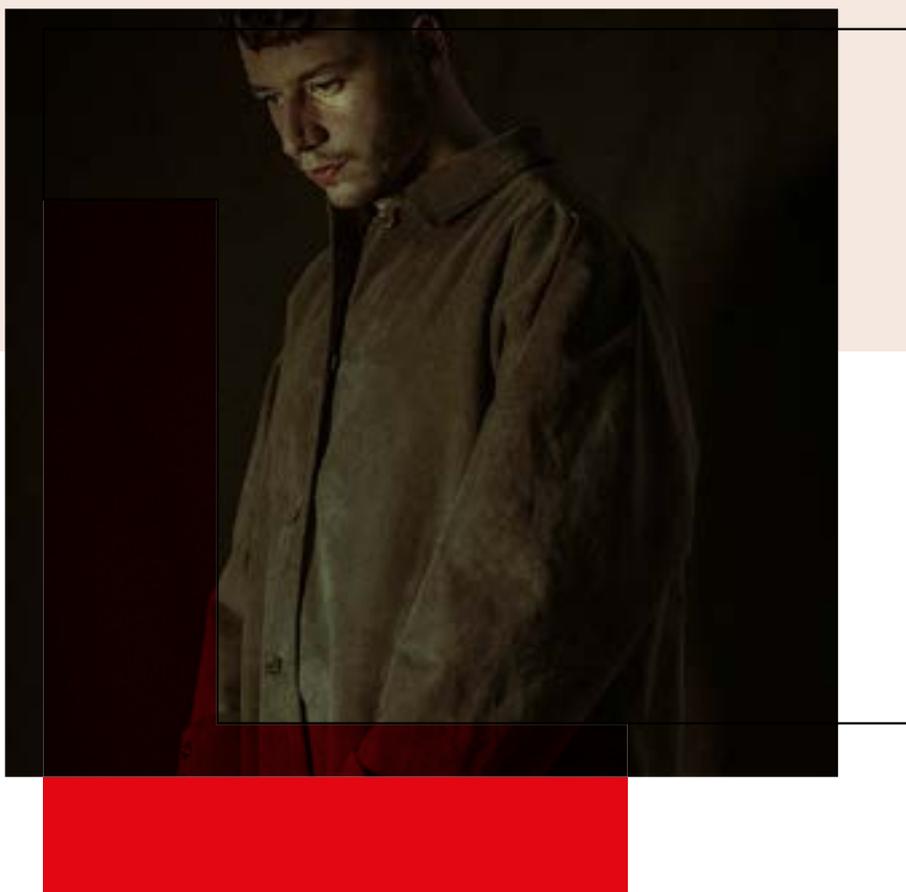
Javier Ballesteros / MUJER EN OBRAS comparte el proceso creativo de *Ese toro que no veíamos* en su Instagram:

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

Espectáculo del ciclo **Confín**. Diez exploraciones escénicas sobre el límite

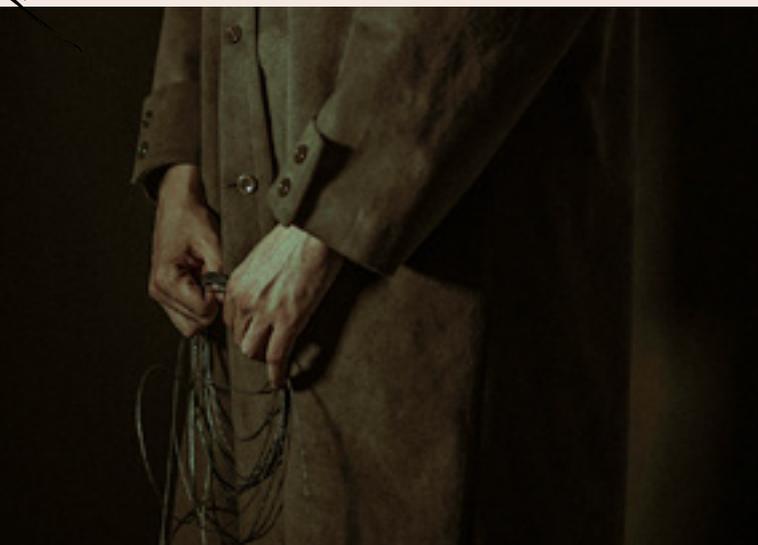
José Andrés López / Viviseccionados

Los planes de Dios

Réplika Teatro

Viernes 20 de noviembre, 22.00h

Ficha artística

Dirección, texto e interpretación:

José Andrés López / Viviseccionados

Artista sonoro: Carlos Gorbe (Tiananmen)

Artista visual: Virginia Rota

Artista plástico: Lié Godoy

Asistencia de creación: Román Mendez de Hevia

Asistencia de movimiento: Silvi Mannequeen

Iluminación: Jorge Colomer

MUAH: Bosco Montesinos

Sobre el espectáculo

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

José Andrés López

Sobre el artista

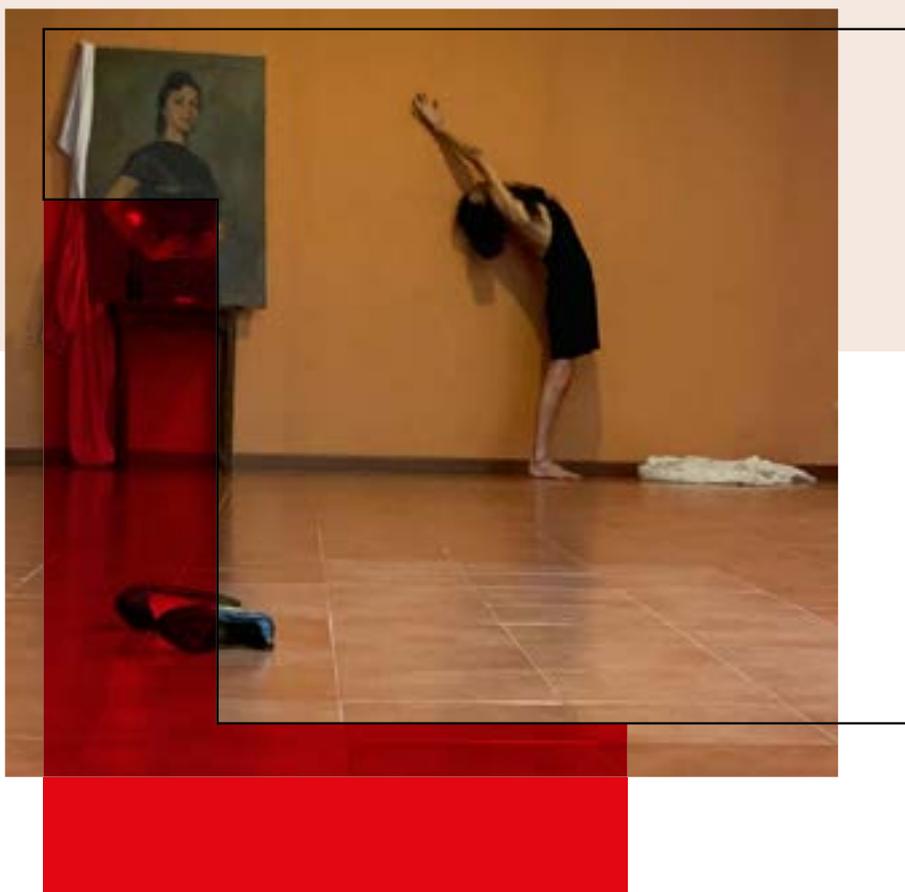
Junto a su compañía Viviseccionados, José Andrés López ha estrenado las piezas *Oymyakon*, *Pax Tecum*, *4'2*, *Ofelia Forever*, *Fauces* y *La patética historia de Niño Piña en cinco actos*, una coproducción de Carne Teatre. Su última creación, *Las palabras de la carne*, de Factoría Echegaray, ha pospuesto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

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

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

Carmen Werner

Te aviso si el mundo cambia

Réplika Teatro

Sábado 21 de noviembre, 22.00h

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

Ficha artística

Creadora e intérprete: Carmen Werner

Sobre el espectáculo

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

Carmen Werner

Sobre la artista

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

Espectáculo del ciclo **Confín. Diez exploraciones escénicas sobre el límite**

Jesús Rubio Gamo

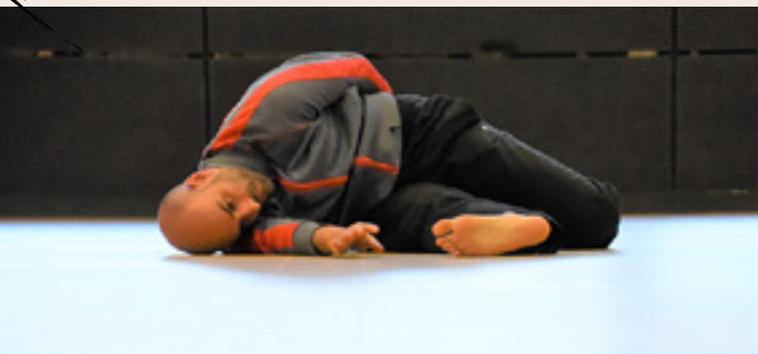

El hermoso misterio que nos une

Réplika Teatro

Sábado 21 de noviembre, 22.00h

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

Ficha artística

Un trabajo de: Jesús Rubio Gamo

Diseño de iluminación: Irene Cantero

Vestuario: Naldi Fernandes

Acompañamiento artístico: Elena Córdoba

Sobre el espectáculo

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

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

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

Jesús Rubio Gamo

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

Sobre el artista

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

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

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

www.jesusrubiogamo.com

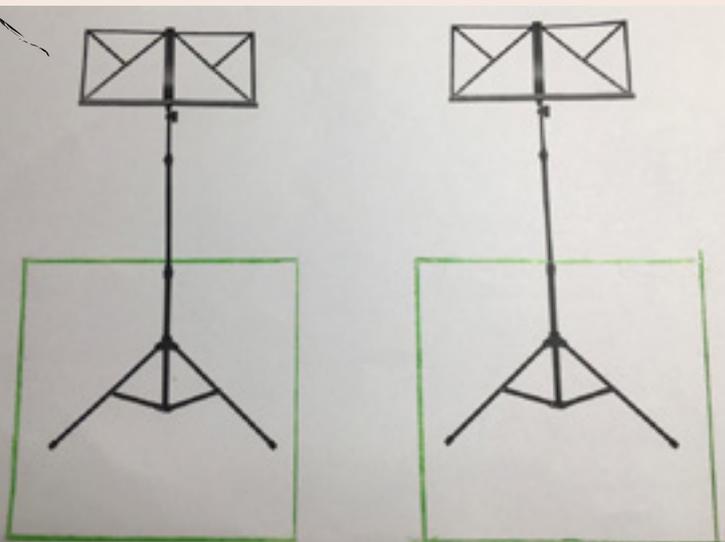
Tania W. A. y Celeste

Concerto Barroco Ring Ring

Réplika Teatro

Domingo 22 de noviembre, 13.00h

Ficha artística

Idea e interpretación: Celeste y Tania Arias Winogradow

Música: *Concierto para dos violines*, de Bach

Diseño vestuario: Nuria González

Sobre el espectáculo

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

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

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

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

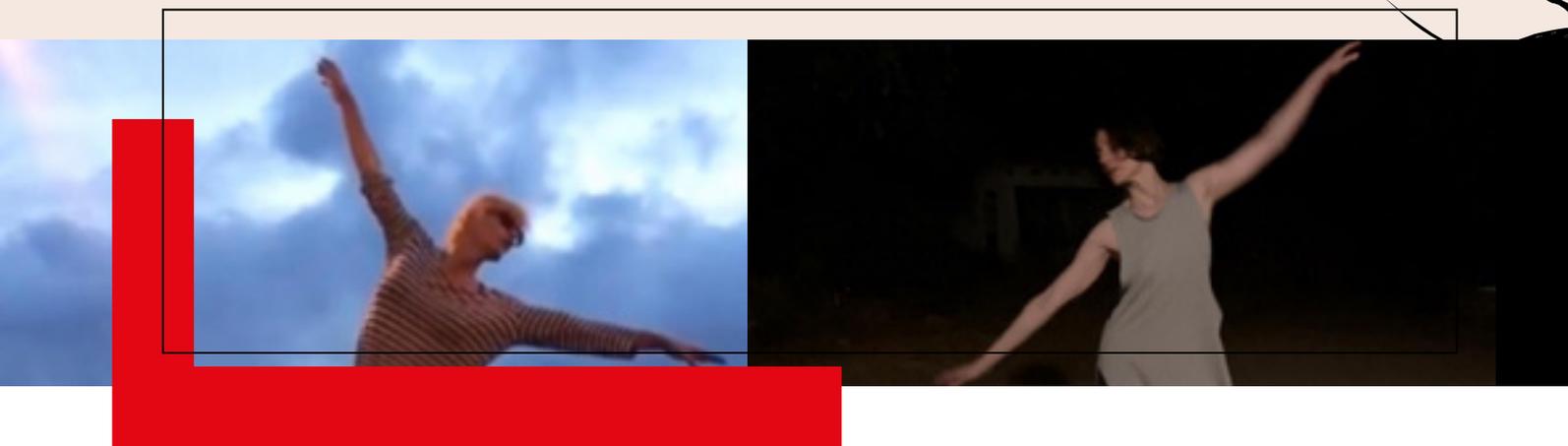
Recuperar el rigor y la limpieza de la técnica, ya con la belleza mágica de dos bailarinas en ruinas, manteniendo el pulso que genera la distancia y la distancia que genera compartir en soledad.

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

Dos rings, seis músicos, dos bailarinas.
Este es nuestro encuentro.
La pandemia no deja de mutilarnos.
Al igual que Paul Wittgenstein, que perdió un brazo siendo pianista y continuó dando conciertos, seguiremos componiendo y bailando en esta nueva era, aunque sea en sueños.

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

Tania W. A. y Celeste

Sobre las artistas

Celeste

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

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

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

Tania W. A.

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

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

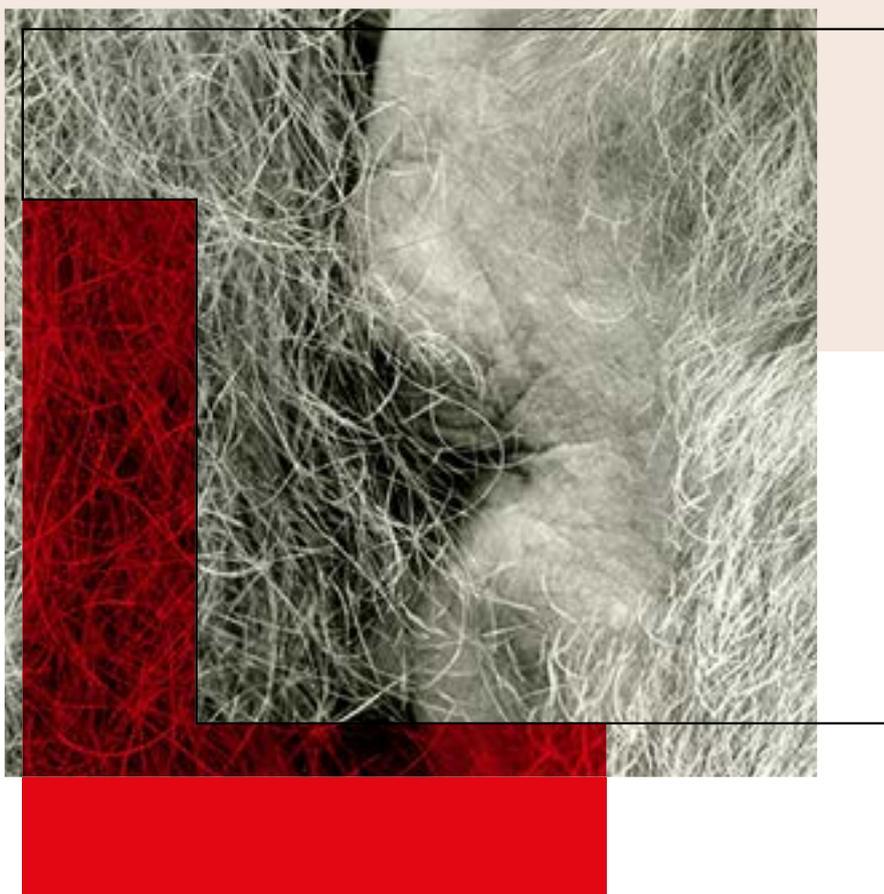
Tras la gira de *bailarina de fondo en concierto*, iniciamos nuevos procesos de investigación y creación juntas, entre ellos, *danza más cabra*, junto a Andrey T, y *Wakefield Poole: visiones y revisiones*, como ejercicio de transmisión de repertorio.

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

Espectáculo del ciclo **Confín. Diez exploraciones escénicas sobre el límite**

María San Miguel / Proyecto 43-2

I'm a Survivor

Réplika Teatro

Viernes 27 de noviembre, 22.00h

Ficha artística

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

Sobre el espectáculo

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

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

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

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

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

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

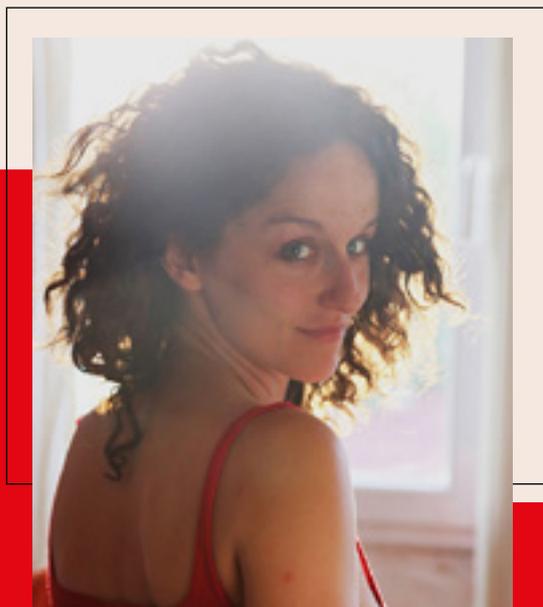
"I'm a Survivor es una pieza de teatro documental en clave de humor negro con dos puntos de vista: el de mi padre, enfermo (entre otras muchas cosas) de covid-19, aislado y hospitalizado en plena pandemia en el Hospital de Medina del Campo (Valladolid); y el de una cocinera (esas piezas básicas para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

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

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

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

María San Miguel

Sobre la artista

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

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

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

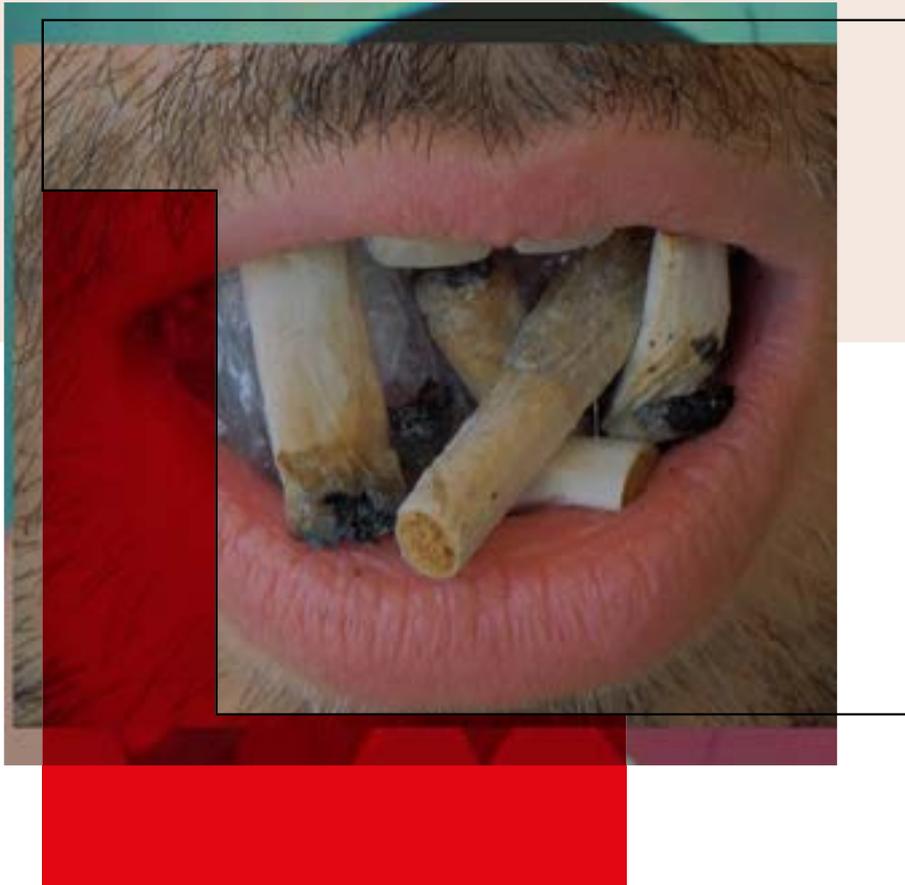
Ese mismo año, gana la convocatoria Enrédate del Centro Dramático Nacional (CDN) con *Y llegar hasta la Luna*, un proyecto de teatro documental sobre sexo, violencia y diversidad funcional. Este proyecto ha sido premiado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y la Muestra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

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

Espectáculo del ciclo **Confín. Diez exploraciones escénicas sobre el límite**

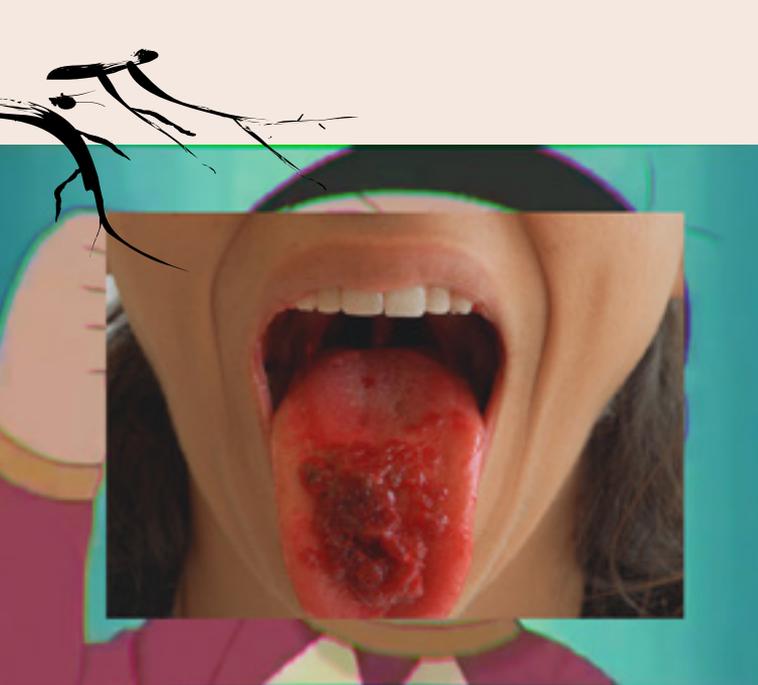
Carolina Yuste y Enrique Cervantes

Hamsia

Réplika Teatro

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

Ficha artística

Creadores, pieza y textos:

Enrique Cervantes y Carolina Yuste

Audiovisual: Afioco Gnecco

Sobre el espectáculo

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

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

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

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

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

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

Enrique Cervantes y Carolina Yuste

Sobre los artistas

Enrique Cervantes

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

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

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

Carolina Yuste

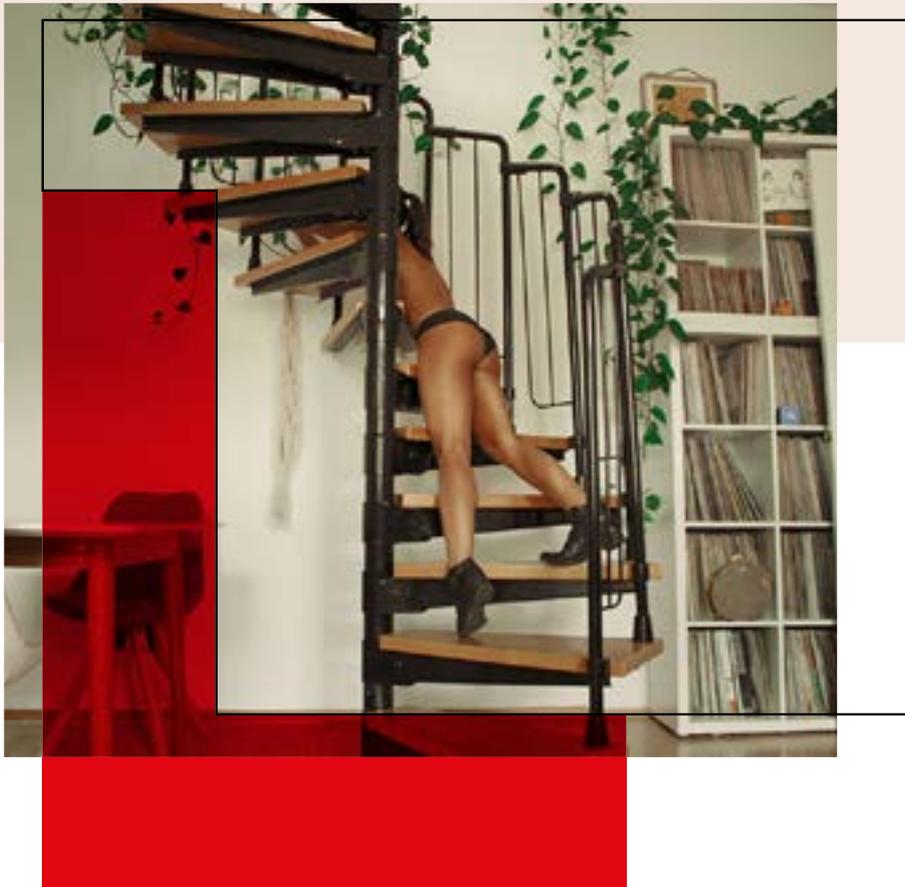
Carolina es una actriz extremeña que desarrolló sus estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y en el Centro de Investigación Teatral La Manada. Entre sus principales trabajos teatrales destacan *Hablar por hablar*, dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo; *Suaves*, de Gon Ramos;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

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

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

Colectivo Fango

Limbo

Réplika Teatro

Domingo 29 de noviembre, 21.00h

Ficha artística

Dirección: Camilo Vásquez

Intérpretes: Trigo Gómez, Rafuska Marks y Manuel Minaya

Artista visual: Danilo Moroni

Técnico creativo: Juan Miguel Alcarria

Espacio sonoro: Rodrigo da Matta

Ayudante de dirección: Aitana Sar

Sobre el espectáculo

Una actriz, dos actores, un creativo audiovisual y un director deciden crear desde el confinamiento de sus residencias *L i m b o*: una pieza teatral, performática y audiovisual en la que el espectador es invitado a seguir el proceso creativo desde adentro y ser testigo de la intimidad de los artistas. Todo lo que suceda se transformará en material posible para el proyecto que se sumergirá en la investigación de ¿mi cuerpo, mi frontera?

L i m b o nos coloca en el borde entre el mundo real y el mundo fantástico. Ficción y realidad conviven en un espacio nebuloso, extraño. Pero en tiempos de pandemia y confinamiento, ¿qué es “lo real”? ¿Cuáles son los nuevos muros que se están construyendo? ¿Estamos dispuestos a implosionar lo establecido, a mutar de forma deliberada y “revelarnos” desde la creatividad?

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

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

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

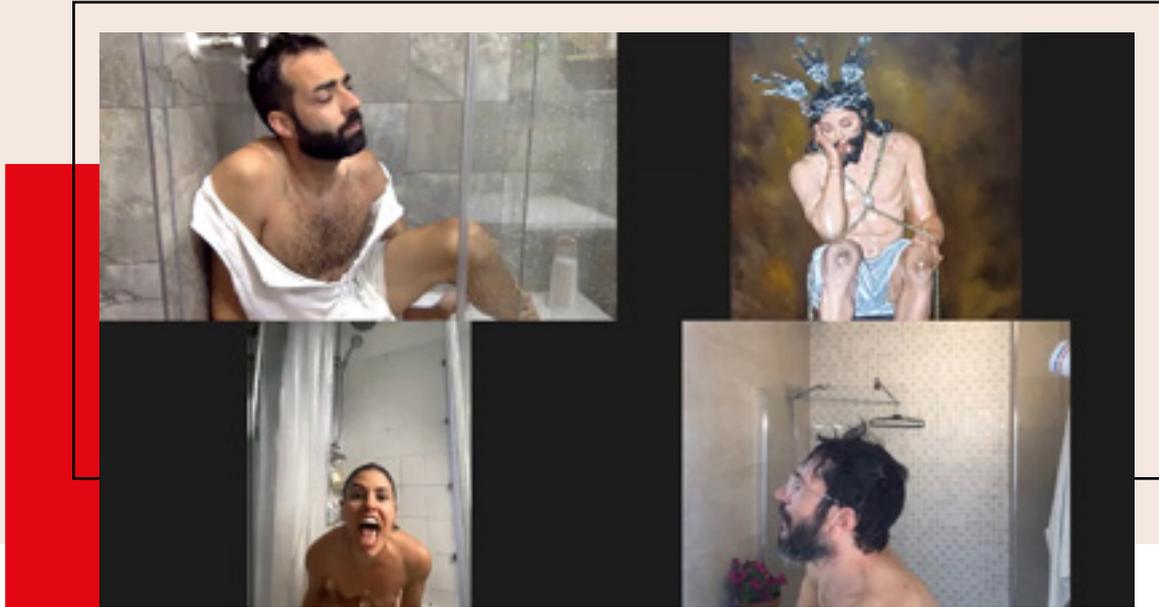
Michel Foucault

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

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

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

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

Sobre el colectivo

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

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

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

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

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

Paralelamente, los integrantes de Fango que participan en la iniciativa Confín del 38º Festival de Otoño son Trigo Gómez, Rafuska Marks, Manuel Minaya, Danilo Moroni y Camilo Vásquez.

Más información

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

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

**Comunidad
de Madrid**