

XXVI DEL 4 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2009

FESTIVAL DE OTOÑO

de la Comunidad de Madrid

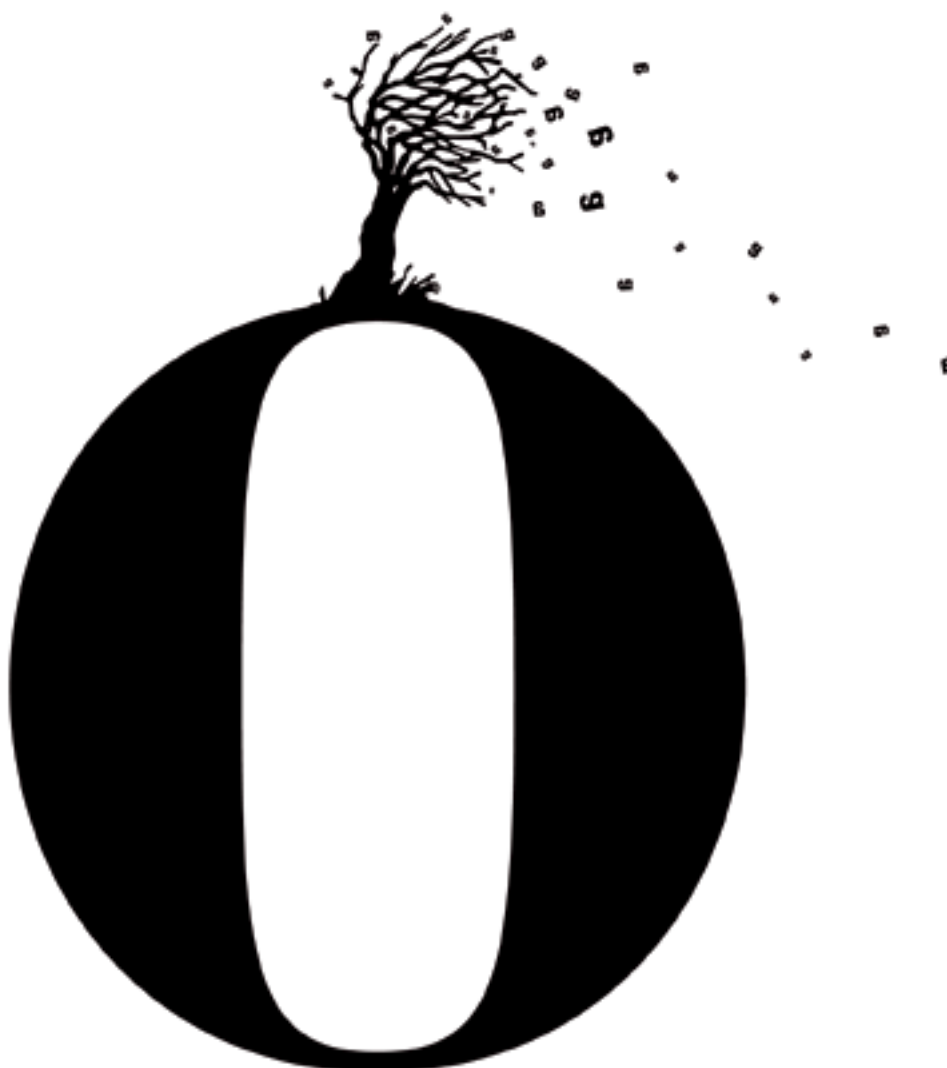
www.madrid.org/fo

La Suma de Todos

Comunidad de Madrid

www.madrid.org

DOSSIER DE **PRENSA**

dossier

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

FESTIVAL
DE OTOÑO
2009

Ex Machina/Robert Lepage THE BLUE DRAGON
© Enck Labbé

festival de
OTOÑO

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

Índice

ÍNDICE DE ESPECTÁCULOS POR ORDEN ALFABÉTICO	7
ÍNDICE DE COMPAÑÍAS POR ORDEN ALFABÉTICO	9
INTRODUCCIÓN	11
PROGRAMACIÓN FESTIVAL DE OTOÑO	
MADRID	15
RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	191
PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS ESCÉNICOS	217
PROGRAMACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO	223
DIRECCIONES Y PRECIOS. VENTA DE LOCALIDADES	233

XXVI FESTIVAL DE OTOÑO
Del 4 al 29 de noviembre de 2009

festival de OTOÑO

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

Índice por espectáculos

Ashes les ballets C de la B	95
Bar COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI	83
The Blue Dragon EX MACHINA/ROBERT LEPAGE	147
La cámara lúcida SHIRO TAKATANI	135
La casa de la fuerza ATRA BILIS/ANGÉLICA LIDDELL	33
Circus klezmer CIRCUS KLEZMER	193
Chouf Ouchouf (<i>Mira y vuelve a mirar</i>) ZIMMERMANN & DE PERROT/ GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER	37
Cocorico PATRICE THIBAUD	119 y 211
De mim não posso fugir, paciência! TÂNIA CARVALHO	165
El desarrollo de la civilización venidera (versión de <i>Casa de muñecas</i>)/ Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo (versión de <i>Hedda Gabler</i>) COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE	21
El desarrollo de la civilización venidera (versión de <i>Casa de muñecas</i>) COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE....	199
DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART MARTA CARRASCO	139
Dunas MARÍA PAGÉS/SIDI LARBI CHERKAOUI	125
Fedrina ljubav (<i>El amor de Fedra</i>), de Sarah Kane JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE	185
Feed KURT HENTSCHLÄGER	179
El final de este estado de cosas, redux COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN	45
HANNE HUKKELBERG	41
Helverova noč (<i>La noche de Helver</i>), de Ingmar Villqist KAMERNI TEATAR '55 SARAJEVO	159
Isabella's Room JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY	73
Jerk GISÈLE VIENNE/ DENNIS COOPER/ JONATHAN CAPDEVIELLE	113
Kontakthof Mit Damen und Herren ab '65' TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH	15
Krapp's Last Tape, de Samuel Beckett THE SAN QUENTIN DRAMA WORKSHOP	129
Lang Toi LE TUAN ANH/NUEVO CIRCO DE VIETNAM	143
Médée THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS	55
Nunzio COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI	67
La ópera de 3 peniques MARINA BOLLAÍN	175
Pénélope ô Pénélope TERA	153
Proprio come se nulla fosse avvenuto NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA/GLI IPOCRITI	101
Rosas danst Rosas ROSAS	61
Ryuichi Sakamoto: Playing the piano RYUICHI SAKAMOTO	79
The Song ROSAS	107
Sonja, de Tatiana Tolstaya JAUNAIS RIGAS TEATRIS	89
Tercer cuerpo (<i>la historia de un intento absurdo</i>) TIMBRE 4	27
Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo (versión de <i>Hedda Gabler</i>) COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE	205
Trilogia della villeggiatura, de Carlo Goldoni PICCOLO TEATRO DI MILANO/ TEATRI UNITI	169
Whale Watching Tour SAM AMIDON, BEN FROST, NICO MUHLY Y VALGEIR SIGURÐSSON	51

festival de OTOÑO

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

Índice por compañías

ATRA BILIS/ANGÉLICA LIDDELL <i>La casa de la fuerza</i>	33
les ballets C de la B <i>Ashes</i>	95
CIRCUS KLEZMER <i>Circus klezmer</i>	193
COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI <i>Bar</i>	83
COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI <i>Nunzio</i>	67
COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE <i>El desarrollo de la civilización venidera</i> (versión de <i>Casa de muñecas</i>)/ <i>Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo</i> (versión de <i>Hedda Gabler</i>)	21
COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE <i>El desarrollo de la civilización venidera</i> (versión de <i>Casa de muñecas</i>)	199
COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE <i>Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo</i>	205
COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN <i>El final de este estado de cosas, redux</i>	45
EX MACHINA/ROBERT LEPAGE <i>The Blue Dragon</i>	147
GISÈLE VIENNE/ DENNIS COOPER/ JONATHAN CAPDEVIELLE <i>Jerk</i>	113
HANNE HUKKELBERG	41
JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY <i>Isabella's Room</i>	73
JAUNAIS RIGAS TEATRIS <i>Sonja</i> , de Tatiana Tolstaya	89
JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE <i>Fedrina ljubav</i> (El amor de Fedra), de Sarah Kane	185
KAMERNI TEATAR '55 SARAJEVO <i>Helverova noć</i> (<i>La noche de Helver</i>), de Ingmar Villqist	159
KURT HENTSCHLÄGER <i>Feed</i>	179
LE TUAN ANH/NUEVO CIRCO DE VIETNAM <i>Lang Toi</i>	143
MARÍA PAGÉS/SIDI LARBI CHERKAOUI <i>Dunas</i>	125
MARINA BOLLAÍN <i>La ópera de 3 peniques</i>	175
MARTA CARRASCO <i>DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART</i>	139
NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA/GLI IPOCRITI <i>Proprio come se nulla fosse avvenuto</i>	101
PATRICE THIBAUD <i>Cocorico</i>	119 y 211
PICCOLO TEATRO DI MILANO/ TEATRI UNITI <i>Trilogia della villeggiatura</i> , de Carlo Goldoni	169
ROSAS <i>Rosas danst Rosas</i>	61
ROSAS <i>The Song</i>	107
RYUICHI SAKAMOTO <i>Ryuichi Sakamoto: Playing the piano</i>	79
SAM AMIDON, BEN FROST, NICO MUHLY Y VALGEIR SIGURÐSSON <i>Whale Watching Tour</i>	51
THE SAN QUENTIN DRAMA WORKSHOP <i>Krapp's Last Tape</i> , de Samuel Beckett	129
SHIRO TAKATANI <i>La cámara lúcida</i>	135
TÂNIA CARVALHO <i>De mim não posso fugir, paciência!</i>	165
TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH <i>Kontakthof Mit Damen und Herren ab '65'</i>	15
TERA <i>Pénélope ô Pénélope</i>	153
THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS <i>Médée</i>	55
TIMBRE 4 <i>Tercer cuerpo</i> (<i>la historia de un intento absurdo</i>)	27
ZIMMERMANN & DE PERROT/ GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER <i>Chouf Ouchouf</i> (<i>Mira y vuelve a mirar</i>)	37

Marta Carrasco *DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART*
© David Ruano

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

Jan Lauwers & Neco Company / ISABELLA'S ROOM
© Eveline Vanassche

FOKK

FESTIVAL DE OTOÑO

Festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

www.pina-bausch.de

Foto: Laszlo Szito

DANZA

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab '65`

País: Alemania | Duración aproximada: 3 horas (con intermedio)

Puesta en escena y coreografía: PINA BAUSCH Escenografía y vestuario: ROLF BORZIK Colaboración artística: ROLF BORZIK, MARION CITO y HANS POP Asistentes para el reestreno: JOSEPHINE ANN ENDICOTT y BEATRICE LIBONATI Dirección de ensayos: BÉNÉDICTE BILLIET y JOSEPHINE ANN ENDICOTT Vestuario según el proyecto de Rolf Borzik: MARION CITO Músicas: CHARLIE CHAPLIN, ANTON KARAS, JUAN LLOSSAS, NINO ROTA y JEAN SIBELIUS, entre otros Una pieza para 27 bailarines -ESTRENO EN ESPAÑA-

“ESTA PIEZA REPRESENTA UNA HAZAÑA PARA LOS BAILARINES...” - Beatrice Libonati en Le Monde

Estrenada en 1978 con los bailarines de la *troupe* del Tanztheater Wuppertal, la pieza *Kontakthof* (en alemán, lugar de encuentro y, por extensión, casa de citas) fue retomada en el año 2000 por Pina Bausch (1940-2009) con un elenco compuesto por hombres y mujeres de más de sesenta y cinco años.

La compañía Tanztheater Wuppertal Pina Bausch presenta en la XXVI edición del Festival de Otoño esta pieza atípica para la que los intérpretes han sido reclutados mediante anuncio y son, en su mayoría, personas que no tienen experiencia alguna en el mundo de la danza profesional.

Sobre el escenario, una sala de ensayo, un piano, algunas sillas y un caballito balancín. La música (de Charles Chaplin, Anton Karas, Juan Llossas, Nino Rota y Jean Sibelius, entre otros) nos sumerge en un mundo nostálgico en el que, sin embargo, tienen lugar situaciones universales, imposibles de limitar a coordenadas temporales concretas.

Kontakthof es una pieza sobre la realidad y el teatro, sobre la necesidad de interpretar y la necesidad de sentirse amado. Pero también nos habla con intensidad del juego peligroso de la seducción y la soledad. Un universo de tensiones entre hombres y mujeres que queda suavizado por el humor que desprende la pieza y por su empeño en abandonar el mundo hermético del escenario y conectar con el público. Transgresión de tabúes, erotismo y ternura de la mano de la maga del escenario Pina Bausch. Una pieza que, según la crítica, resulta “al mismo tiempo cruel y emocionante”.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Pina Bausch se formó en Alemania con Kurt Jooss. Tras una temporada en la Juilliard School de Nueva York, volvió a su país y comenzó a trabajar en el Tanztheater de Wuppertal, que dirigió desde 1973 hasta su muerte, el pasado 30 de junio. Ya lejos de los movimientos de *ballet* tradicionales, impulsó un género pionero de teatro-danza que fusionaba la danza con fragmentos de diálogo y canciones. Desde los años ochenta realizó junto a todos sus bailarines estancias de varias semanas en ciudades elegidas, experiencias de las que siempre surgía un nuevo espectáculo. Roma, Palermo, Hong Kong o Estambul -origen de *Nefés*, presentada en la edición 2006 del Festival de Otoño de Madrid- han sido algunas de sus sedes. Entre sus montajes destacan *Café Müller* (1978), *Palermo Palermo* (1989), *Água* (2001), *Ten Chi* (2004), *Rough Cut* (2005), *Vollmond* (2006) -estrenado en España en la anterior edición del Festival de Otoño- y *Bamboo Blues* (2007), una coproducción con el Instituto Goethe de la India. Pina Bausch participó también en proyectos cinematográficos como *E la nave va* (1982), de Federico Fellini y en *Hable con ella* (2001), de Pedro Almodóvar.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala A
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
4, 5 y 7 de noviembre a las 20 horas
8 de noviembre a las 18 horas

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab 65`

Con nombre propio

A diferencia de *Café Müller*, *Kontakthof* continúa en la línea de desarrollo estilístico de la pieza *Macbeth* aunque se centra más intensamente en mostrar las realidades de la producción teatral. Dos dimensiones se fusionan en esta pieza: una situación de clase de danza en la que hombres y mujeres se encuentran buscando intimidad y afecto y la realidad del escenario con su constante presión para mostrarse y venderse a uno mismo. Todo esto se explora mediante una dramaturgia de estilo de revista de turnos sucesivos.

El *Kontakthof*, el término alemán para denominar una casa de citas en el barrio rojo se convierte aquí en una habitación grande y vacía, con un estilo decimonónico: un salón de baile con un pequeño escenario, ocupado sólo por un piano, un caballito balancín automático y algunas sillas. El espacio recuerda a la sala de ensayos del Tanztheater Wuppertal, un cine remodelado; aquí Pina Bausch establece un vínculo entre sus condiciones de trabajo reales y las expectativas tácitas del público, que los bailarines deben satisfacer. En *Kontakthof* la realidad y el teatro se encuentran y están condicionados por la misma presión. El *Kontakthof*, normalmente un lugar de encuentro para prostitutas y sus clientes, un lugar en el que el cuerpo se vende, se convierte en una referencia a la prostitución de los bailarines sobre el escenario.

La pieza comienza con un sencillo ritual de presentación. Uno tras otro, los intérpretes dan un paso al frente, seguidos de pequeños grupos y finalmente la compañía entera, colocándose de perfil, desde el frente y desde atrás, tendiéndose las manos, pasándose los dedos por los cabellos, enseñando los dientes antes de volver a su lugar. Todos ponen a prueba su valor de mercado, tanto los hombres como las mujeres...

Norbert Servos, coreógrafo (en su libro *Pina Bausch: Tanztheater*)

En el escenario

Pina Bausch, bailarina y coreógrafa

Pina Bausch nació el 27 de julio de 1940, en Solingen, Alemania. Murió a los 68 años de edad el pasado 30 de junio, dejando como legado una carrera coreográfica marcada de hitos y revoluciones estéticas que han inspirado a generaciones enteras de bailarines y coreógrafos de todo el mundo.

En 1955 comenzó sus estudios de danza en la Folkwang Hochschule de Essen con Kurt Jooss como director, teniendo como profesores a Trude Pohl, Anne Wooliams, David Poole, Alfredo Corvino, Matt Mattox y Albrecht Knust.

En 1958 se graduó en la Folkwang Hochschule de Essen y obtuvo la beca del German Academical Exchange Service for the USA.

Fue estudiante especial de la Juilliard School of Music de Nueva York. Bailó con la Compañía de Danza Paul Sanasardo y Donya Feuer. Fue también bailarina del New American Ballet y del Metropolitan Opera de Nueva York.

Desde 1968 sus coreografías entraron a formar parte del repertorio del Folkwang-Ballet para convertirse un año más tarde en directora artística de la compañía, cargo que desempeñó hasta 1973.

En 1973 comenzó a dirigir el recién creado Tanztheater Wuppertal, que más tarde pasaría a llamarse Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

En 1982 actuó en *E la nave va*, la película de Federico Fellini y en 1990 dirigió su propia película, *Die Klage der Kaiserin*.

En 1997 llevó a escena la coreografía *Le sacre du printemps* para el Ballet de la Ópera Nacional de París. Un año después dirigió la ópera *Herzog Blaubarts Burg (El castillo de Barbazul)*, de Béla Bartók para el Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence bajo la dirección musical de Pierre Boulez. Este mismo año celebró por primera vez Ein Fest in Wuppertal, con amigos y artistas de todo el mundo como homenaje al 25 aniversario del Tanztheater Wuppertal.

En 2001 participó en la película *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar con extractos de sus piezas *Café Müller* y *Masurca Fogo*.

En 2005 llevó a escena la coreografía *Orpheus und Eurydice* con el ballet de la Ópera Nacional de París.

Entre las piezas de Pina Bausch se encuentran:

En 1974, *Iphigenie auf Tauris*, danza-ópera de Pina Bausch con música de Christoph W. Gluck.

En 1975, *Das Frühlingsopfer*, con música de Igor Strawinsky.

En 1976, *Die sieben Todsünden*, con música de Kurt Weill y texto de Bertolt Brecht.

En 1977, *Komm tanz mit mir*, una pieza de Pina Bausch y *Renate wandert aus*, una opereta de Pina Bausch.

En 1978, *Café Müller*, una pieza de Pina Bausch y *Kontakthof*, una pieza de Pina Bausch.

En 1979, *Arien*, una pieza de Pina Bausch.

En 1980, *Bandoneon*, una pieza de Pina Bausch.

En 1982, *Walzer*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Holland Festival y Nelken, una pieza de Pina Bausch.

En 1986, *Viktor*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Teatro Argentina, Roma.

En 1989, *Palermo Palermo*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Teatro Biondo y Andres Neumann International.

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab 65`

En 1997, *Das Frühlingsopfer*, una pieza de Pina Bausch.

En 2001, *Água*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con Brasil, el Instituto Goethe Sao Paulo y Emilio Kalil.

En 2002, *Für die Kinder von gestern, heute und morgen*, una pieza de Pina Bausch.

En 2003, *Nefés*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Festival Internacional de Teatro de Estambul y la Fundación de Estambul para la Cultura y el Arte.

En 2004, *Ten Chi*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con la Prefectura de Saitama, Fundación Saitama de las Artes, Japón y el Centro Cultural Nipón.

En 2005, *Rough Cut*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Centro de Arte LG y el Instituto Goethe, Corea.

En 2006, *Vollmond*, una pieza de Pina Bausch.

En 2007, *Bamboo Blues*, una pieza de Pina Bausch en coproducción con el Instituto Goethe en India.

En 2008, *Sweet Mambo*, una pieza de Pina Bausch.

En 2009, se presenta su nueva creación, *Neues Stück*, en coproducción con el Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil de Chile y el Instituto Goethe de Chile.

Entre los últimos premios recibidos por Bausch, se encuentran el Laurence Olivier Award por *Carnations* en el año 2006, Laurea Honoris Causa por la Juilliard School de Nueva York en el mismo año, Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda 2007 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, el Kyoto-Prize de Artes y Filosofía 2007, por la Fundación Inamori de Kioto y el Laurence Olivier Award 2009 a la Mejor Producción de Danza por *Café Müller* y *Das Frühlingsopfer*.

En España, ha presentado los siguientes trabajos: *1980* (Mercat de les Flors, Barcelona, 1984), *Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört* (Mercat de les Flors, Barcelona, 1986), *Masurca Fogo* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 1999), *Der Fensterputzer* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 2003), *Für die Kinder von gestern, heute und morgen* (Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona, 2004), *Café Müller* y *La consagración de la primavera* (Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 2008), *Café Müller* (Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 1985), *Tanzabend II* (coproducción con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 1991), *Iphigenie auf Tauris* (Teatro Real, Madrid, 1998), *Nefés* (Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 2006) y *Vollmond* (Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, 2008).

Marion Cito, diseñadora de vestuario

Marion Cito nació en Berlín y realizó estudios de danza con Tatjana Gsovsky. En 1954 recibe un encargo de la Deutsche Oper de Berlín y desde 1960 ha trabajado con artistas de la talla de George Balanchine, Kenneth McMillan, Serge Lifar, John Cranko y Antony Tudor.

Desde 1975 es asistente de Pina Bausch y desde 1980 diseña el vestuario para las piezas de esta coreógrafa.

Más en

www.pina-bausch.de

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab ´65`**Tanztheater Wuppertal Pina Bausch***Kontakthof Mit Damen und Herren ab ´65`*

Una pieza de Pina Bausch

Puesta en escena y coreografía
Escenografía y vestuario
Colaboración artística

Asistentes para el reestreno

Dirección de ensayos

Vestuario según el proyecto de Rolf Borzik
Bailarines

PINA BAUSCH
ROLF BORZIK
ROLF BORZIK
MARION CITO
HANS POP
JOSEPHINE ANN ENDICOTT
BEATRICE LIBONATI
BÉNÉDICTE BILLIET
JOSEPHINE ANN ENDICOTT
MARION CITO
ROSEMARIE ASBECK
NANNY DE RUIG
JUTTA DOLLBAUM
LORE DUWE-SCHERWAT
BERND GEIKE
JUTTA GEIKE
GÜNTER GLÖRFELD
DOROTHEA HACKENBERG
DIETER HELLKÖTTER
HELMUT JANSING
PETER KAPTEINAT
PETER KEMP
GERD KILLMER
ANKE KLAMMER
WERNER KLAMMER
THEA KOCH
ED KORTLANDT
KRISTA LANGE
DIETER LINDEN
ERNEST MARTIN
HEINZ MEYER
BRIGITTE MONTABON
RENATE NICKISCH
HEINZ NÖLLE
KLAUS RUBERT
BÄRBEL SANNER-EGEMANN
HANNELORE SCHNEIDER
MARGARITA SCHWARZER
REINER STRASSMANN
MARGRET THIELER

Músicas de Charlie Chaplin, Anton Karas, Juan Llosas, Nino Rota y Jean Sibelius, entre otras.

Derechos de autor: Edition L´Arche, París.

Los extractos del film *Lebensraum in Gefahr* de Theo Kubiak están cedidos gratuitamente por el autor y Radio Bremen.**FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA**

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

KONTAKTHOF Mit Damen und Herren ab `65`

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

L'Alsace, Dominique Bannwarth, 17/03/09

En *Kontakthof* domina precisamente la idea de contacto. De encontrarse, pero también de tocarse, de hacerse daño, pellizcando al otro con la sonrisa, empujándole, retorciéndole el dedo, mordiéndole... Tocarse también a uno mismo, la cara, el cuerpo (aquí envejecido) como intentando cerciorarse de que todavía existe. Porque la idea de la muerte planea evidentemente sobre este teatro que convoca regularmente, a través sobre todo del vestuario (trajes y vestidos de noche), el negro del duelo.

La danza, que estos mayores ejecutan de una forma increíblemente bella, se desarrolla en las relaciones de las parejas, pero también en las procesiones que atraviesan el espacio escénico como si se tratara de un estribillo turbador hecho de dislocaciones, de sonrisas y de miradas que revelan, a pesar de la similitud de los gestos del grupo, a unos individuos que tienen en común el hecho de ser únicos.

Télérama, Daniel Conrod, 26/03/08

¿Para qué sirve la danza? Según Pina Bausch desde luego no para entretenerse o simplemente pasar el rato. Hoy nos encontramos ante un escenario que recuerda a una sala de baile o de cine a la antigua -a menos que no se trate más que de una caja de zapatos-, dos puertas, una ventana alta y grande que da sobre el jardín y que proyecta sobre la acción una luz cruda o crepuscular y, para terminar, al fondo de la escena, en un plano superior, un segundo escenario completamente ciego y sordo.

La sola presencia de ese segundo escenario, cerrado por un telón, justificaría todas las digresiones imaginables. Y sin embargo, lo que termina por evocar es el ojo que un cíclope fijaría sobre los asuntos humanos o una especie de boca arcaica dispuesta a devorar el cortejo patético de los hombres. Porque, evidentemente, nuestra caja de zapatos no se vacía jamás; en comparación, los Campos Elíseos son un desierto absoluto. Y es a esta marmita del diablo a la que Pina Bausch lanza a veintiocho bailarines, mitad hombres, mitad mujeres, todos vestidos como los reyes y las reinas de la noche, cargados de tics, con el alma destrozada, rendidos cual reincidentes de la cuestión humana: totalmente agotados y, sin embargo, infatigables.

Pero las cosas todavía pueden ir a peor, al menos en cierto sentido. Porque desde que recuperara *Kontakthof* (de 1978) en el año 2000, la coreógrafa alemana ha querido que los bailarines dejen de ser profesionales de cuerpo curtido, los de su propia compañía, para convertirse en viejos o casi viejos, aficionados del baile de salón, de culos pesados y párpados caídos. Ni siquiera la presencia de una criatura de ensueño vestida de raso azul, sublime, apetecible, sexual consigue cambiar la situación: tal vez incluso la endurece. Estamos ante el teatro del amor y de la muerte, de los 'te amo luego te maltrato', de los 'me amas luego no me amo', de los 'le amo luego me derrumbo'... Guerra o batalla de los humores y los sentimientos. Indudablemente, la canción nos resulta familiar, pero no todo el mundo está en disposición de cantarla. Diagonales vertiginosas, solos atroces, círculos desgarradores, dúos feroces, las manos que palpan, las piernas que se arrastran, la vida que pasa, el tiempo que escapa, la danza que vuela y nos libera.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Compañía de Daniel Veronese

www.ptcteatro.com

TEATRO

EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN VENIDERA/ TODOS LOS GRANDES GOBIERNOS HAN EVITADO EL TEATRO ÍNTIMO

País: Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 2 horas y 45 minutos (con intermedio)

Dirección: DANIEL VERONESE Asistente de dirección: FELICITAS LUNA Interpretación: MARÍA FIGUERAS, MARA BESTELLI, ROLY SERRANO, ANA GARIBALDI, CARLOS PORTALUPPI, SILVINA SABATER, ELVIRA ONETTO, CLAUDIO DA PASSANO, FERNANDO LLOSA y MARCELO SUBIOTTO Escenografía: DANIEL VERONESE basada en la escenografía de *Budín inglés* a cargo de ARIEL VACCARO Gráfica: GONZALO MARTÍNEZ Producción: SEBASTIÁN BLUTRACH -ESTRENO EN MADRID-

“YO TRATO DE HACER UN TEATRO QUE A MÍ ME SORPRENDA Y GUSTE. YO SOY EL PRIMER ESPECTADOR”.
-Daniel Veronese

Después de encarar las dos versiones del maestro ruso Chéjov -*Espía a una mujer que se mata (Tío Vania)* y *Un hombre que se ahoga (Tres hermanas)*-, el director argentino Daniel Veronese se reúne nuevamente con su grupo de actores para la creación del Proyecto Ibsen. En esta ocasión, Veronese (fundador del grupo El Periférico de Objetos y ganador de más de treinta premios de teatro a lo largo de su carrera) indaga sobre la obra del noruego con un programa teatral en dos partes.

Para la primera parte, titulada *El desarrollo de la civilización venidera* (versión de *Casa de muñecas*), Veronese ha convocado a los actores María Figueras, Mara Bestelli, Carlos Portaluppi, Roly Serrano y Ana Garibaldi. En la segunda, *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* (versión de *Hedda Gabler*), las interpretaciones corren a cargo de Silvina Sabater, Elvira Onetto, Fernando Llosa, Marcelo Subiotto y Claudio Da Passano.

Aunque ambas piezas pueden presentarse independientemente, están unidas no sólo por un mismo espacio escénico, sino también por una fuerte conexión en la dramaturgia que permite mirarlas desde una continuidad en el tiempo.

En junio de este año, *El desarrollo de la civilización venidera/ Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* realizará temporada en Buenos Aires, antes de partir de gira por España y Francia.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Daniel Veronese es dramaturgo, director de teatro, actor y titiritero, además de realizar sus propias producciones musicales y escenográficas. En 1989 funda junto a Ana Alvarado y Emilio García Wehbi El Periférico de Objetos, que basa su actividad en el trabajo de integración de actores y objetos. Como autor ha escrito *Crónica de la caída de uno de los hombres de ella*, *Luisa* y *Del maravilloso mundo de los animales: conversación nocturna*, entre otros muchos títulos. Sus obras se encuentran publicadas en dos colecciones: *Cuerpo de prueba* y *La deriva*. Su trabajo ha despertado el interés de festivales e instituciones como el Theatre der Welt, el Festival d'Avignon, el Kunsten Festival des Arts, el Hebbel Theater, el Holland Festival, la Fabbrica Europa y el riocenacontemporánea, entre otros muchos. De 1999 a 2005 fue asesor artístico del Festival Internacional de Buenos Aires. Como director, ha llevado a escena *Variaciones sobre B...*, *El hombre de arena*, *Cámara Gesell*, *Breve vida*, *Máquina Hamlet*, *Circoneiro*, *El líquido táctil*, *Zooedipous*, *Monteverde método bélico*, *La muerte de Marguerite Duras*, *Mujeres soñaron caballos*, *Un hombre que se ahoga*, *La niña fría*, *El método Gronholm*, *En auto*, *Espía a una mujer que se mata* (presentado en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid 2007) y *Teatro para pájaros*. Actualmente prepara *La forma de las cosas*, de N. Labute y *Glenarry Glen Rose*, que se estrenará en Madrid en diciembre de este año.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
Tel. 91 517 23 17

www.cuartapared.es

-*El desarrollo de la civilización venidera/ Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* (programa doble): 5 y 8 de noviembre a las 20 horas

-*El desarrollo de la civilización venidera*:

6 de noviembre a las 21 horas

-*Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo*:

7 de noviembre a las 21 horas

Con nombre propio

La pregunta ¿volverá Nora? que a finales del 1800 eclipsó las mentes excitando burgueses palcos de plateas, pensamos todos, y creo que nadie va a estar en desacuerdo, debería ser reemplazada hoy por otra, porque seguramente en algo debe haber servido todo este teatro, toda esta cultura y sabiduría bienpensante para reconocer la dignidad de las mujeres. Así es que varios años después se escucha en resonancia a una sociedad de algunos hombres que deliberan ante la desgracia ajena. Pero la materia inconclusa sobre la profunda dignidad de los derechos humanos es la que nos sigue haciendo revolcar en la butaca. Es maravilloso leer *Casa de Muñecas* y todavía pensar: “pero aquí una madre -una mujer- está abandonando a sus hijos...”. En nuestras cabezas sigue obviamente refrito un pensamiento diferenciado sobre posibilidades, riegos y suertes fatales a padecer según el sexo que portemos. En espejo deformado, Hedda, dueña de una impermeabilidad asombrosa frente al espíritu humano y a la necesidad del próximo se presenta como una tenaz defensora de lo que ella quiere y siente frente al mundo. Por eso su inquieto pensamiento femenino se clava con tanta facilidad en la médula de un tejido social hipócrita e insatisfecho. En ambos casos son sendas estacas que aún hoy siguen haciendo sangrar instituciones incómodas frente a textos ¿fuera? de su tiempo. Como dos curvas se tocan en el vértice de las cuentas pendientes.

Daniel Veronese

En el escenario

Daniel Veronese, dramaturgo, actor y director de teatro

Daniel Veronese (Buenos Aires, Argentina, 1955) es dramaturgo, director de teatro, actor y titiritero. Realiza además sus propias producciones musicales y escenográficas. En 1985 comienza a trabajar en el teatro de objetos. Cuatro años más tarde funda junto a Ana Alvarado y Emilio García Wehbi el grupo El Periférico de Objetos, revolucionando la escena del teatro alternativo con una nueva manera de contar en la que los actores se funden con los objetos.

También ha formado parte del grupo de titiriteros del Teatro General San Martín y ha sido autor pionero en el teatro de títeres para adultos.

Su estética, como director y dramaturgo, lo lleva a plantear una mirada particular en el espectro teatral argentino. Basándose en la síntesis, en la autorreferencialidad, en lo lúdico y en lo siniestro, su obra se asienta sobre los patrones formales del teatro tradicional, superándolos.

Entre sus obras, muchas de ellas traducidas al italiano, alemán, francés y portugués, se encuentran *Crónica de la caída de uno de los hombres de ella*, *Del maravilloso mundo de los animales: conversación nocturna*, *Luz de mañana en un traje marrón*, *Luisa*, *Señoritas porteñas*, *Formas de hablar de las madres de los mineros mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie*, *Unos viajeros se mueren* y *Sueño de gato*, entre otras. Sus piezas se han publicado en dos colecciones: *Cuerpo de prueba* (volumen de catorce piezas) y *La deriva* (libro que recopila siete).

Como director, ha llevado a escena *Variaciones sobre B...*, *El hombre de arena*, *Cámara Gesell*, *Breve vida*, *Máquina Hamlet*, *Circoneuro*, *El líquido táctil*, *Zoedipous*, *Monteverdi método bélico*, *La muerte de Marguerite Duras*, *Mujeres soñaron caballos*, *Open House*, *El suicidio*. *Apócrifo 1*, *Dramas breves 2*, *Un hombre que se ahoga* (versión de *Tres hermanas*, de Chéjov), *La niña fría*, *El método Gronholm*, *En auto*, *Espía a una mujer que se mata* (basada en *Tío Vania*, de Chéjov) y *Teatro para pájaros*.

Reconocido tanto en los circuitos alternativos como en los comerciales, Veronese ha sido galardonado con más de treinta premios a lo largo de su carrera teatral, entre ellos el Premio Teatro XXI, 1997; Primer Premio Municipal de Dramaturgia, 1998 y Premio Dirección Teatro del Mundo, 1999 y es uno de los dramaturgos más respetados del panorama escénico argentino.

Sus espectáculos han sido objeto de interés en diversos festivales e instituciones internacionales como el Theatre der Welt, el Festival d'Avignon, el KunstenFESTIVALdesArts, el Hebbel Theatre, el Holland Festival, la Fabbrica Europa y el riocena-contemporánea, entre otros. Además, en Argentina ha recibido subvenciones de la Fundación Antorchas, Proteatro, Asociación Argentina de Actores y del Teatro San Martín.

Entre 1999 y 2005 Veronese fue programador del Festival Internacional de Buenos Aires. Además, es jurado de prestigiosas instituciones teatrales.

En abril de 2007 se estrenó en Madrid *Mujeres soñaron caballos*, bajo su dirección, con un elenco de actores españoles. En esta misma ciudad, Veronese ha dirigido una versión para escena de *El túnel*, de Ernesto Sábato, protagonizada por Héctor Alterio. Presentó en el Lincoln Center Festival su espectáculo *Un hombre que se ahoga* en julio de ese mismo año.

Estrenó en el Paseo La Plaza *El método Gronholm*, de Jordi Galcerán que estuvo tres temporadas en cartel. A principio del 2007 estrenó *Gorda*, de Neil Labute, con gran éxito de crítica y público.

Con su espectáculo *Espía a una mujer que se mata* participó en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, el Teatre Lliure de Barcelona, el Piccolo Teatro di Milano, el Festival BC93 Bobigny en París, el Festival SPAF de Seoul, el Festival Fayuca de México DF, el Festival de Porto Alegre, el Festival Internacional de Buenos Aires, el Festival Theaterformen y el Festival Internacional de Tokio, entre otros. En el año 2008 estrenó *La noche canta sus canciones*, de Fosse, que realizó temporada en Buenos Aires y participó en el Festival Internacional de Porto Alegre en Brasil.

Actualmente prepara *Glengarry Glen Rose*, de David Mamet, que se estrenará en España en diciembre de este año.

María Figueras, actriz

María Figueras ha desarrollado una larga carrera como actriz. En sus comienzos, recibió formación actoral de Augusto Fernandes, Verónica Oddó, Juan Carlos Gené y Agustín Alezzo, entre otros. Ha trabajado en televisión (*Un cortado*, *Afectos especiales*, *Los pensionados*, *Luna Salvaje* y un largo etcétera), en cine (*La nube*, *Simón D*, *Erre Way*, *por los caminos* y *Public/Private* (Premio del Jurado del Festival de Berlín al Mejor Corto 2003) y, sobre todo, en teatro (*Espía a una mujer que se mata*, dirección de Daniel Veronese; *En auto*, dirección de Daniel Veronese; *Un hombre que se ahoga*, dirección de Daniel Veronese; *La novia de los forasteros*, dirección de Rubens Correa y Virginia Inocenti; *En casa*, escrita y dirigida por Luciano Suardi; *New York*, dirección de Villanueva Cosse; *Un león bajo el agua*, dirección de Román Caracciolo; *Instrucciones para un coleccionista de mariposas*, dirección de Leonor Manso; *El Misántropo*, dirección de Jaques Lasalle, entre otras muchas).

EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN VENIDERA/ TODOS LOS GRANDES GOBIERNOS HAN EVITADO EL TEATRO ÍNTIMO

Mara Bestelli, actriz

Para teatro ha interpretado papeles en piezas como *En familia* (1996), dirección de Alberto Ure; *Lástima que sea una pérdida* (1997), dirección de R. Pires; *Flores de acero* (1997), dirección de Julio Vaccaro; *Frankenstein* (1998), dirección de G. Vallejos; *Locos de verano* (1999), dirección de Daniel Marcove; *El Sr. Bergman y Dios*, dirección de Roberto Castro; *Casa de muñecas* (2001), dirección de Alejandra Ciurlanti; *Todos tenemos problemas* (2002), dirección de Lía Jelín; *Alicia murió de un susto* (2003), dirección de Moro Anghileri; *Shakespeare comprimido* (2004), dirección de Lía Jelín; *Las 20:25*, dirección de Helena Tritek; y *Espía a una mujer que se mata* (2007), dirección de Daniel Veronese. En cine ha participado en películas como *La peste*, dirigida por Luis Puenzo; *Evita*, dirigida por Alan Parker; *Sólo gente*, dirigida por Roberto Maiocco; *Click*, dirigida por Ricardo Berreta; *Te besaré mañana*, dirigida por Diego Musiak; y *Yo soy sola*, dirigida por Tatiana Mereñuk.

Roly Serrano, actor

Ha interpretado papeles en teatro (*Aryentains*, dirección de Lía Jelín; *Toque de queda*, dirección de Carlos Gorostiza; *Nuestro fin de semana*, dirección de Tito Cossa; y *Luna Gitana*, dirección de Rubén Pires, entre otras muchas piezas), en series televisivas (*Por amor a vos*, *Tumberos* y *Nueve Lunas*) y en cine (*La extranjera*, dirección de F. Díaz; *El niño de barro*, dirección de Jorge Algora; *La mano de Dios*, dirección de Marco Rissi y *La Demolición*, dirección de Marcelo Mangone, entre otras películas). Roly Serrano ha ganado también varios Premios ACE.

Ana Garibaldi, actriz

Ana Garibaldi ha prestado su talento como actriz en piezas teatrales como *Tercer cuerpo*, con dirección de Claudio Tolcachir; *Apenas el fin del mundo*, con dirección de Cristian Drut; *Un hombre que se ahoga*, con dirección de Daniel Veronese; y *Badulaque* sobre textos de Horacio Quiroga, con dirección de Cristian Drut. En televisión ha trabajado en las series *Casado con hijos* y *El tiempo no para*. Entre los últimos premios recibidos por Ana Garibaldi se encuentran el Premio Clarín Actriz Revelación 2003 por *La Jaqueca*; candidatura a los Premios Florencio Sánchez 2008 por *Tercer cuerpo* y candidatura a los Premios Trinidad Guevara por *Tercer Cuerpo*.

Carlos Portaluppi, actor

En su extensa carrera como actor Carlos Portaluppi ha sido galardonado con un Premio de la Asociación de Cronistas del espectáculo -ACE- (Actor de reparto por *La señorita de Tacna*, 2003-2004), y dos nominaciones más a estos mismos premios por *Nunca estuviste tan adorable*, de Javier Daulte y por *El homosexual o la dificultad para expresarse*, de Copi. También ha sido candidato al Premio María Guerrero 2007 por *Antes muerto*, de Moro Anghileri, entre otros premios.

Silvina Sabater, actriz

Silvina Sabater ha estado sobre las tablas desde el año 1974, participando en incontables montajes teatrales. Entre los últimos se encuentran *Papel picado* (1999), con dirección de Horacio Medrano; *La ópera del mendigo* (1999), de John Pepusch y John Gay; *Mujeres soñaron caballos* (2002), *Un hombre que se ahoga* (2004) y *Espía a una mujer que se mata* (2007), las tres con dirección de Daniel Veronese. También ha interpretado papeles para cine y televisión.

Claudio da Passano, actor

Debutó en teatro en el año 1984 con el espectáculo *Moreira*, dirigido por Rubens Correa, Alejandra Boero y Pepe Bove en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires. Se ha formado con María Ester Fernández y Agustín Alezzo, entre otros. Sobre los escenarios, ha actuado bajo la dirección de Robert Sturua en *Las visiones de Simona Machard*, *Shylock* y *Arturo Ui*; y a las órdenes de Daniel Veronese en *La forma que se despliega* y *Un hombre que se ahoga*. Ha protagonizado también *El día que Nietzsche lloró*, dirigido por Lía Jelín; *Los despachos de Napoleón*, dirigido por Manolo Ledbavni; *Invisibles*, dirigida por Francisco Javier; *The Gingerbread Lady*, con dirección de Alejandra Boero; y *Un enemigo del pueblo*, con dirección de A. Bazzalo. Ha sido parte del grupo La banda de la risa, dirigido por Claudio Gallardou, durante siete años.

Fernando Llosa, actor

En teatro, ha interpretado papeles en *Espía a una mujer que se mata* (dirección de Daniel Veronese), *Woyzeck* (dirección de Emilio García Webbi), *Una pasión sudamericana* (dirección de Ana Alvarado), *Agua* (dirección de Gladys Lizarazu), *Donde más duele* (dirección de Ricardo Bartis), *Mujeres soñaron caballos* (dirección de Daniel Veronese) y *El pecado que no se puede nombrar* (dirección de Ricardo Bartis), entre otras piezas teatrales. Para la gran pantalla, ha actuado en películas como *Diario de motocicleta* (dirección de Walter Salles), *Assesination Tango* (dirección de Robert Duvall), *Tango* (dirección de Carlos Saura) y *Evita* (dirección de Alan Parker).

Marcelo R. Subiotto, actor

Entre los años 1986 y 1989 se forma en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, en la Escuela Superior de Jazz de Walter Malossetti y en la Escuela de Música Popular Ollantaytambo. Paralelamente, realiza talleres de teatro a cargo de José Bravo y Martín Salazar. Entre 1990 y 1992 cursa estudios en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Ha participado en seminarios de *clown* a cargo de Cristina Martí y Gabriel Chamé Buendía; de máscaras balinesas, a cargo de José María López; de teatro callejero con Paco Redondo y de dirección y puesta en escena con Luis Roffman. Entre 1992 y 1997 entra a formar parte del grupo El Primogénito dirigido por Guillermo Angelelli donde se inicia en las técnicas de entrenamiento vocal y corporal basados en los principios de la Antropología Teatral. Entre los últimos papeles que ha interpretado en teatro se encuentran *La irresistible ascensión de Arturo Ui* (2005), de Bertolt Brecht, dirección de Robert Sturúa; *Rey Lear* (2006), de William Shakespeare, con dirección de Jorge Lavelli; *El montaplatos* (2007), de Harold Pinter, con dirección de Sophie Gazel; *Espía a una mujer que se mata* (2007), con dirección de Daniel Veronese y *Hablar de amor* (2007), sobre un cuento de Raymond Carver, con dirección de Adrián Canale. Algunos de los espectáculos que ha dirigido son *Jinete de mar* (1998), *La ciudad vieja* (1999), *El Tártaro de Orfeo* (2002), *El sano juicio de no ver* (2002), *Noélicas* (2004), *Laberinto Camargo* (2004), *Lalá, canciones* (2005) y *La oscuridad de lo oscuro* (2007).

Más en

www.ptcteatro.com

Compañía de Daniel Veronese

Dirección	DANIEL VERONESE
Asistente de dirección	FELICITAS LUNA
Interpretación	MARÍA FIGUERAS MARA BESTELLI ROLY SERRANO ANA GARIBALDI CARLOS PORTALUPPI SILVINA SABATER ELVIRA ONETTO CLAUDIO DA PASSANO FERNANDO LLOSA MARCELO SUBIOTTO
Escenografía	DANIEL VERONESE basada en la escenografía de <i>Budín inglés</i> a cargo de ARIEL VACCARO
Realización de escenografía	FRANCO BATISTA
Gráfica	GONZALO MARTÍNEZ
Producción	SEBASTIÁN BLUTRACH

Con el apoyo de Iberescena.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Compañía de Daniel Veronese

Crítica, Natalia Laube, 02/09/2009

De la misma manera que hace unos cinco años, cuando eligió revisitar a Chéjov (de su adaptación de *Tres hermanas* nació *Un hombre que se ahoga*; basada en *Tío Vania*, *Espía a una mujer que se mata*), esta temporada Daniel Veronese se despachó con dos versiones de Henrik Ibsen: *Casa de muñecas*, por un lado (*El desarrollo de la civilización venidera*) y *Hedda Gabler* (*Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo*), por otro. La elección de piezas supone, en principio, una invitación a gozar de dos protagonistas fuertes y a pensar, de paso, el rol de la mujer: ahí están Nora –la que se anima a dejar a su marido y a sus hijos para empezar una vida más parecida a la que sueña– y Hedda –la que no se culpa por no amar al hombre con el que se casó y se contenta con dominarlo–. Claro que, a finales de 1800, cuando fueron escritos los textos, la realidad de estas protagonistas, como la de todas las mujeres, era bastante diferente. ¿Tienen actualidad, entonces, las historias y los planteos con los que Ibsen azuzaba a la sociedad burguesa de finales del siglo XIX?

Podríamos decir que sí, siempre y cuando un director tenga presente que los años no vienen solos: rendirle tributo a un clásico significa, también, demostrar su vigencia y confrontarlo con problemáticas contemporáneas. Veronese lo hizo de nuevo (y tornó ambas obras, incluso, mucho más interesantes y actuales que otros textos que escenificó recientemente y no presentaban la dificultad de la distancia temporal).

Quitando personajes secundarios y transformando al resto (el doctor Rank se convierte aquí en doctora y la tía Julia fue excluida de la puesta, entre otros ejemplos que sólo distinguirá quien tenga, frescas en la cabeza, las versiones originales), Veronese extrajo lo más importante de cada obra: extrajo, podría decirse, el conflicto concentrado. Y aunque funcionan como piezas separadas, *El desarrollo de la civilización venidera* y *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* –más potente y acabada la primera que la segunda– se tocan y se complementan, por lo que vale la pena el intento de ver los dos trabajos: quien vea primero la reinterpretación de *Casa de muñecas* y luego a la *Hedda Gabler* moderna notará que las obras dialogan entre sí gracias a la imaginación de Ibsen, primero, y como consecuencia de la relectura de Veronese, que eligió entrelazarlas a partir de un guiño textual muy sutil y otro imposible de ser obviado, lo escenográfico. Para ambas puestas se trabajó con el decorado de *Budin inglés*, de Ariel Vaccaro, aunque Veronese justificó de modos muy distintos el establecimiento de los personajes en esa locación. Si el director tomó la versión de *Casa de muñecas* para hablar, sobre todo, de los vínculos humanos (María Figueras y Carlos Portaluppi construyen una relación que no se puede dejar de ver por la tensión y fragilidad que generan; el resto del elenco se luce por igual); en *Hedda Gabler* (sostenida por un buen trabajo de Silvina Sabater) se dio el gusto de hablar de teatro en el contexto de una obra de teatro. Una de sus aficiones –ya lo ha demostrado en *La forma que se despliega* y *Teatro para pájaros*– que más deleita a los espectadores que lo siguen.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

TEATRO

TERCER CUERPO (la historia de un intento absurdo)

País: Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 5 minutos (sin intermedio)

Texto y dirección: CLAUDIO TOLCACHIR Asistente de dirección: MELISA HERMIDA Interpretación: MELISA HERMIDA, DANIELA PAL, JOSÉ MARÍA MARCOS, HERNÁN GRINSTEIN y MAGDALENA GRONDONA Escenografía: GONZALO CÓRDOBA ESTEVEZ Iluminación: OMAR POSSEMATO Diseño espacial: CLAUDIO TOLCACHIR Producción general: JONATHAN ZAK y MAXIME SEUGÉ -ESTRENO EN MADRID-

“LO MÁS IMPORTANTE ES LO QUE NO SE VE, LO QUE NO SE DICE, LO QUE SE CALLA, LO QUE MUEVE AL DESEO...”
-Claudio Tolcachir

En el año 2007 el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid estrenaba en Madrid *La omisión de la familia Coleman* (2005), pieza escrita y dirigida por el argentino Claudio Tolcachir. La obra, encumbrada por crítica y público, llenó las salas de los teatros durante cuatro años, ha participado hasta la fecha en treinta festivales y sigue actualmente en gira. En esta ocasión, Timbre 4 y Tolcachir vuelven a los escenarios madrileños con su última pieza, titulada *Tercer cuerpo* y estrenada en agosto de 2008 en Buenos Aires.

Sobre el escenario, una oficina destaralada, la casa de una pareja, un bar y una consulta médica. Diferentes lugares que se alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes unidos por la soledad, la incompreensión y la necesidad de amar.

A partir de la ruptura del espacio escénico, *Tercer cuerpo* es una propuesta apoyada en las actuaciones. Porque aquí, el dispositivo teatral se despoja de todo lo accesorio y situaciones diversas confluyen en una escenografía que pone el acento en los personajes. Personajes aferrados a sus rutinas y presos de una batalla imposible con lo cotidiano. Esta es, según la compañía “la historia de querer y no saber qué hacer. La historia de un intento absurdo” pero también “la historia de querer vivir cada día a pesar de todo”.

De *Tercer cuerpo* la crítica ha dicho que “fiel al código que tan buenos resultados obtuvo en *Coleman* y *Lisístrata*, Tolcachir despliega un humor negro despiadado que avanza a paso firme y parejo a lo largo de toda la obra”.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Timbre 4 nace en 1999 de la mano de un grupo de hombres y mujeres de teatro con orígenes y formaciones diversas. En el año 2001 este grupo decide crear un espacio propio donde poder llevar a cabo su actividad. Hoy, apenas diez años después de abrir sus puertas, Timbre 4 no sólo funciona como sala teatral, sino que recibe alumnos que entrenan y se forman como actores. De Timbre 4, dicen sus fundadores: “Es una casa. Y la casa es una escuela. Y la escuela es un teatro...”.

Claudio Tolcachir se ha formado en escenografía, mimo, canto, acrobacia, actuación, expresión corporal, folclore, música, plástica y títeres. Ha recibido clases de Alejandra Boero, Juan Carlos Gené y Verónica Oddó. Como actor, ha trabajado con Daniel Veronese, Norma Aleandro, Roberto Villanueva, Luciano Suardi y Carlos Gandolfo, entre otros muchos. Ha participado en espectáculos como *Kurajv*, *Lisístrata* (que le valió el Premio Clarín como Actor Revelación) y *Un hombre que se ahoga*, con dirección de Daniel Veronese. Ha dirigido *Arlequino*, de Enrique Pintí; *Palabras para Federico*, sobre textos de Federico García Lorca, *Chau Misterix* y *Jamón del Diablo Cabaré*, entre otras piezas. En 2005 estrenó *La omisión de la familia Coleman* y en 2008 *Tercer cuerpo*, que ha participado ya en nueve festivales.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español (Sala pequeña)
Tel. 91 360 14 80
www.esmadrid.com/teatroespanol
Del 5 al 29 de noviembre.
5, 6 y 7 de noviembre a las 20.30 horas
8 de noviembre a las 19 horas.
Del 10 al 29 de noviembre: martes, miércoles, jueves y viernes a las 20.30 horas/ sábados a las 19.30 y a las 22 horas /domingos a las 19 horas.

TERCER CUERPO (LA HISTORIA DE UN INTENTO ABSURDO)

Con nombre propio

¿Trabajaste alguna vez en oficinas?

No, me apareció ese espacio porque es un mundo lejano al mío. Los cinco personajes están ahí y ni siquiera se ocupan de trabajar. Cada uno tiene un deseo y, al contrario de *La omisión...*, donde la tragedia se le aparecía a los personajes y la esquivaban; en *Tercer cuerpo* los personajes enfrentan sus tragedias, pero son incapaces de salir adelante.

¿Cuáles son esas frustraciones en la obra?

Tener un hijo, una pareja estable. Los personajes no tienen problemas laborales, son como esos empleados públicos que saben que entran al Estado y van a trabajar siempre. Su vida está abierta para algo más que nunca les sucede.

¿Qué particularidad tuvo el uso del espacio en *Tercer cuerpo*?

Estaba dividido en un bar, una casa, una oficina. No me lo planteaba cuando lo escribía porque pensé que eso lo tenía que resolver el "director" en otro momento. Cuando me enfrenté a esa instancia cambiamos el lugar del espectador y lo resolví con mínimas cuestiones técnicas. Casi siempre uno empieza por lo más difícil y termina en lo más simple.

Entrevista de Juan José Santillán a Claudio Tolcachir para Clarín

Sobre el espectáculo

A partir de la ruptura del espacio escénico *Tercer cuerpo* se nos presenta como una propuesta apoyada en las actuaciones. El eje espacio-tiempo, como unidad convencional, se quiebra aquí dando paso a una homologación de situaciones diversas que conviven en un mismo espacio, un espacio que es uno y muchos a la vez.

Desde la puesta en escena, la escenografía y la iluminación acompañan sin subrayar esta apuesta donde el acento está sobre los personajes y los vínculos que mediante ellos se desarrollan, desatan, explotan.

El despojo del dispositivo teatral da cuenta de una propuesta apoyada en una economía de recursos, donde lo más importante es lo que no se ve, lo que no se dice, lo que se calla, lo que mueve al deseo.

Claudio Tolcachir

Una oficina destartada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Diferentes sitios que se alternan en un mismo espacio, conjugando la vida de cinco personajes. Los une la soledad, la incompreensión y la necesidad de amar.

Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas incapaces.

Mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta.

Miedo a no ser, miedo a que sepan quien soy.

Miedo e incapacidad.

La historia de querer y no saber qué hacer.

La historia de un intento absurdo.

Y subir las escaleras.

Y querer vivir cada día a pesar de todo.

Timbre 4

En el escenario

Timbre 4

La compañía nace en el año 1999 creada por un grupo de hombres y mujeres de teatro con orígenes y formaciones diversas. En el año 2001 el grupo, que para ese entonces ya se hallaba plenamente formado y en funcionamiento, tuvo la necesidad de generar un espacio propio donde poder llevar a cabo investigaciones, entrenamientos y exposiciones, para lo cual construyó Timbre 4.

De esta manera el nombre de la compañía hace referencia al espacio teatral Timbre 4, dirigido por Claudio Tolcachir. Jóvenes actores ansiosos por encontrar un lugar propio para investigar y seguir creciendo como creadores, comenzaron así a cumplir su sueño. Un sueño en el que ellos decidirían qué tipo de teatro hacer, cómo, con quién y dónde. Un sueño del que han nacido las dos primeras producciones de Tolcachir: *La omisión de las familia Coleman* (considerada por la crítica de Buenos Aires como Mejor Espectáculo Off, ha obtenido entre otros los premios a la Mejor Obra Argentina, Premio ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo) 2006; a la Mejor Dirección, Premio ACE 2006; al Mejor Actor de Reparto, Lautaro Perotti, Premios Trinidad Guevara 2006; a la Mejor Actriz de Reparto, Ellen Wolf, Premios Trinidad Guevara 2006; a la Mejor Obra Original, Fiesta Nacional del Teatro 2006; al Mejor Espectáculo, Fiesta Nacional del Teatro 2006 y 2005; a la Mejor Actriz, Miriam Odorico, Fiesta Nacional del Teatro 2006; a la Mejor Obra, Revista Teatro XXI, 2005) y *Tercer cuerpo (la historia de un intento absurdo)*.

TERCER CUERPO (LA HISTORIA DE UN INTENTO ABSURDO)

Las dos obras se presentaron en Timbre 4 y, entre una y otra, han participado en los siguientes festivales: Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid (2007), Festival Temporada Alta (Girona, 2007), Festival Madrid Sur (2008), Redes de Festivales de Ecuador (2008), MESS Festival (Bosnia y Herzegovina 2008), VIE Scena Contemporanea Festival (Italia, 2008), Dublin Theater Festival (Irlanda, 2008), Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (Colombia, 2008), Festival Creatividad sin Fronteras (El Salvador, 2008), Festival Internacional de Artes Escénicas (Panamá, 2008), Festival de las Artes de Costa Rica (Costa Rica, 2008), Festival Don Quijote de París (Francia 2008), Festival Santiago a Mil (Chile, 2008), Festival Mira! (Francia, 2008), Festival Internacional de Santa Cruz de la Sierra APAC (Bolivia 2009), Festival Exit (Maison des Arts de Créteil, 2009), Festival Via (La Manège, Maubege, 2009), Festival Internacional de Teatro en el bicentenario (La Paz, Bolivia 2009), Festival Teatro Stage Fest (Nueva York, Estados Unidos 2009), Festival internacional de San Jose de Rio Preto 2009, Festival Theatre Spektakel (Zúrich, Suiza 2009), Festival Cena Brasilia, Festival Porto Alegre em cena, Theatre Formen (Hannover, Alemania 2009), MIT 2009 Brasilia y Rio muestra internacional de teatro, Festival Internacional de Teatro de Londrina (Brasil 2009) y Feria de Teatro de Castilla La Mancha (2009).

Timbre 4 fue desde el principio un lugar de trabajo. Hoy, apenas diez años después de abrir sus puertas, no sólo funciona como sala teatral sino que durante toda la semana recibe alumnos de teatro que se forman como actores.

De Timbre 4, dicen sus fundadores: “Es una casa. Y la casa es una escuela. Y la escuela es un teatro...”.

Claudio Tolcachir, actor y director

Claudio Tolcachir (1975) ha recibido formación de teatro, canto y acrobacias, entre otras disciplinas. Es fundador y profesor del grupo Timbre 4, que cuenta con su propia sala en la ciudad de Buenos Aires.

Estudió en la Escuela Labarden, especializándose en actuación, expresión corporal, folclore, música, plástica y títeres. Se formó en actuación y dirección con Alejandra Boero y en dirección y entrenamiento actoral para profesionales con Juan Carlos Gené y Verónica Oddó. Además, ha estudiado escenografía, mimo, canto y acrobacia.

Ha participado como actor en *Kurajv* (1991), con dirección de J. López y Julio Bocca; *El otro sacrificio* (1992), dirigida por Esther Goris; *Juana de Lorena* (Premio ACE 1993), de M. Anderson, dirigida por Alejandra Boero; *Medea*, de Jean Anouilh, dirigida por Eduardo Riva; *Maiacovsky Circus*, de V. Maiacovsky dirigida por José María Paloantonio; y *Lisístrata* (1994), de Aristófanes, dirigida por Eduardo Riva y Rita Armani. Esta última le valió el Premio Clarín al Actor Revelación. También ha actuado en *Ah, Soledad* (1995), de Eugene O'Neill, dirigida por Agustín Alezzo; *1789*, dirigida por Alejandra Boero y Julio Bacaro en 1996; *Sueño de una noche de verano*, de William Shakespeare, versión de Javier Daulte, dirigida por Diego Kogan; *Traje de sastres* (1997), de Darío Lucheta, dirigida por Silvina Katz; *Chau Misterix* (1998/ 1999), de Mauricio Kartun; *Long Play*, de Jorge Leyes, dirigida por M. Salas y producida por Carlos Rotemberg en 1999; *La dama duende*, de Calderón de la Barca, dirigida por Daniel Suárez Marzal en el año 2000; *Orfeo y Eurídice*, de Jean Anouilh, bajo su propia dirección y llevada a escena durante el 2000 y el 2001; *El juego del bebé*, de Eduard Albee, con Norma Aleandro y Jorge Marrale, dirigido por Roberto Villanueva; *De rigurosa etiqueta*, con autoría y dirección de Norma Aleandro, producida por Lino Patalano en 2002; *Romeo y Julieta*, dirigida por Alicia Zanca en el Teatro Municipal General San Martín durante 2003 y 2004; *Un hombre que se ahoga*, de Daniel Veronese, en el año 2004; *En casa en Kabul*, de Tony Kushner, dirigida por Carlos Gandolfo, en el Teatro San Martín en 2004; *La profesión de la señora Warren*, de Bernard Shaw, dirigida por Sergio Renán; y *La noche canta sus canciones*, de Lars Noren, bajo dirección de Daniel Veronese en 2008.

En 1997 dirige *Arlequino*, de Enrique Pinti, en el Auditorio Parque Centenario; en 1998, *Palabras para Federico*, sobre textos de García Lorca y *Chau Misterix*, de Mauricio Kartun; en 2000 y 2001, *Orfeo y Eurídice*; y en 2002 y 2004 *Jamón del Diablo Cabaré*, versión de *300 millones*, de Roberto Arlt, en el teatro Timbre 4.

En 2005 estrenó *La omisión de la familia Coleman*, de la que es autor y director y, en 2008, *Tercer cuerpo* de la que también es responsable del libro y la dirección.

El último trabajo como director de Claudio Tolcachir es *Agosto. Condado de Osage*, de Tracy Letts, estrenado en mayo de 2009 en Buenos Aires.

Más en

www.timbre4.com

www.ptcteatro.com

TERCER CUERPO (LA HISTORIA DE UN INTENTO ABSURDO)

Timbre 4

La Nación, 11/10/08, Juan José Santillán

Tercer cuerpo es el edificio olvidado de un organismo público donde permanecen y confluyen, circunstancialmente, los personajes de la última obra escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Si en *La omisión de la familia Coleman* la tragedia era evidente y los personajes elaboraban todo tipo de ardides para ignorarla, en *Tercer cuerpo*, Sandra, Manuel, Héctor, Sofía y Moni toman la decisión de maniobrar sus destinos. Y el resultado de ese intento, por parte de los protagonistas, produce gestos afectivos tan magros como dolientes. (...)

La utilización del espacio y la convención planteada con el espectador es una característica de Timbre 4. En *Tercer cuerpo*, Tolcachir concentró el radio de acción de los actores. Además, fraccionó esos lugares en varias locaciones con mínimos elementos: escritorios, sillas, veladores, carpetas. La simultaneidad de espacios elabora una poética de vínculos que estallan desde la quietud. Los personajes tejen ininterrumpidamente, aunque no accionen, la trama y matices de sus fracturas en un espacio reducido. Y en ese aspecto, las actuaciones de Ana Garibaldi, Hernán Grinstein, Magdalena Grondona, José María Marcos y Daniela Pal resultan sobresalientes.

Con este trabajo, Claudio Tolcachir reafirma que es uno de los directores más lúcidos en su comprensión del oficio y en la artesanía teatral que dispone en cada espectáculo.

La Nación, Alejandro Cruz, 28/10/08

El actor, director y autor teatral Claudio Tolcachir nunca trabajó en una oficina pero, a juzgar por su nueva obra llamada *Tercer cuerpo (La historia de un intento absurdo)*, parecería tener años de llamar por teléfono para pedir comida, protestar por la falta de tóner en la impresora y maldecir por la calidad del café. Otra rareza: si bien escribió la obra en medio de giras por lugares exóticos del mundo, el espectáculo es sumamente porteño aunque, pensándolo un poco más, a un europeo del este quizá lo lleve a reflexionar sobre la pérdida del estado sobreprotector.

Con especial talento Tolcachir, el mismo de *La omisión de la familia Coleman*, instala su mundo en apenas doce metros cuadrados. Como hizo Roberto Villanueva en *Almuerzo en casa de Ludwig W*, usa una esquina de su sala en donde a tres oficinistas no les queda otra que saludarse, compartir el café, protestar por una silla que no anda, pedirse permiso y cumplir con cierta rutina laboral. En realidad -quizá más allá de ellos mismos- no les queda otra cosa que compartir sus vidas, cuidarse o tratar de entenderse. Claro que hay algo que los unifica: tanto Sandra como Héctor y Moni están solos y esa soledad, en la paleta de Tolcachir, alcanza una hondura que los vuelve en seres tan vulnerables, tan próximos y tan nuestros que instala la ternura en medio de ese desierto emocional. Así pintado podría ser una película costumbrista con Federico Luppi, pero a no confundir. Fiel al código que tan buenos resultados obtuvo en *Coleman* y *Lisístrata*, Tolcachir despliega un humor negro despiadado que avanza a paso firme y parejo a lo largo de toda la obra. En medio de ese vértigo, los personajes se dicen lo que piensan superando siempre el umbral de lo socialmente correcto, de la autocensura, de los buenos modales. Y como no tienen filtro puede suceder que cualquier espectador termine riéndose de las peores barbaridades.

En *Tercer cuerpo* también están Sofía y Manuel. Ellos habitan un afuera cuestionable en términos dramáticos pero hábilmente encastrado. Sofía y Manuel se aman o dicen amarse, pero tampoco parecen saber de qué se trata el amor aunque amen. Sufren, eso sí. Y son jóvenes, eso también. Aparentemente, no tienen nada que ver con Sandra, Héctor y Moni, pero están ahí fuera, entrelazados. Es más, en una escena, el trío y el dueto arman un trabajo coral de una precisión musical admirable.

Varios aspectos hacen que este trabajo respire con tanta intensidad. El espacio en sí mismo es el primero, la apropiación de ese espacio, el segundo. Después, quizás, el orden no sea tan claro. Eso sí, Ana Garibaldi, Hernán Grinstein, Magdalena Grondona, José María Marcos y Daniela Pal encontraron los tiempos, las inflexiones, las intensidades de cada uno de estos seres olvidados en medio de una ciudad de pasos perdidos. Sería injusto no destacar del quinteto a Ana Garibaldi, quien despliega una fuerza arrasadora.

En ellos, el texto calza a la perfección teniendo como aliados la escenografía de Gonzalo Córdoba y la iluminación de Omar Possemato. Cada uno de ellos alumbró a esta historia hasta que la luz de tubo de la oficina comienza a titilar y, lentamente, se quedan mirándola como si allí anidara las respuestas de esta historia de un intento absurdo.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Atra Bilis/ Angélica Liddell

www.angelicaliddell.com

TEATRO

LA CASA DE LA FUERZA

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 5 horas y 30 minutos (con intermedios)

Dirección: ANGÉLICA LIDDELL Interpretación: MARÍA MORALES, LOLA JIMÉNEZ, GETSEMANÍ DE SAN MARCOS, ANGÉLICA LIDDELL, PERLA BONILLA, CYNTHIA AGUIRRE y MARÍA SÁNCHEZ Violonchelo: PAU DE NUT Mariachis: ORQUESTA SOLIS Campeón de *Strongman* de España: JUAN CARLOS HEREDIA Sustituto: SANTIAGO GONZÁLEZ ATS: ROCÍO CARRASCO Vestuario: JOSEP FONT, ANGÉLICA LIDDELL Iluminación: CARLOS MARQUERIE Ayudante de iluminación: EDUARDO VIZUETE Sonido: FELIX MAGALHANES Maquinista: TITO Regidora: CARMEN MENAGER Producción ejecutiva: GUMERSINDO PUCHE -ESTRENO EN MADRID-

“INTENTO TRANSFORMAR EL DOLOR EN OTRA COSA, INTENTO TRANSFORMAR EL DOLOR EN OTRA COSA PARA DESHACERME DE MÍ MISMA, PARA OBSERVARME COMO A UNA RATA, PARA SOBREVIVIRME, PARA SOPORTARME” - Angélica Liddell

Cuenta Angélica Liddell que el 2 de octubre de 2008, día de su cumpleaños, se sintió asustada, furiosa y triste: “Estaba jodida por el paso del tiempo, y ya era plenamente consciente de que había perdido todo lo que amaba o había amado”. Ese mismo día, en busca de algún tipo de contradicción, se apuntó a un gimnasio, uno de esos lugares de los que siempre había echado pestes. Y allí, precisamente, nació su último espectáculo. “*La casa de la fuerza* es la casa de la soledad”-explica Liddell- “ese lugar donde se compensa el agotamiento espiritual con el agotamiento físico. Es el sitio donde no somos amados y hacemos ejercicios de no-sentimientos para compensar el exceso de sentimientos. Es el sitio de la humillación y de la frustración”.

Autora, directora teatral y actriz, Angélica Liddell muestra una personalísima trayectoria escénica, jalonada de piezas inclasificables como *Once upon a time in West Asphixia* (2002), *El año de Ricardo* (2005) o *Perro muerto en tintorería: los fuertes* (2007), entre otras. Acuñadora de un lenguaje teatral cimentado en dialécticas imposibles, 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. *La casa de la fuerza* nos habla, según su autora, sobre cómo “el amor fracasa, la inteligencia fracasa, y nos destrozamos los unos a los otros, por cobardía, y humillamos y somos humillados hasta el final”. La pieza se estrenará en octubre de este año en el Teatro de La Laboral de Gijón.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Angélica Liddell nació en Figueres, Girona, en 1966. En 1993 funda Atra Bilis Teatro, compañía con la que ha llevado a escena dieciséis creaciones. *La falsa suicida* (2000), *El matrimonio Palavrakis* (2001), *Once upon a time in west Asphixia* (2002), *Hysteria Passio* (2003), *Y los peces salieron a combatir contra los hombres* (2003), *Y cómo no se podría Blancanieves* (2005), *El año de Ricardo* (2005), *Boxeo para células y planetas* (2006), *Perro muerto en tintorería: los fuertes* (2007), *La desobediencia* (2008) y *Anfaegtelse* (2008) son algunos de sus títulos. Liddell ha ganado numerosos premios, entre ellos 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 Ojo Crítico Segundo Milenio 2005 en reconocimiento de su trayectoria; Premio Notodo del Público al Mejor Espectáculo 2007 por *Perro muerto en tintorería: los fuertes*; Accésit del Premio Lope de Vega 2007 por *Belgrado*; y Premio Valle-Inclán 2008 por *El año de Ricardo*. La crítica ha dicho de su teatro que es “vanguardista y político, lleno de sentido, absolutamente necesario”.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español/
Matadero Madrid
Tel. 91 473 09 57
www.mataderomadrid.com
5, 6 y 7 de noviembre a las 20 horas
8 de noviembre a las 18 horas

LA CASA DE LA FUERZA

Con nombre propio

El día 2 de octubre de 2008, el día de mi cumpleaños, me sentía mal, estaba jodida por el paso del tiempo, y ya era plenamente consciente de que había perdido todo lo que amaba o había amado. Estaba asustada, furiosa y triste. Prácticamente había dejado de leer y escribir. Ese mismo día, el 2 de octubre, me apunté a un gimnasio, el lugar de la fuerza y la resistencia, buscando algún tipo de contradicción o alivio. Y allí empezó *La casa de la fuerza*.

Descubrí que la extenuación física me ayudaba a soportar la derrota espiritual. Me agotaba. Eran ejercicios de preparación para la soledad. Eran ejercicios de no-sentimientos para aniquilar el exceso de sentimientos. Pero poco a poco la soledad se impuso violentamente a la fuerza, y a partir de ahí la pelea entre la soledad y la fuerza fue salvaje. De modo que la fuerza me permitió ahondar en la fragilidad, la imperfección, la debilidad y la vulnerabilidad. Lo superficial (la fuerza, el sexo, las heridas, lo público) enseguida se convirtió en una manera de revelar las convulsiones de lo espantosamente profundo. Lo superficial señalaba lo secreto.

Un día que estaba escribiendo en la filmo, el autoengaño de las tres hermanas de Chéjov retumbó como una hostia sideral. “Hay que trabajar”, decía Irina, “Hay que trabajar”. El trabajo se revelaba como una forma de aniquilación. Por otra parte, el segundo viaje a México fue definitivo. Efectivamente, incluso el comentario más banal acaba culminando en acción. Del mismo modo que los chistes de judíos culminan en Auschwitz, las rutinas de desprecio hacia la mujer culminan en femicidio. La humillación cotidiana culmina en las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y en unas leyes deterioradas por la misoginia.

Tal vez *La casa de la fuerza* es la obra en la que con más frenesí he intentado buscarle un sentido a la vida, había que salir del jodido túnel. La vida, ese lugar donde no vamos a dejar más rastro que el de una oruga aplastada en un camino, y aún así el amor fracasa, la inteligencia fracasa, y nos destrozamos los unos a los otros, por cobardía, y humillamos y somos humillados, hasta el final.

Angélica Liddell

Sobre el espectáculo

“La casa de la fuerza” es la casa de la soledad. Ese lugar donde se compensa el agotamiento espiritual con el agotamiento físico. Es un sitio jodido, muy jodido. Es el sitio donde no somos amados, y hacemos ejercicios de no-sentimientos para compensar el exceso de sentimientos. Es el sitio de la humillación y de la frustración. ¿Por qué nos cargaste de dolor si no nos diste fuerzas para soportarlo?, dice Job.

Angélica Liddell

En el escenario

Lola Jiménez, actriz

Lola Jiménez (Las Palmas de Gran Canaria, 1968), intérprete y creadora, se ha formado junto a directoras como Mónica Valenciano, Elena Córdoba, Ana Buitrago y Olga Mesa.

Entre sus últimas creaciones se encuentran *Cuento de invierno* (2009), *Los Durmientes* (2008), *Plaza de Lavapiés* (2008), *Qué importa que no sean estos ojos* (2006) y *Hubo gente antes y habrá gente después* (2004).

Como actriz ha participado en las piezas *Entre las brumas del cuerpo* (2008), de Carlos Marquerie; *El temblor de la carne* (2007), de Carlos Marquerie; *Silencio* (2005), de Elena Córdoba; *Dibujos, vestidos y juguetes* (2005), de Lengua Blanca y *Bos* (2004), de Elena Córdoba.

Getsemaní de San Marcos, actriz

Getsemaní de San Marcos nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1975, aunque vive en Madrid desde hace más de veinte años. Trabaja como actriz en la compañía Lucas Cranach, en las obras dirigidas por Carlos Marquerie *Que me abreve de besos tu boca* (2005, coproducción del Festival Citemor de Montemor O-Velho y la Sala Nasa de Santiago de Compostela), *El temblor de la carne* (2007, coproducción del Festival Citemor) y *Entre las brumas del cuerpo* (2009, La noche en blanco), así como en la instalación *Maternidad y osarios* (2008, coproducción del Festival Escena Abierta de Burgos). En las tres últimas fue también ayudante de dirección.

En 2009 interpreta *El Aire, fotografías del Alma* y *Todo lo que se mueve está vivo*, ambas dirigidas por la coreógrafa Elena Córdoba, dentro del tríptico “Anatomía poética” (coproducción de la Sala Cuarta Pared-Espacio Teatro Contemporáneo, presentada en el Festival Escena Contemporánea).

En 2006 dirige e interpreta el solo *Um outro corpo*, creado en una residencia artística en Eira 33 (Lisboa), en colaboración con el coreógrafo portugués Francisco Camacho y el investigador Joao Oliveira. Entre 1999 y 2002 comparte con Maral Kekejian la dirección de la compañía Ensueño teatro, con quien escribe y dirige *Mareas* e interpreta *Altazor*, de Vicente Huidobro (coproducción del Teatro Pradillo).

LA CASA DE LA FUERZA

Cynthia Elizabeth Aguirre Acosta

Inicia su andadura profesional en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza INBA en México. Ha sido becada por la Escuela Nacional de Arte en la Habana y ha formado parte del Centro de Investigación Coreográfica del INBA, así como asistido a clases de Hedwig Muller y Heide Tegeder (Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Alemania), Sara Pearson y Patryk Widrig, James May (Compañía de José Limón, Nueva York) Isabel Bustos (Retazos, Cuba) David Zambrano (Venezuela), Yomotsu Hirasaka (Japón), Eugenio Barba (Odin Teatret, Dinamarca), Patricia Cardona (Costa Rica) Cecilia Camen (Argentina), Víctor Ruiz (Delfos, México), Laura Rocha y Serafín Aponte (Barro Rojo, México), Miguel Añorve, Eva Pardavé y Jaime Blanc (Ballet Nacional, México), Raúl Parrao (UX Onodanza, México), Marco Antonio Silva (Utopía, México), Adriana Castaño (La Lágrima, México), Cecilia Appleton (Contradanza, México) y Jaime Soriano (México).

Cynthia Elisabeth Aguirre Acosta es además fundadora de DANZARENA Asociación Civil y ha ganado el Premio PACMYC (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias) 2001.

María Sánchez Portillo, actriz

María Sánchez Portillo estudió la licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Como actriz ha participado en más de una veintena de montajes, destacando su papel protagonista en *Electra*, de Sófocles; *Funeral Home*, de Walter Beneke; *Mano dura* y *Donde canta la gallina*, ambas de Manuel Talavera, participando esta última en el I Congreso Iberoamericano de Teatro Universitario en Buenos Aires (1999). Como integrante del Taller de Investigación Musical Macuixóchitl ha tenido la oportunidad de realizar varias giras internacionales, destacando la de Sydney, Australia, en 1999, con un concierto de música mexicana en el teatro Opera House. En el 2002 fue seleccionada para el Odín Week, que se lleva a cabo en Holstebro, Dinamarca, donde sólo participan cincuenta jóvenes de todo el mundo. Actualmente coordina la diplomatura en Creación Escénica en vinculación con Danzarena A.C. y el Instituto Chihuahuense de la Cultura.

Perla Irene Bonilla Estrada, actriz

Estudió Dirección y Producción en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña y ha cursado talleres de voz, vestuario, maquillaje y guión.

Ha trabajado como asistente de dirección en el cortometraje *Minimo* (dirección de Nikita Routchenko) y como asistente de producción en la película *Sitges Nagasaki* (dirección de Ignaci Ferré). Además, a lo largo de su versátil trayectoria Bonilla Estrada ha sido vocalista del grupo Parashuts Studio, impartido clases de dirección e interpretación cinematográfica en la escuela de cine Moebius (Chihuahua, México), producido e interpretado proyectos radiofónicos y participado como productora y actriz en la puesta en escena de *La venta de Venus*.

Juan Carlos Heredia Cortés, culturista y actor

Juan Carlos Heredia nació en 1973 en Los Barrios (Cádiz), mide 193 centímetros y pesa más de 170 kilos. Capaz de arrastrar camiones de varias toneladas, quedó en primera posición en el Campeonato de España Absoluto Strongman 2009, considerándole muchos el hombre más fuerte de España. Ha participado en multitud de competiciones y con *La casa de la fuerza* cumple su sueño de convertirse en actor.

Más en

www.angelicaliddell.com
miputaperrera.blogspot.com

LA CASA DE LA FUERZA

Atra Bilis/ Angélica Liddell

Dirección	ANGÉLICA LIDDELL
Interpretación	MARÍA MORALES LOLA JIMÉNEZ GETSEMANÍ DE SAN MARCOS ANGÉLICA LIDDELL PERLA BONILLA CYNTHIA AGUIRRE MARÍA SÁNCHEZ PAU DE NUT
Violonchelo	ORQUESTA SOLIS
Mariachis	JUAN CARLOS HEREDIA
Campeón de Strongman de España	/ Sustituto: SANTIAGO GONZÁLEZ
ATS	ROCÍO CARRASCO
Vestuario	JOSEP FONT ANGÉLICA LIDDELL
Iluminación	CARLOS MARQUERIE
Ayudante de iluminación	EDUARDO VIZUETE
Sonido	FELIX MAGALHANES
Regidora	CARMEN MENAGER
Producción ejecutiva	GUMERSINDO PUCHE

Producción del Teatro de La Laboral, Comunidad de Madrid e Iaquinandi S.L.

Coproducido por Centro Párraga y Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Colaboran Entrepiernas Producciones (México), Teatro Línea de Sombra (México), Ichicult (Instituto Chihuahuense de Cultura. México)

Agradecimientos: La Porta.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Zimmermann & de Perrot/ Groupe Acrobatique de Tanger

www.zimmermanndeperrot.com/

Foto: Mario del Curto

CIRCO CONTEMPORÁNEO

CHOUF OUCHOUF (MIRA Y VUELVE A MIRAR)

Países: Suiza/ Marruecos

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

Dirección, creación y escenografía: ZIMMERMANN & DE PERROT Composición musical: DIMITRI DE PERROT Coreografía: MARTIN ZIMMERMANN Dramaturgia: SABINE GEISTLICH Dirección Groupe Acrobatique de Tanger: SANAE EL KAMOUNI Asistente de dirección: AHMED TABIT BEN SLIMANE Interpretación del Groupe Acrobatique de Tanger: ABDELAZIZ EL HADDAD, JAMILA ABDELLAOUI, ADEL CHAÂBAN, YOUNES HAMMICH, YOUNES YEMLAHI, YASSINE SRASI, AMAL HAMMICH, MOHAMMED HAMMICH, MUSTAPHA AÏT OURAKMANE, MOHAMMED ACHRAF CHAÂBAN, SAMIR LÂAROUISSI y NAJIB EL MAÏMOUNI IDRISSE Construcción escenografía: INGO GROHER Iluminación: URSULA DEGEN Sonido: ANDY NERESHEIMER Vestuario: FRANZISKA BORN con DANIELA ZIMMERMANN Realización de vestuario: FRANZISKA BORN y MAHMOUD BEN SLIMANE Entrenamiento acrobático: JULIEN CASSIER Pintora escenografía: MICHÈLE REBETEZ Productores ejecutivos: ZIMMERMANN & DE PERROT Director de producción: ALAIN VUIGNIER Producción internacional: CLAIRE BÉJANIN -ESTRENO EN ESPAÑA-

“NOS GUSTA ABANDONARNOS ENTERAMENTE A UN UNIVERSO VISUAL Y SONORO, A UN LENGUAJE CORPORAL DESNUDADO DE PALABRAS” – Zimmermann & de Perrot

Chouf Ouchouf (que en árabe significa *Mira y vuelve a mirar*) es un espectáculo de circo contemporáneo que se sitúa en el centro de un laberinto de preguntas y reflexiones. Cuando los suizos Martin Zimmermann (1970, Winterthur, Suiza) y Dimitri de Perrot (1976, Neuchâtel, Suiza) se unen a los marroquíes del Groupe Acrobatique de Tanger el resultado es una pieza llena de vida y entusiasmo que balancea al público entre el miedo a lo desconocido y el deseo de conocer nuevos mundos. En un paisaje en el que todos, individuos, gobiernos y culturas, imponen sus puntos de vista, Zimmermann & de Perrot y el Groupe Acrobatique de Tanger se preguntan “¿cómo puede darse un encuentro verdadero ante tales condiciones?”. Con humor y fantasía este tema se amplifica y se simplifica en una cascada de escenas –interpretadas con gran talento por los acróbatas marroquíes- que consiguen ponerlo todo patas arriba.

Chouf Ouchouf emociona por su intensidad y poesía, envuelve al espectador y le invita a mirar bien: al escenario y a sí mismo.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Martin Zimmermann y Dimitri de Perrot llevan más de diez años creando juntos espectáculos que fusionan música, circo, danza y artes visuales. El diálogo es el pilar del trabajo de estos dos artistas que dicen “estar fascinados por el ser humano, por su entorno y por su comportamiento” y que dirigen, componen la música, coreografían y diseñan los decorados de sus piezas. Los decorados de sus espectáculos, minuciosamente elaborados, tienen un papel determinante en cada creación. Así como el humor, la poesía, el movimiento, la música y un lenguaje sin palabras que consigue revertir las convenciones teatrales y ahondar en la condición humana. Han creado juntos las piezas *Gopf* (1999), *Hoy* (2001), *Janei* (2004), *Gaff Aff* (2006) y *Óper Opis* (2008), entre otras. Sus obras se han interpretado más de mil veces en el mundo entero y han sido distinguidas con multitud de premios.

Sanae El Kamouni formó el Groupe Acrobatique de Tanger en el año 2003 con la intención de crear espectáculos de calidad a partir de la acrobacia marroquí -única en el mundo y con una historia específica- perpetuada gracias a la dedicación de distintas *troupes* y familias. El éxito de la pieza *Taoub* (dirigida por Aurélien Bory), con más de trescientas representaciones en Europa, prueba el gran talento de estos artistas, hasta ahora condenados a reproducir siempre los mismos números en la calle o en los circos tradicionales.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Circo Price
Tel. 010
www.esmadrid.com/circoprince
5, 6 y 7 de noviembre a las 20.30 horas
8 y 9 de noviembre a las 19 horas

CHOUF OUCHOUF (MIRA Y VUELVE A MIRAR)

Con nombre propio

Nuestro universo se construye gracias a un diálogo establecido con el paso de los años. Este diálogo es el pilar de nuestro trabajo. Nos permite avanzar juntos con rigor, vivacidad y amplitud, sin negar nuestra evolución personal. Somos los directores de nuestras piezas, los autores de la música, de la coreografía y de los decorados. Para cada una de nuestras obras, nos inventamos una escenografía móvil que representa simplemente un lugar de la vida. Estamos fascinados por el ser humano, por su entorno, su comportamiento y es esto lo que explotamos. Nos gusta abandonarnos enteramente a un universo visual y sonoro, a un lenguaje corporal desnudado de palabras.

Zimmermann & de Perrot

Sobre el espectáculo

Sobre este espectáculo (con estreno mundial el 25 de septiembre de este año en Tánger) dicen sus creadores que “*Chouf Ouchouf* significa en árabe mira y vuelve a mirar. Todo encuentro con lo desconocido nos hace tambalearnos ante sentimientos complejos y confusos. Proyectamos en el otro nuestros deseos y nuestros miedos involuntarios y nos aferramos a nuestras impresiones y aprensiones. Para reafirmarnos, tratamos de imponer nuestros puntos de vista. También al contrario, nos presentamos como un espacio en el que los otros se proyectan. ¿Cómo puede darse un encuentro verdadero ante tales condiciones? En este desierto, ¿cómo llegar al oasis en vez de al espejismo?”.

En el escenario

Zimmermann & de Perrot

Martin Zimmermann y Dimitri de Perrot llevan más de diez años creando juntos espectáculos que fusionan música, circo, danza y artes visuales para esculpir una obra singular. La fuerza de este dúo se construye a través de un diálogo constantemente renovado que se enriquece gracias a su colaboración artística. Son artesanos de sus piezas. Como el movimiento y la música, los decorados minuciosamente elaborados tienen un papel determinante en cada creación.

La escena toma velocidad en un terreno de juego en el que la condición humana se desmenuza y las convenciones teatrales se revierten. Los dos artistas suizos han inventado un lenguaje sin palabras del que extraen imágenes al tiempo simples y potentes. Sus interpretaciones llenas de humor conjugan el absurdo con la poesía.

Martin Zimmermann nació en 1970 en Winterthur (Suiza). Después de estudiar decoración se forma en el Centre National des Arts du Cirque en Francia. Miembro fundador de la Compagnie Anomalie, interpreta un papel en el legendario *Cri du Camé-léon* de Joseph Nadj. Desde su vuelta a Zúrich en 1998, desarrolla su trabajo como coreógrafo.

Dimitri de Perrot nació en 1976 en Neuchâtel (Suiza). Durante sus estudios en el Lycée Artistique Italo-Suisse de Zúrich, trabaja como DJ. Después de diplomarse se forma de manera autodidacta como músico y compositor. En 2005 gana el Prix Werkjahr al Músico del Año.

Los dos artistas han creado juntos las piezas *Gopf* (1999), *Hoi* (2001) y *Janei* (2004) con el colectivo MZdP; *Anatomie Anomalie* (2005) para la compañía Anomalie; *Gaff Aff* (2006) y *Óper Ópis* (2008) con su compañía Zimmermann & The Perrot.

Groupe Acrobatique de Tanger

Sanae El Kamouni formó el Groupe Acrobatique de Tanger en el año 2003 con la idea de trabajar con acróbatas tangerinos en la creación de piezas originales alejadas de los típicos números interpretados en las calles y en los circos tradicionales, principalmente orientados al turismo. Con una constante artística clara (existe en Marruecos una acrobacia única en el mundo, con una historia específica, que ha mantenido una extraordinaria calidad artística gracias a distintas *troupes* y familias) El Kamouni propuso al director de escena Aurélien Bory un viaje a Tánger para crear el primer espectáculo contemporáneo de acrobacia marroquí. Así, el espectáculo *Taoub* nació en junio de 2004 en el corazón de esta ciudad y conoció un resonante éxito en Europa con más de trescientas representaciones.

Más en

www.zimmermanndeperrot.com

CHOUF OUCHOUF (MIRA Y VUELVE A MIRAR)**Zimmermann & de Perrot/ Groupe Acrobatique de Tanger**

Concepto, dirección y escenografía	ZIMMERMANN & DE PERROT
Composición musical	DIMITRI DE PERROT
Coreografía	MARTIN ZIMMERMANN
Dramaturgia	SABINE GEISTLICH
Dirección Groupe Acrobatique de Tanger	SANAE EL KAMOUNI
Asistente de dirección	AHMED TABIT BEN SLIMANE
Interpretación de	GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
	ABDELAZIZ EL HADDAD
	JAMILA ABDELLAOUI
	ADEL CHAÂBAN
	YOUNES HAMMICH
	YOUNES YEMLAHI
	YASSINE SRASI
	AMAL HAMMICH
	MOHAMMED HAMMICH
	MUSTAPHA AÏT OURAKMANE
	MOHAMMED ACHRAF CHAÂBAN
	SAMIR LÂAROUSSI
	NAJIB EL MAÏMOUNI IDRISSE
	INGO GROHER
	URSULA DEGEN
	ANDY NERESHEIMER
	FRANZISKA BORN con DANIELA ZIMMERMANN
	FRANZISKA BORN
	MAHMOUD BEN SLIMANE
	JULIEN CASSIER
	MICHÈLE REBETEZ
	ZIMMERMANN & DE PERROT
	ALAIN VUIGNIER
	CLAIRE BÉJANIN

Coproducción Grand Théâtre de Luxembourg, Pour-Cent Culturel Migros, Le Volcan, Scène Nationale du Havre, Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux, Espace Jean Legendre-Théâtre de Compiègne, MC2-Maison de la Culture de Grenoble, Association Scènes du Maroc y Zimmermann & de Perrot.

Zimmermann & de Perrot cuentan con el apoyo de la Fondation BNP Paribas desde el año 2006 para el desarrollo de sus proyectos.

Zimmermann & de Perrot cuentan con la subvención de Ville de Zurich-Affaires Culturelles, Service aux affaires culturelles du Canton de Zurich y Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture.

Scènes du Maroc cuenta con el apoyo del Service Culturelle de l' Ambassade de France en Marruecos, del Institut Français de Tánger, la fundación BMCI y la Compagnie 111.

Scènes du Maroc cuenta con el apoyo de la Fondation BNP Paribas para el desarrollo de sus proyectos.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Hanne Hukkelberg

<http://hanne.hukkelberg.net>

MÚSICA

HANNE HUKKELBERG

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

Voz, guitarra y sintetizadores: HANNE HUKKELBERG Guitarra y ordenador: IVAR GRYDELAND Coros, guitarra y sintetizadores: MAI ELISE SOLBERG Bajo y guitarra: HENNING SANDSDALEN Batería y percusión: MARTIN VIKTOR LANGLIE Ingeniero de sonido: ANDERS AASEBOE -ESTRENO EN MADRID-

“UN SONIDO TOTALMENTE ÚNICO SE HABÍA DESARROLLADO ALREDEDOR DE SU HERMOSA VOZ, DULCE Y SUAVE: NO ERA JAZZ, NI POP, NI ELECTRÓNICA, SINO UNA MEZCLA INTEMPORAL DE TODO ELLO...” - Javier Pantoja, Rockdelux

A medio camino entre los universos que habitan Múm y Tom Waits, en la misteriosa encrucijada en que se dan cita Björk y Joanna Newsom, Stina Nordenstam y Billie Holiday, se encuentra el lugar del que surge la música ensoñadora y refinadamente vanguardista de la noruega Hanne Hukkelberg.

La cantante, nacida en 1979, construye a su alrededor un mundo nuevo y fascinante. Envuelta en sinfonías de juguete, rodeada de óperas para teatro de marionetas, creadora de música de cámara para casas de muñecas, convierte todo lo que toca en modernidad y emoción.

Tras sus dos primeros álbumes, *Little Things* y *Rikkestrasse 68*, esta artista escandinava vuelve a la primera línea de la actualidad musical con su esperado tercer disco, *Blood from a Stone*.

Pop, jazz y ecos electrónicos son las banderas de Hukkelberg que a lo largo de su carrera se ha rodeado de lo más grande del campo experimental y jazzístico nórdico (Jaga Jazzist, Dinosaur y Shanning, entre otros).

“La creadora noruega vuelve a utilizar, en su tercer disco, fuentes de sonido heterodoxas, cadencias rítmicas indecisas y climas destemplados pero sus canciones de bosque encantado se acercan más al mundo terrenal”, afirmaba Jordi Bianciotto en El Periódico sobre la última aventura musical de Hukkelberg.

Tras su parada en el Festival (a)phónica de Banyoles, Girona, Hanne presenta en el Festival de Otoño de Madrid su último trabajo.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Hanne Hukkelberg nació en Kongsberg (Noruega) en 1979 y estudió en la Academia de Música de Oslo. Empezó a cantar y a tocar instrumentos con tres años. Ha sido vocalista con varios grupos (de jazz, rock, metal y free-jazz) antes de comenzar su carrera en solitario.

En el año 2005 ve la luz su primer disco *Little Things*. Dos años después aparece su segundo álbum, *Rykesstrasse 68* (nombre de la calle berlinesa en la que vivió durante seis meses) con el que trasladó al plano sonoro las sensaciones atesoradas durante su estancia en la capital alemana. Continúa en este álbum la carga onírica de *Little Things*, característica que comparte protagonismo con la aparición de los sonidos más inesperados (una bicicleta, una máquina de escribir...).

Blood from a Stone -compuesto en la isla de Senja, a trescientos kilómetros del círculo polar ártico- es su último disco hasta la fecha. Inspirado por su pasado como miembro de distintas bandas de rock y metal, el disco muestra la influencia de Sonic Youth, Cocteau Twins, Pixies, Einstürzende Neubauten, P. J. Harvey y Siouxsie & The Banshees.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com
5 de noviembre a las 21 horas

HANNE HUKKELBERG

Con nombre propio

He estado en una isla al norte del círculo polar, Senja, y he compuesto canciones para mi nuevo álbum, *Blood from a Stone*. Me ha llevado siete meses y el resto del año 2008 lo he pasado grabando en los estudios Propeller con mi productor Kåre Vestheim. Este es un álbum inspirado por mis gustos más tempranos, demasiado preciosos para mí como para desestimarlos. Esto significa música con tendencia *rock*. Me senté en una isla y compuse canciones *rock*, lo llamaría una mezcla de *new wave*, *no wave* y música *indie*. Pero la música sigue envuelta por mi sonido personal, por pequeños sonidos, por sonidos encontrados, por objetos extraños usados como instrumentos. Es un alivio hacer este tipo de música menos introvertida en este momento. Este es un disco más directo, más honesto.

Hanne Hukkelberg

Sobre el espectáculo

Blood from a Stone (Nettwerk / Discmedi, 2009) es el tercer y sorprendente álbum de la cantante y multiinstrumentista noruega Hanne Hukkelberg. En esta ocasión Hanne se reorienta hacia sonoridades más cercanas al *rock* que en los dos álbumes precedentes, los delicados y sofisticados *Little Things* (2004) y *Rykestrasse 68* (2007), con los que conquistó con rotundidad a la crítica y al público internacionales.

Su pasado en grupos de *rock* y metal parece asomar tímidamente en la atmósfera sutilmente sombría que domina el disco. En *Blood from a Stone*, Hanne Hukkelberg abre la puerta a diferentes estilos que han tenido cabida en su colección de discos, desde el *indie rock* de los ochenta y noventa (con Sonic Youth, Cocteau Twins, Pixies, Einstürzende Neubaten o P.J. Harvey) hasta ciertos ecos de grupos de *new wave/post punk* como Siouxsie & The Banshees.

En cualquier caso, Hanne Hukkelberg no deja de lado su personalísima visión sobre el modo de construir canciones y tejer delicados paisajes sonoros. Las canciones siguen su camino habitual de combinar instrumentación tradicional con elementos inusuales: encontramos grabaciones de puertas de tren, gaviotas, zuecos, piedras, utensilios de cocina, congeladores, cocinas y un escritorio de escuela. Y en conformidad al enfoque deseado por la artista, todos los instrumentos fueron afinados de oído, estando prohibidos en el estudio los afinadores digitales.

Para componer el álbum, Hanne pasó siete meses en una aldea remota al norte de Noruega, en la isla de Senja, a trescientos kilómetros del círculo polar ártico. Posteriormente, las canciones fueron grabadas en los estudios Propeller de Oslo con su productor habitual, Kare Vestheim, y coproducidas por ella misma.

Varios de sus músicos habituales aparecen en el álbum: Henning Sandsdalen, Lena Nymark, Erland Dahlen y Kare Vestheim. También otros colaboradores como Bent Saether (de Motorpsycho), Ivar Grydeland (Huntsville), Martin Langlie (Gate, Valkyrien Allstars), Mark Jowett (director del sello internacional de Hanne, Nettwerk) y las poco corrientes secciones rítmicas de Hurra Torpedo. Hanne toca el bajo, la guitarra, la batería, las percusiones, el piano...

Las letras directas y las voces grabadas en tomas únicas muestran a una artista mucho más extrovertida y determinada que en sus discos precedentes.

En el escenario

Hanne Hukkelberg, música

Con su expresiva y acrobática voz la escandinava Hanne Hukkelberg (Kongsberg, Noruega, 1979) hizo de *Little Things*, su primer álbum, una de las puestas de largo más remarcables de los últimos años.

Rykestrasse 68, su siguiente disco, no decepcionó. Rodeada de lo más granado de la escena *jazzística* nórdica, la joven Hukkelberg reunía en este trabajo sus experiencias vividas en Berlín sin deshacerse de su característica carga onírica y de los sonidos más inesperados.

La voz de Hanne, que ya en *Little Things* desprendía luminosidad y firmeza, explora ahora el *jazz* en sus variantes menos obvias y trilladas, en las más imaginativas y sorprendentes.

Ahora, la artista vuelve a primera línea de la actualidad musical, con la edición de su nuevo y esperado tercer disco *Blood from a stone*.

Más en

hanne.hukkelberg.net

myspace.com/hannehukkelberg

www.bamwam.com

HANNE HUKKELBERG

Hanne Hukkelberg

Voz, guitarra y sintetizadores
Guitarra y ordenador
Coros, guitarra y sintetizadores
Bajo y guitarra
Batería y percusión
Ingeniero de sonido

HANNE HUKKELBERG
IVAR GRYDELAND
MAI ELISE SOLBERG
HENNING SANDSDALEN
MARTIN VIKTOR LANGLIE
ANDERS AASEBOE

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Compañía Israel Galván

www.israelgalvan.com

Foto: Luis Castilla

DANZA

EL FINAL DE ESTE ESTADO DE COSAS, REDUX

País: España (Andalucía)

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

Un proyecto de: COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN Dirección: MÁQUINA PH Baile y coreografía: ISRAEL GALVÁN Dirección artística: PEDRO G. ROMERO Dirección escénica: TXIKI BERRAONDO Guitarra: ALFREDO LAGOS Cante: FERNANDO TERREMOTO y JUAN JOSÉ AMADOR Baile, palmas y compás: BOBOTE Percusiones: JOSÉ CARRASCO Violín: ELOÍSA CANTÓN-ORTHODOX: Bajo: MARCO SERRATO/ Guitarra: RICARDO JIMÉNEZ/ Batería: BORJA DÍAZ --PROYECTO LORCA: Percusiones: ANTONIO MORENO Saxo: JUAN JIMÉNEZ ALBA Vídeo proyección fragmentos de *Non*, *Homenaje a Samir Kassir*: ZAD MOULTAKA y YALDA YOUNES -ESTRENO EN MADRID-

“...Y EN SU FRENTE UN NOMBRE ESCRITO. MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE: LA MADRE DE LAS FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA...” - Apoc, 17, 5

Tras el estreno de su último trabajo *El final de este estado de cosas, redux* en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el día 24 de octubre de 2008 la crítica encumbraba a Israel Galván (Sevilla, 1973) como un bailarín “llamado a escribir, con su nombre, un capítulo propio en la evolución del flamenco”. La coreografía, ya estrenada en Málaga en el año 2007, ha sido acortada y purificada hasta la esencia para su versión “redux”. El título de la pieza hace alusión a la vida y a la muerte, a los mitos y a las profecías contenidas en el libro del Apocalipsis y también es un homenaje a la edición especial de la película *Apocalypse Now*, de Francis Ford Coppola.

Sobre el escenario, Galván -Premio Nacional de Danza 2005- muestra su vertiente más rupturista y osada. A su lado, cantaores, el grupo Orthodox, un vídeo que cuenta con imágenes de la guerra del Líbano, seguidoras, una violinista, guitarras eléctricas y un ataúd. Una pieza que habla de la cuna y de la tumba con el lenguaje a la vez tradicional y vanguardista de Galván. Un lenguaje propio que ha recogido el aplauso de crítica y público en países como Finlandia, Francia, Alemania, Portugal, Corea, Estados Unidos y Grecia, entre otros.

Este viaje personal por el Apocalipsis tiene como base el flamenco pero admite influencias del *butoh* japonés o la *ta-rantella* italiana. Se trata de leer el texto, de leerlo como puede hacerlo el cuerpo de un bailarín, encarnando, letra a letra, los versículos y las frases. Porque según Galván hay algo en el flamenco, unas maneras, unas herramientas que nos enseñan técnicas de supervivencia con las que encarar cualquier pesar, cualquier catástrofe.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

El coreógrafo y bailarín Israel Galván de los Reyes (Sevilla, 1973) ganó en 2005 el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Creación “por su capacidad para generar en un arte como el flamenco una nueva creación sin olvidar las verdaderas raíces que lo han sustentado hasta nuestros días y que lo constituyen como género universal”, basándose en sus trabajos *Arena* y *La Edad de Oro*.

Familiarizado con el flamenco desde la cuna -es hijo de los bailarines José Galván y Eugenia de Los Reyes- en 1994 entra a formar parte de la recién creada Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes premios. Ha realizado numerosas colaboraciones en proyectos de muy distinta índole y con artistas muy dispares, entre los que destacan Enrique Morente, Sol Picó, Pat Metheny, Vicente Amigo, Manuela Carrasco, Lagartija Nick y Estrella Morente, entre otros muchos.

Los espectáculos de Galván hasta la fecha son *¡Mira! Los zapatos rojos* (1998), *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *Dos hermanos* (2004), *La edad de oro* (2005), *Tábula Rasa* (2006) y *La Francesa* (2006), esta última como coreógrafo para su hermana, Pastora Galván. En 2007 estrena en la Cinémathèque de la Danse de París, *SOLO*, una reflexión personalísima sobre el baile flamenco sin música y sin ningún tipo de adorno.

De él, la crítica especializada ha dicho cosas como que “nunca la vanguardia más actual había suscitado tantos olés”.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español

Tel. 91 360 14 80

www.esmadrid.com/teatroespanol

5, 6 y 7 de noviembre a las 20 horas

8 de noviembre a las 18 horas

EL FINAL DE ESTE ESTADO DE COSAS, REDUX

Con nombre propio

En un momento en que el baile se debatía entre lo rancio y lo nuevo, llega Israel Galván que se niega a elegir bando. “Es el más viejo de los bailarines jóvenes”, dice de él Enrique Morente. Y es verdad, porque Israel Galván lo mismo sabe de los tangos del Titi de Triana que te adivina un gesto flamenco en la danza *butho*. Ante un panorama que se dirimía entre dos vías, el canon inventado y la afectación moderna, Israel Galván deshace el camino trillado. Frente a quienes quieren mantener un statu quo clásico y canónico, retuerce el canon para darnos un flamenco conceptista y barroco. Frente a quienes introducen modismo de la danza moderna y contemporánea, del jazz o del folclore, propone reconstruir un baile flamenco moderno usando sólo los materiales que hasta hace muy poco eran herramientas exclusivas de los flamencos. Israel Galván parte del reconocimiento. Las alegrías de Mario Maya o la soleá de Farruco, sus pasos, sus quiebros, su música, éste es el material que tiene que entenderse para redibujar el flamenco nuevo. Israel Galván no engaña a nadie fingiendo una vida de bailar en una canción de Mecano. ¿Quién puede dudar de que para Israel Galván es más importante una película de Stanley Kubrick que un paso de Nacho Duato? Israel Galván aprende más de baile yendo al fútbol con Manuel Soler que en una academia moderna. Puedo dar fe de que el bailarín, que admira a Dalí, conoce los secretos del método paranoico crítico: cuando montó la muerte de Gregorio Samsa en *La Metamorfosis* decidió incorporar la coreografía de la Pavlova *La muerte del cisne* a la seguiriya-martinete del final, sin saber que, ochenta años antes, Vicente Escudero tuvo la misma inspiración para crear la primera seguiriya de baile. Israel Galván lee la vida de Félix el Loco, fuente de su coreografía *Zapatos rojos*, y baila una farruca que resta a la creación de Massine lo extraño al flamenco que había en ella. Nadie duda de que Israel Galván es el bailarín de los bailarines, vista la frecuencia con que estos suelen mezclarse entre su público. Nadie duda de que es el favorito al compás entre los cantaores, visto cómo estos le exigen que compatibilice bulerías y tangos con sus experiencias modernas. Nadie duda de que el flamenco de los últimos años sería otro sin el paso de Israel Galván.

Pedro G. Romero

Israel Galván estaba predestinado desde su nacimiento. Nació entre una soleá y una seguiriya. Sus padres, bailarines ambos y profesores de baile en Sevilla, habían determinado así el futuro de sus hijos.

“Me acuerdo muy bien de mi infancia, sobre todo cuando teníamos que ir a la Feria. Antes se contrataban artistas para bailar en las casetas, y allí iba yo, a bailar. Crecía así, entre camerinos y bailarines, entre volantes y peinetas, pero yo lo que de verdad quería era ser futbolista. Incluso llegué a tener ficha del Betis, pero mi padre no me dejó seguir”.

Israel Galván es un ser tímido, casi diría que no quiere molestar, y piensa mucho sus respuestas, las medita con precisión y le cuesta expresar con palabras lo que luego hace con movimientos sin problemas.

En realidad no quiso ser bailarín hasta que cumplió los dieciocho años; hasta entonces casi le habían obligado a ello. “Cuando cumplí los dieciocho, me dí cuenta de que sí, que sí quería bailar, y entré a formar parte de la compañía de Mario Maya. En ese momento yo elegí ser bailarín, y entonces empezó a gustarme esta profesión, porque hasta entonces me sentía obligado a bailar: no era yo el que elegía lo que quería ser, y eso me hacía sentirme mal”.

Tras su paso por la compañía de Mario Maya, con quien se forjó como bailarín, además de las enseñanzas de su padre, José Galván, Israel se presenta en 1996 al Giraldillo del Baile, galardón de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Ganó el Primer Premio y hay quien aún recuerda su inmenso baile por soleá de aquella solemne noche en el Teatro Lope de Vega de la ciudad hispalense.

“Reconozco -dice el bailarín- que esta profesión no es normal. A veces me siento como un bicho raro, porque no es normal cómo viven los artistas, siempre pendientes de la creación; es algo muy raro, porque o te entregas o no tienes futuro. Es así de duro esto de bailar. Además no dejas de darle vueltas a la cabeza sobre lo que quieres hacer día a día. No desconectas nunca”.

Cuando no baila, busca nuevas sensaciones en la lectura o en la música, pero siempre regresa al baile por una u otra razón. En septiembre de 1998 dio el “pelotazo” en la Bienal de Flamenco de Sevilla con su espectáculo *Zapatos rojos*, un homenaje a Vicente Escudero, a Félix el Loco, basado en el cuento de las *Zapatillas rojas*. Se puso en manos de dos “modernos” de la escena sevillana, el pintor Pedro G. Romero y la directora teatral Pepa Gamboa, con la colaboración de Manuel Soler, realizó un montaje sorprendente, por su atrevimiento y su frescura.

“La verdad es que no me planteé en ningún momento si le iba a gustar o no a la gente. Simplemente se trataba de buscar contradicciones, y todo lo que planteaban me sonaba a flamenco”. A través de *Zapatos rojos* descubrió la figura del bailarín Vicente Escudero, “que hacía flamenco hasta con el ruido de las máquinas”, y se recreó en el ambiente flamenco de primeros de siglo. Dice que es un bailarín tan sensible que llega a tener ataques de pánico: “Pánico, pánico... no, pero sí querer irme a mi casa... pero son etapas”.

Más que contar historias, lo que le gusta a Israel Galván es experimentar con las formas del cuerpo y su traslación al flamenco. “Me gusta buscar este tipo de sensaciones. Por ejemplo, en *Zapatos rojos* la contradicción era que yo no quería bailar y los zapatos me llevaban”.

Duda a veces de sí mismo, pero cuando lo tiene claro crea sin más. “Pero no está mal sentirse inseguro de vez en cuando, porque eso te hace ser más humilde, y esa es una actitud positiva, al menos en el flamenco”.

Entrevista a Israel Galván, por Marta Carrasco

EL FINAL DE ESTE ESTADO DE COSAS, REDUX

Sobre el espectáculo

Cuando Eugenia de los Reyes, madre de Israel Galván, dio el título para esta representación, el largo trabajo del bailarín había llegado a su fin. O estaba en su principio: leyendo el texto bíblico –el libro como apéndice en tantos viajes tierra, mar y aire-, aproximándose de tan distintos modos –desde *Los zapatos rojos* hasta *Arena* siempre planeó sobre sus espectáculos la sombra de estas revelaciones-, estudiando las danzas más extremas –de la *tarantella* al *butho*, y, claro, el flamenco-. No se trata de representar el libro completo del Apocalipsis, ni de mostrar todas las revelaciones que allí se encuentran. Se trata de leer el texto, de leerlo como puede hacerlo el cuerpo de un bailarín, encarnando letra a letra los versículos, las frases, los subrayados que más le interesan. Echar las letras al pie de los caballos. Poner el texto al pie de la letra.

La puesta en escena, necesariamente, se convierte en una misa invertida. Con una intención clara de volcar estas letras desde el mundo flamenco: villancicos, saetas, salves y otros cantos acechando la liturgia. Un trabajo de lectura muy personal, tal y como solamente puede ser la comprensión de un texto como éste: terrible, canalla, enfermo. El cuerpo de Israel, su encarnación en sismógrafo, polígrafo y encefalograma. El baile casi como análisis filológico, alfabeto, dactilografía. Donde otros perciben emociones, expresiones, el bailarín está desplegando una serie de signos que, con atención, pueden leerse como un texto. La gran intuición de Israel, que la patá más que un simple juego o una destreza atlética constituye la más poderosa herramienta para trabajar un lenguaje propio del flamenco. La patá alcanza aquí dimensiones estratosféricas. Una patá que derribará el mundo. Sabemos que llegará “la fin del mundo”, decía Pericón de Cádiz. Y hay algo en el flamenco, unas maneras, unas herramientas que nos enseñan técnicas de supervivencia con las que encarar cualquier pesar, cualquier catástrofe. Seguiriyas con dejes irónicos, bulerías de terribles letras. “Se hundió la Babilonia/ Porque le faltó el cimiento/ Nuestro querer no se acaba/ Aunque falte el firmamento”, dice la soleá. “Caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles”, reza san Juan en Patmos.

Compañía Israel Galván

De este espectáculo se han hecho pases previos durante su proceso de creación en la II Bial de Málaga en Flamenco (septiembre de 2007) y en el XII Festival de Jerez (marzo de 2008). Su versión definitiva, con el título *El final de este estado de cosas, redux*, se estrenó en la XV Bial de Flamenco de Sevilla en septiembre de 2008 y se ha presentado después en el Festival MIRA 2008 de Burdeos, en el Flamenco Empíric de El Mercat de les Flors 2009, en el Montpellier Dance 2009, en el Festival de Villa Adriana (Roma) 2009 y en el Festival d'Avignon 2009.

En el escenario

Israel Galván, coreógrafo y bailarín

Israel Galván de los Reyes (Sevilla 1973) ganó el Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, concedido por el Ministerio de Cultura, por el trabajo realizado con los espectáculos *Arena* (seis coreografías sobre el mundo del toro) y *La Edad de Oro*.

Hijo de los bailarines sevillanos José Galván y Eugenia de Los Reyes, desde los cinco años vive de manera natural los ambientes de tablaos, fiestas y academias de baile a los que acudía acompañando a su padre. Pero no es hasta 1990 cuando descubre su vocación por el baile. En 1994 entró a formar parte de la recién creada Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes premios.

Ha realizado numerosas colaboraciones en proyectos de muy distinta índole y con artistas muy dispares, entre los que destacan como referentes en su carrera Enrique Morente, Manuel Soler y Mario Maya, sin olvidar a Sol Picó, Pat Metheny, Vicente Amigo, Alfredo Lagos, Manuela Carrasco, Lagartija Nick, Fernando Terremoto, Miguel Poveda, Diego Carrasco, Gerardo Nuñez, Belén Maya, Chicuelo, Joan Albert Amargós, Diego Amador, Arcángel, Inés Bacán y Estrella Morente, entre otros muchos.

En 1998 presentó *¡Mira! / Los zapatos rojos*, primer espectáculo de su propia compañía, supuso una revolución en la concepción de los espectáculos flamencos y fue alabado por la crítica especializada como una genialidad. A este montaje, le siguen *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *La Edad de Oro* (Premio Flamenco Hoy 2005 al mejor espectáculo de baile) y *Tábula rasa* (Premio Flamenco Hoy 2006 al mejor espectáculo de baile).

La dirección artística de todas sus obras es de Pedro G. Romero. La dirección escénica de sus primeras obras es de Pepa Gamboa y la de las más recientes de Belén Candil.

En 2006 realiza la coreografía para la pieza titulada *La francesa*, con Pastora Galván como única protagonista de baile. La obra ha conseguido los premios Giraldirillo a la Mejor Música y al Espectáculo más Innovador.

En 2007 estrena en la Cinémathèque de la Danse de París, *Solo*, una reflexión personalísima sobre el baile flamenco sin música y sin ningún tipo de adornos. Este experimento se ha presentado también en París en la Fundación Hermès para la danza (diciembre 2007), en la DIA Art Foundation de la ciudad de Nueva York (junio 2008) y en la última edición de la Bial de Arte Contemporáneo de São Paulo (Brasil).

Israel Galván ha recibido multitud de premios a lo largo de su carrera. Entre ellos el Giraldirillo al Baile y el Giraldirillo Especial del Jurado por *El final de este estado de cosas, redux* en la XV Bial de Flamenco de Sevilla; el Premio Ciutat de Barcelona Dansa 2007; el Premio Flamenco Hoy al Mejor Espectáculo de Baile por *Tábula Rasa*; el Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación; el Premio Flamenco Hoy al Mejor Bailarín y al Mejor Espectáculo de Baile por *La Edad de Oro*; el Premio Flamenco Hoy al Mejor Bailarín y el Giraldirillo al Mejor Protagonista Intérprete de Baile en la XIII Bial de Flamenco de Sevilla y el Premio Flamenco Hoy al Mejor Bailarín

Más en

www.israelgalvan.com

www.anegro.net

EL FINAL DE ESTE ESTADO DE COSAS, REDUX

Compañía Israel Galván

Le Monde, Rosita Boisseau, 21/07/09

Un meteorito cayó en el corazón de la Carrière de Boulbon el sábado 18 de julio, dejando a los mil trescientos espectadores congregados allí en estado de shock. El objeto sideral tiene un nombre: Israel Galván. También un título: *El final de este estado de cosas, redux*, basado en El Apocalipsis de San Juan. Estábamos deseando ver esta predicción trágica y mortal firmada por el bailarín y coreógrafo flamenco sevillano.

Nos rendimos a ella desde los primeros segundos: una procesión de personajes todos vestidos de negro rodean en silencio el escenario como delimitando un espacio intocable. Pasma emocional inmediato, sostenido durante una hora y cuarenta minutos por una sucesión de cuadros insólitos y cómodamente legitimados en su extravagancia. La atención del público a todos y cada uno de los detalles del espectáculo se transforma, tras unos momentos de desfase, en una ovación atónita, con todos los asistentes puestos en pie.

Arena blanca en el borde del escenario, una pantalla de proyección, tres pequeños escenarios móviles para tres grupos de música diferentes. De ellos, es Orthodox, una banda de heavy metal, la que pone la base del puzle realizado por Galván y su equipo.

Doce músicos y cantantes le respaldan, además de Pedro G. Romero, encargado de la dirección artística, y de Txiki Berraondo, a cargo de la puesta en escena. Y, sin embargo, Galván está solo, un pararrayos viviente de elementos aparentemente divergentes.

La segmentación del espectáculo, en el que se suceden capítulos con muy diversas fuentes de inspiración, alcanza una evidencia orgánica. Ni rastro de debilidad dramática en este mundo de contrastes que es el imaginario de Galván.

La lógica de lo irracional funciona a pleno rendimiento en las escenas tatuadas con el sello del inconsciente. *El final de este estado de cosas, redux* se vive como una serie de iniciaciones, de umbrales que se deben atravesar antes de la catástrofe final. Las mutaciones se encadenan. De bailarín enmascarado en pantalones cortos y pies descalzos, Galván se transforma en una mujer encapuchada que hace tintinear sus anillos como si fueran minúsculas castañuelas. La oscuridad se colorea de rojo sangre para diluirse en la claridad última del esqueleto.

La diversidad de estilos de danza que recorre Galván es impresionante. Brazos palpitantes de cisne, torsiones de pies estilo *butoh* japonés, impulsos de tauromaquia... y todo el tiempo da la impresión de que su cuerpo acaba de surgir del fuego. Y siempre gana el flamenco, haciendo crujir los arabescos secos y separando las piernas en los movimientos de cadera. Pero también golpea los talones como castañetean los dientes bajo el influjo del miedo.

La turbación que provoca *El final de este estado de cosas, redux* desborda el simple asombro ante un espectáculo. Apunta, y este es un fenómeno excepcional, una especie de revelación, al cruce mágico entre una experiencia estética y una confianza íntima.

A los treinta y seis años, Galván, partiendo de un tema que lleva alimentándole y acosándole desde la infancia – la Biblia es la lectura familiar –, encuentra la forma directa e imparable de darnos su visión más personal sobre un texto tan arriesgado como el de San Juan. Sus herramientas coreográficas afiladas, sus apasionantes arripios visuales, cimentados por una tranquilidad interior, imponen su ley. Hasta en sus momentos burlescos, la hipótesis de Galván para el fin del mundo se nos presenta con el peso de la evidencia. (...)

El País, Ángeles Castellano G., 25/09/08

(...) Nada de lo que hace Galván es ortodoxo, y sin embargo, no se puede cuestionar su flamencura. Los villancicos jerezanos, en la voz de Diego Carrasco, enlazados con los verdiales, cantados por Juan José Amador, con Alfredo Lagos a la guitarra, todo salpicado de pausas y silencios dan paso al momento más cómico, un baile con tambor rociero que termina con el bailarín por los suelos. La fatiga de una fiesta interminable, sobrevivir a la fiesta, el bailarín se retuerce en el suelo y hasta desde el suelo es capaz de expresar su gesto en una muñeca, en un pie.

Bobote, anunciado como responsable de las palmas y los jaleos, homenajea al bailarín vestido de corto. Imita sus gestos más característicos, dialoga con él, y se queda solo en el escenario para demostrar que él también sabe bailar. Descalzo, se contornea y descarga sus pies al compás de la percusión y el saxo de Proyecto Lorca, jaleado por el público.

El último baile es sobre la tumba. La muerte de los últimos de la fiesta por bulerías, sin fin, reza el programa. Un juego sobre los ataúdes que pone el cierre y que despierta la última de las ovaciones, la que muestra que Galván está llamado a escribir, con su nombre, un capítulo propio en la evolución del flamenco.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

Sam Amidon, Ben Frost, Nico Muhly y Valgeir Sigurðsson

www.bedroomcommunity.net

Foto: Bjarni Grímsson

MÚSICA

WHALE WATCHING TOUR

Países: Estados Unidos/ Islandia/ Australia

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

-ESTRENO EN ESPAÑA-

En el año 2006 Nico Muhly, Ben Frost y Valgeir Sigurðsson fundan el sello islandés Bedroom Community. Ahora, unidos a Sam Amidon emprenden una gira europea con un proyecto colectivo al que han llamado *Whale Watching Tour*. Más que como una serie de conciertos al uso, la gira se presenta como una experiencia musical única, un cóctel de artistas con inquietudes similares y orígenes musicales diversos.

Graduado en composición en la Juilliard School, el joven Nico Muhly ha causado gran revuelo en los círculos de la música moderna por su activa participación en distintos proyectos. Ha colaborado con artistas como Antony (de Antony and the Johnsons) y ha sido discípulo aventajado de Philip Glass, con quien ha trabajado en varias obras y bandas sonoras. Colaboró como músico de Björk en el álbum *Medúlla* y ayudó a esta artista islandesa con los arreglos para la banda sonora de la película *Drawing Restraint 9*. Pero sin duda la música de la película *The Reader* ha sido el proyecto que le ha permitido conquistar al gran público. En 2006 crea su propio sello (Bedroom Community) junto a Ben Frost (su indómito *Theory of Machines* sigue entre los puntos álgidos de la electrónica experimental reciente) y Valgeir Sigurðsson (ha colaborado con Björk, Sigur Rós y múm, entre otros). En 2009, uniendo sus talentos a Sam Amidon (para muchos uno de los mejores compositores *indie* del siglo XXI), estos tres músicos alérgicos a las etiquetas se zambullen en el *Whale Watching Tour*.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

“Me acerco a toda la música que me interesa” dice Nico Muhly (Vermont, Carolina del Norte, 1981), el último joven prodigio de la composición musical. Se licenció en Literatura Inglesa en la Universidad de Columbia y estudió Música en la Juilliard School. Sus dos discos -*Speak Volumes* y *Mothertongue*- son un tributo al eclecticismo, imposibles de encorsetar en ningún género conocido. (nicomuhly.com)

Ben Frost es de origen australiano pero reside en Islandia desde 2005. Su música discurre entre el ambiente más agreste y el postminimalismo y ha colaborado con grupos y artistas como Björk, Amiina o Valgeir Sigurðsson. (www.myspace.com/theghostofbenfrost)

El productor islandés Valgeir Sigurðsson es conocido por sus trabajos junto a Björk, Sigur Rós, CocoRoise, Howie B, Ben Frost y múm, entre otros. En 2007 publicó su primer disco en solitario *Ekvilibrium*, en el que Will Oldham colabora con su voz en algunos temas y Nico Muhly toca el piano. (www.myspace.com/valgeirs)

El músico y cantante norteamericano Sam Amidon ha hecho suyos temas clásicos del *folk* americano con su particular voz y sus sutiles arreglos con el banyo. Su último disco *All is Well* obtuvo un gran éxito entre el público y la crítica especializada. (www.samamidom.com)

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com
6 de noviembre a las 21 horas

WHALE WATCHING TOUR

Con nombre propio

Un sello discográfico también puede ser un modelo organizativo para una comunidad musical. El sello con el que edito mis discos, Bedroom Community, se basa explícitamente en la idea de que todos los artistas del sello saben trabajar (y trabajan) unos con otros en un intercambio libre (léase: no siempre pagado). Por resumirlo sin entrar en detalles, somos un cantante *folk*, un músico de culto australiano gótico-minimalista, un productor / compositor de música electrónica brillante y orgánica y yo: no es una escena musical necesariamente coherente, al menos estilísticamente.

Y sin embargo: funciona como una especie de escena. Nos encontramos seis o siete veces al año, hablamos de música, salimos con nuestras familias. Una de sus hijas se balancea sobre mis piernas mientras escribo este texto; el hijo de otro me espera para que le lleve a la piscina. Tocamos la música que componen los demás constantemente y, si no estamos en el mismo sitio, lo hacemos a través de Internet.

Nico Muhly

Nico Muhly, músico

Nico Muhly nació en Vermont en 1981 y creció en Providence, Rhode Island. Se graduó en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia en 2003. En 2004, obtuvo un máster en música en la Juilliard School, donde estudió composición con Christopher Rouse y John Corigliano.

Las obras orquestales de Muhly se han estrenado en distintas orquestas, entre ellas la Juilliard Orchestra, la Boston University Institute Orchestra (*It Remains to be Seen*, un encargo para celebrar su 40 aniversario en 2006), The Boston Pops (*Wish You Were Here*, 2007) y The Chicago Symphony (*Step Team*, 2007).

En 2005, el Clare College Choir interpretó en directo para la BBC3 los cantos de vísperas de Muhly y la iglesia Saint Thomas de Nueva York le encargó e interpretó su *Mass with Cannons*, un trabajo que ha pasado a formar parte de su repertorio habitual. Con la diseñadora e ilustradora Maira Kalman creó una cantata “finamente trabajada” (New York Times) a partir de *The Elements of Style* de Strunk y White, que se estrenó en la Biblioteca Pública de Nueva York y le hizo entrar en la lista de lo mejor de 2005 de la revista New York.

Entre sus trabajos para el cine se incluyen las bandas sonoras de *Choking Man* (2006) y *Joshua* (2007) y ha colaborado con frecuencia con Philip Glass como editor, teclista y director de orquesta en varias películas y proyectos teatrales. Recientemente, dirigió extractos de *Einstein on the Beach* para un nuevo *ballet* de Benjamin Millepied en la Ópera de París. En octubre de 2007, el American Ballet Theater estrenó la colaboración entre Muhly y Millepied *From Here On Out*, un encargo para su temporada 2007-2008, y en octubre de 2008 el *ballet* de la Ópera de París estrenó *Triade*, un nuevo encargo para Muhly y Millepied.

También ha ofrecido a otros artistas su habilidad como intérprete, arreglista y director, entre ellos Björk (*Medúlla*, *Drawing Restraint 9*, *Volta*), Bonnie “Prince” Billie (*The Letting Go*), y Antony and the Johnsons. Su trabajo con Antony incluye actuaciones en Arnhem, Leeds y Nueva York y, en febrero de 2007, trabajaron juntos en el proyecto *The Sonnet Project*, un programa comisionado por Gavin Bryars para Opera North y la Royal Shakespeare Company. En 2008 salieron a la luz colaboraciones de Nico Muhly con otros artistas: *Ekvilíbríum*, el esperado debut en solitario del músico islandés Valgeir Sigurðsson, y *All Is Well* del cantante *folk* estadounidense Sam Amidon. Sigurðsson editó ambos discos en su propio sello, Bedroom Community, que había inaugurado con la producción del primer disco de Muhly, *Speaks Volumes* (2007). En los meses anteriores a la edición del lanzamiento en Estados Unidos de *Speaks Volumes*, Muhly presentó su música de cámara en Carnegie Hall y el White Museum. Su segundo disco en solitario se titula *Mother tongue*.

Ben Frost, músico

Nació en 1980 en Melbourne, Australia y vive en Reikiavik, Islandia. La música de Ben Frost se basa en los contrastes; con influencias que van del minimalismo clásico al *punk rock* y el metal. Trabaja con texturas punzantes con base de guitarras que parecen emerger de la nada y poco a poco se van uniendo para crear formas enormes y adustas que a menudo evitan las estructuras convencionales en favor del despliegue inevitable de vastos sistemas mecánicos. “... el poder emocional de la música de Frost nace, precisamente, del contraste total entre un material instrumental extremadamente básico y los instrumentos virtuales que inventa para interpretarlo... Es un Arvo Pärt con arreglos de Trent Reznor”, afirmaban desde la revista *Wire* en 2007.

En álbumes como *Steel Wound*, editado por el sello Room40 en 2003 y *Theory of Machines*, editado en Bedroom Community en 2007, la música de Frost es más que un ejercicio cerebral y posee una innegable presencia visceral, que se siente tanto como se oye. Sus composiciones están creadas desde una conciencia aguda del oyente y de sus umbrales de comodidad, explotando cada extremo de tonalidad y volumen. Sus notables y estremecedores conciertos en festivales internacionales, incluido el famoso MUTEK de Montreal, combinan la electrónica con el tronar furioso de las guitarras. La intensidad física de su música ha llenado galerías e impulsado producciones de danza contemporánea de Chunky Move, la Compañía de Danza Islandesa y la coreógrafa Erna Ómarsdóttir.

La gran escala de la música de Frost a menudo proyecta una sensación de lejanía y aislamiento y, sin embargo, es constantemente solicitado como colaborador artístico y ha trabajado con y para artistas tan diversos y aclamados como Björk, Stars Like Fleas, Tim Hecker, Amiina, Christian Fennesz, Jóhann Jóhannsson y Bora Yoon, y con sus compañeros de la celebrada Bedroom Community Sam Amidon, Nico Muhly y su colaborador desde hace tiempo Valgeir Sigurðsson (compositor y productor de música electrónica), con quien Frost comparte los Estudios Greenhouse en Reikiavik.

En 2008, en colaboración con el cuarteto de cuerda islandés Amiina, Frost compuso una tierna pero siniestra banda sonora para la película, basada en una historia real, *In Her Skin*, protagonizada por Sam Neill y Guy Pierce; una sensibilidad cinematográfica recorre también su muy esperado próximo álbum, *By the Throat*, cuyo mundo sonoro de un surrealismo oscuro le debe tanto a David Lynch como a David Lang. *By the Throat* se edita en octubre de este año en Bedroom Community.

WHALE WATCHING TOUR

Valgeir Sigurðsson, músico

Valgeir Sigurðsson, que nació y se crió en Islandia, es un colaborador de estudio en el sentido más amplio del término y también un artista por derecho propio. Estudió guitarra clásica y se graduó en creación musical en el SAE Institute de Londres. Ha perfeccionado su técnica en el estudio de grabación desde que, de joven, encontrara un hogar en un pequeño estudio en un sótano de Reikiavik.

En 1998, a Valgeir le contrató su compatriota Björk como ingeniero y programador para la banda sonora de la película de Lars Von Trier *Bailar en la oscuridad*. Su colaboración profesional con Björk continuó después de la película desde 1998 a 2006, tiempo durante el cual Valgeir fue uno de los colaboradores habituales de la artista en sus grabaciones de estudio. Valgeir ha grabado y colaborado con diversos artistas muy valorados tanto en Islandia como en el extranjero, entre ellos Kronos Quarter, múm, Bonnie "Prince" Billy, CocoRosie, Howie B, Camille, Ane Brun, Maps, The Magic Numbers, Sam Amidon y los compositores Nico Muhly y Ben Frost.

En 1997, Valgeir puso en marcha los estudios Greenhouse, considerados los mejores de Islandia. En 2006 fundó el colectivo/sello discográfico Bedroom Community, dentro del cual ha lanzado la carrera discográfica de Nico Muhly y ha editado álbumes con muy buena recepción de Ben Frost y Sam Amidon. Ha compuesto música para la televisión, el cine y el teatro y su primer álbum en solitario, *Ekvilibrium*, se editó en 2007 dentro también de Bedroom Community.

Recientemente, Valgeir ha compuesto música para *Dreamland*, un largometraje documental, y también ha co-compuesto, con Nico Muhly, la música de la *Scent Opera*, que se estrenó en el museo Guggenheim de Nueva York en mayo de 2009.

Sam Amidon, músico y cantante

Sam Amidon se crió en Brattleboro, Vermont, con sus padres, los músicos *folk* Peter y Mary Alice Amidon. Canta, toca el violín, el banyo y la guitarra. *All is Well*, una colección de canciones *folk* reinterpretadas producida por Valgeir Sigurðsson, con arreglos orquestales de Nico Muhly y las colaboraciones de Eyvind Kang, Aaron Siegel, Ben Frost y Stefan Amidon, es su primer disco para Bedroom Community.

Su anterior disco de canciones, un dúo con Thomas Bartlett (también conocido como Doveman) bajo el nombre Samamidon y titulado *But this Chicken Proved Falsehearted* fue calificado como "el disco *folk* más interesante de 2007" por la revista Stylus.

Sam vive en Nueva York. Toca en las bandas de *rock* Doveman y Stars Like Fleas, y también ha tocado con Tall Firs, The Swell Season y Stares. En marzo, estrenó la composición de Nico Muhly *The Only Tune* en el Carnegie Hall.

Sam estudió con la leyenda del *free-jazz* Leroy Jenkins, ya fallecido, y con el violinista de *jazz* Mark Feldman. De adolescente se hizo famoso en la escena *folk* estadounidense como violinista. Editó cinco álbumes con su banda Assembly que recibieron una excelente recepción. También actuaba con sus padres. En esa época llamó la atención de All Things Considered, la CNN, The Boston Globe y Fiddler Magazine, y Sam hasta llegó a aparecer en una película *American Wake*, que se estrenó en la Convención Nacional del Partido Demócrata en Boston. Sam es también realizador de vídeo y dibujante de cómics.

Más en

www.bedroomcommunity.net

www.myspace.com/muhly

nicomuhly.com/

www.myspace.com/theghostofbenfrost

www.myspace.com/valgeirs

www.myspace.com/samamidon

www.samamidon.com/

WHALE WATCHING TOUR

Sam Amidon, Ben Frost, Nico Muhly y Valgeir Sigurðsson

Un espectáculo de SAM AMIDON, BEN FROST, NICO MUHLY y VALGEIR SIGURÐSSON

Viola	NADIA SIROTA
Violín	UNA SVEINBJARNARDÓTTIR
Contrabajo	BORGAR MAGNASON
Trombón y coros	HELGI HRAFN JÓNSSON

Presenta Stage Planet (www.stageplanet.net).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Théâtre Nanterre-Amandiers

www.nanterre-amandiers.com

Foto: Teatro Napoli Festival

TEATRO

MÉDÉE

País: Francia

Idiomas: francés y bambara (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

Texto: MAX ROUQUETTE Dirección: JEAN-LOUIS MARTINELLI Música: RAY LEMA Escenografía: GILLES TASCHE Colaboración artística: FLORENCE BOSSON Sonido: PHILIPPE CACHIA Diseño de iluminación: JEAN-MARC SKATCHKO vestuario: PATRICK DUTERTRE Maquillaje y peluquería: FRANÇOISE CHAUMAYRAC Traducción de los coros al bambara: HABIB DEMBELE y ODILE SANKARA Interpretación: ODILE SANKARA, BAKARY KONATE, MARIAM KONE, MOUSSA SANOU, HAMADOU SAWADOGO y BLANDINE YAMÉOGO Coros: TÉNIN DEMBELE, ADIARATOU DIABATE, HAOUA DIAWARA, ASSETOU DEMBA, KARIDIA KONATE y FATIMATA KOUYATE Músico: YAWE ISSA DIARRA -ESTRENO EN ESPAÑA-

“AQUÍ LA PRESENCIA DE LOS DIOS ES REAL. MEDEA, LA HECHICERA, SE CORRESPONDE CON LA IMAGEN DE LA MUJER AFRICANA, RECEPTORA DE DONES Y PODERES...” - Jean-Louis Martinelli, extracto del cuaderno de viaje a Burkina Faso

“En su espíritu, pétrea, brutal, dura, sin ornamentos; pero también con la holgura del viento, del calor, del aire, del cielo, de la noche; tendrá los reflejos y los significados de la vida, de sus tormentos, de sus tempestades, de sus sueños y del sufrimiento de todo hombre, de cualquier tiempo”, escribió Max Rouquette (1908-2005) sobre esta pieza en el prólogo de su obra *Médée*.

En el año 2001, Jean-Louis Martinelli, dramaturgo y director del Théâtre Nanterre-Amandiers, viaja a Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) y queda sobrecogido por la dimensión de la tragedia en la que se sume el continente africano. Concibe entonces la idea de llevar a escena la *Médée* de Rouquette, inspirada en el texto clásico de Eurípides.

Sobre tierra africana, la magia y la superstición se entrelazan con lo cotidiano. Junto a la percepción mítica de la realidad, las democracias balbucientes, la brutalidad de las guerras étnicas y la fragilidad de las fronteras, otorgan una especial resonancia a esta tragedia universal sobre la pertenencia y el exilio. En un campo de refugiados africano, la Medea de Martinelli espera el regreso de Jasón. A sus gritos, responden los cantos compuestos por el músico Ray Lema para el coro de mujeres bambara. Cuando el líder de los argonautas antepone el poder y la gloria a la fiereza del amor devoto de su esposa, la traición se convierte en venganza. Y la venganza en crimen proverbial. Originalmente escrita en occitano, lengua de los nativos del sur de Francia, *Médée* ha sido calificada por la crítica como “una obra maestra de la literatura”.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

► Sobre la Compañía

Fundado en 1971 por Pierre Debauche y dirigido sucesivamente por Raoul Sangla, Patrice Chéreau, Catherine Tasca, Jean-Pierre Vincent y, desde 2001, por Jean-Louis Martinelli, el Théâtre Nanterre-Amandiers es uno de los Centros Dramáticos Nacionales más importantes de Francia. Ha sido una activa plataforma para la creación de teatro contemporáneo en la que han trabajado autores como Bernard-Marie Koltès, directores como Patrice Chéreau, Luc Bondy y Matthias Langhoff o actores de la talla de Michel Piccoli, Jane Birkin y Charles Berling, entre otros muchos.

Jean-Louis Martinelli fundó en 1977 la compañía Théâtre du Réfectoire. Ha llevado a escena *Catégorie 3,1*, de Lars Nören; *Les Sacrifées*, de Laurent Gaudé (Prix Goncourt 2005); *Une virée*, de Aziz Chouaki; *Schweyk*, de Bertolt Brecht con Jean-Pierre Bacri; *La République de Mekouyes*, de Jacques Jouet; *Bérénice*, de Jean Racine y *Détails*, de Lars Nören; entre otras muchas piezas. Su interés por textos contemporáneos no es nuevo. Ya cuando dirigía el Théâtre de Lyon (1987-92) dirigió piezas de autores como Pasolini, Céline, Pagnol y Eustache. En el Théâtre National de Strasbourg (1993-2000) continuó con Rainer Werner Fassbinder y Heiner Müller, sin olvidar a Racine, Chéjov o Sófocles.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala B

Tel. 91 308 99 99

www.teatrosdelcanal.org

6 y 7 de noviembre a las 20.30 horas

8 de noviembre a las 18.30 horas

Con nombre propio

Me embarco para Bobo-Dioulasso con el texto de *Médée*, de Max Rouquette, que acabo de descubrir. Los puntos de encuentro entre esta tragedia y los actores del grupo se hacen evidentes. Primero, porque sean católicos, musulmanes o animistas, el hecho sagrado resulta omnipresente y tan cercano como lo era seguramente en la época clásica. Aquí, la presencia de Dios es real. Medea, la hechicera, se corresponde con la imagen de la mujer africana, receptora de dones y poderes.

Las tragedias griegas ocurrían en el tiempo y lugar en el que se inventó la democracia, en el período de transición de un orden político antiguo y arcaico a un nuevo orden sinónimo de modernidad.

Desde hace un siglo, África está viviendo cambios radicales, se busca la democracia, los diferentes países deben deshacerse de sus numerosos tiranos y la vida de los pueblos queda marcada por los conflictos étnicos (...) La violencia del comportamiento de Medea es un sentimiento palpable en el hombre de la calle (...).

Jean-Louis Martinelli

Sobre la escenografía de *Médée*

Si queremos, nos dice Rouquette, la escenografía necesaria para esta tragedia podría reducirse a la manta roja detrás de la cual Medea aparece por primera vez. A las afueras de la ciudad, Medea, la paria, habita el espacio árido y ruinoso de un terreno ambiguo, sin puertas, sin ventanas, solamente adornado con este cobertor rojo.

Entre estos dos espacios extremos -la ciudad y aquel inmenso terreno ambiguo- hemos colocado, en equilibrio, la frágil manta, el pobre universo donde vive Medea.

Podría tratarse de la periferia de una ciudad africana, el arrabal de Ouagadougou, donde resisten resquicios de humanidad, aferrados todavía a la ciudad, tendidos aún hacia ella, ya casi expulsados, a punto de ser deglutidos por el polvo...

Paredes que se desmoronan, paredes que se rehacen, ladrillos abandonados en montones desde hace siglos o desde hace sólo unas horas.

Reconstrucción o arqueología, los ojos, irritados por el polvo rojo y la miseria, no ven la diferencia.

Desde este espacio concreto, la escenografía se dilata hacia la sala, hacia los espectadores, desdibujando los límites de un escenario que está al mismo nivel que el público, una inmensidad desértica que, absorbiendo la mirada, la proyecta hacia la dimensión irreal y mágica de Medea.

Al borde del caos, Medea ejecuta su terrible venganza, entre el mundo de los vivos y el de los muertos...

Gilles Taschet

En el escenario

Max Rouquette, escritor

Max Rouquette (1908-2005) nació en la región francesa de Languedoc. Desde 1927 este autor, médico de profesión, escribe en occitano y traduce sus textos al francés. Escoge esta lengua del sur de Francia como muestra de fidelidad a su infancia, como tributo a una tradición que la modernidad no ha podido modificar. Hombre de letras, es considerado como el más grande escritor occitano de su generación.

Ha escrito piezas de teatro (*Le médecin de Cucugnan*, *La comédie du miroir*, *Médée*, *Le glossaire* y *La pastorale des voleurs*), obras de poesía (*Les Psaumes de la nuit*, *Le Tourment de la Licorne* y *A mille années-lumière*) y obras en prosa (*Vert paradis*, *Le grand théâtre de Dieu*, *Le corbeau rouge*, *Le prince de sosies*, *La quête de Pendariès*, *Les roseaux de Midas* y *Le livre de Sara*).

Jean-Louis Martinelli, director teatral

Desde su llegada al Théâtre Nanterre-Amandiers, Jean-Louis Martinelli ha llevado a escena *Catégorie 3,1*, de Lars Norén; *Médée*, de Max Rouquette; *Les sacrifiées*, de Laurent Gaudé (Prix Goncourt, 2005); *Une virée*, de Aziz Chouaki; *Schweyk*, de Bertolt Brecht, con Jean-Pierre Bacri; *La république de Mek-Ouyes*, de Jacques Jouet; *Bérénice*, de Jean Racine; y *Kliniken y Détails*, de Lars Norén.

Ya cuando dirigía el Théâtre de Lyon (1987-1992) llevó a escena obras de Pasolini, Céline, Pagnol, Eustache y, en el Théâtre National de Strasbourg (1993-2000), continuó con Bernard-Marie Koltès, Rainer Werner Fassbinder, Heiner Müller y Lars Norén, sin olvidar a Racine, Chéjov o Sófocles.

MÉDÉE

En 1977 funda su propia compañía, el Théâtre du Réfectoire en Lyon con la que sube a los escenarios, entre otras piezas *Le cuisinier de Warburton*, de Annie Zadek (1980) (Théâtre des Célestins, TNP Villeurbanne, Théâtre de la Bastille), *Barbares amours* (1981), a partir de *Electra* de Sófocles y textos de Pier Paolo Pasolini (TNP Villeurbanne) y *L'opéra de quat'sous* (1983) de Bertolt Brecht y Kurt Weill (Maison de la Culture du Havre, TNS, Maison de la Culture de Bourges).

En 1987 es nombrado director del Théâtre du Lyon. En este período lleva a escena *La maman et la putain* (1990), de Jean Eustache; *L'Eglise* (1992), de Louis-Ferdinand Céline; *Les marchands de gloire* (1993), de Marcel Pagnol.

En 1993 es nombrado director del Théâtre National de Strasbourg (TNS) y dirige entre otras piezas *Roberto Zucco* (1995), de Bernard-Marie Koltès; *Voyage à l'intérieur de la tristesse* (1995), de Rainer Werner Fassbinder; *L'année des treize lunes* (1995), de Rainer Werner Fassbinder; *Andromaque* (1997), de Jean Racine; *Œdipe le Tyran* (1998), de Sófocles, versión de Friedrich Hölderlin y traducción de Philippe Lacoue-Labarthe.

En 2002 se hace cargo de la dirección del Théâtre Nanterre-Amandiers y dirige, entre otras, *Platonov* (2002), de Chéjov; *Andromaque* (2003), de Jean Racine; *Médée*, de Max Rouquette; *Les sacrifiées* (2004), de Laurent Gaudé; *La République de Mek-Ouyes* (2006), de Jacques Jouet; *Kliniken* (2007), de Lars Norén; *Détails* (2008), de Lars Norén; y *Les fiancés de Loches* (2009), de Georges Feydeau.

Ray Lema, músico

Con formación occidental, Ray Lema es uno de los músicos africanos más curiosos. Siempre a la búsqueda de novedades, descubrimientos y nuevas inspiraciones, ha conseguido convertir sus trabajos en una conseguida síntesis entre la música africana y sonidos del mundo entero.

En 1970, con veinticuatro años, forma parte de un grupo *rock*, los Yss Boys. Cuando la formación se disuelve en 1972, Ray recorre su país, magnetófono en mano, recogiendo sonidos, músicas, danzas y cantos. En 1974 recibe el encargo de dirigir el Ballet Nacional del Zaire.

En 1979 la fundación Rockefeller le invita a Estados Unidos. En Nueva Orleans graba su primer disco en solitario, titulado *Koteja*. En 1981, deja los Estados Unidos y se marcha a Bélgica, antes de instalarse definitivamente en Francia en el año 82. Su trabajo con el profesor Stefanov, director artístico del Ensemble Pirin' resulta en un álbum sorprendente en el que veinticuatro cantantes (catorce búlgaros, seis africanos y tres coristas) mezclan sus voces y sus culturas. Le sigue una larga gira en 1993.

Paralelamente a su carrera sobre los escenarios, Ray Lema continúa componiendo para el teatro y el cine. Ha compuesto la música de los dos telefilmes de Daniel Vigne, *Fatou la Malienne* y *Fatou l'Espoir*, así como las bandas sonoras de las películas *Moi et mon Blanc* (dirigida por Pierre Yaméogo) y *Black Mic Mac* (dirigida por Thomas Gilou).

En diciembre de 2001, Ray Lema es invitado a un festival de piano de Grenoble y decide lanzarse a su aventura más intensa: el solo de piano. La experiencia le gusta tanto que decide emprender una serie de conciertos en Francia e Italia. Con repertorio propio, Lema vuelve a sus raíces congoleñas, que se perciben netamente en la expresión rítmica y melódica de las piezas.

Odile Sankara, actriz

Actriz burkinesa, Odile Sankara sigue una formación universitaria literaria antes de comenzar sus estudios de teatro en la École de Théâtre de Ouagadougou. Hasta el año 2002, interpreta papeles en producciones de la compañía Feeren, bajo la dirección de Amadou Bourou. Después ha sido artista en residencia en Granit, Scène National de Belfort, como actriz asociada, interpretando papeles en piezas dirigidas por Jean Lambert-Wild y Jean-Louis Martinelli

Es miembro fundador de la asociación Talents de Femme en Burkina Faso.

Más en

www.nanterre-amandiers.com

www.max-rouquette.org

Théâtre Nanterre-Amandiers

L'Humanité, Zoé Lin, 13/10/03

La *Medée* de Max Rouquette tiene, evidentemente, mucho en común con la de Eurípides. A pesar de que el escritor occitano, al contrario que su predecesor, incluye la trama histórica de la tragedia en el texto, escrito en occitano y ancla, por consiguiente, la pieza, en una realidad distinta. Desnuda así de las didascalias y los códigos inducidos por la tragedia griega, esta Medea recupera una tonicidad que ha sabido resistir a la prueba del tiempo pero que también, gracias al director Jean-Louis Martinelli, da fe de la universalidad del mensaje. Doble transposición -lingüística y espacio-temporal- puesto que esta Medea es una reina africana, repudiada por un Jasón de pacotilla en traje de calle y gafas de sol que, suponemos, son de marca. Nos atrapa la impertinencia de la historia, por no decir su pertinencia, que evoca con agudeza la situación impuesta a la mujer por el poder, sea éste patriarcal, marital, religioso y/o político. Han pasado muchos siglos pero Medea, lo mismo bajo el régimen de Creón que bajo el de un tirano africano, osa desafiar el orden de las cosas y se niega a interpretar el papel que le ha sido asignado, aunque eso implique matar a sus hijos.

El texto de Rouquette no se recrea en ni estira la acción. Al contrario, la concentra, transcurre con rapidez y, sobre el escenario del Théâtre Amandiers, la escenografía refleja sin lugar a equívocos los estados mentales de los protagonistas. Un simple muro de ladrillo protege la entrada de una cabaña delimitada por un trozo de tejido; unos cuantos taburetes africanos; una carrocería de coche polvoriento que fue a parar allí no se sabe cuándo; todo ello sobre un fondo de sabana desde el que llegan, como sofocados, los murmullos del pueblo vecino. Un decorado voluntariamente minimalista que abre perspectivas de movimientos que tan solo incumben a los actores y al coro, cuyos cantos, interpretados magníficamente por siete mujeres, puntúan la acción dramática hasta la tragedia final (...).

Le Figaro, Armelle Héliot, 10/10/03

Es sublime el arte de Max Rouquette, un escritor cuya energía no cesamos de alabar. Sublime por carnal, anclado en el mundo. Poeta, novelista, autor de novelas de extrema finura, el escritor, que pasa del occitano al francés con la agilidad de una infancia eterna es autor de piezas de inspiraciones diversas, comedias, tragedias.

Su *Medée*, inspirada en la clásica, siempre nos ha parecido una gran obra, de una inteligencia y belleza espléndidas. Soñábamos con verla escenificada en la Corte de Honor del Palacio de los Papas de Aviñón con Nada Strancar, gran intérprete de Rouquette, en el papel que da título a la obra...

Jean-Louis Martinelli nos propone *Medée* en una versión particular y muy convincente. Ha trabajado en Burkina Faso con actores del país. Ha decidido traducir los emocionantes salmos que puntúan el drama de Max Rouquette al bambara y Ray Lema ha compuesto una música de colores francos que aporta a la tragedia de esta Medea africana su suplemento de savia. Entre la escritura de Rouquette y el continente, con sus secretos cautivadores, su misterio, su magia... se produce un encuentro muy feliz.

En un decorado de pueblo de la actualidad -pero sin realismo, hablamos de la poesía pura de Gilles Taschet, del vestuario de Patrick Dutertre o del sonido de Philippe Cachia y las luces de Marie Nicolas- Martinelli dirige con firmeza a unos intérpretes que comparten las pulsaciones de un lirismo sordo. La voz la ponen las estridencias moduladas del coro, un grupo femenino dirigido por Blandine Yaméogo al que acompaña un músico, y las interpretaciones ajustadas de Moussa Sanou, Bakary Konaté, Hamadou Sawadogo, junto con la sobrecogedora presencia de Léontine Ouedraogo, y la magnífica simplicidad de Félicité Wouassi -originaria de Camerún- que ha atrapado en sólo unos días la esencia del papel del título y aporta a esta Medea una pureza desesperada.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Rosas
www.rosas.be

Foto: Herman Sorgeloos

DANZA

ROSAS DANST ROSAS

País: Bélgica Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

Coreografía: ANNE TERESA DE KEERSMAEKER Bailarinas: ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, CYNTHIA LOEMIJ, SARAH LUDI y SAMANTHA VAN WISSEN Música: THIERRY DE MEY y PETER VERMEERSCH Grabación musical: THIERRY DE MEY, WALTER HUS, ERIC SLEICHIM y PETER VERMEERSCH Escenografía: ANNE TERESA DE KEERSMAEKER Iluminación: REMON FROMONT Vestuario: ROSAS
-ESTRENO EN MADRID-

“EN SUS TRABAJOS, DE KEERSMAEKER NIEGA LA ILUSIÓN DE QUE LA DANZA MUESTRA UNA REALIDAD TOTALMENTE DIFERENTE A LA DEL MOVIMIENTO DE LA VIDA COTIDIANA.”- Marianne Van Kerkhoven, dramaturga

En 1983 una joven coreógrafa belga conmocionó el mundo de la danza contemporánea con una pieza extrema en potencia, viveza y humanidad. La coreógrafa se llamaba Anne Teresa De Keersmaeker; la pieza -aún hoy en el repertorio de la compañía que nació a raíz de su éxito- *Rosas danst Rosas*. Prefigurando las tensiones que caracterizan el trabajo posterior de De Keersmaeker, cuatro mujeres interpretan la danza del contraste, la dialéctica entre agresión y ternura, la contienda entre uniformidad e individualidad. Convertida en clásico, *Rosas danst Rosas* se ha representado incontables veces en teatros y festivales de todo el mundo. En el año 1997 Thierry De Mey dirigió un filme sobre este trabajo, reuniendo a varios elencos y generaciones de la compañía belga. Hoy, Anne Teresa De Keersmaeker recupera su lugar sobre el escenario y baila junto a Cynthia Loemij, Sarah Ludi y Samantha Van Wissen.

La pieza, compuesta de cinco partes, alterna la música del cuerpo y la compuesta por Thierry De Mey y Peter Vermersch, basada en principios de repetición minimalista. Sobre el escenario, las bailarinas se muestran, a veces, exhaustas. Dos tipos de movimientos se interrelacionan. Por un lado, los abstractos; por otro, gestos concretos, reconocibles y cotidianos: una caricia, un repentino giro de cabeza, una mano alisando una blusa. Así, la realidad más mundana se apodera de una pieza que la crítica ha calificado como “provocativa y rigurosa”. *Rosas danst Rosas* se estrenó en el Théâtre de la Balsamine (Bruselas) el 6 de mayo de 1983. Ha ganado el Bessie Award a la Mejor Coreografía y al Mejor Diseño de Iluminación (1987). Junto a esta pieza emblemática, Rosas presenta también en el Festival de Otoño de Madrid su última creación, *The Song*.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Después de estudiar Danza en Mudra, la escuela fundada por Maurice Béjart y en la New York School of the Arts, la coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker comenzó su carrera con *Asch* y *Fase, four movements to the music of Steve Reich*. En 1983 funda la compañía Rosas que toma su nombre del espectáculo del mismo año *Rosas danst Rosas*.

Estas producciones le valieron un instantáneo reconocimiento internacional. De 1992 a 2007 De Keersmaeker fue coreógrafa residente en La Monnaie de Bruselas. En 1995 Rosas y La Monnaie se unen para impulsar el proyecto educacional P.A.R.T.S (Performing Arts and Training Studios), dirigido por De Keersmaeker. Desde el principio, las coreografías de Anne Teresa (nombrada en 2008 Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia) se han centrado en la relación entre música y danza. Ha seleccionado a compositores de varios periodos históricos para su trabajo: desde Monteverdi, Bach, Beethoven, Mozart o Bartók a Miles Davis y John Coltrane. Anne Teresa De Keersmaeker también se ha aventurado fuera de los confines de la danza pura para introducirse en el teatro de texto, creando piezas como *Kassandra, speaking in twelve voices* (2004), *I said I* (1999) e *In the Real Time* (2000). También ha dirigido las óperas *Duke Bluebeard's Castle* (1998) y *Hanjo* (2004). Los últimos espectáculos de Rosas son *Keeping Still* (2007), *Zeitung* (2008) y *The Song* (2009).

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala A
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
10, 11 y 12 de noviembre a las 20 horas

ROSAS DANST ROSAS

Con nombre propio

El año 1983 vio el surgimiento de Anne Teresa De Keersmaeker con la pieza titulada *Rosas danst Rosas*. Esta producción abrió el Kaaitheater Festival de Bruselas y al mismo tiempo marcó la inauguración oficial de la compañía Rosas. Las cuatro bailarinas que originalmente formaron parte de la *troupe* eran antiguas alumnas de Mudra: a Anne Teresa De Keersmaeker y Michèle Anne De Mey se unieron Fumiyo Ikeda y Adriana Borriello. La música de *Rosas danst Rosas*, compuesta por Thierry De Mey y Peter Vermeersch, nació paralelamente a la coreografía. La obra se compone de cinco partes y tanto la danza como la música se basan en principios minimalistas y de repetición.

En *Rosas danst Rosas*, que después se ha convertido en un filme con el mismo título, dos tipos de movimientos se interrelacionan. Por un lado, los movimientos abstractos difíciles de etiquetar; por otro lado, los gestos más concretos y reconocibles: una mano que acaricia el pelo, una blusa que se estira, un repentino giro de cabeza, etc. Estos gestos tienen un significado directo porque se refieren a movimientos del día a día. Parece como si pequeños sucesos acaecidos durante el proceso de creación se hubieran infiltrado en la pieza como citas literales. Pero no sólo los movimientos consiguen que la cercanía ilusoria de la pieza (“es sólo danza”) se tense constantemente hacia una realidad mucho más mundana. Por ejemplo, en el intervalo entre la primera y la segunda parte, las bailarinas se quitan los zapatos, planchan la ropa y se toman su tiempo para recuperar el aliento. Y otra vez, al final de la parte cuarta, muy física, las bailarinas muestran su fatiga abiertamente: permanecen de pie sobre el escenario, jadeando y sudando visiblemente.

Estos momentos cortos enseñan, por así decirlo, la otra cara de la moneda de la danza como un arte del cuerpo. Es algo que no se ve en las piezas de *ballet* clásico; incluso las coreografías modernas tienden a ocultar cualquier signo de esfuerzo y fatiga.

Por contraste, en el trabajo de De Keersmaeker, también después de *Rosas danst Rosas*, hay frecuentemente una negación de la ilusión de que una pieza de danza muestra una realidad totalmente distinta de la del movimiento de la vida cotidiana. Puede verse, por ejemplo, que De Keersmaeker nunca aspira a la perfección en la ejecución de sus trabajos coreográficos: permite a los bailarines llevar a cabo movimientos simultáneos sin alcanzar la absoluta excelencia. Por esta razón, las producciones de Rosas tienen siempre una expresividad y humanidad particulares.

La primera parte de *Rosas danst Rosas* tiene lugar sobre el suelo y en silencio. Rodando, y con pasos intermedios, las bailarinas se tumban en el escenario para construir una gran diagonal de movimiento desde el lado superior derecho al lado inferior izquierdo, movimientos acompañados únicamente de la música puramente humana de la respiración, de los brazos que golpean el suelo, del cuerpo que se desliza, etc.

La segunda parte tiene lugar sobre pequeñas filas de sillas colocadas en una diagonal. Los movimientos consisten en gestos duros y rápidos que responden a los latidos metálicos de la percusión. La tercera parte es, como la primera, un juego entre líneas rectas y diagonales que se acentúa con pasillos de luz sobre los que se produce el movimiento. El momento en el que un hombro se desnuda deliberadamente (¿un ritual de seducción?) es uno de los gestos más impactantes de esta sección. La cuarta parte consiste en un grupo de danza que se mueve en marcado *crescendo* hacia los límites de la extenuación física; diagonales, líneas rectas y círculos alternan. La sección que cierra es una coda muy corta que consiste solamente en gestos concretos y genuinos ligados a la extenuación de los bailarines (...).

Marianne Van Kerkhoven

Sobre el espectáculo

En 1982 el espectáculo *Fase*, de Anne Teresa De Keersmaeker, revolucionó el panorama de la danza por el impacto de su lenguaje postmoderno basado en la repetición. Un año después, la coreógrafa, todavía muy joven, sorprendió de nuevo al público con una composición de potencia extremada: *Rosas danst Rosas*. La obra supuso también el comienzo del grupo Rosas; las cuatro bailarinas -Anne Teresa De Keersmaeker, Michèle Anne De Mey, Fumiyo Ikeda y Nadine Ganase- fueron los primeros miembros de la nueva compañía de danza.

Rosas danst Rosas supuso un gran éxito internacional, representándose incontables veces en todo el mundo. Se ha convertido en un clásico y desde su estreno está en el repertorio permanente de Rosas. En los veinticinco años que han pasado desde su creación, ha sido interpretada por nuevos grupos de bailarines. En 1997, Thierry De Mey realizó una película sobre esta pieza que logró reunir a varios elencos y generaciones. Hoy, veinticinco años después, Anne Teresa De Keersmaeker vuelve a los escenarios con tres miembros de la segunda generación, Cynthia Loemij, Sarah Ludi y Samantha Van Wissen. La pieza comienza con cuatro mujeres de pie y de espaldas al público: su primer movimiento es caer al suelo y rodar al mismo tiempo. Casi como zozobrando. En la primera parte la única música que oímos es la del cuerpo humano, jadeando y deslizándose por el suelo. La música, que comienza en la segunda parte, ha sido compuesta por Thierry De Mey y Peter Vermeersch, en paralelo a la creación de la coreografía.

Rosas danst Rosas es una prefiguración de las tensiones que caracterizan el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker: el contraste entre la estructura racional y la emoción significativa, entre agresión y ternura, entre uniformidad e individualidad.

En España, *Rosas danst Rosas* se ha presentado en Granada (año 1984) y en Barcelona (año 1985).

ROSAS DANST ROSAS

En el escenario

Anne Teresa De Keersmaeker, bailarina y coreógrafa

A principios de los años 80, cuando el clima artístico permitió a la danza ganar mayor prominencia, la veinteañera Anne Teresa De Keersmaeker presentaba su primera pieza, *Asch*. Antigua alumna de MUDRA, la escuela fundada por Maurice Béjart, Anne Teresa consiguió darle una nueva orientación a la danza de Flandes. En 1981 se fue a estudiar a la New York Tisch School of the Arts donde entró en contacto con la danza postmoderna norteamericana.

Esa influencia se hace evidente con su segundo trabajo, *Fase, four movements to the music of Steve Reich* (1982) que obtuvo un muy buen recibimiento. En 1983, como resultado lógico, De Keersmaeker fundó su propia compañía de danza, Rosas, con la que presentó *Rosas danst Rosas*. De nuevo, la música -en este caso de De Mey y Veersmerch- se convirtió en la fuerza motora detrás de la coreografía. Esa relación especial entre danza y música se ha convertido en una constante en el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker.

A *Rosas danst Rosas* le siguieron *Elena's Aria* (1984), *Bartók/ Aantekeningen* (1986) y *Verkommenes Ufer/ Medeamaterial/ Landschaft mit Argonauten* (1987).

Con *Ottone, Ottone* (1998) lleva a los escenarios su primera gran producción. En 1990 presenta *Stella*, "una pieza para mujeres" y *Achterland*, una pieza con música en directo en la que los músicos se integraban visualmente en la escenografía y los bailarines tenían su presencia en cuenta.

En 1992 presenta *ERTS* y Rosas se convierte en compañía residente de La Monnaie Theatre de Bruselas. En este nuevo escenario, Anne Teresa De Keersmaeker se plantea tres objetivos: intensificar aún más el vínculo entre danza y música, crear un repertorio y fundar una nueva escuela de danza en Bélgica que reemplazara a la desaparecida MUDRA.

Ya en este momento el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker había recibido reconocimiento dentro y fuera de las fronteras belgas. En 1982 fue invitada a estrenar su *Mozart/ Concert Aria's - Un Moto di Gioia* en el afamado Cour d' Honneur del Festival d' Avignon. Este mismo año Peter Greenaway dirigió una coreografía específicamente creada para la pantalla, en el vestíbulo de la Casa de la Ópera de Gante. En 1993, el programa de danza del Holland Festival estuvo enteramente dedicado a De Keersmaeker.

Kinok, creado en colaboración con Thierry De Mey y el Ictus ensemble se presentó en el KunstenFESTIVALdesArts en 1994. La coreografía fue precursora del trabajo posterior titulado *Amor constante más allá de la muerte*, estrenado ese mismo año.

En 1995 De Keersmaeker creó *Verklärte Nacht*. El año siguiente, muchos elementos de esta producción se desarrollaron en *Woud*. También durante este año Rosas y La Monnaie fundaron el proyecto educativo internacional P.A.R.T.S.

A finales de 1997 De Keersmaeker dio de nuevo rienda suelta a su amor por la música en *Just Before*, que incluye obras de Magnus Lindberg, John Cage, Yannis Xenakis, Steve Reich, Pierre Bartholomée y Thierry De Mey. *Just Before* es además especialmente representativo porque asocia danza y texto, sentido y movimiento, lenguaje y cuerpo. En esta exploración, Anne Teresa De Keersmaeker recibió ayuda de su hermana, Jolente, miembro de la compañía de teatro tgSTAN.

En 1998 dirige su primera ópera, *Blue Beard's Castle*, de Bartók y en *Drumming* de nuevo usa la música de Steve Reich como cimiento de una coreografía potente, vigorosa y llena de energía.

En marzo de 1999 una bailarina de Rosas y un actor de tgSTAN interpretaron juntos *Quartett*, de Heiner Müller, a la que siguió *I said I*, una coreografía que estudiaba en más profundidad la relación entre palabra y movimiento a través del texto de Peter Handke, *Selbstbeziehung*. En el año 2000 presenta *In Real Time*, pieza que reúne en escena a todos los bailarines de Rosas, todos los actores de tgSTAN y a los músicos de la banda de jazz Aka Moon.

En 2001 se estrenó *Rain y Small hands (out of the lie of no)*. En 2001-2002 Rosas celebra su veinte cumpleaños y sus diez años como compañía residente de la Monnaie, celebración que culminó con la publicación de un libro sobre la compañía y una exposición retrospectiva en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas.

En 2003 se produjo una nueva evolución en el repertorio de Rosas con la pieza *Bitches Brew/ Tacoma Narrows* que introducía improvisación. Más tarde, ese mismo año, Anne Teresa De Keersmaeker crea *Desh* con Marion Ballester.

El año 2004 marca una nueva cooperación entre Anne Teresa y su hermana Jolente con la pieza *Kassandra*. En 2006 se estrena *D' un soir un jour*. En 2007 De Keersmaeker le rinde tributo al coreógrafo Steve Reich con *Steve Reich Evening*, un programa que combina piezas ya existentes y dos nuevas coreografías con la música de Reich. La temporada termina con *Keeping Still*, con la colaboración de la artista visual Ann Veronica Janssens.

En 2008 trabaja con la música de Bach, Webern y Schönberg y crea *Zeitung*.

Este año 2009 Anne Teresa de Keersmaeker ha trabajado con los artistas visuales Ann Veronica Janssens y Michel François en su nueva producción, titulada *The Song* y también presente en la programación del Festival de Otoño 2009 de la Comunidad de Madrid.

De Anne Teresa De Keersmaeker, la crítica ha dicho que es "una coreógrafa que te induce a pensar y sentir al mismo tiempo, haciéndote consciente de ambos procesos".

Más en

www.rosas.be

ROSAS DANST ROSAS

Rosas

Coreografía
Bailarinas

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
CYNTHIA LOEMIJ

Música

SARAH LUDI
SAMANTHA VAN WISSEN

Grabación musical

THIERRY DE MEY
PETER VERMEERSCH
THIERRY DE MEY
WALTER HUS

Escenografía
Iluminación
Vestuario

ERIC SLEICHIM
PETER VERMEERSCH
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
REMON FROMONT
ROSAS

Coproducción 1983: Rosas, Kaaitheter, Klapstuk
Coproducción 2009: Rosas

Rosas cuenta con el apoyo de las Autoridades Flamencas.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

ROSAS DANST ROSAS

Rosas

Le Monde, Sylvie de Nussac, 20/01/93

En cuanto a las intérpretes, no sabemos si admirar más la energía increíble que despliegan durante toda la pieza o la hazaña que representa la memorización de una coreografía como ésta, solapadamente cambiante sobre sus repeticiones y referencias musicales evidentes. Todas ellas son formidables...

The Village Voice, Deborah Jowitt, 18/11/86

Un hombre sale abruptamente del espectáculo de Anne Teresa De Keersmaeker en la BAM. Otros se ausentan educadamente durante la pausa. Digo esto para dejar claro que este no es un espectáculo para todo el mundo. También debo añadir que el hecho de que el resto del público se quede embelesado e inmóvil a lo largo de la interpretación de *Rosas danst Rosas* -teniendo en cuenta que la obra dura 1 hora y 45 minutos sin intermedio- dice bastante sobre el inmenso poder e integridad del trabajo de esta joven belga (...).

“Rosas” es como ella se llama a sí misma y a las otras tres mujeres que interpretan junto a ella. Rosas bailan rosas. La alusión del título a la famosa frase de Gertrude Stein es comprensible: las oraciones dancísticas de De Keersmaeker se repiten una y otra vez con sutiles alteraciones en el énfasis y la secuencia, hasta que empiezas a apreciar cada nuevo añadido, cada pequeña variación como memorable y emocionante.

La pieza se divide en cuatro partes principales con pequeñas transiciones durante las que las bailarinas mueven las sillas, se ponen los zapatos y recuperan el aliento. La hermosa y misteriosa iluminación de Remon Fromont y Bert de Raeymaeker altera completamente el Lepercq Space de punta a punta. Al principio, el escenario está vacío, excepto por un grupo de sillas de madera en una esquina. Haces de luz en el suelo crean una atmósfera cálida bajo los pies (...).

Después de un casi ensordecedor estallido de sonido (banda sonora de Thierry de Mey y Peter Vermeersch) hay un silencio. En este silencio, las cuatro mujeres, alineadas, caen al suelo. Ruedan, estiran los brazos sobre el suelo, giran la cabeza para otear el horizonte, dejan caer la cabeza sobre las manos, se sientan, se tumban, se levantan, se caen. Estos movimientos y unos pocos más componen todo el vocabulario. Las palabras pueden ocultar su sencillez, pero no lo hermosamente escogidas que son y lo bellamente ordenadas que están.

De Keersmaeker no cae en la repetición mecánica. Algunas veces, las mujeres ejecutan los movimientos rápidamente con una milagrosa sincronía, otras veces lo hacen con lentitud, con parsimonia. Se suceden las pausas. El orden de los gestos cambia. Una mujer, después una segunda, después una tercera. El contrapunto se materializa.

Las dinámicas cambiantes y la naturaleza intrínsecamente expresiva de los gestos le dan un toque emocional a la coreografía (...).

El verdadero final de la pieza -crudo, silencioso, gélidamente tenue- coge a los espectadores por sorpresa.

Después de un largo silencio vienen los aplausos. Por la valentía, por la pureza formal, por la impresionante claridad y fuerza de las cuatro mujeres que vemos, exhaustas, ante nosotros.

The New York Times, Anna Kisselgoff, 09/11/86

Un coreógrafo que te hace pensar y sentir al mismo tiempo, haciéndote consciente de ambos procesos al mismo tiempo, es difícil de encontrar. Anne Teresa De Keersmaeker, nacida en 1960 en Bélgica, lo consigue.

Tras alcanzar prominencia en el circuito escénico europeo durante los últimos cuatro años por un conjunto de piezas meticulosamente detallistas, ha sido descrita con frecuencia como una mezcla entre Lucinda Childs y Pina Bausch.

Claro está que, como todos los artistas extraordinariamente dotados, tiene su propia personalidad. Es verdad que al igual que ciertos coreógrafos americanos (estudió en la New York University's Tisch School of the Arts en el curso 1980-81) ha adoptado la repetición como una marca de identidad para sus trabajos. Sí, hay un tono minimalista en el reducido vocabulario que emplea en las repeticiones y esto es así a pesar de los gestos abiertamente expresionistas a los que tiende (...).

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Compagnia Scimone Sframeli

TEATRO

NUNZIO

País: Italia

Idioma: italiano (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio)

Autor: SPIRO SCIMONE Dirección: CARLO CECCHI Interpretación: FRANCESCO SFRAMELI y SPIRO SCIMONE Escenografía: SERGIO TRAMONTI -ESTRENO EN ESPAÑA-

“EXCELENTES LOS DOS INTÉRPRETES: FRANCESCO SFRAMELI ES UN DELICIOSO, ENCANTADOR, AFECTUOSO Y FRÁGIL NUNZIO, SPIRO SCIMONE UN CÍNICO Y DESPIADADO PINO” - Paolo Lucchesini, La Nazione

Dos soledades que conviven, dos hombres al margen de la vida. Uno siempre dando vueltas con encargos extraños, tal vez un asesino a sueldo. El otro, encerrado en casa vigilando el frigorífico y la enfermedad que le destruye los pulmones. Son los dos protagonistas de *Nunzio*, sorprendente ópera prima de Spiro Scimone, autor siciliano que junto a Francesco Sframeli forma ya una consolidada pareja de actores.

Dos hombres encerrados en el espacio de una cocina, alrededor de una mesa que domina un único ambiente, que es casa, refugio y madriguera. Un lugar en el que ambos se esconden del mundo y de sí mismos, incapaces de decidir sobre el propio destino. Uno, obligado a obedecer las órdenes de un jefe invisible; el otro, entregado a las pastillas y a la lámpara encendida delante de la imagen del Sagrado Corazón, negándose a admitir la enfermedad que lo está matando... *Nunzio* se desarrolla en un único acto con dos personajes que hablan el dialecto de Mesina, la lengua de la infancia de Scimone, la lengua que le permite expresarse de una manera más sincera. La pieza recibió el Premio IDI (Istituto Drama Italiano) Nuevos Autores y la Medalla de Oro IDI a la Dramaturgia (1995).

Carlo Cecchi -uno de los más importantes directores y actores italianos (ha participado en películas de Bernardo Bertolucci, Jean-Paul Rappeneau, Ferzan Ozpetek y François Girard, entre otras)- se entusiasmó cuando leyó el texto y enseñada aceptó dirigir el espectáculo. Un espectáculo del que también nació la película *Due amici*, dirigida e interpretada por esta pareja de actores italianos y ganadora del León de Oro a la Mejor Ópera Prima en 2002 en la Mostra di Venezia.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Spiro Scimone (Mesina, 1964) y Francesco Sframeli (Mesina, 1964) se formaron en la Scuola di Arte Drammatica de Milán y empezaron su carrera teatral representando textos de Beckett, Havel y Mrozek. En 1990 fundan la Compagnia Scimone Sframeli y en 1994 Scimone escribe *Nunzio*. En 1996 redacta el texto de *Bar* (también en esta edición del Festival de Otoño) cuyo debut tiene lugar en el Festival di Taormina Arte en 1997, con dirección de Valerio Binasco y escenografía de Titina Maselli. Este mismo año, tanto Scimone como Sframeli reciben un Premio Ubu. En 1999 interpretan *La festa*, que se presentó en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid el año pasado. En 2003 la compañía coproduce junto al Festival d'Automne de París, el Kunsten de Bruselas, el Théâtre Garonne de Toulouse y Orestidi di Gibellina, el espectáculo *Il cortile*. La pieza gana el Premio Ubu en el año 2004 como Mejor Texto Italiano. Scimone y Sframeli son también los directores e intérpretes de la película *Due Amici* (León de Oro a la Mejor Ópera Prima de la Mostra di Venezia). En 2006, con coproducción del Teatro di Messina, se estrena *La busta*, de Scimone, con dirección de Sframeli. En junio de 2009 se estrenó *Pali*, con dirección de Francesco Sframeli e interpretación de Scimone, Sframeli, Salvatore Arena y Gianluca Cesale. Las obras de Scimone y Sframeli se han representado en Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Canadá, Portugal, Holanda y en los más prestigiosos festivales europeos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid.Sala Cuarta Pared
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
10 y 11 de noviembre a las 21 horas

Con nombre propio

(...) En un espacio cerrado, el mundo exterior penetra sólo a través de los ruidos de una sirena, de llamadas mudas y de golpes en la puerta. Y a través de las cartas que traen dinero, billetes de avión, una fotografía y tal vez instrucciones para una próxima misión.

Es como se suele decir una situación pinteriana. Viene a la memoria la famosa *The Dumb Waiter* (*El camarero mudo*), pieza en la que dos sicarios esperan las órdenes que llegan en el montacargas. Pesa la lección del maestro inglés y también nos recuerda a Koltès o Fassbinder. Pero lo que marca la diferencia y la originalidad estilística de Scimone es la lengua de Mesina en la que está escrito este breve acto único. Un siciliano de frontera que resulta comprensible, una lengua que no es abstracta o literaria sino nacida del corazón de la experiencia escénica compartida por los dos jóvenes actores. Una lengua que se llena de vida gracias a la dialéctica entre la búsqueda de estilo y la realidad cotidiana y que Carlo Cecchi ha enriquecido mostrando la conciencia aguda del conflicto. El texto está construido sobre un diálogo hecho de preguntas y respuestas, obsesivo en su repetición porque la obsesión circular es su medida. Es el espejo fiel de una situación sin salida. O mejor dicho de la que no se quiere salir. Porque lo que se entrevé más allá es solamente un agujero negro. La idea de la muerte, nunca nombrada, es el punto de encuentro de las dos soledades de los protagonistas. La muerte que uno se encarga de ejecutar y la muerte que el otro (Nunzio) recibe poco a poco, víctima del veneno de la fábrica, del polvo que respira en su lugar de trabajo y al que de poco le sirven las pastillas generosamente ofrecidas por el dueño. La muerte, a la que se oponen solamente los pequeños rituales de la cotidianidad, la comida preparada con las propias manos, una taza de café y un cigarrillo. Y estas discusiones y estos largos silencios que forman tan profundamente parte del carácter de los sicilianos. Y los gestos de afecto bruscos como el regalo de una chaqueta que puede también producir un momento de conmoción.

Pero en *Nunzio* no hay ningún riesgo de patetismo. Al contrario, la clave es una comicidad agria y dispersa construida con los cuerpos de los intérpretes, *clowns* fuera de contexto y tensos hasta la inmovilidad.

En realidad, una sutil trama de acciones y reacciones que se recrean noche tras noche. Unos actores siempre conscientes de su presencia sobre el escenario, de la intimidad de su idioma, de la complicidad de sus gestos, en los que podemos leer una desesperada voluntad de resistencia humana.

Gianni Manzella

En el escenario

Compagnia Scimone Sframeli

En poco tiempo, Spiro Scimone se ha convertido en un autor de primer nivel entre la nueva generación teatral de Italia. Es también actor, en la gran tradición italiana de Dario Fo o Eduardo De Filippo y empezó a escribir no por necesidad, sino, según sus propias palabras, “por imaginar una partitura a interpretar, un material del que se capture el cuerpo, el alma y la voz, para transformarlos en lenguaje de teatro”. Francesco Sframeli, intérprete de todas las piezas de la compañía y director de la pieza titulada *La busta*, lo acompaña desde la infancia, transcurrida en Sicilia. Los dos nacieron en 1964 en Mesina, ciudad portuaria industrial del noroeste de la isla y estudiaron juntos Arte Dramático en Milán antes de conocer al director Carlo Cecchi en el Teatro Garibaldi de Palermo.

En 1990 fundan juntos la compañía que lleva sus nombres. En 1994 Scimone escribe su ópera prima *Nunzio* en el lenguaje de Mesina (Premio IDI Nuevos Autores 1994 y Medalla de Oro IDI a la Dramaturgia 1995). Esta obra se reveló como un hito fundamental de su carrera artística y marca el momento en el que los dos actores inician su colaboración con una de las figuras más eminentes del teatro italiano: Carlo Cecchi. Cecchi se encarga de la dirección de la pieza y los tres juntos trabajan en la trilogía de Shakespeare (*Amleto*, *Sogno di una notte di mezza estate* y *Misura per misura*).

En 1996 Scimone escribe *Bar* que se estrena en el Festival di Taormina Arte en el 1997 con dirección de Valerio Binasco y escenografía de Titina Maselli.

Tras *Bar* (1996), nueva variación sobre el tema de la amistad, Spiro Scimone elige el italiano para *La festa* -creada en el año 1999 y presentada en la edición 2008 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid- y para *Il cortile* (2004): “Sentía la necesidad de probar la musicalidad de otra lengua. El sonido del siciliano es grave, profundo, cerrado, con percusión y metálico. La lengua italiana es menos entrecortada, pero permite el mismo tipo de rítmica”. *Il cortile* es una coproducción con el Festival d'Automne de París, el Kunsten Festival des Arts, el Théâtre Garonne de Toulouse y Orestyadi de Gibellina. El espectáculo ganó en el año 2004 el Premio UBU al Mejor Texto Italiano.

En el año 2006 debuta en el Festival di Asti, coproducido por el Teatro di Messina, *La busta*, escrita por Scimone e interpretada por Sframeli. Supone un cambio de registro, la expresión de una inquietud, de una violencia más próxima a los relatos kafkianos.

NUNZIO

En el 2009 también en el Festival di Asti, debuta el último texto de Spiro Scimone, *Pali*, con dirección de Francesco Sframeli e interpretación de Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Salvatore Arena y Gianluca Cesale.

Nunzio, *Bar*, *La festa*, *Il cortile* y *La busta* se han representado en Inglaterra, Francia, Bélgica, España, Canadá, Portugal, Holanda, Grecia y Suiza. Los textos se han traducido al inglés, al francés, al alemán, al griego, al español y al portugués y están publicados en Italia (Ubulibri), en Francia (Arche), en España (Teatro del Astillero) y en Portugal (Artistas Unidos).

En el mes de marzo de 2007 *La festa*, con traducción de Valeria Tasca fue llevada a escena por la Comédie Française en el Théâtre du Vieux-Colombier de París.

Scimone y Sframeli dirigieron e interpretaron el filme *Due amici* (originado a partir de la pieza *Nunzio*), película con la que ganaron el León de Oro a la Mejor Ópera Prima en la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2002 y candidaturas a la Mejor Ópera Prima 2002 en los premios David di Donatello, Nastri d'argento y European Films Award.

Cronología de las obras de la Compagnia Scimone Sframeli

En 1990-1993 Spiro Scimone y Francesco Sframeli montan *Emigranti*, de Mrozek, dirección de Massimo Navone. Después continúan con varios textos, como *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett, y *Memorandum*, de Havel.

En 1994 crean *Nunzio* en siciliano de Mesina, en el Festival de Taormina Arte, dirección de Carlo Cecchi, decorados de Sergio Tramonti.

En 1997 presentan *Bar*, en siciliano, también en el Festival de Taormina Arte, dirección de Valerio Binasco, decorados de Titina Maselli.

Scimone y Sframeli son reconocidos con los premios UBU al Mejor Autor Novel y al Mejor Actor, respectivamente.

Reciben también el Premio Candoni Arta Terme de Nueva Dramaturgia 1997.

En 1999 crean *La festa*, dirección de Gianfelice Imparato, decorados de Sergio Tramonti.

En 2001, Scimone y Sframeli dirigen e interpretan *Due amici*, la película inspirada en *Nunzio*, producida por Medusa Film.

En 2003 crean *Il cortile*, en italiano, dirección de Valerio Binasco.

En 2006 presentan *La busta*, en italiano, en el Teatro de Mesina (Sicilia), dirección de Francesco Sframeli.

En 2009 presentan *Pali*.

NUNZIO

Compagnia Scimone Sframeli

Il Corriere della Sera, Giovanni Raboni, 30/11/96

Nunzio, obra en un acto del debutante Spiro Scimone es una de las más consistentes novedades de las últimas temporadas. En el verano de 1994, inmediatamente después de haber ganado el Premio IDI-Autori Nuovi, *Nunzio* fue llevado a escena por Carlo Cecchi con la interpretación del mismo Scimone y Francesco Sframeli obteniendo un gran éxito de público y crítica que se ha repetido y renovado hasta ahora.

Sencillísima la acción: dos jóvenes mesineses conviven en un modesto apartamento de una ciudad del norte donde han emigrado por razones de trabajo. Trabajos bastantes diferentes. Nunzio es obrero, Pino un asesino a sueldo. Regresando de una de sus "misiones" y preparándose para otra que lo llevará a Brasil, Pino pasa algunas horas con su amigo y descubre que está gravemente enfermo. El afecto entre ambos es brusco pero profundo, con momentos de inesperada delicadeza. Pero ¿qué puede hacer un hombre dirigido por los otros, obligado a obedecer sin ninguna explicación a órdenes tan repentinas? ¿Qué puede hacer por otro hombre que está muriendo y que se niega a admitirlo? Le regala una chaqueta con la que el otro ingenuamente presume, le hace la comida, le da de beber y Nunzio come y bebe hasta perder el conocimiento. Cuando se despierta ya es hora de que Pino se vaya. La atracción más fuerte del texto es el uso de un dialecto estilizado por las repeticiones y fórmulas surrealistas (imposible no pensar en Pinter) y todavía anclado en su originaria concreción expresiva, en su naturalismo. Cecchi ha hecho un gran trabajo valorizando al máximo la estructura de los diálogos y la actitud de los dos intérpretes de esta dialéctica implícita. La misma que en las últimas décadas ha relanzado con tanta fuerza y tanto éxito la función de la poesía dialectal. En una palabra, un espectáculo que hay que ver.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Jan Lauwers & Needcompany

www.needcompany.org

Foto: Eveline Vanassche

TEATRO-DANZA-MÚSICA

ISABELLA'S ROOM

País: Bélgica **Idiomas:** francés e inglés (con subtítulos en español) **Duración aproximada:** 2 horas (sin intermedio)

Dirección: JAN LAUWERS **Interpretación:** VIVIANE DE MUYNCK, ANNEKE BONNEMA, BENOIT GOB, HANS PETER DAHL, MAARTEN SEGHERS, JULIEN FAURE, YUMIKO FUNAYA (sustituye a LOUISE PETERHOFF), SUNG-IM HER (sustituye a TIJEN LAWTON) y MISHA DOWNEY (sustituye a LUDDE HAGBERG) **Texto:** JAN LAUWERS (excepto *The Liar's Monologue*: ANNEKE BONNEMA) **Música:** HANS PETER DAHL y MAARTEN SEGHERS **Danza:** JULIEN FAURE, LUDDE HAGBERG, TIJEN LAWTON y LOUISE PETERHOFF **Vestuario:** LEMM&BARKEY **Escenografía:** JAN LAUWERS **Iluminación:** JAN LAUWERS y KEN HIOCO **Diseño de sonido:** DRE SCHNEIDER **Director de producción:** LUC GALLE **-ESTRENO EN MADRID-**

“LA MÚSICA PARECE ESTAR PRESENTE SÓLO DE MANERA INDIRECTA, PERO DE HECHO LO DOMINA TODO. TUS EMOCIONES ESTÁN DETERMINADAS POR LO QUE OYES...” - Jan Lauwers

Jan Lauwers (Amberes, Bélgica, 1957), fundador y director de la compañía belga Needcompany, es un renovador nato. Inclasificable, firma piezas que difuminan los límites entre las distintas disciplinas artísticas con un lenguaje rompedor y pionero. Sus trabajos, de gran intensidad visual, reinterpretan temas eternos como el amor, la violencia, el erotismo y la muerte. En el año 2004, la enorme colección de objetos arqueológicos que su padre deja en herencia, le empuja a llevar a escena la historia ficticia de Isabella Morandi. En *Isabella's Room* (*La habitación de Isabella*), nueve actores y bailarines cuentan, cantan e interpretan la vida de Isabella, con la monumental actriz Viviane De Muynck como epicentro del escenario. Una mujer ya invulnerable, que ha aprendido a amar la vida, nos exhorta desde el mismo subtítulo del espectáculo a reír y ser amables con lo desconocido. La habitación de Isabella guarda un secreto. Es el espacio de una mentira. Esta mentira es una imagen, una imagen exótica, la imagen de un príncipe del desierto. Isabella es la hija de un príncipe desaparecido en una expedición. Al menos, eso es lo que sus padres adoptivos, Arthur y Anna, le han dicho. Isabella es ahora vieja y ciega. Vive en su habitación de París, rodeada de miles de objetos exóticos robados del antiguo Egipto y del África negra. Su vida abarca casi todo el siglo XX: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, el colonialismo, el desarrollo del arte moderno, incluyendo a figuras como Joyce, Picasso y Huelsenbeck, los viajes a la Luna, el *Ziggy Stardust* de David Bowie, las hambrunas de África y la aparición del partido ultraderechista Vlaams Blok en Amberes. Desde su estreno, *Isabella's Room* ha ganado multitud de premios, entre ellos el Premio de la Cultura (Comunidad Flamenca, 2006) en la categoría de Literatura Teatral.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Jan Lauwers es uno de los máximos exponentes de esa generación de artistas belgas que crean sin encorsetarse en géneros o disciplinas. Sus producciones, llenas de imaginación y expurgadas de prejuicios, se han presentado en multitud de teatros y festivales de todo el mundo. Lauwers estudió Pintura en la Academia de Arte de Gante. En 1979 asienta los cimientos del grupo Epigonenensemble que más tarde pasaría a llamarse Epigonenensemble zlv y con el que toma posiciones en el movimiento para el cambio radical en el Flandes de los años 80. En 1985 el colectivo se disuelve. Durante los últimos veinte años, Jan Lauwers ha suscitado la admiración de crítica y público por su trabajo pionero con la Needcompany, compañía que fundó junto a Grace Ellen Barkey en el año 1986. Needcompany es una compañía de teatro que se presenta a sí misma como internacional, multilingüe y pluridisciplinar. Precisamente, la formación ecléctica de Lauwers ha propiciado el surgimiento de un idioma teatral propio tanto en sus proyectos teatrales como en los de arte visual y cinematográfico. Entre los últimos trabajos de la Needcompany se encuentran *The Porcelain Project* (2007), de Grace Ellen Barkey y la trilogía *SAD FACE | HAPPY FACE*, de Jan Lauwers compuesta por las piezas *Isabella's Room* (2004), *The Lobster Shop* (2006) y *The Deer House* (2008).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Español
Tel. 91 360 14 80
www.esmadrid.com/teatroespanol
11, 12, 13 y 14 de noviembre
a las 20 horas

ISABELLA'S ROOM

Con nombre propio

El teatro plantea distintas preguntas que el arte. Por ejemplo, ¿debe el trabajo del actor resultar entretenido? ¿Cómo te relacionas con el público? ¿Es verdad -como dijo Louise Bourgeois- que el aplauso es una forma de terrorismo para la mente? La evolución del teatro muestra que en el pasado los límites del teatro se exploraban en las pequeñas salas experimentales, mientras que las grandes salas se orientaban exclusivamente al teatro burgués. Así que en ese momento todavía era posible sorprender al público. Ahora las cosas son completamente diferentes (...). Hagas lo que hagas, es difícil provocar la conmoción. Así que, ¿qué tipo de códigos tienes que poner en marcha para que las cosas sigan evolucionando?

En el arte, todo es diferente. En el arte, lo que te preocupan son tus propias preguntas. Creas un espacio mental propio. Un refugio.

Jan Lauwers en De Tijd (21/09/04)

En el escenario

Jan Lauwers, creador teatral y artista multidisciplinar

Jan Lauwers (Amberes, Bélgica, 1957) ha destacado en casi todas las disciplinas a lo largo de su prolífica carrera artística. Durante los últimos veinte años, su nombre es inseparable del de la Needcompany, compañía que fundó en Bruselas junto a Grace Ellen Barkey en 1986. Además de sus trabajos para la escena, ha creado un sustancial cuerpo de arte que se ha exhibido en el centro BOZAR de Bruselas durante el año 2007. La exposición tuvo como comisario artístico a Jérôme Sans (antiguo director del Palais de Tokio y actualmente en el centro BALTIC para el arte contemporáneo) y se complementaba con el primer libro centrado en el trabajo artístico de Jan Lauwers realizado entre 1996 y 2006.

Lauwers estudió Pintura en la Academia de Arte de Gante. A finales de 1979 reunió a su alrededor a un grupo de artistas con el que formó el Epigonensemble. En 1981 este grupo se transformó en el colectivo Epigonen theater zlv que sorprendió al mundo del teatro con sus producciones rupturistas. Así, Lauwers tomaba posiciones en el movimiento para el cambio radical en el Flandes de los años 80, comenzando también su celebrada proyección internacional.

Las obras de Epigonen theater zlv se caracterizaban por su estilo directo, concreto y altamente visual, teniendo como elementos estructurales la música y el lenguaje. Entre sus producciones se encuentran títulos como *Already Hurt and not yet War* (1981), *dE demonstratie* (1983), *Bulletbird* (1983), *Background of a Story* (1984) e *Incident* (1985). En 1985 el colectivo se disuelve. Un año después Jan Lauwers funda la Needcompany.

Needcompany

Desde que en 1986 Jan Lauwers y Grace Ellen Barkey fundaron la Needcompany, ambos han sido los responsables de las producciones a gran escala de esta compañía belga. Con un conjunto de artistas asociados que incluye nombres como MaisonDahlBonnerma (Hans Petter Dahl y Anna Sophia Bonnema), Lemm&Barkey (Lot Lemm y Grace Ellen Barkey), OHNO COOPERATION (Maarten Seghers y Jan Lauwers) y el grupo NC, que cuenta con la inimitable Viviane De Muynck, la Needcompany ha conseguido llevar a los escenarios a un grupo de intérpretes únicos en virtuosismo y versatilidad.

Desde 1986 el repertorio de la compañía ha seguido un rumbo marcadamente internacional. Sus primeras producciones, *Need to know* (1987) y *ça va* (1989) —que recibió el Mobiel Pegasus Preis— mantenían todavía un carácter muy visual. En piezas posteriores el desarrollo estético tiende a primar el argumento, aunque permanece el gusto por las composiciones fragmentarias.

La formación pluridisciplinar de Lauwers condiciona decisivamente las piezas de la compañía. Con un lenguaje teatral pionero centrado en examinar el significado del teatro y la paradoja entre actuar e interpretar, la Needcompany ha llevado a escena adaptaciones de Shakespeare: *Julius Caesar* (1990), *Antonius und Kleopatra* (1992), *Needcompany's Macbeth* (1996), *Needcompany's King Lear* (2000) y, en el Deutsches Schauspielhaus de Hamburgo, *Ein Sturm* (2001).

Después de *Invictos*, el monólogo *SCHADE/ Schade* y la ópera *Orfeo* (1993), Lauwers empieza a trabajar en un proyecto de mayor envergadura titulado *The Snakesong Trilogy* (*Snakesong/ Le voyeur* (1994), *Snakesong/ Le pouvoir* (1995) y *Snakesong/ Le désir* (1996)). En 1998, la Needcompany pone en marcha una nueva versión de *Snakesong Trilogy*.

En septiembre de 1997 Lauwers es invitado a participar en la sección teatral de Documenta X con *Caligula*, primera parte de un díptico titulado *No Beauty For Me Here, Where Human Life is Rare*. Con *Morning Song* (1999), segunda parte de este proyecto, Lauwers y la Needcompany ganaron un Obie Award en Nueva York.

En mayo de 2002, a petición del reputado William Forsythe, Lauwers creó en coproducción con el Ballett Frankfurt, la pieza titulada *DeaDDogsDon'tDance/DJamesDjoyceDeaD* (2000).

Dos años después, con ocasión del 15 aniversario de la Needcompany, Jan Lauwers presenta *Images of Affection* (2002). En 2003 ven la luz tres monólogos y un solo de danza bajo el título *No Comment* (2003).

Además, Charles L. Mee, Josse De Pauw y el propio Jan Lauwers crearon, respectivamente, piezas para Carlotta Sagna (*Salome*), Grace Ellen Barkey (*The Tea Drinker*) y Viviane De Muynck (*Ulrike*). Seis compositores -Rombout Willems, Doachim Mann, Walter Haus, Senjan Jansen, Hans Petter Dahl y Felix Seger- escribieron una composición musical para el solo de danza de Tijen Lawton. En términos generales los temas de esta pieza son los mismos que Lauwers ha reformulado y redefinido desde sus comienzos: la violencia, el amor, el erotismo y la muerte.

En 2004 Lauwers lleva a escena la historia ficticia de Isabella Morandi con el espectáculo *Isabella's Room*, protagonizado por Viviane De Muynck.

ISABELLA'S ROOM

En 2006, dirige dos piezas para el Festival d'Avignon, *The Lobster Shop* y *All is Vanity*, esta última un monólogo de Viviane De Muynck que la actriz adaptó del libro de mismo nombre de Claire Goll.

El Salzburger Festspiele invitó a Lauwers a crear una nueva producción, *The Deer House*, para el verano de 2008. Junto con *Isabella's Room* (2004) y *The Lobster Shop* (2006) esta pieza cierra una trilogía sobre la naturaleza humana englobada bajo el título *SAD FACE | HAPPY FACE*.

Interesado en todas las formas de arte, Lauwers lanza en 1999 *Needlab*, un entorno que propicia la experimentación y el desarrollo de nuevas ideas con proyectos como *Just for Toulouse* (Théâtre Garonne, 2006).

También ha fundado OHNO COOPERATION junto a Maarten Seghers para dar forma concreta a su compromiso artístico mutuo. En *O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O.* emprendieron la búsqueda de una iconografía de la música pop. Para la primera versión, trabajaron con el video artista Nico Leunen (Cobblersson Incorporated). La pieza consistía en una instalación altamente visual cuyo subtítulo era "la tragedia del aplauso".

Para sus "deconstrucciones", Jan Lauwers ha usado material desechado de museos. Estas instalaciones han sido ya exhibidas en BOZAR (Bruselas) y en la Haus der Kunst (Múnich) en 2007 así como formado parte del decorado de una "performance-maratón" de seis horas en la que todo el mundo mental de Jan Lauwers convergía.

Este creador belga también es artífice de algunos proyectos de vídeo como *From Alexandria* (1988), *Mangia* (1995), *Sampled Images* (2000), *C-Song* (2003), *C-Song Variations* (2007) y *The OHNO Cooperation Conversations on the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology* (2007).

Su primer largometraje es *Goldfish Game* (2002), escrito junto a Dick Crane y presentado en la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Buenos Aires, en el Festival de Cine de Gante, en el Solothurn Film Festival de Suiza y en el Slamdance Film Festival, donde recibió el Gran Premio del Jurado.

Además, Luk Lambrecht invitó a Lauwers a participar en *Down to Earth*, una exposición colectiva de cerámica en el Centro Cultural de Strombeek, que incluía trabajos de Ann Veronica Janssens, Heimo Zobernig, Atelier Van Lieshout, Lawrence Weiner, Kurt Ryslavý y Manfred Pernice. En mayo de 2009 Lauwers presentó su nuevo trabajo en *curated by_Vienna 09*, una exposición colectiva.

Por petición del comisario Luk Lambrecht, ha formado parte de la exposición Grimbergen 2002 junto con otros ocho artistas (Thomas Schütte, Lili Dujourie, Job Koelewijn, Atelier Van Lieshout, Jan De Cock y Ann Veronica Janssens).

En la primavera de 2006 su trabajo se incluyó en la exposición DARK en el Boijmans van Beuningen Museum de Róterdam. Esta apabullante capacidad creativa ha despertado el interés de distintos autores. Entre las obras sobre Lauwers y la Needcompany encontramos: *The Lucidity of the Obscene* (1998), de Maarten Vanden Abeele y *No Beauty for Me There, where Human Lige is Rare. On Jan Lauwers' theatre work with Needcompany* (2007), de Christel Stalpaert, Sigrid Bousset y Frederik Le Roy (eds.).

Viviane De Muynck, actriz

Viviane De Muynck es una de las principales actrices de la Needcompany, desde que, a principios de la década de los ochenta, conociera al director y dramaturgo Jan Lauwers.

Ha estudiado Teatro en el Conservatorio de Bruselas, donde fue estudiante de Jan Decorte. En 1980 entra a formar parte del colectivo Mannen van den Dam y actúa en *De Pelikaan*, de Strindberg; *Het laxeermiddel*, de Feydeau; *De macht der gewoonte*, de Berthold; y *Het Park*, de Strauss. En 1987 ganó el Theo d'Or Prize por su interpretación en *Who's Afraid of Virginia Wolf?* que Sam Bogaerts dirigió para la compañía De Witte Kraai. Después se unió a Maatschppij Discordia.

También ha trabajado en *Count your Blessings* con la Toneelgroep de Ámsterdam, *Iphigenia in Taurus* con el Nationaal Toneel de La Haya y *Hamlet* con Het Zuidelijk Toneel. Ha interpretado papeles en producciones del Kaaitheater: *Pijl van de Tijd* (1994) dirigida por Guy Cassiers y *Philoktetes Variations*, de Jan Ritsema.

Ha participado en proyectos de distintos grupos musicales y son numerosas sus apariciones en cine y televisión. Ha interpretado papeles en las películas *Vinaya*, de Peter van Kraaij y Josse De Pauw y en *De avonden*, dirigida por R. Van den Berg, a partir del libro de Gerard Reve. También ha participado en *Vincent and Theo* (con dirección de Robert Altman) y *The Crossing* (con dirección de Nora Hoppe).

Ha sido nominada al Gouden Kalf, premio del Festival de Cine de Utrecht por *De avonden* y por el telefilme *Duister licht*, de Martin Koolhoven.

En 2005 interpreta un papel en el primer largometraje de Fien Troch, *Someone else's happiness* y aparece en la película de Geoffrey Enthoven titulada *Vindange Perdue* (2006).

Ha impartido seminarios de Teatro en distintas ciudades del mundo. También ha dirigido *Die Vagina Monologue* (2000) en el Deutsches Schauspielhaus de Hamburgo y *As I Lay Dying* (2003), una adaptación de William Faulkner.

Ha participado en los siguientes montajes de la Needcompany: *The Snakesong Trilogy*, *Macbeth* (1996), *Caligula* (1997), *Morning Song* (1999), *DeaDDogsDon'tDance/DJamesDJoyceDeaD* (2000), *Goldfish Game* (2002), *No Comment* (2003), *Isabella's Room* (2004), *All is Vanity* (2006) y *The Deer House* (2008). En *DeaDDogsDon'tDance/DJamesDJoyceDeaD* colaboró con Lauwers en la escritura del guión de la pieza.

En el año 2006 fue galardonada con el Flemish Community Prize en la categoría de Artes Escénicas.

Más en

www.needcompany.org
www.janlauwers.be

ISABELLA'S ROOM

Jan Lauwers & Needcompany

Dirección	JAN LAUWERS
Interpretación	
Isabella	VIVIANE DE MUYNCK
Anna	ANNEKE BONNEMA
Arthur	BENOÎT GOB
Alexander	HANS PETTER DAHL
Frank	MAARTEN SEGHERS
El príncipe del desierto	JULIEN FAURE
Hermana	YUMIKO FUNAYA (sustituye a LOUISE PETERHOFF)
Hermana	SUNG-IM HER (sustituye a TIJEN LAWTON)
Narrador	MISHA DOWNEY (sustituye a LUDDE HAGBERG)
Texto	JAN LAUWERS excepto <i>The Liar's Monologue</i> , escrito por ANNEKE BONNEMA
Música	HANS PETTER DAHL MAARTEN SEGHERS
Letras	JAN LAUWERS ANNEKE BONNEMA
Danza	JULIEN FAURE LUDDE HAGBERG TIJEN LAWTON LOUISE PETERHOFF
Vestuario	LEMM&BARKEY
Escenografía	JAN LAUWERS
Iluminación	JAN LAUWERS KEN HIOCO
Diseño de sonido	DRÉ SCHNEIDER
Director de producción	LUC GALLE
Subtítulos	ELKE JANSSENS
Traducción al francés	MONIQUE NAGIELKOPF OLIVIER TAYMANS
Traducción al inglés	GREGORY BALL
Asesor de lengua francesa	ANNY CZUPPER
Asesor de lengua inglesa	MARTY SPARKS
Técnico de producción	LIEVEN DE MEYERE
Técnicos en prácticas	JELLE MOERMAN DORUS DANEELS
Introducción dramaturgica	ERWIN JANS
Fotografía	EVELINE VANASSCHE MAARTEN VANDEN ABEELE
Producción	NEEDCOMPANY

Coproducción Festival d'Avignon, Théâtre de la Ville (París), Théâtre Garonne (Toulouse), La Rose des Vents (Scène Nationale de Villeneuve d'Ascq), Brooklyn Academy of Music (Nueva York), welt in basel theaterfestival.

Con la colaboración del Kaaitheter (Bruselas).
Con el apoyo de las Autoridades Flamencas.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

ISABELLA'S ROOM

Jan Lauwers & Needcompany

Les Inrockuptibles, Philippe Noisette, 02/01/05

Un recordatorio para anunciar la gira del mejor espectáculo del año pasado. *Isabella's Room*, dirigida por Jan Lauwers. Viviane De Muynck -la mejor de las actrices vivas- guía a los bailarines y actores de Lauwers a través de esta tragicomedia musical. Todo lo que el público tiene que hacer con los ojos cerrados -o mejor, bien abiertos- es seguir a la Needcompany en este viaje alucinado a medio camino entre el sueño y los recuerdos infantiles.

Le Monde, Brigitte Salino, 13/07/04

Jan Lauwers lleva a escena un espectáculo de danza, *Isabella's Room*, inspirado por la muerte de su padre. Una mujer de noventa años que se ha quedado ciega, emprende una búsqueda sobre el secreto de su nacimiento.

Esta es una obra que te acompaña mucho después de haber terminado, como una sombra blanca que te persigue a través de las calles, a través de la noche. Es *Isabella's Room*, de Jan Lauwers que comienza y acaba con una canción: *We just go on*, una canción difícil de olvidar porque quienes la cantan lo hacen con una ancha sonrisa, en un intento de aportar algo de luz a ese momento que sigue al fin, que sigue a la muerte. La muerte en este caso es la muerte del padre de Jan Lauwers, un suceso que proporcionó la inspiración para *Isabella's Room*.

Eso es lo que afirma rotundamente Jan Lauwers, vestido con un traje blanco, sobre el escenario igualmente blanco. "Mi padre murió hace dos años -dice-. Era cirujano y coleccionaba objetos etnológicos y arqueológicos. Había más de cinco mil de estos objetos en la casa familiar, muchos de ellos africanos".

Jan Lauwers pasó su infancia rodeado de estas piezas. Le parecía normal dormir mientras debajo de su cama se guardaban ataúdes y sarcófagos. "Desde que mi padre murió, me inquietan", dice. Así que escribió una historia sobre ello. Una historia en la que los objetos de un sueño que está muerto y acabado para siempre se sitúan en un cuarto habitado por una mujer viva, Isabella.

Esta mujer podría haber salido de un cuento de hadas. Su habitación guarda un secreto, el secreto de su nacimiento. Eso nos dicen cuando Isabella tiene noventa años. Ha viajado a lo largo del siglo XX desde la Gran Guerra de 1914 al presente. Ahora es ciega y está participando en un experimento que permite que las imágenes que guarda en su cerebro puedan proyectarse.

Su cerebro está presente en escena, en la forma de dos mujeres que interpretan al hemisferio derecho y al izquierdo respectivamente. Están alrededor de Isabella como todos aquellos que han formado parte de su vida. Y hablan, cantan y bailan en el escenario blanco, blanco como la memoria, blanco como una mentira escondida.

Dispuestos sobre las mesas -también blancas- están los objetos de la colección del padre de Jan Lauwers. Lauwers permanece apartado, sólo a veces mezclándose con los otros que están viviendo allí, frente a él y con él, la historia de esta mujer, que es una historia de reconciliación.

Isabella creció en el faro de una isla, con Anna y con Arthur, un borracho tambaleante que le confesó que su padre era un príncipe del desierto. Anna murió joven y en su funeral los habitantes de la isla cargaron el cuerpo sobre sus cabezas (...) Entonces Arthur se marcha y en su marcha deja atrás la llave de una habitación de París. Esa habitación contiene los objetos dejados por el príncipe del desierto. Isabella compartirá su habitación y su vida con ellos.

Se hace antropóloga. Un día, Arthur reaparece. Le da a Isabella una carta que sólo puede ser abierta después de su muerte. La carta contiene el secreto de su nacimiento. Y así Isabella descubre. Aunque este conocimiento no disminuye su pasión por la vida, "la pasión de una loca, casi insostenible belleza"...

Liberation, Marie-Christine Vernay, 12/07/04

En Avignon y Marsella, la danza belga confirma su ausencia de complejos y su imaginación. Cuando un programador quiere cruzar la tradicional frontera que separa la danza y el teatro, generalmente requiere los servicios de los belgas, de los belgas de Flandes. Desde 1970, momento en el que Jan Fabre entra en escena, se han acostumbrado a nadar entre dos aguas (...) Como la mayor parte de ellos viene del mundo de las bellas artes -al contrario que sus homólogos franceses- nunca se han sentido atados a ninguna herencia coreográfica concreta.

Los flamencos, que a pesar de ser muy prolíficos, raramente se dejan ver en los festivales puros de danza, son los reyes del castillo en Avignon.

Debemos buscar refugio en *Isabella's Room* de Jan Lauwers para ser testigos de una saga que empieza en la Primera Guerra Mundial y se perpetúa hasta el día de hoy. Una vez más, esta es una historia sobre colecciones y herencias. Objetos étnicos desplegados sobre el escenario. Dicen mucho sobre la colonización y los saqueos arqueológicos.

Lauwers es explosivo. En su habitación museística, una Isabella de noventa años, ciega y sola, mira atrás. Como en un *flash-back* cinematográfico, van apareciendo personajes del pasado...

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

Ryuichi Sakamoto

www.sitesakamoto.com

Foto: 2009 kab america

MÚSICA

RYUICHI SAKAMOTO: PLAYING THE PIANO

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

Piano: RYUICHI SAKAMOTO

-ESTRENO EN ESPAÑA-

“SAKAMOTO SIEMPRE HA DOMINADO EL ARTE DE DECONSTRUIR EL PASADO Y EL PRESENTE, CON EL FIN DE LLEVARNOS A UN FUTURO MUCHO MÁS AMPLIO.” - Diego Cortez, comisario artístico

Afirmando influencias desde Beethoven a los Beatles, los intereses musicales de Ryuichi Sakamoto son inusualmente diversos: pop, tecnopop, jazz, bossa nova, clásico, contemporáneo, acústico, eléctrico y músicas del mundo. Uno de los compositores más premiados de la escena actual, Sakamoto se ha caracterizado a lo largo de su carrera por romper las barreras entre música y tecnología. Miembro fundador del mítico grupo Yellow Magic Orchestra, ha trabajado junto a personalidades como David Bowie, Iggy Pop, David Sylvian, Caetano Veloso, William Burroughs, Pina Bausch, el Dalai Lama, Salman Rushdie y Yossou N'dour, entre otros muchos. Además, ha firmado bandas sonoras inolvidables para películas como *Feliz Navidad*, *Mr. Lawrence*, *El cielo protector*, *Femme Fatale*, *Tacones lejanos* y *El último emperador*, por la que recibió un Oscar y un Grammy.

En 2009 Sakamoto vuelve a la carga con su primer álbum en solitario en cinco años, *Playing the Piano* y su primera gira en solitario desde el año 2000. Con composiciones que funcionan como evocadores minipoemas sonoros, el compositor japonés vuelve a demostrar que, en su música, la única constante es el cambio. Él mismo dice “esta visión global de la diversidad cultural es parte de mi naturaleza. Quiero derribar las fronteras entre estilos, categorías y culturas. En vez de construir muros o fronteras, me gusta combinar cosas diferentes”.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Ryuichi Sakamoto ha desarrollado una inmensa carrera artística caracterizada por cruzar fronteras musicales y tecnológicas. En 1963, a la edad de once años, empezó sus estudios de composición en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, universidad en la que se gradúa en Composición y donde realiza un Máster en Música Electrónica y Étnica.

En 1978 publica su primer álbum en solitario y crea la Yellow Magic Orchestra junto con Haruomi Hosono y Yukihiro Takahashi.

Su primera ópera, *LIFE*, contó con la colaboración de más de cien artistas incluyendo, entre otros, a José Carreras, Salif Keita, Bernardo Bertolucci, Salman Rushdie, Pina Bausch y el Dalai Lama. En su etapa más reciente este compositor multipremiado ha explorado el mundo musical del compositor Antonio Carlos Jobim con dos trabajos bajo el nombre de *Morelenbaum2/Sakamoto*, con gran acogida de crítica y público, incluyendo la lista de los mejores discos de jazz del año de The New York Times y The London Times.

En julio de 2007 reúne a la Yellow Magic Orchestra para un concierto único en el festival Live Earth promovido por Al Gore en Kioto y estrena *LIFE -fluid, invisible, inaudible...*, en colaboración con Shiro Takatani, uno de los miembros clave del grupo artístico Dumb Type y que presenta en esta edición del Festival de Otoño su pieza *La cámara lúcida*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Circo Price

Tel. 010

www.esmadrid.com/circoprice

11 de noviembre a las 21 horas

RYUICHI SAKAMOTO: PLAYING THE PIANO

Con nombre propio

Tengo una especie de mapa en mi cabeza donde encuentro similitudes entre las diferentes culturas. Por ejemplo, la música pop japonesa me recuerda a la música árabe -la entonación vocal y el vibrato- y en mi mente Bali está próximo a Nueva York. Tal vez todo el mundo tenga estos mapas en la cabeza, al menos es la forma en la que he trabajado yo...

Ryuichi Sakamoto

En el escenario

Ryuichi Sakamoto, músico

Ryuichi Sakamoto ha desarrollado una inmensa carrera artística caracterizada por cruzar fronteras musicales y tecnológicas. Ha experimentado y triunfado en estilos muy diversos convirtiéndose en uno de los compositores e intérpretes más respetados a nivel internacional en el ámbito de la música popular, las bandas sonoras y la música orquestada. Siempre a la búsqueda de nuevas experiencias y formas de expresión nunca ha cesado en su empeño de ampliar los límites preestablecidos, siendo muchas veces pionero en la mezcla de estilos y tecnologías, llevando su arte a nuevos territorios sin explorar.

En 1963, a la edad de once años, Ryuichi Sakamoto ya muestra interés por artistas como los Beatles y Beethoven y empieza sus estudios de Composición con el profesor Matsumoto en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio. Más tarde se gradúa en Composición y realiza un Máster en Música Electrónica y Étnica. En 1977 empieza a trabajar como compositor, arreglista y músico de estudio con los principales grupos de *rock*, *jazz* y clásica y en poco tiempo se convierte en un afamado y demandado productor, arreglista y teclista.

En 1978 Sakamoto publica su primer álbum en solitario y crea la Yellow Magic Orchestra (YMO) junto con Haruomi Hosono y Yukihiro Takahashi. Su segundo álbum vende más de un millón de copias, les lleva de gira por todo el mundo y les convierte en los reyes del *tecnopop* junto con Kraftwerk.

El grupo editó once discos en los siguientes cinco años, aumentando su público internacional y asentando su influencia en la música *rave*, *tecno* y *ambient*.

El interés de Sakamoto en diferentes estilos musicales – *jazz*, *bossa*, clásica, contemporánea, *dub*, *gamelan* – se hace evidente en sus composiciones para la YMO, sus álbumes en solitario y sus bandas sonoras, empezando por *Merry Christmas Mr. Lawrence* (*Feliz Navidad Mr. Lawrence*) en 1983. También en 1983 Sakamoto deja la YMO para desarrollar su carrera en solitario.

La diversidad se ha visto sobre todo patente en sus múltiples colaboraciones con otros artistas como David Bowie, David Byrne, David Sylvian, Iggy Pop, Youssou N'dour, Robbie Robertson, Caetano Veloso, así como con los escritores William Burroughs y William Gibson. Su obra más conocida probablemente sea la banda sonora de *Merry Christmas Mr. Lawrence*, pero en 1987 su banda sonora para la película *El último emperador* (dirigida por Bernardo Bertolucci) le dio un Oscar, un Grammy un Globo de Oro, y el Premio a la Mejor Banda Sonora de las asociaciones de críticos de cine de Nueva York, Los Ángeles y Reino Unido. Desde entonces ha colaborado con Bertolucci (*El cielo protector* y *El pequeño Buda*), Pedro Almodóvar (*Tacóns lejanos*) y Brian de Palma (*Snake Eyes*, *Femme Fatale*), entre otros grandes directores.

Sakamoto debuta como DJ en 1997 en el desfile de primavera de Stephen Sprouse que marca el retorno triunfal del diseñador al mundo de la moda. En 1999, la primera ópera de Sakamoto, *LIFE*, se estrena con siete llenos absolutos en Tokio y Osaka. Este ambicioso proyecto contó con la colaboración de más de cien artistas incluyendo entre otros a José Carreras, Salif Keita, Bernardo Bertolucci, Salman Rushdie, Pina Bausch, el Dalai Lama y miembros del Ballet de Frankfurt. Sakamoto cierra el año 1999 con su primera colaboración con Robert Wilson en *THE DAYS BEFORE: Death, Destruction & Detroit III* y el lanzamiento de su primer single número uno *Energy Flow*. Su segundo número uno llega en 2001 con *Zero Landmine* que recauda millones de dólares para la campaña de eliminación de minas antipersona organizado por HALO Trust.

Sakamoto ha colaborado también con la pareja artística formada por Jaques y Paula Morelenbaum, en la casa de Tom Jobim en Río de Janeiro y grabaron el disco *Cas*, una colección de tesoros ocultos y temas nunca grabados de Jobim. Este primer lanzamiento con el nombre artístico *Morelenbaum2/Sakamoto* supuso una experiencia mágica para el compositor japonés. Según sus propias palabras “fue una experiencia espiritual, como si el espíritu de Tom me inundase a través de las teclas de su piano. Durante una de las grabaciones un pájaro se puso a cantar y todos pensamos que era Tom”. El 7 de julio de 2004 el grupo ganó el equivalente al Grammy brasileño, el TIM AWARD por la mejor música MPB (Música Popular Brasileña). Asimismo obtuvo una medalla del gobierno de Brasil por su contribución a la música brasileña.

RYUICHI SAKAMOTO: PLAYING THE PIANO

En 2005, Sakamoto vuelve a la carga con *Chasm*, una fusión de electropop y clasicismo. En 2006 continúa su colaboración con el artista visual y sonoro Alva Noto, con dos giras europeas y una gira asiática para presentar sus tres trabajos conjuntos *vrioon*, *insen* y *relep*. En 2007 vuelve a colaborar con Fennesz lanzando el álbum *Cendre* y con Christopher Willits bajo el nombre de Willits + Sakamoto. En noviembre de 2007 estrena *utp_*, una nueva colaboración con Carsten Nicolai, encargo de la ciudad de Manheim para la celebración de su 400 aniversario.

Simultáneamente Sakamoto se mantiene en activo en el campo de las bandas sonoras con el lanzamiento de una pieza de piano minimalista para Tony Takitani y una pieza orquestal para *Shining Boy*, *Little Randy* y *Silk*.

En 2007 este compositor japonés estrena *LIFE – fluid, invisible, inaudible...* en colaboración con Shiro Takatani, uno de los miembros clave del grupo artístico internacional Dumb Type.

En julio de 2007 Sakamoto reúne a la Yellow Magic Orchestra para un concierto único en el festival Live Earth promovido por Al Gore en Kioto. El grupo vuelve a unirse para ofrecer dos únicos conciertos en 2008, en el Meltdown Festival de Londres y en el Teatro de La Laboral en Gijón.

En 2009 Sakamoto presenta su primer álbum en solitario en cinco años, *out of noise*, un nuevo logro musical que permite captar la esencia de Sakamoto en el momento actual de su carrera. La gira de seis semanas por Japón será grabada en directo, siendo la primera vez que este servicio se ofrece en iTunes. La gira continuará luego en Europa durante los meses de octubre y noviembre.

Recientemente ha sido galardonado con el Echo Award al Músico y al Tour más Innovadores.

Sakamoto sigue muy activo en su compromiso social y trabaja asiduamente en proyectos relacionados con el medio ambiente y la paz mundial como *LIFE*, *Zero Landmine*, y *stop-rokkasho*, un proyecto musical que alerta sobre los riesgos de las centrales nucleares.

Con Ryuichi Sakamoto la única constante es el cambio. El amplio abanico de estilos musicales que abarca, incluso dentro de un mismo disco, es lo que le define como artista. Como él mismo explica, no siente la necesidad de limitarse por estilos musicales: “esta visión global de la diversidad cultural es parte de mi naturaleza. Quiero derribar las fronteras entre estilos, categorías y culturas. En vez de construir muros o fronteras, a mí me gusta combinar cosas diferentes. Es lo que me estimula y motiva para seguir desarrollándome como artista”.

Más en

www.sitesakamoto.com

www.common.com

RYUICHI SAKAMOTO: PLAYING THE PIANO

Ryuichi Sakamoto

Piano

RYUICHI SAKAMOTO

Programa

Apertura

1: *glacier* (de *out of noise*)2: *improvisation*3: *to stanford* (de *out of noise*) *No es una composición de Sakamoto4: *hibari* (de *out of noise*)5: *composition0919* (de *out of noise*)

Después de estas cinco nuevas composiciones y de una versión de *To Stanford*, de Kotringo, Sakamoto interpretará en cada concierto aproximadamente quince piezas seleccionadas entre más de sesenta de sus propias composiciones, así como piezas clásicas de compositores como Satie, Bach y Mompou.

Entre las posibles selecciones se incluyen:

*fountain**High Heels**Tango**A Flower is not a Flower**Amore**Merry Christmas Mr. Lawrence**The Last Emperor**Bibo no Aozora**SELF PORTRAIT**Tibetan Dance**Aqua**The Sheltering Sky**Aoneko no Torso**Lost Theme**Sweet Revenge**Riot in Lagos**Poppoya**Rain**Behind the Mask**Silk**Energy Flow**Happyend**Thousand Knives**Seven Samurai**Before Long**1919**A Day a Gorilla Gives Me a Banana**Parolibre**Put Your Hands Up**Reversing*

+33

Concierto organizado por Stage Planet (www.stageplanet.net)

Agencia de Ryuichi Sakamoto: WME (William Morris Endeavor)

Patrocinado por Audi Japón. Para compensar el CO2 generado por la gira, Audi Japón financiará unos créditos de carbono a través la empresa Recycle One que serán invertidos en el proyecto Honduras Hydro.

Sistema de sonido proporcionado por Musikelectronic Geithain GmbH & Ballad Co., Ltd.

YAMAHA DCFIIS M4PRO proporcionado por YAMAHA Music Europe GmbH.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

le otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de

Compagnia Scimone Sframeli

Foto: Cannone & Ulisse

TEATRO

BAR

País: Italia

Idioma: italiano (con sobretítulos en español)

Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio)

Autor: SPIRO SCIMONE Dirección: VALERIO BINASCO Interpretación: FRANCESCO SFRAMELI y SPIRO SCIMONE Escenografía y vestuario: TITINA MASELLI -ESTRENO EN ESPAÑA-

“EN BAR SE HABLA DE UN MUNDO DE SOLEDADES, DE IMPOSICIONES, DE ABUSOS. PERO EN ESTE MUNDO EXISTE TODAVÍA LA POSIBILIDAD DE LA ESPERANZA...” -Spiro Scimone

Este espectáculo trata sobre los cuatro días cruciales de la vida de dos jóvenes que han elegido la trastienda de un bar para esconderse del resto del mundo. Cada uno con motivaciones diferentes, cada uno ignorando casi todo del otro, del mundo y de ellos mismos. *Bar* cuenta su lucha contra esta ignorancia, a menudo a través del silencio, de grandes silencios llenos de pensamientos. En *Bar* se habla de un mundo de soledades, de abusos, de vejaciones. Y también de la esperanza de revivir grandes sentimientos como la amistad, el amor o la solidaridad. Nobles sentimientos que nacen de las miradas, de las respiraciones y de los pequeños gestos de los personajes. *Bar* se desarrolla en un acto único, escrito en siciliano. La energía de las palabras se transmite en el escenario. Porque según Scimone “las palabras son como las notas, el conjunto de estas palabras deben crear un sonido, una atmósfera precisa, deben suscitar profundas emociones. Y esto sólo puede producirse durante la representación”. Los personajes delineados con originalidad y los diálogos compuestos de bromas incisivas sumergen al espectador en un momento denso y vibrante, de la mano del director Valerio Binasco. Esta pieza fue escrita en 1996 por Spiro Scimone que presenta además en esta edición del Festival de Otoño *Nunzio* y que ya presentó en la pasada edición, con gran éxito de crítica y público, *La festa*. *Bar* les valió a Francesco Sframeli y Spiro Scimone sendos Premios Ubu 1997.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Spiro Scimone (Mesina, 1964) y Francesco Sframeli (Mesina, 1964) se formaron en la Scuola di Arte Drammatica de Milán y empezaron su carrera teatral representando textos de Beckett, Havel y Mrozek. En 1990 fundan la Compagnia Scimone Sframeli y en 1994 Scimone escribe *Nunzio* (también presente en esta edición del Festival de Otoño), con la que gana el Premio IDI Autori Nuovi y la Medaglia d'oro IDI a la Dramaturgia (1995). En 1996 redacta el texto de *Bar*. En 1999 interpretan *La festa*, que se presentó en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid el año pasado. En 2003 la Compagnia Scimone Sframeli coproduce junto al Festival d'Automne de París, el Kunsten de Bruselas, el Théâtre Garonne de Toulouse y Orestyadi di Gibellina, el espectáculo *Il cortile*. La pieza gana el Premio Ubu en el año 2004 como Mejor Texto Italiano. Scimone y Sframeli son también los directores e intérpretes de la película *Due Amici*, (León de Oro a la Mejor Opera Prima de la Mostra di Venezia 2002). En 2006, con coproducción del Teatro di Messina, se estrena *La busta*, de Scimone, con dirección de Sframeli. En junio de 2009 se estrenó *Pali*, con dirección de Francesco Sframeli e interpretación de Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Salvatore Arena y Gianluca Cesale. Las obras de Scimone y Sframeli se han representado en Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Canadá, Portugal, Holanda y en los más prestigiosos festivales europeos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
12 y 13 de noviembre a las 21 horas

La Cabrera. Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
Tel. 91 868 95 30
14 de noviembre a las 20 horas

Con nombre propio

Bar consta de un único acto escrito en siciliano. La lengua de Sicilia, como la lengua napolitana, es una lengua fuerte, intensa y musical, que tiene, como todas las lenguas, su propia fuerza, su propia intensidad, su propia musicalidad. (...)

La representación teatral se da sólo cuando se crea una relación entre el autor, el actor y el espectador. Para crear esta relación no basta con saber hablar, hace falta saber escuchar. Escuchar no sólo las palabras sino sobre todo los silencios.

Los personajes de *Bar* se comunican a menudo con los silencios. Pero para comunicar con los silencios hace falta que estos se llenen de significado. En *Bar* se habla de un mundo de soledades, de imposiciones, de abusos. Pero en este mundo existe todavía la posibilidad de la esperanza. De la esperanza de revivir los grandes sentimientos como la amistad, el amor, la solidaridad. Y estos nobles sentimientos nacen de las miradas, de los suspiros, de los gestos aunque pequeños de sus personajes.

Spiro Scimone

Sobre el espectáculo

Dos hombres que se esconden de sí mismos y del mundo, los dos amigos de *Bar*, el camarero con ambiciones de barman y el cliente que no se sabe lo que hace, jugador de cartas, jugador en la vida. Aunque ambos están atrapados en historias poco claras o que se convierten en claras a la larga.

Como en el precedente *Nunzio* se confrontan en escena dos experiencias humanas inicialmente distantes, acercadas sin embargo por una marginalidad común, en el sentido de encontrarse al margen de la vida.

Para su segunda obra, Spiro Scimone ha escogido la ambientación de un lugar aparentemente público. Pero del bar del título se ve y se vive sólo la trastienda. Solamente un muro, una esencialidad que la escenógrafa y pintora Titina Maselli diseña con un rojo apagado en el cual los dos hombres parecen aplastados. Al lado de muy pocos objetos presentes: un cubo de basura, alguna caja de bebidas, una radio portátil. Obsesionados con su destino de perdedores, esperando el cambio que no llega nunca, que a lo mejor llegará mañana, que seguro llegará mañana.

Para uno es el sueño de preparar cócteles en un local donde suena música americana, un sitio con clase y no aquel bar de periferia. Para el otro un trabajo estable que remedie su malvivir. Pero el camarero Nino debe mientras tanto arreglar cuentas con la convivencia de una madre presumiblemente opresiva, que en cada cumpleaños le regala una estridente chaqueta cada año de un color diferente. Y el desempleado Petru con un "boss" local que lo extorsiona, pidiéndole el reloj de oro de la familia y una parte de su futuro sueldo.

Hay también un tercer personaje invisible pero siempre amenazante. El fanfarrón Gianni que promete trabajo y pega a las mujeres incluida a aquella de la que está enamorado el manso Nino. Contra el cual sólo puede vengarse poniéndole moscas en el vaso (...). Un bar donde no parece que entre nunca nadie y donde su trabajo precario consiste sobre todo en limpiar el suelo.

Gianni Manzella

En el escenario

Compagnia Scimone Sframeli

En poco tiempo, Spiro Scimone se ha convertido en un autor de primer nivel entre la nueva generación teatral de Italia. Es también actor, en la gran tradición italiana de Dario Fo o Eduardo De Filippo y empezó a escribir no por necesidad, sino, según sus propias palabras, "por imaginar una partitura a interpretar, un material del que se capture el cuerpo, el alma y la voz, para transformarlos en lenguaje de teatro". Francesco Sframeli, intérprete de todas las piezas de la compañía y director de la pieza titulada *La busta*, lo acompaña desde la infancia, transcurrida en Sicilia. Los dos nacieron en 1964 en Mesina, ciudad portuaria industrial del noroeste de la isla y estudiaron juntos Arte Dramático en Milán antes de conocer al director Carlo Cecchi en el Teatro Garibaldi de Palermo.

En 1990 fundan juntos la compañía que lleva sus nombres. En 1994 Scimone escribe su ópera prima *Nunzio* en el lenguaje de Mesina (Premio IDI Nuevos Autores 1994 y Medalla de Oro IDI a la Dramaturgia 1995). Esta obra se reveló como un hito fundamental de su carrera artística y marca el momento en el que los dos actores inician su colaboración con una de las figuras más eminentes del teatro italiano: Carlo Cecchi. Cecchi se encarga de la dirección de la pieza y los tres juntos trabajan en la trilogía de Shakespeare (*Amleto*, *Sogno di una notte di mezza estate* y *Misura per misura*).

En 1996 Scimone escribe *Bar* que se estrena en el Festival di Taormina Arte en el 1997 con dirección de Valerio Binasco y escenografía de Titina Maselli.

BAR

Tras *Bar* (1996), nueva variación sobre el tema de la amistad, Spiro Scimone elige el italiano para *La festa* -creada en el año 1999 y presentada en la edición 2008 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid- y para *Il cortile* (2004): "Sentía la necesidad de probar la musicalidad de otra lengua. El sonido del siciliano es grave, profundo, cerrado, con percusión y metálico. La lengua italiana es menos entrecortada, pero permite el mismo tipo de rítmica". *Il cortile* es una coproducción con el Festival d'Automne de París, el Kunsten Festival des Arts, el Théâtre Garonne de Toulouse y Orestyadi de Gibellina. El espectáculo ganó en el año 2004 el Premio UBU al Mejor Texto Italiano.

En el año 2006 debuta en el Festival di Asti, coproducido por el Teatro di Messina, *La busta*, escrita por Scimone e interpretada por Sframeli. Supone un cambio de registro, la expresión de una inquietud, de una violencia más próxima a los relatos kafkianos.

En el 2009 también en el Festival di Asti, debuta el último texto de Spiro Scimone, *Pali*, con dirección de Francesco Sframeli e interpretación de Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Salvatore Arena y Gianluca Cesale.

Nunzio, *Bar*, *La festa*, *Il cortile* y *La busta* se han representado en Inglaterra, Francia, Bélgica, España, Canadá, Portugal, Holanda, Grecia y Suiza. Los textos se han traducido al inglés, al francés, al alemán, al griego, al español, al portugués y están publicados en Italia (Ubulibri), en Francia (Arche), en España (Teatro del Astillero) y en Portugal (Artistas Unidos).

En el mes de marzo de 2007 *La festa*, con traducción de Valeria Tasca fue llevada a escena por la Comédie Française en el Théâtre du Vieux-Colombier de París.

Scimone y Sframeli dirigieron e interpretaron el filme *Due amici* (originado a partir de la pieza *Nunzio*), película con la que ganaron el León de Oro a la Mejor Ópera Prima en la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2002 y candidaturas a la Mejor Ópera Prima 2002 en los premios David di Donatello, Nastri d'argento y European Films Award.

Cronología de las obras de la Compagnia Scimone Sframeli

En 1990-1993 Spiro Scimone y Francesco Sframeli montan *Emigranti*, de Mrozek, dirección de Massimo Navone. Después continúan con varios textos, como *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett, y *Memorandum*, de Havel.

En 1994 crean *Nunzio* en siciliano de Mesina, en el Festival de Taormina Arte, dirección de Carlo Cecchi, decorados de Sergio Tramonti.

En 1997 presentan *Bar*, en siciliano, también en el Festival de Taormina Arte, dirección de Valerio Binasco, decorados de Titina Maselli.

Scimone y Sframeli son reconocidos con los premios UBU al Mejor Autor Novel y al Mejor Actor, respectivamente.

Reciben también el Premio Candoni Arta Terme de Nueva Dramaturgia 1997.

En 1999 crean *La festa*, en italiano, en Orestyadi di Gibellina, dirección de Gianfelice Imparato, decorados de Sergio Tramonti.

En 2001, Scimone y Sframeli dirigen e interpretan *Due amici*, la película inspirada en *Nunzio*, producida por Medusa Film.

En 2003 crean *Il cortile*, en italiano, dirección de Valerio Binasco.

En 2006 presentan *La busta*, en italiano, en el Teatro de Mesina (Sicilia), dirección de Francesco Sframeli.

En 2009 presentan *Pali*.

BAR

Compagnia Scimone Sframeli

Autor	SPIRO SCIMONE
Dirección	VALERIO BINASCO
Interpretación	FRANCESCO SFRAMELI SPIRO SCIMONE
Escenografía y vestuario	TITINA MASELLI

Con el apoyo del ETI Ente Teatrale Italiano.
Con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura de Madrid.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

BAR

Compagnia Scimone Sframeli

La Repubblica, Franco Quadri, 22/01/03

Desde hace años son artífices de espectáculos de culto en Italia y acogidos en el extranjero con éxito de masas. Los mesineses Spiro Scimone y Francesco Sframeli han regresado a Milán -donde estudiaron y debutaron- para presentar *Bar* en el Teatro Franco Parenti.

Bar es una pieza comedida en los diálogos y en la puesta en escena, como los otros actos únicos de la trilogía de Spiro y como su película *Due amici (Dos amigos)*, premiada en la última Mostra di Venezia. Este texto, dirigido por Valerio Binasco, es hermético y penetrante como lo eran algunos trabajos paradigmáticos de Pinter: el habla de Mesina subraya al tiempo el ambiente popular y el aura oscura y secreta de un lugar público, donde uno va a trabajar y el otro de visita.

Pero estamos en la trastienda y ningún cliente entra en el local. Fuera, sólo encontramos a la madre del ingenuo barman (interpretado por el extraordinario Francesco) y a algún jefe misterioso del amigo que trapichea. Los dos naturalmente en la piel de personajes que sugieren una realidad de ley del silencio manifestada a través de las palabras de las cuales son víctimas.

La pared rojiza de Titina Maselli en la que se proyectan sus figuras aplastadas entre una escalera y una caja de bebidas se transforma en el muro de una prisión real y metafórica. En la historia no hay posibilidades de desarrollo que no conozcamos sino diálogos surrealistas.

Gracias a este doble sentido que sobrevuela el relato e ilustra un mundo en el que la sencillez indefensa de la historia resulta cada vez más dramática y termina por convertirse en una comicidad irresistible. Esta es el arma de estos dos artistas que traducen su presencia en simpatía inmediata como demuestra la respuesta de los espectadores.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

Foto: Gints Malderis

TEATRO

SONJA de Tatiana Tolstaya

País: Letonia

Idioma: ruso (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

Dirección: ALVIS HERMANIS Intérpretes: GUNDARS ABOLINS y JEVGENIJS ISAJEVS Diseñador: KRISTINE JURJANE Sonido: ANDRIS JARANS Iluminación: KRISJANIS STRAZDITS Regiduría: LINDA ZAHAROVA
-ESTRENO EN ESPAÑA-

“HABÍA UNA PERSONA Y YA NO HAY UNA PERSONA. SÓLO EL NOMBRE HA QUEDADO: SONJA”. - Tatiana Tolstaya

“El personaje creado por Tatiana Tolstaya combina grandes contrastes: feo en apariencia y muy sensible en su interior; una vida dura y un alma delicada. He confiado en un intérprete del sexo masculino para encarnar estos polos opuestos porque no se trata tanto de convertirse en una mujer como de entender a las mujeres. No pretendemos suplantar a una mujer, pretendemos crear una imagen femenina, un personaje y hablar sobre su alma. Dudo de que el alma tenga género” explica Alvis Hermanis (Riga, 1965) a propósito de *Sonja*. Este multipremiado director letón (Premio Jóvenes Directores en el Salzburger Festspiele 2003 y Premio Europa a la Nueva Realidad Teatral 2007, entre otros muchos) dirige desde 1997 el Jaunais Rigas Teatris (Nuevo Teatro de Riga), compañía que ha conquistado al público de los principales festivales europeos gracias a la originalidad de sus propuestas y la calidad exquisita de sus actores.

Al tiempo irónica, compasiva, grotesca y triste, esta pieza esboza una miniatura impresionista sobre una mujer solitaria, no demasiado guapa y un poco pesada, que un día recibe una enardecida carta de amor que cambiará su vida para siempre.

Sonja recoge la agudeza de los matices de la naturaleza humana y las observaciones precisas sobre la sociedad contemporánea presentes en la obra de la escritora rusa Tatiana Tolstaya, descendiente de León Tolstoi.

La pieza se estrenó en Riga en abril de 2006.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

El Jaunais Rigas Teatris (Nuevo Teatro de Riga) tiene unos principios simples: calidad estética, ética y profesionalidad. En la era de las producciones a gran escala esta compañía letona subraya con su repertorio una vertiente más humanista, apelando a la sencillez, las emociones, la independencia y la innovación.

Alvis Hermanis se formó como actor en el Departamento de Teatro del Conservatorio de Letonia. En sus obras juega frecuentemente con distintos conceptos, señales y símbolos de la estética postmoderna. Muchos de sus trabajos integran nuevas tecnologías y cuestionan los límites del teatro y de la realidad.

En muchas ocasiones autor, actor y escenógrafo de sus obras, sus producciones han participado en festivales de más de veinte países.

Entre las piezas que ha dirigido se encuentran *Long Life, Fire and Night, Fathers, Idiot. The Begging of the Novel*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
(Sala José Luis Alonso)
www.teatroabadia.com

12, 13 y 14 de noviembre
a las 20.30 horas

15 de noviembre a las 19 horas

SONJA de Tatiana Tolstaya

Con nombre propio

El espectáculo consigue cruzar distintos registros interpretativos: el melodrama, el hiperrealismo, el género burlesco, el mimo, el naturalismo.

Es un trabajo importante que practico con frecuencia con la *troupe* del Jaunais Rigas Teatris y que, en *Sonja*, constituye el núcleo del espíritu de la interpretación. La puesta en escena no escoge un registro en particular a costa de otros sino que pretende multiplicarlos. Esto es muy estimulante para los actores y para mí mismo. La realidad es el mejor ejemplo, son frecuentes las historias trágicas y cómicas al mismo tiempo. Es una mezcla particular. En cierto modo, soy bastante tradicional. Creo que los espectadores pueden llorar y reír al mismo tiempo. Es la lección de Chaplin y de los grandes cómicos. Una enseñanza a la que el teatro es fiel, el único arte que lo es sin lugar a dudas. Porque la escena es el espacio de lo efímero. Es por eso que el teatro es una manifestación artística tan melancólica, se ancla definitivamente en la Europa de otro tiempo, pero también puede contar historias de hoy en día.

Festival d' Avignon. Extracto de las preguntas realizadas por Antoine de Baecque en febrero de 2008.

Sobre el espectáculo

Los textos de Tatiana Tolstaya se caracterizan por una admirable sabiduría sobre la naturaleza humana acompañada de comentarios sofisticados y observaciones precisas sobre la sociedad contemporánea. Es la historia de una mujer solitaria a la que el destino gasta una broma pesada que se convierte, al mismo tiempo, en el origen de los momentos de mayor felicidad de su vida.

No demasiado agraciada y solitaria, la ingenua Sonja tiene algunos talentos: es una excelente costurera, una cocinera sobresaliente y una experta sublime en poner de los nervios a todos los que la rodean.

El día que recibe una apasionada carta de amor su corazón se inflama sin sospechar lo que se esconde tras la misiva...

El espacio y la autenticidad del entorno juegan un papel importante en la puesta en escena, así como el uso de objetos reales y antigüedades. Para los responsables del espectáculo "es muy significativo lo que las cosas y las pertenencias dicen sobre el ser humano".

En el escenario

Jaunais Rigas Teatris

El Jaunais Rigas Teatris, con sede en Riga, es un teatro de repertorio profesional que persigue satisfacer las exigencias de los espectadores contemporáneos con piezas innovadoras tanto en los contenidos como en las formas. Sus espectáculos están destinados a un público moderno, independiente y socialmente involucrado y ofrecen una visión propia sobre los clásicos, la dramaturgia letona y las obras de autores extranjeros.

En la época de las producciones a gran escala, el JRT reafirma su teatro humanista, cimentado en las emociones y la simplicidad. Un teatro que no sucumbe a las exigencias del mercado, con periodos de ensayo que pueden durar más de un año y un aforo generalmente pequeño.

El Jaunais Rigas Teatris ha presentado sus obras en Rusia, Polonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Eslovenia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Reino Unido, Croacia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, España, Suiza, Dinamarca, República Checa, Chile, Colombia, Corea, Portugal y Singapur.

Esta compañía letona ha sido invitada a multitud de festivales internacionales, entre los que se encuentran el Festival TransAmériques de Montreal, el Festival Escena Contemporánea de Madrid (donde se presentó *Long Life* -dirección de Alvis Hermanis-, un trabajo que reflexionaba sobre la vejez llevando a escena la vida de un grupo de jubilados compañeros de piso en Riga), Festival d' Avignon, festival Kontakt de Polonia, Noorderzon Festival Groningen, Bucharest Cultural Spring, Edinburgh International Festival y BITEF Festival Belgrado, entre otros muchos.

Tatiana Tolstaya, escritora

Tatiana Tolstaya nació en 1951. Proviene de una familia marcada por una rica tradición literaria (es descendiente de Alexei y León Tolstoi). Después de estudiar en la Universidad de Leningrado, se instala en Moscú donde trabajó en una editorial antes de dedicarse a la escritura en exclusividad. Como periodista, Tatiana Tolstaya ha escrito sobre literatura pero también sobre los acontecimientos actuales en Rusia. Actualmente vive y trabaja entre los Estados Unidos (donde es profesora de universidad) y Rusia. Es reconocida como una de las grandes escritoras rusas de la actualidad.

SONJA de Tatiana Tolstaya

Alvis Hermanis, director de teatro

Alvis Hermanis nació en 1965 y se formó como actor en el Departamento de Teatro del Conservatorio Nacional de Letonia. En sus espectáculos, Hermanis juega frecuentemente con distintos conceptos de la estética postmoderna, signos, símbolos e imágenes de las culturas oriental y occidental. Sus piezas son muy diferentes estéticamente pero todas ellas se caracterizan por un apurado sentido de la forma, el estilo y la época. Su teatro es una búsqueda de nuevas experiencias y nuevos límites de la realidad, incluyendo en ocasiones el uso de vídeo y audio, de proyecciones y fonogramas.

Alvis Hermanis también ha sido guionista, escenógrafo y actor en algunas de sus producciones. Sus obras han participado en festivales internacionales en Rusia, Polonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Eslovenia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Reino Unido, Croacia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Grecia, España, Suiza, Dinamarca, la República Checa, Chile, Colombia y Corea.

Ha dirigido obras en escenarios de todo el mundo como el Von Krahli Teatter de Tallin (*Šalajased pildid II y Loomav Pimedus*), la Ópera Nacional de Letonia (*Fire and Night*), el Schauspiel Frankfurt (*Das Eis. Kollektives lesen eines Buches mit Hilfe der Imagination*), el Schauspielhaus Köln (*Cologne Affairs*), el Teatro de las Naciones de Moscú (*Stories, de Shukshin*) y el Schauspielhaus Koln (*Die Geheimnisse der Kabbala*).

Actualmente es el director artístico del Jaunais Rigas Teatris, donde lidera una *troupe* permanente de veinticinco actores que interpretan tanto piezas del repertorio clásico (sobre todo de autores rusos y alemanes) como textos contemporáneos. También ha llevado a escena espectáculos inspirados en situaciones concretas de la vida como *Long Life*, su creación más conocida.

Gundars Abolins, actor

Nació en 1960 y se formó como actor en el Departamento de Teatro del Conservatorio Nacional de Letonia. Desde el año 2001 es actor del Jaunais Rigas Teatris. Antes había actuado para el Dailes Teatris (1987-2000) y para el Youth Theatre (1982-1987). Todavía siendo estudiante, Abolins interpretó obras como *La importancia de llamarse Ernesto*, de Oscar Wilde; *Sherlock Holmes*, de Arthur Conan Doyle y *Kozlovski in the Last Barrier*, de Andrejs Dripe.

Una vez graduado en el conservatorio comienza a trabajar con el director Adolf Shapiro en *The Snowcapped Mountains*, de Gunars Priede; *The Celebration of Waiting*, de Pauls Putnins y muchas otras. A finales de los noventa interpreta *Préstame un tenor*, de Ken Ludwig; *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett; *El rinoceronte*, de Eugène Ionesco; *El viento en los saucos*, de Kenneth Grahame y *Schweik*, de Jaroslav Hasek, entre otras muchas.

En el Jaunais Rigas Teatris ha trabajado en *Latvian Stories*, de Gorki; *Sonja*, de Tatiana Tolstaya, (Premio al Mejor Actor en el festival croata Medjunarodni Festival Malih Scena 2007 y en el festival polaco Kontakt 2007); *El inspector general*, de Nikolai Gogol (nominado como mejor actor de la temporada teatral 2001/ 2002) y *Un mes en el campo*, de Ivan Turgenev.

Ha trabajado con el director Alvis Hermanis en sus proyectos internacionales: *Väter* en la Schauspielhaus de Zürich y *Das Eis. Kollektives lesen eines Buches mit Hilfe der Imagination* en Gladbec.

También ha aparecido en distintas películas *Janu nakts (Midsummer Madness)*, *Udensbumba resnajam runcim (Waterball for the Fat Tomcat)*, *Udens (Water)*, *Vecas pagastmajas misterija (Zorik in The Misteries of the Old Parish House)* y *Limuzins Jāņu nakts krāsā (Limousine the Color of Midsummer Night)*.

Desde 1964 también participa en producciones teatrales radiofónicas. Ha sido galardonado con la Orden de las Tres Estrellas por su contribución a las artes escénicas letonas.

Jevgenijs Isajevs, actor

Nació en 1983 y comenzó su carrera en el Jaunais Rigas Teatris en 2001 como técnico. Es precisamente Alvis Hermanis quien descubre sus dotes interpretativas. Desde 2004 Isajevs trabaja como actor en este teatro.

Ha interpretado papeles en *Felicidad*, de Chéjov; *Un mes en el campo*, de Ivan Turgenev; *Lyod*, de Vladimir Sorokin; *Kostja The Cartoon*, de Tim Okser y *Sonja*, de Tatiana Tolstaya.

Más en

www.jrt.lv

SONJA de Tatiana Tolstaya

Jaunais Rigas Teatris

Dirección
Interpretación

ALVIS HERMANIS
GUNDARS ABOLINS
JEVGENIJS ISAJEVS
KRISTINE JURJANE
ANDRIS JARANS
KRISJANIS STRAZDITS
LINDA ZARAHOVA

Diseñador
Sonido
Iluminación
Regiduría

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

SONJA de Tatiana Tolstaya

Jaunais Rigas Teatris

Les Inrockuptibles, 22/07/08, Hugues Le Tanneur

El apartamento recargado evoca una Europa del este directamente salida de una novela a la antigua. Vemos una cama, las mesas del comedor y la cocina, un armario de cristal sobre el que crían moho las vajillas polvorientas, un gramófono, un aparador... Golpean la puerta como para hacerla ceder. Aparecen dos buenos mozos con la cara disimulada bajo una media. Ladrones, no cabe duda. Pero de un tipo especial. Porque, mientras uno se lanza, con torpeza, sobre un bote de mermelada -¡no es fácil comer con una media sobre la cara!- el otro estudia el álbum de familia. Como si lo que trataran de robar fueran recuerdos...

Asistimos a una especie de ritual un poco especial. Uno de los dos hombres lleva, en este punto, una peluca con rulos. Travestido de mujer, ha adoptado la apariencia de quien habitó, en el pasado, el apartamento, esa Sonja de la que nos dicen "la dignidad de todas las reinas de Inglaterra confluía en sus rasgos algo equinos". Y ahí la tenemos, haciendo un pastel con el que, poco después, su compañero se embadurnará el rostro. El tiempo se desdobra entre la historia de Sonja, que cuenta uno de los personajes, y el juego de los actores, atrapados en una fascinante relación con los objetos que les rodean. Como el divertido masaje a un pollo crudo o el armario contra el que se tropieza el hombre transformado en Sonja, hasta el punto de hacer caer una maleta de la que se escapan unas muñecas que instalará con ternura sobre la cama antes de tenderse él mismo.

En su adaptación para el teatro de este relato corto de la novelista Tatiana Tolstaya, Alvis Hermanis entremezcla realismo y fantasía con un sentido del humor teñido de ternura y de melancolía. Aposamos a que no tardaremos en volver a disfrutar del trabajo de este letón, director del Nuevo Teatro de Riga. Melodramático pero también tremendamente divertido y poético, este espectáculo le debe mucho a la interpretación de sus dos excelentes actores, Gundars Abolins y Jevgenijs Isajevs.

Liberation, Maïa Bouteillet, 08/07/08

Una curiosidad, esta Sonja. Y que bien podría oler a naftalina, a juzgar por el decorado. No le falta detalle a esta reconstrucción de realismo engañoso de un interior moscovita de los años treinta: la cocina de madera, los tapetes, la vajilla cuidadosamente apilada sobre el aparador de madera oscura, la estrechez de los espacios... Hasta el reloj de péndulo que marca la duración exacta de la representación. El director letón Alvis Hermanis, del que ya habíamos tenido la oportunidad de asistir a un *Revizor* (*El revisor*) algo tibio hace unos años en la Rose des vents de Villeneuve-d'Ascq, es un obseso de la verdad en escena. Y aquí cultiva el género con todas sus consecuencias. Partiendo de los rostros y maneras de maleantes, los actores se meten en sus papeles por la fuerza. Así se adueñan de la nueva Tatiana Tolstaya. Tres cucharadas de un bote de mermelada, una mirada indiscreta al álbum de fotos y ahí están, metidos en materia. Uno de ellos agarra a su corpulento acólito para convertirle en ama de casa con rulos. Ese nacimiento del personaje, salido directamente del baúl de los recuerdos, ofrece uno de los momentos más bellos del espectáculo. "Érase una vez un ser humano...". Así arranca el texto. Ni una palabra intercambiarán los dos actores, que se instalan en dos realidades diferentes. Uno interpretará al personaje solitario de Sonja en una pantomima lenta y silenciosa en la que el otro hará de narrador. Debemos saludar la interpretación muda de Gundars Abolins, cuyos gestos resultan tan delicados como la estatura imponente.

Formado en la tradición clásica de Etienne Decroux y Marcel Marceau, Alvis Hermanis ha encontrado a un intérprete al que sus maestros no podrían ponerle tacha. Su forma de dejar suspendido cada gesto, su mirada alucinada, le dan un aire extraño: fantasma de personaje más que personaje. Lo que no es óbice para que también haya sitio para lo burlesco bajo la máscara. Y es precisamente esa dimensión burlesca la que viene, afortunadamente, a romper el naturalismo casi sofocante del espectáculo, atrapado por la nostalgia. Tras la confección de un pastel (el actor cocina de verdad), la escena de la preparación del pollo, en particular la forma enérgica con que masajea el pequeño cuerpo sin cabeza, como si fuera un fisioterapeuta tratando a su paciente, constituye un buen ejemplo de ese desahogo a través del humor. E introduce una distancia con el relato corto, bastante desgarrado, de Tolstaya. Mientras ruge la guerra, Sonja, mujer valiente y un poco inocente, se convierte en el juguete de un grupo de amigos que le hacen creer, a través de una correspondencia apasionada, que tiene un pretendiente. La broma de colegiales abre un abismo. Con el paso del tiempo, la ficción se convierte en la única realidad de Sonja. Y cuando todo se descubre, en el peor momento de la guerra, Sonja no vacila. Para ella, todo habrá existido.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

les ballets C de la B

www.lesballetscdela.b

Foto: Chris Van der Burght

DANZA

ASHES

País: Bélgica Duración aproximada: 1 hora y 35 minutos (sin intermedio)

Coreografía: KOEN AUGUSTIJNEN Dirección musical: WIM SELLES Creación e interpretación: ATHANASIA KANELLOPOULOU, BENIAMIN BOAR, CHANTAL LOÏAL, GAËL SANTISTEVA, GRÉGOR Y EDELEIN, JAKUB TRUSZKOWSKI, LIGIA MANUELA LEWIS y SUNG-IM HER (sustituida por FLORENCE AUGENDRE) Cantantes: AMARYLLIS DIELTIENS y STEVE DUGARDIN Músicos: AURÉLIE DORZÉE, GWEN CRESENS, PIETER THEUNS, MATTIJS VANDERLEEN y SAARTJE VAN CAMP A partir de composiciones de: G.F. HAENDEL Dramaturgia: GUY COOLS Asesora de movimiento: FLORENCE AUGENDRE Asesor música barroca: STEVE DUGARDIN Escenografía: JEAN BERNARD KOEMAN Iluminación: KURT LEFEVRE Sonido: SAM SERRUYS Vestuario: DOROTHÉE CATRY -ESTRENO EN MADRID-

“LA DANZA ES PARA EL MUNDO Y EL MUNDO ES PARA TODOS...” - les ballets C de la B

La compañía les ballets C de la B (Les Ballets Contemporains de la Belgique) nació en 1984 y en sus más de veinte años de existencia se ha consagrado como uno de los grupos más prestigiosos y vanguardistas dentro y fuera de las fronteras belgas. Sus espectáculos -populares, anárquicos, eclécticos y comprometidos- se han presentado en todo el mundo y ganado multitud de premios. Los C de la B se han convertido en plataforma artística para coreógrafos como Koen Augustijnen -en la edición 2007 del Festival de Otoño presentó *IMPORT EXPORT*- que nos acerca en esta ocasión *Ashes* (Cenizas), una coreografía sobre la fugacidad que cuenta con el compositor Wim Selles, el contralto Steve Dugardin y la soprano Amaryllis Dieltiens. Junto a los músicos y los bailarines, todo en escena parece conducirnos a una reflexión: nada dura para siempre. Pero también a una pregunta: ¿cómo nos enfrentamos a la mortalidad, a los cambios constantes, a la confusión de la mutabilidad? Y a una esperanza: la fugacidad como acicate para la creatividad, para la metamorfosis positiva o el resurgimiento.

La escenografía de Jean Bernard Koeman recrea una atmósfera sin colores en fuerte contraste con el colorido del atuendo de los bailarines. La música de Haendel (con arreglos de Wim Selles) llena el aire de movimiento y energía, de claridad y transparencia. Da aliento, espacio y consuelo, incluso las arias más tristes resultan enormemente cálidas en esta pieza teatral sobre una eternidad imposible.

El estreno mundial de *Ashes* tuvo lugar en el Theaterhaus Gesnerallee de Zúrich en febrero de este año.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festivaVI de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

En 1984 Alain Platel funda en Gante (Bélgica) les ballets C de la B. Desde entonces, la compañía ha disfrutado de un gran éxito internacional. En estos casi veinticinco años de vida el grupo se mantiene fiel a su principio de acoger a jóvenes promesas de distintas disciplinas y formaciones (como Lisi Estarás y Ted Stoffer) para participar en sus dinámicos procesos creativos. Como resultado de esta “mixtura única de visiones artísticas que se fertilizan unas a otras” les ballets C de la B está más allá de cualquier etiqueta.

Danza, teatro y música se entrelazan en sus producciones. Producciones que fascinan por su vertiginosa capacidad para describir de manera diferente el mundo que nos rodea. Y cuestionarlo. Este colectivo variopinto ha llevado a los escenarios títulos como *Emma, lets op Bach, Just another Landscape for some Juke-Box Money, vsprs, IMPORT EXPORT, zero degrees y pitié!* (estas dos últimas piezas presentes en la edición 2007 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid).

Koen Augustijnen ha trabajado con les ballets C de la B desde 1991, inicialmente como bailarín en piezas dirigidas por Alain Platel y Hans Van den Broeck. En 1997 se convierte en uno de los coreógrafos de la casa. Entre las piezas que ha coreografiado se encuentran *To Crush Time, Plage Tattoo, Ernesto, Just another Landscape for some Juke-Box Money, bêche e IMPORT EXPORT.*

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala B

Tel. 91 308 99 99

www.teatrosdelcanal.org

12, 13 y 14 de noviembre a las 20.30 horas

Sobre el espectáculo

Como el título indica, el tema principal de esta nueva creación es la transitoriedad. Nada dura para siempre. ¿Cómo lidiamos con esto? La pieza trata sobre las cosas que la gente hace (o no hace) para no perder lo que ya tiene. Trata sobre la constante dualidad presente en la vida de todos. La dualidad entre aferrarse a algo y el arte y la dificultad de dejarlo marchar. Los reflejos estratégicos y los patrones sociales que surgen de esto son en su esencia muy similares al modo en que nuestras células se relacionan entre ellas. Por tanto la microbiología es otra fuente de inspiración. La palabra *Ashes* (*Cenizas*) constituye una poderosa metáfora para referirse a lo que se escapa entre los dedos, a algo a lo que no te puedes agarrar. Esto no es necesariamente negativo o triste. Redefiniéndote a ti mismo se pueden crear cosas nuevas. La posibilidad de resurgir de nuestras cenizas como el ave fénix.

En el pasado, Koen Augustijnen ya trabajó junto al compositor Wim Selles en *Ernesto* y *Just another Landscape for some Juke-Box Money*. Para *Ashes*, ambos han elegido la música de Haendel (con arreglos de Wim Selles). Las composiciones de Haendel están siempre llenas de movimiento y energía y al mismo tiempo resultan claras y transparentes. La energía en la melodía, el ritmo y la armonía dejan sitio a la interpretación teatral. La música de Haendel contrasta con la dureza de lo que se ve sobre el suelo del escenario. Nos da aliento, espacio y consuelo. Incluso las arias más tristes resultan inmensamente cálidas.

En esta pieza, a Steve Dugardin -cantante también presente en *bâche* e *IMPORT EXPORT*- se le une una soprano. Les acompañan cinco músicos. Los instrumentos barrocos –el violín, el chelo y el laúd- unen sus melodías al acordeón y la marimba. Al tiempo que se muestra un absoluto respeto por la armonía y estructura originales, se crea un timbre nuevo, más íntimo. La escenografía es del artista visual Jean Bernard Koeman que previamente ya diseñó la de *Just another Landscape for some Juke-Box Money*, la de *bâche* y la de *IMPORT EXPORT*. En esta ocasión, se trata de un curioso escenario gris, con una atmósfera incolora en fuerte contraste con el colorido de los intérpretes en escena. Kurt Lefevre, diseñador de la iluminación, ayuda con su trabajo a conseguir esta idea de contraste. La escenografía se compone de distintos niveles sobre los que los bailarines interpretan sus papeles. Además, la colaboración del dramaturgo Guy Cools continúa en esta producción.

Hay ocho bailarines sobre el escenario, hombres y mujeres, muchos de ellos con experiencia acrobática como Gaël Santisteva (francés, formado en el CNAC, ha bailado entre otras piezas en *IMPORT EXPORT* y con Philip Decoufflé) y Gregory Edelein (francés, con formación en el CNAC). Además están Athanasia Kanellopoulou (griega, ha bailado en piezas de Pina Bausch), Benjamin Boar (rumano, ha bailado, entre otras compañías, con Rosas), Chantal Local (francesa, ha bailado con Montalvo-Hervieu), Jakub Truszkowski (polaco, formado en P.A.R.T.S. ha bailado con Rosas y en *IMPORT EXPORT*), Ligia Manuela Lewis (estadounidense, ha bailado con Superamas) y Florence Augendre (francesa).

Koen Augustijnen ha elegido deliberadamente bailarines que son muy distintos, en nacionalidad, cultura y lenguaje corporal. Como cada uno se mueve de manera diferente se pierden todas las referencias físicas normales. Porque todos se aproximan de manera completamente distinta al hecho de la danza y a sus propios cuerpos. Es la creación de la pieza la que le da forma al contenido. ¿Cómo unir todos estos elementos y convertirlos en una colaboración en la que todos se encuentren en la misma frecuencia?

les ballets C de la B

En el escenario

les ballets C de la B

les ballets C de la B nació en 1984 como una aventura artística emprendida por el coreógrafo Alain Platel junto a un grupo de amigos y familiares. Unidos, inventaron su propio camino de creación y producción de espectáculos, caracterizados siempre por un alto grado de adherencia al mundo real, con toda su carga de imperfección y fragilidad. La declaración de intenciones de la compañía “la danza es para el mundo y el mundo es para todos” deja claro el ideario de este colectivo variopinto que ha llevado al escenario títulos como *Emma, lets op Bach, Just another Landscape for some Juke-Box Money, vsprs, Foi, zero degrees y pitié!*, entre otros.

En les ballets C de la B los bailarines aportan a cada espectáculo sus orígenes, retazos de su vida, sus pensamientos, sus opiniones y su creatividad como punto de partida de las coreografías. La compañía apuesta en sus trabajos por un nuevo género en el que la danza, el teatro y la música se funden en un todo único que fascina por su vertiginosa capacidad para describir de manera diferente el mundo que nos rodea. Ahora, veinticinco años después de la fundación de les ballets y reconocido internacionalmente su virtuosismo, siguen siendo artistas y creadores pero, sobre todo, hombres y mujeres profundamente ligados a la vida. La diversidad dentro de la compañía plantea exigencias constantes a la flexibilidad de su estructura. Y, en palabras de Hildegard De Vuyst, así debe ser: “la estructura está al servicio de la creación y no la creación al servicio de la estructura”. Para conmemorar tantos años de trabajo compartido, Alain Platel dirigió en 2006 *Les ballets de ci de lá*, un documental que recoge el espíritu de la compañía.

ASHES

En la actualidad les ballets C de la B cuenta con un gran éxito nacional e internacional. Se ha convertido en una prestigiosa plataforma para el lanzamiento de un grupo heterogéneo de coreógrafos que han tomado su inspiración no sólo de Alain Platel sino también de Christine De Smedt o del propio Koen Augustijnen. Hans Van de Broeck y Sidi Larbi Cherkaoui han sido miembros de la compañía.

Considerada por muchos una de las tres compañías más importantes en Flandes, junto a Rosas -la compañía de Anne Teresa De Keersmaeker- y Ultima Vez -el grupo internacional reunido por Wim Vandekeybus-, les ballets C de la B funcionan como un colectivo en el que los intérpretes hacen una contribución personal sustancial. Sus piezas, mosaicos de movimientos y sonidos, han cosechado incontables premios a lo largo de los años.

Koen Augustijnen, coreógrafo y bailarín

Nació en Malinas (Bélgica) en 1967 en el seno de una familia de intelectuales y artistas. Pasó su infancia en un pequeño pueblo belga. El elemento popular ha configurado su manera de entender el arte sirviéndole en muchos casos como fuente de inspiración para, en sus propias palabras, situarse “en el corazón de la sociedad y nunca por encima de ella”.

Augustijnen afirma que desde pequeño se le inculcó un fuerte sentido del bien y del mal y que de aquí proviene su especial empatía con las minorías, con los que sufren, con los que no tienen voz. El sentimiento como ciudadano y como artista ante las injusticias ha configurado muchos de sus proyectos.

El coreógrafo se define a sí mismo como alguien que se aproxima al mundo desde la intuición más que desde la razón. La comunicación no verbal que transmiten las coreografías consigue un grado de abstracción y poesía que exige al espectador que sea un agente activo, involucrado en lo que está viendo.

Profesionalmente, ha trabajado intensamente con les ballets C de la B desde 1991, primero como bailarín en coreografías de Alain Platel y Hans Van den Broeck y desde 1997 como uno de los coreógrafos de la compañía. A *To Crush Time* (1997), su primera coreografía, le siguió *Plage Tattoo* (1999), codirigida con tres músicos de *Zita Swoon* y con Tamaya Okano. Su tercera producción fue *Ernesto* (solo de danza y docudrama codirigido por su hermano Steve Dugardin) al que siguieron *Just another Landscape for Some Jukebox Money y bêche* (2004), en la que también participó Steve Dugardin. *IMPORT EXPORT* vio la luz en el año 2006.

Koen estudió Historia en la Universidad de Gante y ha participado en talleres de teatro en el Conservatorio de Amberes y en Bruselas, estos últimos impartidos por Jan Decorte.

Además, ha asistido a talleres de danza de Wim Vandekeybus, Caro Lambert, Min Tanaka, Laurie Booth, Suzanne Linke, Francisco Camacho, Christine Quoiraud, Frank van de Ben y David Zambrano.

Su trayectoria artística ha estado principalmente ligada a les ballets C de la B, aunque también es artífice de coreografías para dEUS, Toneelgroep Amsterdam, la Stalker Theatre Company y Cie Cecilia (Arne Sierens), entre otras compañías.

Wim Selles, director musical

Wim Selles ha trabajado para varias compañías de teatro y danza desde 1980, primero como músico y compositor y más tarde como actor. También es cofundador de la compañía de teatro De Blauwe Zebra. Cuando De Blauwe Zebra dejó de existir a finales de 1989, empezó a trabajar como compositor y músico *freelance* y en algunas ocasiones como actor para varias compañías de teatro, incluyendo Toneelgroep Amsterdam, rotheater, Het Nationale Toneel, Het Vervolg, Noord Nederlands Toneel, Toneelgroep Oostpool, KVS Brussel, les ballets C de la B, Emio Greco y PCScholten. También ha compuesto las bandas sonoras para muchas películas y series de televisión.

A partir de 1995, participó en obras del rotheater como *Coriolanus*, *Mojo*, *Elektra*, *Kermis in de hel*, *Het neerstorten van De Hindenburg*, *De moed om te doden*, *Oresteia*, *Macbeth*, *Leonce en Lena*, *Portia Coughlan*, *Kattenmoeras* y *Meiskes en jongens*.

Ha compuesto la música para *Proust3* y *Hersenschimmen*, de Guy Cassiers. Desde 1997 ha colaborado como compositor y diseñador de sonido para Emio Greco. Desde el año 2000 ha trabajado frecuentemente en Gante como dramaturgo y compositor para les ballets C de la B. Además, es miembro de Toneelgroup Oostpool, donde compone y hace arreglos musicales para varias producciones. Entre sus trabajos más recientes encontramos la dirección musical de *Paradijs Poeskjin*, una coproducción de Gelders Orkest, Toneelgroep Oostpool e Introdans; la composición musical para las producciones *Op de ziel*, *Pijlers van de samenleving* y *Het Eigen Bloed* de Toneelgroep Oostpool, un taller musical para Orkater y música para la producción *Angels in America*, de Ivo van Hove de TG Amsterdam. Desde el otoño de 2007 ha puesto en marcha varios proyectos con el apoyo de su nuevo estudio (Studio Selles) en Amsterdam.

Más en

www.lesballetscdela.be

ASHES

les ballets C de la B

Coreografía
Dirección musical
Creación e interpretación

KOEN AUGUSTIJNEN
WIM SELLES
ATHANASIA KANELLOPOULOU
BENIAMIN BOAR
CHANTAL LOÏAL
GAËL SANTISTEVA
GRÉGORY EDELEIN
JAKUB TRUSZKOWSKI
LIGIA MANUELA LEWIS
SUNG-IM HER (sustituida por FLORENCE AUGENDRE)
AMARYLLIS DIELTIENS
STEVE DUGARDIN

Cantantes

Músicos
Violín
Acordeón
Laúd
Marimbas y percusión
Chelo

AURÉLIE DORZÉE
GWEN CRESENS
PIETER THEUNS
MATTIJS VANDERLEEN
SAARTJE VAN CAMP

A partir de composiciones de G. F. Haendel

Dramaturgia
Asesora de movimiento
Asesor de música barroca
Escenografía
Diseño de iluminación
Diseño de sonido
Diseño de vestuario
Técnico de luces

GUY COOLS
FLORENCE AUGENDRE
STEVE DUGARDIN
JEAN BERNARD KOEMAN
KURT LEFEVRE
SAM SERRUYS
DOROTHÉE CATRY
KURT LEFEVRE
JAN VEREECKEN
SAM SERRUYS
BART UYTTERSROT
WIM VAN DE CAPPELLE
KOEN MORTIER
KOEN RAES
JULES FABRY
STÉPHANE MANDEVILLE
NICOLAS VLADYSLAV
PETER BRAET
WIM VAN DE CAPELLE
NICK MORTIER
WINNE CLÉMENT
HILDE GEERTS
PAULINE PICRY
VALERIE DESMET
FIEN YSEBIE

Técnico de sonido

Regiduría
Construcción de decorado

Aprendiza de diseño de vestuario
Producción y dirección de giras

Producción
Coproducción

les ballets C de la B

Theaterhaus Gessnerallee (Zurich), La Rose des Vents (Villeneuve d'Ascq), Théâtre de la Ville (Paris), Brighton Festival, Theater Bonn, Torinodanza, KVS (Bruselas), Theaterfestival Boulevard ('s-Hertogenbosch) en colaboración con Theater aan de Parade.

Con el apoyo de la Ciudad de Gante, Provincia de Flandes Occidental y las Autoridades Flamencas.

Agradecimientos a De Bijloke Muziekcentrum Gent, Luc Goedertier.
les ballets C de la B es Embajador Cultural de la UNESCO-Instituto Unesco IHE para la educación sobre el agua.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

ASHES

les ballets C de la B

Libération, Thomas Stélandre, 10/03/09

Ashes abre con una visión del horror. Apenas las luces han iluminado el escenario del Théâtre des Abbesses cuando los cuerpos colapsan como marionetas cuyas cuerdas han sido cortadas.

El fuego ya ha hecho su trabajo, dejando a los supervivientes retorciéndose en agonía, asfixiados y carbonizados hasta los rescoldos. Una imagen de la pena, de la destrucción, de la muerte. Pero fuera del caos pronto emerge la posibilidad de la reinención. Renovación hacia un estado original, que precede a cualquier movimiento, del que surgen nuevas formas de expresión corporal. Este es el desafío que aceptan los intérpretes en el trabajo del coreógrafo belga Koen Augustijnen: *Ashes* o cómo resurgir de las cenizas.

Volcán. Para crear el decorado de la pieza, el artista visual Jean Bernard Koeman tomó como fuente de inspiración una foto del volcán Pinatubo, en Filipinas, mientras entraba en erupción. El espectador se enfrenta con una estructura maciza, que funciona a modo de juego de mecano en el que se mueven los ocho bailarines. Los anclajes les permiten alcanzar distintos niveles, incluyendo aquel en el que se encuentra la orquesta. Así, todo el espacio es explorado. Los bailarines trepan a la cima, rebotan en un trampolín y se deslizan hacia el suelo. Cada vez que llega la sección de percusión, aprovechan la oportunidad para tocar los instrumentos. De este modo, los límites teatrales se quiebran.

Como niños en una escuela en ruinas, los bailarines se fuerzan a sí mismos hasta quedar sin aliento. También hay música africana personificada por la impresionante Chantal Loïal, leal intérprete de la compañía Montalvo-Hervieu. Gira, mueve las caderas y revela ritmos ancestrales.

Vértigo. Descubrir que la pieza se basa en composiciones originales de Georg Friedrich Haendel nos puede sumir en el desconcierto. Pero nada detiene a Augustijnen, apoyado en su excentricidad por el director musical Will Selles, que añadió un acordeón y una marimba a la orquesta barroca. Por el corazón de esta mixtura se pasean dos cantantes, una soprano y un contralto, intocables como ángeles de la muerte.

En la intersección entre el teatro y la danza, son especialmente los dúos los que prenden la llama del deseo en sus aproximaciones, evasiones y separaciones. Divertido y conmovedor.

Le Monde, Rosita Boisseau, 08/03/09

El furor de la vida bascula hacia la pasión de sufrir. Es esta torsión la que atraviesa subterráneamente el espectáculo *Ashes* (*Cenizas*), del coreógrafo flamenco Koen Augustijnen y en cartel en el Théâtre des Abbesses de París.

Desde el momento en que los ocho bailarines aparecen sobre el escenario, derrotados y tambaleantes, sabemos que ha ocurrido un desastre. No sabemos si se trata de un duelo o de una catástrofe natural (el decorado -un búnker grisáceo- se inspiró originariamente en una erupción volcánica) pero el dolor sacude en espasmos los cuerpos de los supervivientes.

Después de su espectáculo *bâche* (2004), el terreno predilecto de Koen Augustijnen es el del sufrimiento físico y mental, el de la brutalidad de las condiciones de supervivencia en el mundo actual. Esta pasión humanista por las situaciones extremas conlleva un tratamiento enérgico de los cuerpos, como si el exceso, valor seguro en los espectáculos de hoy, no pudiese pasar más que por la puesta en escena del sufrimiento y la violencia.

Esta tendencia se ha convertido curiosamente en la etiqueta de cierta danza flamenca hasta el punto de convertirse en síntoma.

Como Alain Platel o, durante mucho tiempo, Sidi Larbi Cherkaoui, Koen Augustijnen dibuja una línea artística basada en el dolor. Con vitalidad enérgica y también con humor *Ashes* -que reúne a cinco músicos y a dos cantantes- nos da a entender que el tiempo es un aliado para renacer de otra manera. A condición de saber negociar con la paciencia.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

Napoli Teatro Festival Italia/ Gli Ipocriti

www.teatrofestivalitalia.it/ www.ipocriti.com

Foto: Luciano Romano

TEATRO

PROPRIO COME SE NULLA FOSSE AVVENUTO

País: Italia **Idioma:** italiano (con subtítulos en español) **Duración aproximada:** 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Dramaturgia y dirección: ROBERTO ANDÒ **Instalaciones, luces y vestuario:** GIANNI CARLUCCIO **Textos:** ANNA MARIA ORTESE, DIEGO DE SILVA y VINCENZO PIRROTTA **Música y paisajes sonoros:** MARCO BETTA **Interpretación:** ANNA BONAIUTO, MARIA NAZIONALE, VINCENZO PIRROTTA, VIRGINIA DA BRESCIA y otros 46 artistas **Directora de arte:** SEBASTIANA DI GESU **Ayudante de dirección/ casting:** CHIARA AGNELLO **Asistente de dirección:** FELICE PANICO **Organización:** MELINA BALSAMO **Una producción del Napoli Teatro Festival Italia en coproducción con la Compagnia Gli Ipocriti -ESTRENO EN ESPAÑA-**

“LA ELECCIÓN DE LA NATURALEZA MUERTA (...) ME PERMITE ALCANZAR CON EL TEATRO UNA RESONANCIA CIVIL...” - Roberto Andò

El fantasma de la emigración recorre *Proprio come se nulla fosse avvenuto* (Precisamente como si nada hubiese ocurrido) como un sentimiento de “olvido colosal”, de “laguna inconmensurable”. La dispersión, el exilio y todas las sensaciones que se derivan de no pertenecer a ningún lugar son la base de la acción. Porque el director de cine y teatro Roberto Andò (Palermo, 1959) prefiere la acción a la narración por razones que tienen que ver con el estado catastrófico del sur de Italia.

Sobre el escenario, un único paisaje, subdividido en dos estaciones dotadas de un universo sonoro particular. Los protagonistas son hombres y mujeres en fuga, a punto de embarcarse en un viaje sólo de ida.

Andò deja al espectador en manos de una voz que refleja la identidad civil de este país, Anna Maria Ortese, capaz de mostrar verdaderos paisajes morales protegiéndonos de su supuesta inevitabilidad. La dramaturgia diseña la escala marítima como un lugar del destino en donde convergen voces de vivos y de muertos, depurado de preocupación narrativa y transformado en paisaje, perfil moral, naturaleza muerta...

Proprio come se nulla fosse avvenuto se estrenó en junio de 2008 en el Napoli Teatro Festival Italia. El sitio elegido para la representación fue la Darsena Acton, sede de la Marina Militar en el puerto de Nápoles, que se abrió al público para la ocasión.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Gli Ipocriti (Los Hipócritas) nace en 1972. Durante sus treinta y siete años de labor ininterrumpida esta compañía italiana ha colaborado con artistas, realizadores, escenógrafos y personalidades de gran prestigio.

Roberto Andò nació en Palermo en 1959. Tras cursar estudios de Filosofía, comienza a colaborar como asistente de dirección con grandes nombres del cine como Federico Fellini o Francis Ford Coppola. En su formación resulta decisivo su encuentro con Leonardo Sciascia, con quien desarrolla una gran amistad.

Desde 1980, su carrera profesional se desarrolla entre el teatro y el cine. Entre sus trabajos para la escena se encuentran la ópera de Luis de Pablo *La madre invita a comer*, con libreto de Vicente Molina-Foix; *La esequie de la lune*, inspirada en un texto de Lucio Piccolo; *Frammenti sull' Apocalisse*, interpretada por Moni Ovadia; *Tancredi*, de Rossini; *Old Times*, de Harold Pinter; y *Natura morta per i diritti umani*, con Isabelle Huppert.

En cine ha dirigido películas como *Il Manoscritto del Principe*, interpretada por Michel Bouquet y Jeanne Moreau y con la que ganó el premio Sergio Leone y el Premio Fellini y *Sotto falso nome*, que se presentó en La semaine de la critique del Festival de Cannes (2004).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Naves del Español / Matadero Madrid

Tel. 91 473 09 57

www.mataderomadrid.com

13 y 14 de noviembre a las 20 horas

PROPRIO COME SE NULLA FOSSE AVVENUTO

Con nombre propio

La idea de *still life* o de naturaleza muerta recuerda una tradición iconológica ilustre convertida en género. Aquí está maliciosamente convocada para hacer referencia a una acción teatral, es decir a algo vivo. La naturaleza muerta es un paisaje de objetos unidos, enmarcados para alegorizar el paso del tiempo, la Vanitas. En la Darsena Acton, más que objetos, instalaré personas encerradas en sus habitaciones (...)

En este caso, la naturaleza muerta es una sigla paradigmática, naturaleza muerta o paisaje implican por un lado la connotación moral, el paisaje irremediable del sur y por el otro señalan la dificultad del teatro para narrar el crimen que habita en esta ciudad. Este salir del marco del teatro, eligiendo un lugar verdadero, inmerso en la historia de la ciudad, en su rumor, marca la necesidad de pensar de un modo distinto la relación con el público. La instalación tendrá las características del trabajo de artista, pero tendrá como eje una acción, una mirada que lo juzgue, que lo analice: la de una mujer que observa desde la ventanilla de un tranvía el paisaje de la ciudad y va comentando... He encontrado esta mirada en la escritura de Anna Maria Ortese: su novela *Il mare non bagna Napoli* (*El mar no baña Nápoles*) nos enseña una ciudad-naturaleza muerta recorrida por la furia dulce e indagadora de una voz que no quiere rendirse ante lo intolerable como una dimensión natural del ser humano. Desde la ventanilla de aquel tranvía, Ortese observa Nápoles como una ciudad muerta, contemplada en la dimensión hiperbólica del vivo que sabe que está muerto. La elección de la naturaleza muerta, elección no narrativa ni representativa, me permite llegar con el teatro a una resonancia civil...

Roberto Andò

En el escenario

Napoli Teatro Festival Italia

El Napoli Teatro Festival Italia, dependiente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali y Regione Campania, nació en el año 2008. Este joven festival se ha propuesto como objetivos para el futuro la internacionalidad, la producción y coproducción de espectáculos, la difusión de nuevos proyectos y el estudio del componente teatral presente en otras artes. El Napoli Teatro Festival Italia vuelve también la vista hacia la tradición teatral napolitana del siglo XVII, cuando la ciudad era referente para las artes escénicas.

El festival ha invitado a un considerable número de autores (Adonis, Tiziano Scarpa y Banana Yoshimoto en 2008; Antonio Skármeta, Coulm McCann, Manlio Santanelli y Eugène Savitzkaya en 2009) a escribir nuevos textos con objeto de publicarlos y llevarlos a escena. La dimensión internacional del Napoli Teatro Festival Italia se refuerza con directores como Vargas, Fabre y Hermanis en 2008 y Armitage, Martha Her y Suzuki en 2009, así como con la red de colaboraciones que ha establecido con otros festivales y teatros de todo el mundo.

El Napoli Teatro Festival Italia es el primer festival "eco-free" de Italia. Ha obtenido la certificación ISO 14001 y ha desarrollado un sistema fotovoltaico que proporciona toda la energía necesaria en el festival, convirtiéndolo en el primero con impacto medioambiental cero.

El festival promueve actividades de formación profesional y especialización tanto en Nápoles como en todo el sur de Italia, y colabora con distintas universidades.

Sus producciones se presentan en algunos de los teatros más importantes de la ciudad y también en lugares que ejercen una fascinación especial: Decumani, Quartieri Spagnoli, iglesias del siglo XVII, el Real Albergo dei Poveri, el antiguo Nápoles subterráneo y los tejados de los palacios.

La tercera edición del Napoli Teatro Festival Italia se celebrará del 4 al 27 de junio de 2010.

Gli Ipocriti

Actualmente bajo la dirección artística de Melina Balsamo y Bruno Buonincontri, la compañía Gli Ipocriti ha subido a los escenarios piezas como *Ecuba*, de C. Cerciello; *Morso di luna nuova*, de E. de Luca; *Madre coraggio*, de Bertolt Brecht; *Don Chisciotte*, fragmentos de un discurso teatral de Azcona, Kezich y Scaparro; *Una storia d' amore*, de Antón Chéjov; *É tempo di miracoli e canzoni*, de G. Veronesi y R. Papaleo; *Questi fantasmi!*, de E. De Filippo; *Ferdinando*, de A. Ruccello; *Il postino di Neruda*, de A. Skármeta; *Quando torna la primavera*, de A. Wesker; *Luparella*, de E. Moscato; *La notte poco prima della foresta*, de B. M. Koltès; *Filumena Marturano*, de E. de Filippo; *L' Idiota*, de F.M. Dostoevski; *La Celestina*, de F. de Rojas; y *Lorenzaccio*, de A. De Musset.

PROPRIO COME SE NULLA FOSSE AVVENUTO

Roberto Andó, director

Tras cursar Filosofía, Roberto Andó (Palermo, 1959) trabaja como asistente de dirección de Francesco Rosi y Federico Fellini y después de Michael Cimino y Francis Ford Coppola. En su formación resulta decisivo su encuentro con Leonardo Sciascia, con quien mantuvo una profunda amistad.

Desde 1980 ha alternado la dirección teatral con la cinematográfica.

Entre sus espectáculos recordamos *La Foresta-radice-labirinto*, elaboración dramática a partir de un texto inédito atribuido a Italo Calvino, con música de Francesco Pennisi y escena de Renato Guttuso (Teatro Olimpico de Roma); *La sabbia del sonno*, acción para música y película sobre músicas de Luciano Berio y Marco Betta (Opera Garnier de París); *Le Esequie della Luna*, narración fantástica inspirada en un texto de Lucio Piccolo con músicas de Francesco Pennisi y escenografía de Enzo Cucchi (Orestidi di Gibellina); *La madre invita a comer*, ópera de Luis de Pablo con libreto de Vicente Molina-Fox (Biennale di Venezia); *Mittersill 101*, espectáculo con música de Giovanni Sollima y libreto de Dario Oliveri, dedicado al compositor vienés Anton Webern y a las trágicas vivencias relativas a su desaparición en 1945 (Teatro Biondo de Palermo).

En 1994 firma junto a Daniele Abbado y Nicola Sani la ópera multimedia *Frammenti sull'Apocalisse*, interpretada por Moni Ovadia dentro del Festival RomaEuropa.

También con Moni Ovadia refuerza una intensa relación artística que les llevará a la creación de dos óperas de gran éxito: *Diario ironico dall'esilio e Il caso Kafka* (Piccolo Teatro di Milano).

Entre 1994 y 1998 dirige el vídeo *Robert Wilson/Memory Loss, Per Webern 1883-1945: vivere è difendere una forma* (escenografía de Dario Oliveri y Piero Violante) y *Ritratto di Harold Pinter* (revisado por Gianfranco Capitta y Roberto Canziani) ambos presentados en la Mostra di Venezia y en otros importantes festivales.

En 1995 presenta en la Mostra el largometraje, entre documental y ensayo, *Diario senza date*, con Bruno Ganz, Franco Scaldati y Lorenza Indovina, producido en colaboración con la RAI.

En 1999 se ocupa de la dirección en el Teatro Massimo de Palermo de *Le Martyre de Saint Sébastien*, de Gabriele D'Annunzio y Claude Debussy, con interpretación de Laurent Terzieff y Patrizia Ciofi, escenografía de Gianni Carluccio y vestuario de Nanà Cecchi. En el mismo año realiza la película *Il manoscritto del principe*, interpretada por Michel Bouquet, Jeanne Moreau, Lepoldo Trieste y Paolo Briguglia. El filme, producido por Giuseppe Tornatore, recibió grandes elogios de la crítica internacional y fue presentado en varios festivales, ganando numerosos premios, entre ellos el Premio Sergio Leone y el Premio Fellini.

En 2001 llevó a escena en Palermo *La stanza y Anniversario*, de Harold Pinter y en el Teatro Regio, con ocasión del Festival Verdi, presentó *Norma*, de Vincenzo Bellini con June Anderson y Daniela Barcellona.

En mayo del mismo año en el Teatro Massimo de Palermo creó un memorable *Flauto Magico*, de Mozart, con dirección de Julia Jones e interpretación de Eteri Gvazava, Markus Werba y Sumi Jo.

Después de haber sido director artístico de la sección teatral y cinematográfica del Festival Orestidi di Gibellina, Roberto Andó dirigió en el Festival de Palermo la sección *Sul novecento* entre 1990 y 1995.

En febrero del 2002, en la temporada de ópera del Teatro San Carlo de Nápoles, presentó *Tancredi*, de Rossini.

Sotto falso nome, un proyecto cinematográfico escrito con Salvatore Marcarelli, es su segundo largometraje y se estrenó en las salas de cine en febrero de 2004. La película fue presentada dentro de La semaine de la critique, en el Festival de Cannes 2004.

En 2006 dirigió un nuevo filme, *Viaggio segreto*, una versión libre de la novela *Ricostruzioni*, de Josephine Hart, interpretado por Alessio Boni, Donatella Finocchiaro, Emir Kusturica, Valeria Solarino, Claudia Gerini y Marco Valian, que se presentó en la Fiesta del Cine de Roma y fue premiado con el Efebo de Oro y con el Nastro d'Argento a la Mejor Fotografía.

Junto a Moni Ovadia creó en el Mitterfes *Le storie del signor Keuner*, de Bertolt Brecht.

También ha llevado a escena *Natura morta per i diritti umani*, con Isabelle Huppert, una relectura de la Revolución Francesa con textos de Baudrillard, Sade, Eco, Auster y Canetti.

En febrero de 2008, en el Teatro Franco Parenti de Milán, estrenó *La notte delle lucciole*, una adaptación dramática de textos de Leonardo Sciascia y Pier Paolo Pasolini.

En el mismo periodo publicó su primera novela *Diario senza date, o della delazione*, editada por Gea Schirò.

En marzo de 2008 en el Teatro San Carlo de Nápoles, con dirección de orquesta de Jeffrey Tate, llevó a los escenarios el díptico *L'enfant et le sortilege*, de Ravel e *Il Castello di Barbablù*, de Bela Bartok.

Entre sus últimos proyectos se encuentran *Il Dio della Carneficina*, de Yasmina Reza y *Macbeth*, de Giuseppe Verdi.

PROPRIO COME SE NULLA FOSSE AVVENUTO

Napoli Teatro Festival Italia/ Gli Ipocriti

Dramaturgia y dirección
Instalaciones, luces y vestuario
Textos

ROBERTO ANDÒ
GIANNI CARLUCCIO
ANNA MARIA ORTESE
DIEGO DE SILVA
VINCENZO PIRROTTA
MARCO BETTA
ANNA BONAIUTO
MARIA NAZIONALE
VINCENZO PIRROTTA
VIRGINIA DA BRESCIA
SALVATORE PIEDEPALUMBO (acordeón)
y otros 46 artistas

Música y paisajes sonoros
Interpretación

Directores de arte

SEBASTIANA DI GESU

Ayudante de dirección/casting

GIADA PALLONI

Asistente de dirección

CHIARA AGNELLO

Regiduría

FELICE PANICO

Jefe de maquinaria

FABIO PALMIERI

Fónico

KARL WITTKÉ

Sastras

LELLO TORTORA

LORELLA SANTORI

Comunicación

ILARIA CINEFRA

Responsable de producción

PAOLA MANETTA

Organización

GIULIANO D'ALTERIO

MELINA BALSAMO

Una coproducción de Napoli Teatro Festival Italia y Gli Ipocriti.

Con el apoyo del ETI Ente Teatrale Italiano.

Con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura de Madrid.

La utilización de los textos de Anna Maria Ortese tiene licencia de Adelphi Edizioni.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

PROPRIO COME SE NULLA FOSSE AVVENUTO

Napoli Teatro Festival Italia/ Gli Ipocriti

La Repubblica, Giulio Baffi, 22/06/08

Darsena Acton, espacio precioso, sede de la Marina Militar, negado a los napolitanos por servidumbre militar y ahora concedido a los actores y a la mirada del público, maravillado ante tanta belleza.

Es *Proprio come se nulla fosse avvenuto* de Roberto Andò, espectáculo producido por el Napoli Teatro Festival Italia con la compañía Gli Ipocriti. Espectáculo modelado en nuestra ciudad (Nápoles) que cierra un círculo y se enmarca en el otro bello viaje que Enrique Vargas ha construido observando la ciudad. Enamorados ambos de una tierra, de una gente, de una historia compartida.

El público es convocado a un viaje en dos etapas, a través de arquitecturas que exponen la dramaturgia de un espectáculo singular, capaz de hacernos descubrir lugares nunca vistos y palabras que dejan huella. Dramaturgia de la memoria y de la emoción, mirada crítica y apasionada al mismo tiempo, firmada por Roberto Andò. *Still life* con textos de Annamaria Ortese, Diego De Silva y Vincenzo Pirola. Increíble juego de imágenes para un laico vía crucis, viaje hacia ignorados horizontes de esperanza para desheredados soñadores en busca de una vida mejor. Emigrar de Nápoles. Mirar a Nápoles.

El pequeño gentío de actores, noventa y tres para ser precisos, las muchas instalaciones de Gianni Carlucio que crean islas solitarias pobladas de fantasmas y presencias kantorianas, la música y los paisajes sonoros de Marco Betta que el ingeniero de sonido Giuseppe Rapisarda organiza en el tiempo de la representación, hacen de este espectáculo una sinfonía teatral misteriosa y perfecta que se sigue sin aliento por la emoción. Maria Nazionale exalta memorias y esperanzas con la fuerza extraordinaria de su canto, Virginia Da Brescia condensa con fuerza la dolorosa certeza de un gentío desesperado. Anna Bonaiuto, magnífica guía del recorrido, lidera al pequeño ejército con las palabras de Annamaria Ortese, que sabe convertir en afiladas y precisas. Mientras, sobre el viejo autobús observa la ciudad y su gente, devolviéndole los fragmentos de *Il mare non bagna Napoli*, con potente precisión de actriz que interpreta y hace suyo el texto.

Grito de imágenes, memorias, visiones, fugas, voces y cuerpos, cantos y susurros que quieren entender los secretos jamás revelados...

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Foto: Herman Sorgeloos

DANZA

THE SONG

País: Bélgica Duración: 1 hora y 45 minutos (sin intermedio)

Un espectáculo de: ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, ANN VERONICA JANSSENS y MICHEL FRANÇOIS Interpretación y creación: PIETER AMPE, BOSTJAN ANTONCIC, ELEANOR BAUER, CARLOS GARBIN, MATEJ KEJZAR, MARK LORIMER, MIKAEL MARKLUND, SIMON MAYER, MICHAEL POMERO y SANDY WILLIAMS Efectos de sonido: CÉLINE BERNARD Escenografía: ANN VERONICA JANSSENS y MICHEL FRANÇOIS Vestuario: ANNE-CATHERINE KUNZ Dirección de ensayos: MURIEL HÉRAULT Dramaturgia: CLAIRE DIEZ Asesor musical: EUGÉNIE DE MEY y KRIS DANE -ESTRENO EN ESPAÑA-

“ES ESTE UN TEATRO EN EL QUE EL AIRE TOMA VIDA, EN EL QUE CADA SONIDO TIENE SU PROPIA CALIDAD, EN EL QUE YA NO HAY DIFERENCIAS JERÁRQUICAS...” - Elke Van Campenhaut en Journal du Théâtre de la Ville

Cuando en 1983 Anne Teresa De Keersmaeker presenta al mundo *Rosas danst Rosas* (pieza fundacional también presente en esta edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid) el panorama de las artes escénicas queda sorprendido ante la novedad y la vitalidad de los planteamientos de aquella joven coreógrafa belga. Hoy, más de veinticinco años después de aquel estreno, De Keersmaeker -figura consagrada de la danza- estrena en España su última creación, titulada *The Song* y estrenada en junio de este año en el Théâtre de la Ville de París.

The Song -pieza conjunta de Anne Teresa De Keersmaeker, Michel François y Ann Veronica Janssen- sube al escenario a nueve hombres y a una mujer que tejen y destejen un universo de relaciones triangulares que bascula entre la armonía y el caos

La pieza es un laboratorio de sonidos e imágenes en el que el cuerpo busca mantener su estatus en un paisaje en constante cambio, en la zona de tránsito entre la precisión matemática y la libertad humana. El escenario, reducido a lo esencial, se convierte en una zona de posibilidades infinitas. Desaparecen las jerarquías entre lo pesado y lo ligero, entre el cuerpo y la mente, entre el bailarín y el entorno. Las ideas parecen fluir de un intérprete a otro, produciendo cambios en los movimientos, en las perspectivas y en las actitudes.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Después de estudiar Danza en Mudra, la escuela fundada por Maurice Béjart y en la New York School of the Arts, la coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker comenzó su carrera con *Asch* y *Fase, four movements to the music of Steve Reich*. En 1983 funda la compañía Rosas que toma su nombre del espectáculo del mismo año *Rosas danst Rosas*.

Estas producciones le valieron un instantáneo reconocimiento internacional. De 1992 a 2007 De Keersmaeker fue coreógrafa residente en La Monnaie de Bruselas. En 1995 Rosas y La Monnaie se unían para impulsar el proyecto educacional P.A.R.T.S (Performing Arts and Training Studios), dirigido por De Keersmaeker. Desde el principio, las coreografías de Anne Teresa (nombrada en 2008 Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia) se han centrado en la relación entre música y danza. Ha seleccionado a compositores de varios períodos históricos para su trabajo: desde Monteverdi, Bach, Beethoven, Mozart o Bartók a Miles Davis y John Coltrane. Anne Teresa De Keersmaeker también se ha aventurado fuera de los confines de la danza pura para introducirse en el teatro de texto, creando piezas como *Kassandra, speaking in twelve voices* (2004), *I said I* (1999) e *In the Real Time* (2000). También ha dirigido las óperas *Duke Bluebeard's Castle* (1998) y *Hanjo* (2004). Los últimos espectáculos de Rosas son *Keeping Still* (2007), *Zeitung* (2008) y *The Song* (2009).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala A
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
14 de noviembre a las 20 horas
15 de noviembre a las 18 horas

Sobre el espectáculo

The Song trata sobre un mundo que se mueve a toda velocidad. Un mundo tan extremadamente acelerado que se ve abocado a la parálisis. En el corazón de este tornado de cambios, en el epicentro de la tormenta, se encuentra el cuerpo.

En *The Song* hay diez bailarines -nueve hombres y una mujer- sobre un escenario vacío, reducido a lo esencial: la luz, el sonido y el movimiento.

El espacio delimitado por Anne Teresa De Keersmaeker, Ann Veronica Janssens y Michel François es un desierto. Una tierra árida que, a pesar de sí misma, ofrece nuevas posibilidades: un solo alegre en el que el cuerpo busca su propia ligereza o una coreografía de grupo que asemeja una bandada de pájaros en pleno vuelo, un patrón en constante cambio que evoca al tiempo la fórmula matemática y la fantasía humana pura.

En este mundo, las certezas sobre los límites del cuerpo ya no están claras. Aparecen y desaparecen en abruptas transiciones de luz. El cuerpo pierde su identidad, enfrentado con los efectos de sonido en escena: el bailarín está al mismo tiempo aquí y allí, es auténtico y artificial, es presencia real e imagen lejana.

Estos cuerpos expresan una gran vulnerabilidad, una fragilidad en contraste con la obstinada resistencia de sus movimientos. Impulsados por su propia respiración, sus voces resuenan como ecos llegados de un pasado lleno de esperanza. Quizás en sus canciones reverbera el rumor de una época perdida, una época en la que el poder de la voz todavía era capaz de vehicular el cambio.

Surgen las preguntas. ¿Son ahora sólo capaces de repetir, de combinarse unos con otros mientras escapan de la realidad, capturados por la imagen de la generación *rock* que les ha precedido? O, balanceándose en este vacío ¿intentarán, a pesar de todo, dar el salto hacia un futuro desconocido?

En *The Song* la coreógrafa recupera también sus preguntas fundacionales: ¿cómo surge la libertad en arquetipos rigurosamente establecidos? ¿Cómo expresar un punto de vista político, encadenados como estamos por la historia? ¿Cómo acceder al movimiento a pesar de todo, a pesar de la inminencia del desastre? ¿Cómo acceder a la danza, a sus elementos más simples y dar un nuevo impulso a aquello que había quedado desprovisto de sentido? O, para decirlo de otra manera, ¿gracias a qué extraño principio los pájaros consiguen constituir patrones impecables y al mismo tiempo romper la armonía sin aparente esfuerzo?

The Song es una búsqueda existencial y una búsqueda estética. De los principios básicos de la coreografía y de los del cuerpo social, en constante reconfiguración. Un espectáculo en el que la vulnerabilidad del actor se convierte en la fuerza motora del cambio.

Elke Van Campenhaut

En el escenario

Anne Teresa De Keersmaeker, bailarina y coreógrafa

A principios de los años 80, cuando el clima artístico permitió a la danza ganar mayor prominencia, la veinteañera Anne Teresa De Keersmaeker presentaba su primera pieza, *Asch*. Antigua alumna de MUDRA, la escuela fundada por Maurice Béjart, Anne Teresa consiguió darle una nueva orientación a la danza de Flandes. En 1981 se fue a estudiar a la New York Tisch School of the Arts donde entró en contacto con la danza postmoderna norteamericana.

Esa influencia se hace evidente con su segundo trabajo, *Fase, four movements to the music of Steve Reich* (1982) que obtuvo un muy buen recibimiento. En 1983, como resultado lógico, De Keersmaeker fundó su propia compañía de danza, Rosas, con la que presentó *Rosas danst Rosas*. De nuevo, la música -en este caso de De Mey y Veersmerch- se convirtió en la fuerza motora detrás de la coreografía. Esa relación especial entre danza y música se ha convertido en una constante en el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker.

A *Rosas danst Rosas* le siguieron *Elena's Aria* (1984), *Bartók/ Aantekeningen* (1986) y *Verkommenes Ufer/ Medeamaterial/ Landschaft mit Argonauten* (1987).

Con *Ottone, Ottone* (1998) lleva a los escenarios su primera gran producción. En 1990 presenta *Stella*, "una pieza para mujeres" y *Achterland*, una pieza con música en directo en la que los músicos se integraban visualmente en la escenografía y los bailarines tomaban su presencia en cuenta.

En 1992 presenta *ERTS* y Rosas se convierte en compañía residente de La Monnaie Theatre de Bruselas. En este nuevo escenario, Anne Teresa De Keersmaeker se plantea tres objetivos: intensificar aún más el vínculo entre danza y música, crear un repertorio y fundar una nueva escuela de danza en Bélgica que reemplazara a la desaparecida MUDRA.

Ya en este momento el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker había recibido reconocimiento dentro y fuera de las fronteras belgas. En 1982 fue invitada a estrenar su *Mozart/ Concert Aria's - Un Moto di Gioia* en el afamado Cour d' Honneur del Festival d' Avignon. Este mismo año Peter Greenaway dirigió una coreografía específicamente creada para la pantalla, en el vestíbulo de la Casa de la Ópera de Gante. En 1993, el programa de danza del Holland Festival estuvo enteramente dedicado a De Keersmaeker.

Kinok, creado en colaboración con Thierry De Mey y el Ictus Ensemble se presentó en el KunstenFESTIVALdesArts en 1994. La coreografía fue precursora del trabajo posterior titulado *Amor constante más allá de la muerte*, estrenado ese mismo año.

THE SONG

En 1995 De Keersmaecker creó *Verklärte Nacht*. El año siguiente, muchos elementos de esta producción se desarrollaron en *Woud*. También durante este año Rosas y La Monnaie fundaron el proyecto educativo internacional P.A.R.T.S.

A finales de 1997 De Keersmaecker dio de nuevo rienda suelta a su amor por la música en *Just Before*, que incluye obras de Magnus Lindberg, John Cage, Yannis Xenakis, Steve Reich, Pierre Bartholomée y Thierry De Mey. *Just Before* es además especialmente representativo porque asocia danza y texto, sentido y movimiento, lenguaje y cuerpo. En esta exploración, Anne Teresa De Keersmaecker recibió ayuda de su hermana, Jolente, miembro de la compañía de teatro tgSTAN.

En 1998 dirige su primera ópera, *Blue Beard's Castle*, de Bartók y en *Drumming* de nuevo usa la música de Steve Reich como cimiento de una coreografía potente, vigorosa y llena de energía.

En marzo de 1999 una bailarina de Rosas y un actor de tgSTAN interpretaron juntos *Quartett*, de Heiner Müller, a la que siguió *I said I*, una coreografía que estudiaba en más profundidad la relación entre palabra y movimiento a través del texto de Peter Handke, *Selbstbeziehung*. En el año 2000 presenta *In Real Time*, pieza que reúne en escena a todos los bailarines de Rosas, todos los actores de tgSTAN y a los músicos de la banda de jazz Aka Moon.

En 2001 se estrenó *Rain y Small hands (out of the lie of no)*. En 2001-2002 Rosas celebra su veinte cumpleaños y sus diez años como compañía residente de la Monnaie, celebración que culminó con la publicación de un libro sobre la compañía y una exposición retrospectiva en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas.

En 2003 se produjo una nueva evolución en el repertorio de Rosas con la pieza *Bitches Brew/ Tacoma Narrows* que introducía improvisación. Más tarde, ese mismo año, Anne Teresa De Keersmaecker crea *Desh* con Marion Ballester.

El año 2004 marca una nueva cooperación entre Anne Teresa y su hermana Jolente con la pieza *Kassandra*. En 2006 se estrena *D' un soir un jour*. En 2007 De Keersmaecker le rinde tributo al coreógrafo Steve Reich con *Steve Reich Evening*, un programa que combina piezas ya existentes y dos nuevas coreografías con la música de Reich. La temporada termina con *Keeping Still*, con la colaboración de la artista visual Ann Veronica Janssens.

En 2008 trabaja con la música de Bach, Webern y Schönberg y crea *Zeitung*.

En 2009 Anne Teresa De Keersmaecker trabaja con los artistas visuales Ann Veronica Janssens y Michel François para la creación de su última pieza, *The Song*.

De Anne Teresa De Keersmaecker, la crítica ha dicho que es “una coreógrafa que te induce a pensar y sentir al mismo tiempo, haciéndote consciente de ambos procesos”.

Ann Veronica Janssens, artista multidisciplinar

Ann Veronica Janssens nació en Folkestone, Inglaterra, pero vive y trabaja en Bruselas. Es escultora de la luz, el sonido y el espacio. Su trabajo se asocia frecuentemente con el minimalismo por su diseño directo y su elección de los materiales: a veces transparente y brillante, a veces opaco y aparentemente inaccesible. Para sus creaciones utiliza bloques de cemento, ladrillos (ocasionalmente envueltos en papel de aluminio), cristal y espejos. Es experta en conseguir efectos ópticos con la luz y de ocupar el espacio con su peculiar visión del sonido. Su trabajo siempre atañe al espacio: abierto o cerrado, lleno o vacío, pequeño o grande. Sus trabajos implican al público, introduciendo un mundo de sensaciones asentadas en la sutil interacción entre lo que se percibe y lo que se imagina.

Michel François, artista multidisciplinar

Michel François nunca se ha circunscrito a una única disciplina sino que usa todo tipo de materiales y medios y combina objetos industriales y naturales, fotos, vídeos, esculturas e instalaciones. Su trabajo se inspira en los gestos, los sonidos y las imágenes de la vida cotidiana.

Más en

www.rosas.be

www.gms.be

www.xavierhufkens.com

THE SONG

Rosas

Un espectáculo de	ANNE TERESA DE KEERSMAEKER ANN VERONICA JANSSENS MICHEL FRANÇOIS
Interpretación y creación	PIETER AMPE BOSTJAN ANTONCIC ELEANOR BAUER CARLOS GARBIN MATEJ KEJZAR MARK LORIMER MIKAEL MARKLUND SIMON MAYER MICHAEL POMERO SANDY WILLIAMS CÉLINE BERNARD
Efectos de sonido Escenografía	ANN VERONICA JANSSENS MICHEL FRANÇOIS
Vestuario Dirección de ensayos Dramaturgia Asesor musical	ANNE-CATHERINE KUNZ MURIEL HÉRAULT CLAIRE DIEZ EUGÉNIE DE MEY KRIS DANE
Asesor de efectos de sonido Asistentes de la dirección artística	OLIVIER THYS ANNE VAN AERSCHOT FEMKE GYSELINCK
Coordinador de producción Técnicos	JOHAN PENSON con asistencia de TOM VAN AKEN SIMO REYNDERS JAN HENRICKX DAVY DESCHEPPER BARDIA MOHAMMAD WANNES DE RYDY JITSKE VANDENBUSSCHE
Sonido	ALEX FOSTIER VANESSA COURT

Agradecimientos a Chrysa Parkinson, Deborah Hay, Philippe Van Leer, Alain Franco, Michael Schmid, Rita Poelvoorde, Jérôme Bel y Tim Etchells.

Producción: Rosas

Coproducción de De Munt / La Monnaie, Théâtre de la Ville, Grand Théâtre de Luxembourg y Concertgebouw Brugge.

Rosas cuenta con el apoyo de las Autoridades Flamencas.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

THE SONG

Rosas

Le Monde, Rosita Boisseau, 01/07/09

La coreógrafa Anne Teresa De Keersmaecker se recrea en el vacío. Lejos quedan las monumentales composiciones musicales, de Bach a Bartok, que han cimentado su estilo y definido su trabajo desde 1983. Al abrigo del Théâtre de la Ville de París, *The Song*, la nueva pieza de la flamenca, concebida con los artistas visuales Ann Veronica Janssens y Michel François, se presenta desprovista de acompañamiento musical. Durante casi dos horas reina el silencio sobre un escenario de un blanco virginal, como una página en blanco. La única concesión al lujo, un dosel plateado que lo ilumina por momentos como un río.

Anne Teresa De Keersmaecker consigue también reproducir ese mismo vacío en la sala. Nunca habíamos visto, en la carrera casi sin tacha de la flamenca, y sobre todo nunca habíamos oído a los espectadores abandonar la sala en uno de sus espectáculos por austero y rígido que resultara. Un concierto de crujidos de asientos erizó el ambiente a base de silencios y chirridos. Extrañamente, esos sonidos encajaban con la sutil banda sonora del espectáculo.

Una mujer, Céline Bernard, pone sonido a la danza desde su posición discreta al borde de la escena. El frotamiento de las suelas que amplifican el sonido de los calzados de los diez intérpretes, el silbido de una cuerda que gira en torno al cuerpo... esa sonorización, apenas audible en ocasiones, acentúa el enigma de un espectáculo que evita cualquier facilidad.

The Song pone todos los contadores a cero: ¿cómo nace el movimiento cuando no cuenta más que con sí mismo para desarrollarse? ¿Qué se viene a hacer sobre un escenario? ¿Presentarse al espectador, lanzar un grito, bailar como se habla? De Keersmaecker cultiva los límites, subrayando la belleza despegada de esos racimos de bailarines que observan a sus colegas.

Puntas de movimiento -carreras vivas que dibujan rosetones o que funcionan como contrapuntos rítmicos- recuerdan el marcado estilo de Anne Teresa De Keersmaecker. Pero el reparto masivamente masculino, nueve hombres por una mujer, hace que la composición se deslice hacia un terreno más retorcido, menos característico de la coreógrafa.

Lo mismo puede decirse del tratamiento luminoso concebido con Janssens y François. Los cortes secos de luces, la penumbra, muy a la moda sobre los escenarios, forman parte de las recetas de desestabilización espectacular desde hace tiempo. Igual que la irrupción de una canción pop de los Beatles, que horada la atmósfera con brutalidad.

Esta nueva encarnación de la danza de Anne Teresa De Keersmaecker posee el aire osado, algo ostentoso, de un manifiesto para otra vida. Hacía falta una cura de silencio para hacer tabla rasa de un amor absoluto por la música.

La Libre Belgique, Guy Duplat, 26/06/09

Anne Teresa De Keersmaecker adora los desafíos. Se niega a repetirse o a dormirse en su éxito. Para *The Song*, ha tomado la decisión radical de prescindir de la música mientras que todo su recorrido está marcado por una estrecha unión entre música y danza. Tampoco hay hilo narrativo y el escenario parece totalmente vacío. En la creación del espectáculo ha contado con la colaboración de dos de nuestros mayores artistas visuales: Ann Veronica Janssens y Michel François.

El resultado es apasionante. Desde luego que, el miércoles, dividió a la sala entre partidarios y escépticos que abandonaban, gota a gota, el teatro haciendo crujir sus asientos (es frecuente en París). Estos últimos se equivocaban. A pesar de que *The Song* puede parecer minimalista para mal, de que adolece en ocasiones de pequeños bajones en el ritmo o de alguna repetición, explora de una forma nueva y gozosa el movimiento, la gravedad de los cuerpos, el sonido y el espacio. La "radicalidad" no equivale aquí a aburrimiento, más bien al contrario, al menos si estamos atentos a las 1001 riquezas y hallazgos del espectáculo.

Para empezar está la danza. Diez bailarines magníficos: una mujer (Eleanor Bauer) y nueve hombres, la mayoría bailan por primera vez para Anne Teresa De Keersmaecker. ¿Por qué tantos hombres? "Porque estos bailarines son tan hermosos...", responde Anne Teresa. En la línea de sus últimos espectáculos, la danza está en desequilibrio, a punto de desmoronarse para, a continuación, arremolinarse mejor e intentar elevarse y vencer la gravedad. Como bebés que bosquejaban pasos de baile incluso antes de empezar a andar, trataran de ponerse en pie, cayeran y después saltaran. En *The Song* la danza aspira a volar a imagen de las bandadas de estorninos que, en el cielo, se separan y se reúnen. En las escenas grupales, los bailarines hacen gala de esa libertad instintiva de las aves. En los solos, dúos y tríos, se atreven con vuelos imposibles. Al final del espectáculo, un bailarín parece elevarse, pero es una ilusión de mago. La ausencia de música le da, paradójicamente, una mayor libertad a la danza, incluso canalizada por las figuras geométricas que tanto gustan a Anne Teresa De Keersmaecker. (...)

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Gisèle Vienne/Dennis Cooper/Jonathan Capdevielle

www.g-v.fr

Foto: Alain Monot

TEATRO

JERK

País: Francia | Idioma: español | Duración aproximada: 55 minutos (sin intermedio)

A partir de una novela de DENNIS COOPER Dirección: GISÈLE VIENNE Dramaturgia: DENNIS COOPER Música: PETER REHBERG (música original) y *El mundo frío* de CORRUPTED Iluminación: PATRICK RIOU Interpretado y creado en colaboración con: JONATHAN CAPDEVIELLE Voces grabadas: CÉSAR BERNARD y JOSÉ ENRIQUE OÑA SELFA Estilismo: STEPHEN O'MALLEY y JEAN-LUC VERNA Títeres: GISÈLE VIENNE y DOROTHÉA VIENNE POLLAK Maquillaje: JEAN-LUC VERNA y REBECCA FLORES Vestuario: DOROTHÉA VIENNE POLLAK, MARINO MARCHAND y BABETH MARTIN Profesor de ventriloquia: MICHEL DEJENEFFE Ensayos en español en colaboración con: PIERRE DOURTHE y LUISMA SORIANO Traducción al español: JAVIER CALVO -ESTRENO EN MADRID-

Jerk es la cuarta obra de la directora, coreógrafa, intérprete y artista visual Gisèle Vienne en colaboración con el polémico escritor norteamericano Dennis Cooper (autor de, entre otros libros, *Contacto*, *Cacheo*, *Tentativa*, *Guía* o *Chaperos*). Tras *I Apologize* (2004), *Une belle enfant blonde* (2005) y *Kindertotenlieder* (2007), este "solo para titiritero" continúa poniendo a prueba los vínculos entre realidad y fantasía.

Gisèle Vienne, Dennis Cooper y Jonathan Capdevielle suben al escenario una reconstrucción imaginaria -extraña, poética, divertida y lúgubre- de los crímenes perpetrados por el asesino en serie Dean Corll que, con la ayuda de los adolescentes David Brooks y Wayne Henley, mató a más de veinte niños en el estado de Texas a mediados de los años 70.

David Brooks cumple cadena perpetua. En prisión aprende el arte de los títeres y, en una función para una clase de estudiantes de psicología, reconstruye los asesinatos cometidos por Corll. Siguiendo la tradición del género, los títeres de guante sirven aquí para representar temas ilícitos y violentos. Precisamente la violencia y el humor del texto convierten a *Jerk* en una pieza llena de fiereza que mezcla sin reparos sexualidad y estética *gore*. El aparente realismo del espectáculo, la narración lineal y la historia verdadera de la que parte consiguen, paradójicamente, sumir al público en una atmósfera de irrealidad y extrañamiento. El titiritero, embaucador y farsante, se identifica totalmente con el personaje de David Brooks...

Jerk se estrenó en el Festival Antipodes en el año 2008.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

► Sobre la Compañía

Gisèle Vienne nació en 1976 y actualmente vive y trabaja entre Grenoble y París. Tras licenciarse en Filosofía, estudió el arte de los títeres en la Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette entre 1996 y 1999.

Ha coreografiado y llevado a escena *Splendid's*, de Jean Genet en el año 2000; *Showroomdummies* en el 2001; *Stéréotypie* en el 2003; y *Tranen Veinzen* en el 2004, junto a Etienne Bideau-Rey.

Desde 2004 ha coreografiado y dirigido *I Apologize* y *Une belle enfant blonde/ A young, beautiful blond girl* (2005), *Kindertotenlieder* (2007) y *Jerk* (en su versión radiofónica dentro del contexto del taller de creación de radio de France Culture y en su versión teatral).

También ha realizado una creación titulada *Eternal Idol* con un patinador sobre hielo y un actor, en febrero de 2009. Ha trabajado con Etienne Bideau-Rey en *Showroomdummies* para su recreación en febrero de este año.

Junto a Etienne Bideau-Rey ha escrito *Corps/Objet – Sur le rapport du corps au corps artificiel*, publicado por el Centre Chorégraphique National de Grenoble.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo

Tel. 91 416 90 11

www.teatropradillo.com

17, 18, 19 y 20 de noviembre a las 20.30 horas

Con nombre propio

-Mantiene una estrecha colaboración con el escritor estadounidense Dennis Cooper. ¿Cómo se fraguó esa relación? Considero nuestro encuentro un milagro, y el descubrimiento de nuestra cercanía intelectual, una de las experiencias más estimulantes que he vivido. Nos conocimos en 2004, después de haber intercambiado emails durante varios meses. Por entonces, Dennis vivía en Los Ángeles, pero yo le contacté porque me encantaba su trabajo y pensé que podíamos colaborar. La primera vez que nos juntamos, escribimos los primeros *sketches* de *I Apologize –Pido perdón*, la reconstrucción de un accidente en varias versiones que se cuestionan la representación de la realidad-. Inmediatamente sentimos que nos podíamos entender. Fue algo sorprendentemente intenso. En ningún momento imaginamos que íbamos a realizar tantas piezas juntos, pero ahora parece algo totalmente lógico, casi obvio. Ahora que Dennis vive en París, tenemos la posibilidad de trabajar aún más estrechamente. Desde 2004 hemos creado las performances *I Apologize*, *A Young Beautiful Blonde Girl –Una joven y bella rubia*, continuación de la pieza anterior, en esta ocasión se reconstruye un crimen-, *Kindertotenlieder –Canciones para los niños muertos*, una investigación acerca de ciertos rituales del folclore austríaco- y *Jerk*, de la que también hemos escrito una versión para la radio. Experimentamos con el texto y la dramaturgia, pero Dennis también influye mucho en los aspectos visuales, en el *casting*, la música, el diseño del set... Es esencial que exista un diálogo entre todos estos elementos. Algo que, aunque parece obvio, no siempre se da en las artes escénicas.

-Utilizas un lenguaje escénico extremadamente personal, y no sólo por la profusa utilización de muñecas o marionetas, como en el caso de *Jerk*...

Para mí, crear significa hablar en un nuevo lenguaje, así que ojalá sea así. Intento llevar a cabo experiencias físicas y emocionales que induzcan a la reflexión. Todas mis *performances* están concebidas para poner a la audiencia en el papel de algo parecido a un investigador de policía. Trabajo con señales, y cada uno de los elementos del escenario (objetos, voz humana, sonido, luz, texto, etc...) se merece total atención, porque todos son significativos. Todos estos aspectos reflejan mi lectura del mundo: pruebas, errores, hipótesis, fantasías conscientes e inconscientes... Invito a la audiencia (también a los artistas y a mí misma) a ser tan precisos como sea posible en su lectura y a enfrentarse a sus dudas. Al final, es como un reto, y la gente que viene a ver las obras suelen sorprenderse de lo intensamente que lo han vivido. Supongo que es por los temas que suelo tratar, tan universales, que nos preocupan tanto a la mayoría de nosotros...

-¿A quiénes reconoces como tus maestros, directa o indirectamente, y qué aprendes de ellos?

Tengo muchos... Los más obvios que puedo mencionar son filósofos y escritores: George Bataille, Alain Robbe-Grillet, Friedrich Nietzsche, Lewis Carroll... También los compositores y músicos Anton Webern y Whithouse, coreógrafos y directores como Vaslav Nijinski y Tadeusz Kantor, el director de cine Rainer Werner Fassbinder... ¡Y tantos otros! Su obra me produjo un fuerte impacto emocional desde la primera vez que me acerqué a ella y me ha servido de inspiración, porque me obliga a reconsiderar la interpretación que hago del mundo. Su trabajo es muy estimulante y jamás termina: vuelvo a sus obras una y otra vez y cada una me hacen pensar y sentir algo nuevo. Sus libros, películas, músicas están presentes constantemente en mi vida.

Extracto de la entrevista de Álex Rigola a Gisele Vienne (Citizen K, verano 09)

Sobre el espectáculo

Jerk es una reconstrucción imaginaria –extraña, poética, divertida y lúgubre- de los crímenes perpetrados por el asesino en serie norteamericano Dean Corll que, con la ayuda de los adolescentes David Brooks y Wayne Henley, mató a más de veinte niños en el estado de Texas a mediados de los años setenta.

Este espectáculo muestra a David Brooks cumpliendo cadena perpetua. En prisión, aprende el arte de los títeres, que de alguna manera le capacita para lidiar con su responsabilidad como coautor de los crímenes. Ha escrito una obra que reconstruye los asesinatos cometidos por Dean Corll, en la que los títeres interpretan todos los papeles. En prisión, lleva a escena la pieza para una clase de estudiantes de Psicología de la universidad local.

Por su violencia y su humor, *Jerk* consigue una fiera que subyace a lo largo de toda la representación. En realidad, el teatro de títeres de guante se ha utilizado tradicionalmente para representar temas ilícitos y violentos. Y *Jerk* mezcla sin reparos sexualidad y violencia al modo de la estética *gore*, aunque remontándose al repertorio de títeres de guante.

El texto ha sido concebido como un solo para titiritero que también interpreta el papel de estafador.

La historia, a pesar de su realismo, parece al borde de la irrealidad. El aparente realismo de la pieza proviene de su narración lineal, así como de los hechos en los que se basa y de la identificación total del titiritero embaucador con el personaje de David Brooks.

JERK

En el escenario

Dennis Cooper, crítico de arte, poeta y escritor

Dennis Cooper nació en 1953 en los Estados Unidos. Vive y trabaja entre Los Ángeles y París. En 1976 fundó Caesar Magazine y Press, que dirigió hasta 1982. En 1985 se traslada a Ámsterdam donde vive durante dos años y medio y donde empieza a trabajar en su proyecto *The George Miles Cycle*, una secuencia interconectada de cinco novelas que incluye *Closer*, *Frisk*, *Try*, *Guide* y *Period*. Entre los trabajos de este polémico escritor norteamericano también encontramos *My Loose Thread*, *The Sluts* y la aclamada *God, JR*. Además, es autor de una antología de relatos titulada *Wrong*, de una colección de poesía titulada *The Dream Police* (2004) y de *All Ears: Cultural Criticism, Essays and Obituaries*.

Al español se han traducido algunas de sus obras bajo los títulos *Contacto*, *Cacheo*, *Tentativa*, *Guía* y *Chaperos*.

Ha escrito todos los textos para *I Apologize*, *Kindertotenlieder* y *Jerk* y, en colaboración con Catherine Robbe-Grillet, para *Une belle enfant blonde/ A young beautiful blonde girl*.

Su último libro, publicado en 2009, se titula *Ugly Man*.

Jonathan Capdevielle, actor

Jonathan Capdevielle nació en 1976 en Tarbes, Francia. Actualmente vive en París. Estudió teatro en Tarbes de 1993 a 1996, antes de ingresar en la École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette. Ha estado involucrado en muchas producciones, incluyendo: *Performance con Claude Wampler* (1999); *Mickey la Torche*, de Natacha de Pontcharra, con traducción de Taoufik Jebali y dirección de Lotfi Achour; *Tunis* (2000); *Les Parieurs*; *Blonde Unfuckingbelievable Blond*, dirigida por Marielle Pinsard (2002); *Le Golem* (2004), dirigida por David Girondin Moab; *Le dispariteur*; *Le groupe St Augustin* (2004-2005), dirigida por Yves-Noël Genod; *Splendid's* (2000), de Jean Genet; *Showroomdummies* (2001 y nueva versión en 2009); *Stéréotypie* (2003), coreografiada y dirigida por Gisèle Vienne y Etienne Bideau-Rey; *I Apologize* (2004); *Une belle enfant blonde/ A Young, Beautiful Blond Girl* (2005); *Kindertotenlieder* (2007); *Jerk* (2008) y *Eternelle Idole* (2009). También ha interpretado la pieza radiofónica *Jerk* (junio de 2007).

En septiembre de 2006 crea con Guillaume Marie *We are accidents waiting to happen* y en agosto de 2007 estrena la pieza *Jonathan Covering* durante el Festival Tanz im August de Berlín.

Más en

www.g-v.fr

www.denniscooper.net

Gisèle Vienne/ Dennis Cooper/ Jonathan Capdevielle

A partir de una novela de	DENNIS COOPER
Dirección	GISÈLE VIENNE
Dramaturgia	DENNIS COOPER
Música	PETER REHBERG (música original) y <i>El mundo frío</i> de CORRUPTED
Iluminación	PATRICK RIOU
Interpretado y creado en colaboración con	JONATHAN CAPDEVIELLE
Voces grabadas	CÉSAR BERNARD
Estilismo	JOSÉ ENRIQUE OÑA SELFA
Títeres	STEPHEN O' MALLEY
Maquillaje	JEAN-LUC VERNA
Vestuario	GISÈLE VIENNE
Profesor de ventriloquia	DOROTHÉA VIENNE POLLAK
Ensayos en español en colaboración con	JEAN-LUC VERNA
Traducción del texto al español	REBECCA FLORES
	DOROTHÉA VIENNE POLAK
	MARINO MARCHAND
	BABETH MARTIN
	MICHEL DEJENEFFE
	PIERRE DOURTHE
	LUISMA SORIANO
	JAVIER CALVO

Agradecimientos a l'Atelier de création radiophonique de France Culture, Philippe Langlois y Franck Smith. A Sophie Bissantz por los efectos de sonido. Las voces y los efectos de sonido han sido grabados por el Atelier de création radiophonique.

Agradecimientos a Justin Bartlett, Nayland Blake, Alcinda Carreira-Marin, Florimon, Ludovic Poulet, Anne S - villa Arson, Thomas Scimeca, Yury Smirnov, Scott Treleven , la galería Air de París, Tim/IRIS y Jean-Paul Vienne.

Con el equipo técnico de Quartz - Scène nationale de Brest:
Dirección técnica Nicolas Minssen

Administración: Bureau Cassiopée/ Anne-Cécile Sibué, Léonor Baudouin, Alix Sarrade

Productor asociado: DACM

Con la colaboración de Quartz-Scène nationale de Brest

Coproducción de Le Quartz - Scène nationale de Brest, Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l'accueil-studio y Centro Parraga - Murcia.

Con el apoyo de Ménagerie de Verre para el trabajo de studiolab.

La compañía DACM tiene el apoyo de Drac Rhône-Alpes / Ministère de la culture et de la communication, Région Rhône-Alpes, Conseil général de l'Isère, Ville de Grenoble, y Culturesfrance para las giras internacionales.

Gisèle Vienne es artista asociada de Le Quartz-Scène nationale de Brest.

JERK

Gisèle Vienne/ Dennis Cooper/ Jonathan Capdevielle

Seattle Times, 07/11/08, Gianni Truzzi

El único intérprete de la pieza, Jonathan Capdevielle, aparece con una camiseta con el título de su perturbadora obra, *Jerk*. No está nada claro si se define a sí mismo o nos interpela a nosotros.

La puesta en escena de Gisèle Vienne de la oscura novela corta de Dennis Cooper, en exhibición por unos días en *On the boards*, resulta ligeramente discordante. Basada en los truculentos crímenes de Houston de los años setenta en los que el asesino en serie Dean Corll violó, torturó y asesinó a veintisiete adolescentes en su sótano, se trata de una relectura catártica de los hechos a través de títeres realizada por uno de los jóvenes cómplices de Corll.

En el papel del reo David Brooks, Capdevielle es un joven frágil, cuya risa nerviosa nace tanto del bochorno que le provoca nuestra atención como de lo absurdo que resulta lo que está a punto de hacer.

Vienne se mantiene fiel, en general, al volumen de Cooper, en el que Brooks insiste en que su público lea en silencio ciertos fragmentos. Este extraño recurso convierte a tu propia imaginación en cómplice de los crímenes que está a punto de presenciar.

Nuestros sentidos se confunden ante las visiones horribles y ridículas que se les presentan, unos títeres, algunos con forma animal, otros con forma humana, que cometen grotescos actos de violencia y sexo. Corll, representado por un panda, resopla lentamente sobre el cuerpo de muñeca inerte de su víctima, luego inserta su dedo-puño por la cavidad inferior.

La lengua del humano Brooks se lanza al encuentro de su cómplice-títere Wayne en un arranque de excitación homoerótica impulsado por esa crueldad.

Vienne prolonga estas secuencias transgresoras hasta lo insoportable, provocando deliberadamente nuestra creciente incomodidad.

En la especulación de Cooper, Corll convierte a sus víctimas en monstruosos títeres para hacer realidad su deseo de poseerlas completamente. En su nueva concha sin vida, las transforma en otras personas, actores de televisión a los que desea.

Los hechos que siguen, en que Wayne mata a Croll y Brooks mata a Wayne, llevan a que los títeres sean finalmente desechados y por tanto a la ausencia total de movimiento, mientras las últimas palabras de ventrílocuo de Capdevielle retratan a un joven que se ha perdido totalmente. Se retira babeante, dejándonos solos con el horror de sus actos.

Tras el hosco final, Vienne tiene por fin a los títeres que realmente quería; son nuestros hilos los que está moviendo.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Patrice Thibaud

www.productionsillimitees.com

Foto: Celine Aubertin

TEATRO GESTUAL

COCORICO

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

Un espectáculo de PATRICE THIBAUD Dirección: MICHÈLE GUIGON, SUSY FIRTH y PATRICE THIBAUD Música: PHILIPPE LEYGNAC Iluminación: MARIE VINCENT Vestuario: ISABELLE BEAUDOUIN Interpretación: PATRICE THIBAUD y PHILIPPE LEYGNAC -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LA MUSICALIDAD DEL CUERPO COMO TRIBUTA A CHAPLIN, KEATON, JACQUES TATI O LOUIS DE FUNÈS...”

- Patrice Thibaud

Al principio, un piano, un hombre y una misteriosa maleta. Después, un músico multiinstrumentista que es también acróbata, un actor de expresividad infinita, sombras chinescas, situaciones hilarantes y pantomimas coreografiadas que evocan costumbres, manías, defectos y esperanzas. *Cocorico* es un alarde de complicidad, música y humor -sobre todo mucho humor- con una puesta en escena en la que los gestos consiguen decir mucho más que las palabras.

El actor Patrice Thibaud, que además escribe y codirige la pieza junto a Michèle Guigon y Susy Firth, vuelve a los orígenes. Recupera el mimo y el lenguaje universal de la gestualidad mientras afila el sentido de la observación y del absurdo para contar historias magnas e historias mínimas. Con ritmo trepidante, la rutina queda convertida en instantánea cómica. Sin embargo, *Cocorico* no es sólo un espectáculo “prodigiosamente divertido”, tal y como lo calificó la crítica tras su estreno. Es también la crónica de un reencuentro. En 1994, Patrice Thibaud y Michèle Guigon crearon juntos *Duo, histoire d’amourire*, con dirección de Susy Firth para la Compagnie du P’tit Matin. Es en esta misma compañía donde Thibaud y el músico Philippe Leygnac se cruzaron por primera vez, si bien su verdadera comunión artística tuvo lugar con *Les Étourdis* de Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff, un espectáculo que ponía en evidencia los desastres del mundo laboral. En el año 2006, Patrice y Philippe crearon un número visual para la apertura del Festival de Salzburgo, retransmitido en directo por la televisión austriaca.

Cocorico es el espectáculo culmen de esta extraña pareja, para algunos los Laurel y Hardy francófonos. Fantasía, humor y ligereza dedicada a los que todavía son niños pero, sobre todo, a los que hace ya un tiempo que dejaron de serlo.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Desde que se conocieron, Patrice Thibaud, Michèle Guigon y Susy Firth han afianzado su amistad personal y artística con un deseo común: crear una marca propia de poesía escénica, a la vez humorística y profunda.

Después de una extensa trayectoria en distintas compañías de teatro y música y de su participación en *Duo, histoire d’amourire*, Patrice Thibaud ingresa en la troupe del CDN de la ciudad francesa de Reims, centro en el que permanece durante cinco años y donde aborda distintos estilos teatrales.

En 2001 conoce a Jérôme Deschamps (sobrino de Jacques Tati) y a Macha Makeïeff con los que interpreta piezas como *La cour des grands*, *Les Étourdis* y *Les soirées Tati*, entre otras. En los años 2004 y 2005, interviene regularmente en Canal+, en el programa de Stéphane Bern, *20h10 pétantes* donde propone números originales de mimo.

En cine, Thibaud ha participado en las películas *Astérix aux jeux olympiques* de Frédéric Forestier y Thomas Langmann y *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy. Próximamente se le podrá ver en *Agathe Clery*, de Etienne Chatiliez, con Valérie Lemercier.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro del Instituto Francés
Tel. 91 700 48 00
www.ifmadrid.com
18, 19 y 20 de noviembre a las 20.30 horas

Con nombre propio

Nuestro reto ante tal despliegue de virtuosismo improvisador -Patrice Thibaud con su arte en la pantomima, dotado de un afilado talento para la comedia en directo y bendecido por una habilidad impresionante para conjurar personajes y situaciones en lo que canta un gallo y Philippe Leygnac con su música profundamente expresiva e inspiradora que toca en cualquier parte, sobre cualquier cosa y con cualquier estilo- consistió en ser capaces de crear un recipiente para el material casi infinito que ambos nos proporcionaban durante los ensayos.

Después llegó el placer de esculpir, de insertar pequeños suspiros poéticos entre las carcajadas, de usar otras imágenes, anudando esa cuerda floja sobre la que interpretarán un divertido y fluido *pas de deux*, explorando la esencia de la relación entre una persona y otra en toda su complejidad, violencia, ternura y fragilidad. Ese territorio tan lleno de posibilidades trágicas, en el que se encuentra la frontera misteriosa entre dónde acabo yo y dónde empezas tú.

La coherencia en la escritura de *Cocorico* se debe fundamentalmente a su ritmo. El ritmo innato e instintivo de Patrice como contrapunto de la maestría técnica de Philippe hace que el espectáculo de mimo se convierta en una especie de danza coreografiada.

Redescubriendo el placer infantil de jugar, de dejarse llevar por aquello que la escena sugiere. Como niños, creyendo...

Susy Firth y Michèle Guigon

Ahora necesito volver a lo esencial: el arte del mimo. El gesto que precede a la palabra. Un retorno a la primera lengua, la forma original de comunicación entre hombres, comprensible para todo el mundo, universal.

El mimo es la base de este espectáculo. Una vuelta a lo esencial a través del lenguaje del cuerpo. Como un modo de evitar lo superfluo, de sugerir más que de demostrar, de evocar más que de afirmar. Para ofrecer al público un espacio en el que puedan completar la frase, conjurar sus propias imágenes y su propia sensibilidad. Para acompañar la imaginación: música, en perfecta armonía con la pantomima, como una coreografía.

La musicalidad del cuerpo como un tributo a Chaplin, Keaton, Jacques Tati o Louis de Funès.

Patrice Thibaud

Sobre el espectáculo

Cocorico trata de dos hombres en... ¿un barco? ¿Una sala de conciertos? ¿Una pista de circo?

Uno: un niño visiblemente torpe y bien crecido con un apetito pantagruélico por la vida, una fuente inacabable de invención que absorbe todo lo que hay a su alrededor para después compartirlo.

El otro: un duende pianista, tan intangible y burlón como la música misma.

Entre ellos, un encuentro improbable e hilarante, en el que la curiosidad lucha con la desconfianza, la timidez patológica compite con el entusiasmo desbordante y la tiranía se bate en duelo con la ternura, provocando chispas e incluso fuegos artificiales, para placer del niño que todos llevamos dentro.

El pasado mes de agosto, *Cocorico* recibió el Herald Angels Award.

En el escenario

Michèle Guigon, directora teatral, actriz y música

Durante sus primeros años en París, Michèle Guigon conoce a Jérôme Déchamps y, de 1978 a 1980, trabaja como compositora y acordeonista.

En 1984 funda la Compagnie du P'tit Matin.

Alain Crombecque, que la vio por primera vez en la pieza de teatro *Strapontin*, le encarga un trabajo que termina por ser *Marguerite Paradis*. A esta obra, le siguen *États d'amour* (1986), *En face au chanson perdue* (1988) y *Les chantefables* (1989).

Animada por Claude Régy, en 1990 obtiene la beca Villa Medici.

A su vuelta a París, crea *Piavodéon* (1991). Durante su último año como director del Festival d'Avignon, Alain Crombecque le propone la creación de un *show* de cabaret para este festival. Así nace *Cabaret du P'tit Matin* (1992).

Más tarde llegan *Duo, histoire d'amour* (1994) con Patrice Thibaud, *Il y a...* (1995), *Le p'tit matin aux étoiles* (1996), *Quel cirque la vie* (1997-98), *La vie va vite* (1999-2000), *Guigon et Cie*, *Un cabaret au double fond* (2001), *Une seconde* (2004), *Trois trios* (2007) y *La vie va oué* (2008). También ha dirigido espectáculos fuera de su compañía con el dúo Cuche et Barbezat, Pepito Mateo, Vincent Roca, Michèle Bernard o Jeu de Jambes, entre otros.

Ha compuesto música para cantantes como Alain Leprest y piezas instrumentales para teatro y para cine (*Le comptoir de Marie*, de Sophie Tatischeff y *La jeune fille et le soldat*, de Frédéric Marchand).

COCORICO

Susy Firth, directora teatral, actriz y música

Amante de la música francesa, Susy Firth estudió Francés y Teatro en la Universidad de Londres, lugar en el que no sólo descubrió su pasión por las letras francesas sino también llegó a ganar distintos premios por su dirección de piezas de Cocteau, Tardieu, Vian y Obaldia.

Firth llegó a París en 1987 y allí se unió a la Compagnie du P'tit Matin, de Michèle Guigon en la que ha sido actriz y música en *En face ou la chanson perdue* (1988), cantante, actriz y coautora de *Piavodéon* (1991), directora y coautora de *Duo, histoire d'amour* y cantante y directora musical de los tres *Cabarets du P'tit Matin* (1992, 1995, 2001).

También ha hecho los arreglos musicales para el trío Les Amuse Girls, con las que creó *Trois Anglaises et le Continent* en el Théâtre de la Potinière (1993); *Il était une voix* en la Cité de la Musique (1999) y *Shoot le pianiste* en el Théâtre du Renard (2001).

Ha colaborado con Michèle Guigon en sus tres espectáculos: *La vie va vite* (2000), *Une seconde* (2004) y recientemente *La vie va où?...* (2008) en Espace 1789 donde P'tit Matin fue compañía en residencia y donde en 2007 Michèle Guigon y ella llevaron a escena *Trois Trios*.

Susy también ha participado en varios espectáculos de teatro musical con otras compañías: *La Rue du Regard* (1989, Compagnie de l'Oiseau Mouche), *Operaccordéon* (1997, Kurt Weill/ John Gay) y *Scandalouses* (2008, Serge Valletti).

En 1995 gana el Concours du Centre de la Chanson d'Expression Française y lleva a escena un repertorio de canciones con texto de autores franceses como Leprest, Lantoin y Cadé o de poetas ingleses como Auden, Herbert y Brooke.

Ha protagonizado *Susy Firth seule au piano* y acaba de crear el espectáculo *Women and Song*.

Patrice Thibaud, actor

Después de diez años de experiencia y colaboración en distintas compañías de teatro y cabaret, conoce en 1994 a Michèle Guigon con quien interpreta *Duo, histoire d'amour*. En 1995, Christian Schiaretti le invita a formar parte de su compañía teatral en el Centre Dramatique Nationale de Reims. Permanece allí durante cinco años en los que experimenta con distintos estilos teatrales.

Thibaud ha participado en piezas como *Ahmed Philosophe*, de Alain Badiou; *Polyeucte Martyr*, de Corneille y *Les Visionnaires*, de Desmarest de Saint-Sorlin.

En 2001, conoce a Jérôme Deschamps y a Macha Makeïeff. Con ellos interpreta las piezas *La cour des grands*, *Les Étourdis* y *Les soirées Tati*, entre otras.

En julio de 2006, a petición del Festival Internacional de Salzburgo diseña y presenta con Philippe Leygnac un solo de mimo de veinte minutos para la ceremonia de apertura del Festival, que se televisa en directo en la televisión austriaca.

De 2004 a 2006 aparece diariamente en el espectáculo de Stéphane Bern *20h10 pétantes* en Canal+ donde presenta sketches de mimo originales. En 2007, colabora en el canal de televisión M6 donde escribe y presenta *Michelle and Michel*.

También ha interpretado papeles en *Astérix en los Juegos Olímpicos* de Frédéric Forestier y Thomas Langmann; *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy y, con Valérie Lemercier, en *Agathe Cléry*, de Etienne Chatiliez.

Philippe Leygnac, músico y actor

Philippe Leygnac estudió Diseño Gráfico en el Maximilien Vox College of Arts y Animación en la Escuela Gobelins de París. Después se formó en Teoría Musical y Trompeta en el Conservatorio de Meudon y tomó un curso de dos años en Armonía y Análisis musical en la École Supérieure de París.

Planista autodidacta y multiinstrumentista, participó con Pierre Santini en *J'aime Brecht*. Ha acompañado a cantautores como Alain Aurenche, Alain Leprest y Serge Utge Royo con quienes ha grabado muchos discos. Ha coescrito e interpretado la música de *L'enfant rat*, de Armand Gatti en el Francophonies Festival de Limoges, así como improvisado al piano para *Meeting Poétique*, de André Velter y C. Guerre con Michel Piccoli, Laurent Terzieff, Jacques Bonaffé y Elise Caron.

Músico y actor, ha interpretado en Avignon con Serge Dangleterre en *Les Bruits de la Nuit* (1995), *Clowners* (1997) y en el Théâtre Molière con Jean-Luc Debaticce en *Toutes griffes dehors* (1997) y *Florilège de fous* (2002).

Colabora con Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff en *Les Étourdis*, *L'affaire de la Rue Lourcine*, *La méchante vie* y *L'étoile*, en la Opéra Comique.

Más en

www.productionsillimitees.com

COCORICO

Patrice Thibaud

Un espectáculo de
Dirección

PATRICE THIBAUD
MICHÈLE GUIGON
SUSY FIRTH

Música
Iluminación

PATRICE THIBAUD
PHILIPPE LEYGNAC

Vestuario
Interpretación

MARIE VINCENT
ISABELLE BEAUDOUIN
PATRICE THIBAUD
PHILIPPE LEYGNAC

Producción

Théâtre National de Chaillot / Grégoire Furrer et Productions Illimitées / Théâtre de Vienne – Scène conventionnée.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

COCORICO

Patrice Thibaud

Le Figaro, Jean-Louis Pinte, 26/11/08

Llega con una maleta en la mano. Grande, parece pesada. Viste como un artista del *music-hall* de los años cincuenta. Una camisa vistosa, azul, con ribetes blancos; los zapatos bicolors. El aspecto es ingenuo, feliz, un poco atolondrado. Sobre el escenario, un piano. Uno viejo, que ha cumplido ya su función. No en recitales clásicos, seguramente ha sido más asiduo de las verbenas.

El bufón en cuestión, que nos sonrío tras posar su maleta, es Patrice Thibaud, uno de los chicos de Deschamps-Makeïeff, uno de aquellos imposibles de olvidar después de su paso por *Les tour des grands* o *Les Étourdis*. Aquí está solo. Aunque no del todo. Después de unos cuantos números, se encuentra con un curioso mequetrefe, una suerte de toreador de opereta, con su pantalón ajustado y su chaquetilla torera.

El *partenaire* en cuestión es Philippe Leygnac, él también de la familia Deschamps. Una buena pareja, ésta. Una pareja que vive inmersa en un mundo loco y tierno, un mundo que ya conocemos, pero que ellos reinterpretan con una mirada divertida. Leygnac al piano, Patrice Thibaud en la actuación.

A su lado, participamos en el Tour de Francia, en un desfile de alta costura y en un baile de *majorettes*, entre otras fiestas. Y también en el ensueño en el que nos sumen las sombras chinescas. Casi nada. Dos pequeños toques aquí y allá. Gestos que reconocemos a primera vista. Complicidad con el público. Y todo, siempre, con honestidad (...).

He aquí un dúo que se complementa como uña y carne y del que oiremos hablar por su trabajo maravilloso, por el humor que dispensan y por la comicidad sutil que les anima. Patrice Thibaud y Philippe Leygnac nos retrotraen a la *belle époque* del cabaret al tiempo que nos sumergen en una velada de espectáculos de variedades (...).

Con una gracia natural que invita a la risa, estos dos poetas de la fantasía no se privan de ningún exceso. Y dominan la locura visual pura. En particular Patrice Thibaud cuya actuación nos hace recordar a Louis de Funès.

Evene fr, Mathieu Laviolette-Slanka, 25/11/08

Este tipo es increíble. Algunos borborigmos, dos o tres muecas y un universo entero cobra vida. El espectáculo de Patrice Thibaud se interpreta en las fronteras, no pertenece a ningún estilo en particular. Al mismo tiempo mimo, *clown*, músico y pierrot, encarna con loca energía una serie de personajes sólo unidos entre sí por una generosidad sin límite (...) Tan ridículo como divertido, tan patético como tierno, Patrice Thibaud se pone manos a la obra en una historia de amor rocambolesco con su pianista, el excelente Philippe Leygnac, títere desmadejado que le hace la vida imposible. Por los números cómicos, por las payasadas, podríamos caer en la tentación de pensar que estamos ante un espectáculo para niños (...) Pero nada es gratuito ni fácil, ni mucho menos pueril. Es el público quien, al filo del peregrinaje de estos dos artistas, se reencuentra con una risa franca, sin atavismos sociales, una risa que nace de la sutilidad de la actuación...

Pariscope, Marie-Céline Nivière, noviembre 2008

Fuegos artificiales de invención visual, risa y poesía. ¡Qué placer!

Theatreonline.com, noviembre 2008

En la línea de los grandes clásicos, Keaton, Tati, de Funès o Chaplin, Patrice Thibaud no decepciona. Virtuoso, irresistible, su espectáculo hace reír y sonreír como pocos consiguen. Una perla de humor, de fantasía y ligereza que recomendamos encarecidamente.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

María Pagés/ Sidi Larbi Cherkaoui

www.dunascreaciones.com

Foto: David Ruano

DANZA

DUNAS

País: España (Comunidad de Madrid)/ Bélgica

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

Coreografía, dirección e interpretación: MARÍA PAGÉS y SIDI LARBI CHERKAOUÍ Música original: SZYMON BRZOSKA, RUBÉN LEBANIEGOS Música taranto: 'FYTY' CARILLO Músicos: BARBARA DRAZKOWSKA, ISMAEL DE LA ROSA, MOHAMMED EL ARABI-SERGHINI, 'FYTY CARILLO', DAVID MOÑIZ y CHEMA URIARTE -ESTRENO EN MADRID -

"DUNAS ESTÁ, POR SUPUESTO, INSPIRADO EN LAS DUNAS, EN LA ARENA, SUS GRANOS Y SUS METAMORFOSIS. LOS DOS, MARÍA Y YO, ESTAMOS ENTUSIASMADOS POR EXPLORAR EL DESIERTO QUE TENEMOS ANTE NOSOTROS"

-Sidi Larbi Cherkaoui

"Desde siempre mis encuentros con Sidi Larbi Cherkaoui han sido producto de un armónico y acompasado destino (...) A mí me llevará Larbi a reconocerme en esa alma no sólo de artista o creadora, sino en la de mi propia persona. Yo llevaré a Larbi de la mano al reencuentro con sus esencias, con sus más genuinas raíces, ellas y otros ingredientes únicos configuran su fabuloso mundo" así habla María Pagés (Premio Nacional de Danza) de su encuentro con el coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui (Mejor Coreógrafo del año 2008) para la creación de *Dunas*. En este espectáculo -que se estrenará en octubre de este año en el Da:ns Festival de Singapur- estas dos estrellas de la danza actual unen flamenco y danza contemporánea en una coreografía que nace de la admiración mutua. Con música original de Szymon Brzoska y Rubén Lebaniegos matizada con ecos flamencos, clásicos y árabes, quedan representadas las raíces de ambos coreógrafos. El resultado es una obra profundamente renovadora sobre la que Sidi Larbi reflexiona: "Conocer a María ha sido como conocer una corriente de energía apasionante y positiva; es extraordinariamente abierta y capaz de ver la cualidad de los movimientos de forma única. Lejos de los convencionalismos de la coreografía contemporánea. Me encanta la forma en que se mueve, la forma de comprometerse totalmente con toda su expresión emocional: se entrega en cuerpo y alma en el escenario, con un poder y una dedicación que jamás había visto antes, lo hace totalmente suyo. Su estilo redefinió mi manera de percibir el movimiento y ha sido un honor y un gran aprendizaje para mí compartir el escenario con ella".

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

La bailaora y coreógrafa sevillana María Pagés ha conquistado con su personal concepción del flamenco los escenarios de todo el mundo con piezas que están más allá de las diferencias culturales, abriendo nuevos caminos para la danza flamenca. Ha formado parte de la compañía de Antonio Gades y ha sido primera bailarina de las compañías de Mario Maya y Rafael Aguilar, entre otras. Ha colaborado en producciones cinematográficas como *Carmen*, de Carlos Saura. En 2007 Mikhail Baryshnikov la invita a bailar en el Baryshnikov Arts Center. Dicho proyecto se completa con una residencia en el BAC. Esta experiencia inspiró a Pagés para su último espectáculo: *Autorretrato*. Ha ganado el Premio Nacional de Danza 2002 (Creación), el Premio de Coreografía ADE 1996 y cinco Premios Giraldillo en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, entre otros galardones.

Sidi Larbi Cherkaoui (Amberes, Bélgica, 1976) es uno de los más prolíficos coreógrafos y bailarines belgas. Su trabajo se caracteriza por su apertura sin prejuicios a todas las culturas, lenguas y formas de representación dando lugar a creaciones intensamente personales. Entre sus piezas, se encuentran títulos como *Rien de Rien* (primera coreografía de Cherkaoui como miembro de les ballets C de la B), *Ook, It, D'Avant, Foi, Tempus Fugit, Ik hou van jou/je t'aime tu sais, Corpus Bach, Mea Culpa, Myth, L'Homme de Bois, Apocrifu, Origine, Sutra* y *BABEL*. Ha sido galardonado con el Premio Especial en el BITEF Festival de Belgrado y el Premio al Coreógrafo Revelación en los Premios Nijinski de Monte Carlo, entre otros muchos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala A
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
18, 19, 20 y 21 de noviembre a las 20 horas

Con nombre propio

Desde siempre mis encuentros con Sidi Larbi Cherkaoui han sido producto de un armónico y acompasado destino. A veces fruto del azar casi mágico, a veces de una organización sobre la marcha en no importa qué lugar del mundo y para cuántas horas y siempre fruto de un deseo y de una voluntad de coincidir y de hacer algo juntos.

Por eso, este trabajo que emprendemos y que nace de una admiración mutua y de unas ganas enormes de aprender uno del otro es tan deseado por ambos.

Nos adentramos en los terrenos respectivos con delicadeza, con gran respeto, con una curiosidad excitante, con enormes ganas de asimilar y de hacer nuestros, a nuestra manera, unos estilos que en apariencia nada se parecen. Para ello, hemos creado una forma de trabajar juntos llena de ideas y sugerencias, armónica y acompasada, de la misma manera y como ya contaba que han sido siempre nuestros encuentros...

Este trabajo, además, nos enriquecerá de una forma particular a cada uno de nosotros y motivará y provocará el reencuentro con nuestros referentes más profundos.

A mí me llevará Larbi a reconocermé en esa alma no sólo de artista o creadora, sino en la de mi propia persona.

Yo llevaré a Larbi de la mano al reencuentro con sus esencias, con sus más genuinas raíces, ellas y otros ingredientes únicos configuran su fabuloso mundo. ¿No es hermoso todo esto?

María Pagés, enero 2009

Conocí a María Pagés la primera vez en los Premios Nijinski de Monte Carlo. Yo estaba ahí nominado por *Foi*. En la ceremonia también presenté una selección de *In Memoriam*, una pieza para el Ballet de Monte Carlo, sobre la atracción, la memoria y la tristeza de perder a alguien en tu vida.

María estaba allí entregando un premio como invitada de honor.

Normalmente me siento un poco incómodo en esas ocasiones y recuerdo cómo se convirtió en algo memorable, todo por haberla conocido.

Nos llevamos bien desde el principio, como si nos conociésemos desde hacía años; hablando del movimiento de los brazos, del lenguaje, de movimientos inventados o de tradiciones, de ritmo... Nos encontramos muy a gusto en nuestras diferencias y vimos lo mucho que nos parecemos en lo que se refiere a las “constelaciones del corazón”.

Esa noche, en diciembre de 2004, nos hicimos amigos. Yo ya estaba impresionado con ella como bailarina (la conocía como un ejemplo del flamenco desde hacía varios años) pero entonces la conocí como un maravilloso ser humano. Me envolvió con su calidez, su luz y su absoluta naturalidad. Su combinación de humor, conciencia y entusiasmo brillan como un faro en un ambiente que a veces puede llegar a ser gris y competitivo. (...)

Lo que fue interesante para mí fue trabajar cuerpo a cuerpo con una bailarina mujer. Estaba más acostumbrado a trabajar con energías masculinas, bailando con Akram Khan o Damien Jalet o los bailarines de la compañía Sasha Waltz & Guests. Fue muy interesante explorar la interacción hombre-mujer en el baile y lo diferente que puede ser, considerando cada bailarín, cada persona. Hay tanto que decir sobre el contacto humano. Hay tantos matices en la palabra igualdad o diferencia, o en la zona gris entre esas dos palabras.

Encuentro que con María lo que es más llamativo es la fluidez de su cuerpo. Me encanta en lo que se convierten sus manos. Pero no hay un patrón predeterminado: tan solo se acaba viendo más claro al observar y seguir su estilo fluido día tras día. Intentándolo una y otra vez, empiezo a entender la lógica de sus brazos, que nace totalmente del interior y no se puede enseñar en el sentido contemporáneo de la palabra. Así que debo aprender de una manera diferente y ese reto me hace crecer. Cada día veo con más claridad lo que hace y cada día me llega más hondo cuando intento entender cómo lo ha creado, cómo baila.

Con *Dunas*, María y yo intentamos combinar diferentes técnicas, por supuesto con el baile (el flamenco y el baile moderno) pero también intentando borrar las fronteras que hay con las otras disciplinas. Por ejemplo, yo siempre he sido dibujante, dibujar ha sido la forma principal que he tenido de expresarme desde que era un niño. Y ahora con María, al dibujar en la arena, vuelvo a esa primera forma instintiva de expresar algo y quiero desarrollarla más, ver la manera en que el dibujo puede convertirse en o ser el espejo del movimiento. La velocidad de dibujar en la arena también es algo diferente, algo más difícil de llegar a dominar y le da a uno más espacio para explorar, otra técnica que aprender. Qué encuentro apasionante. Hay algo en lo rápido o lento que uno dibuja que no se puede ver en un dibujo: cuando ves una pintura en alguna parte, no puedes saber si el dibujante tardó mucho o poco en hacerlo. Tener esa rapidez -o no- en el escenario sería realmente fascinante. Y luego poder ver el universo que he dibujado y borrado, creado y destruido tanto como respuesta y como extensión de María y las historias narradas por sus manos, por el ritmo de sus pies, la curva de su espalda...

María, por otro lado, es tan música como creadora de movimientos. Sus pies y manos crean ritmos que inspiran a mi cuerpo a moverse desde lo más profundo de mí ser e intento liberarme de mi búsqueda de movimiento individual y simplemente vibrar con sus complejos patrones rítmicos.

Dunas está por supuesto inspirado en las dunas, la arena, sus granos y su metamorfosis. Los dos, María y yo, estamos entusiasmados por explorar el desierto que tenemos ante nosotros (...).

Sidi Larbi Cherkaoui

DUNAS

María Pagés, coreógrafa y bailaora

Con su personal concepción del flamenco, María Pagés ha conquistado un lugar de gran relieve en el panorama de la danza mundial. Sus obras confrontan el flamenco con otras artes ampliando su horizonte y abriendo nuevos caminos. Esta coreógrafa y bailaora sevillana comenzó su carrera profesional con la compañía de Antonio Gades, interviniendo en *Carmen* y en *Bodas de Sangre*. Ha sido primera bailarina de las compañías de Mario Maya, de Rafael Aguilar y de María Rosa.

De sus colaboraciones cinematográficas destaca su participación en *Carmen*, *El amor brujo* y *Flamenco* de Carlos Saura, así como en *La Bella Otero* y *Hemingway, Fiesta y Muerte*, de José María Sánchez.

En 1995 María Pagés estrenó *Riverdance. The Show* como artista invitada y coreógrafa, actuando en los teatros más importantes del mundo (Radio City Music Hall de Nueva York, Auditorium de Chicago, Pantages Theatre de Los Ángeles, Wang Center de Boston, Hummingbird Theatre de Toronto, Entertainment Center de Sydney, The Point de Dublín, y Labatt's Apolo de Londres).

En 2002 creó para el Ballet Nacional de España *Ilusiones FM*, coreografía que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

En 2007 Mikhail Baryshnikov la invita a bailar en el BAC (Baryshnikov Arts Center) de Nueva York. Dicho proyecto se completa con un trabajo de creación de la coreógrafa en residencia en el BAC. Esta experiencia inspiró a María Pagés para realizar su último espectáculo, *Autorretrato*, estrenado en 2008 en el Tokyo International Forum de Japón y presentado en el Teatro de La Maestranza de Sevilla dentro del marco de la Bienal de Arte Flamenco.

Entre otros galardones, María Pagés ha obtenido el Premio Nacional de Danza 2002 (Creación), el Premio Nacional de Coreografía ADE 1996, cuatro Premios Giraldillo de la XIII Bienal de Arte Flamenco de Sevilla (Compañía/Espectáculo/Dirección/Crítica), Premio Giraldillo de la XV Bienal de Arte Flamenco de Sevilla (Mejor Espectáculo), Premio Leonide Massine 2004, Premio Cultura Viva 2005, Premio Cultura Comunidad de Madrid 2007, Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo de la XV Bienal de Arte Flamenco de Sevilla y Premio del Público al Mejor Espectáculo del XIII Festival de Jerez.

Con su compañía, creada en 1990, María Pagés ha subido a los escenarios las siguientes coreografías: *Sol y Sombra* (1990), *De la luna al viento* (1994), *El perro andaluz. Burlerías* (1996, 2001), *La Tirana* (1998), *Flamenco Republic* (2001), *Canciones antes de una guerra* (2004), *Sevilla* (2006), *Flamenco y Poesía y Autorretrato* (2008).

En octubre del año 2005 la Compañía María Pagés fue la artífice del acto de inauguración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca. En dicho acto ofreció distintos fragmentos de su repertorio e incluyó el estreno de la coreografía sobre un poema de José Saramago *Ergo uma rosa*, con gran éxito.

Sidi Labi Cherkaoui, coreógrafo y bailarín

El primer trabajo de Sidi Larbi Cherkaoui como coreógrafo fue *Anonymous Society*, un homenaje del director Andrew Wale a la música de Jacques Brel. Cherkaoui también era bailarín en la obra y le fueron otorgados varios premios incluido el Fringe First Award y el Total Theatre Award, ambos en Edinburgo, así como el premio del Barclay Theatre en Londres.

Rien de Rien, la primera coreografía de Cherkaoui como miembro de la compañía les ballets C de la B, estuvo de gira por Europa en el 2000 y ganó el Special Prize en el BITEF Festival en Belgrado y el Promising Coreograph Prize en los Nijinski Awards de Montecarlo en el 2002. Ese mismo año Larbi y Nienke Reerhorst dirigieron un taller para actores con discapacidad mental que les llevó a crear la obra *Ook*.

En julio del 2002 formó parte como bailarín de *Le vif du sujet* en el Festival d' Avignon con la obra *It*, producida por Wim Vandekeybus. En el otoño de este mismo año, crea junto a Damien Jalet y un número de bailarines de la compañía de danza Sasha Waltz, *D'Avant* para el Schaubühne am Lehniner Platz en Berlín. Esta producción se ha convertido en pieza permanente de su repertorio.

En 2003 Sidi Larbi Cherkaoui viajó por toda Europa con la aclamada coreografía de *Foi* con la que ganó el Movimientos Dance Prize en Alemania. Bajo petición del Festival d' Avignon, en julio del 2004, Larbi presentó un nuevo proyecto con les ballets C de la B titulado *Tempus Fugit*.

En diciembre de 2004, Cherkaoui llevó *In Memoriam* a Les Ballets de Monte Carlo y creó una coreografía llamada *Loin* para el Grand Théâtre de Génova, que se estrenó en Abril de 2005. Es precisamente en 2005 cuando Larbi trabaja por primera vez con Akram Khan. Juntos, crearon e interpretaron *zero degrees*, una pieza sobre la mezcla de sus orígenes culturales que estuvo presente en el Festival de Otoño 2007 de la Comunidad de Madrid.

En la primavera de 2006, Larbi creó una nueva obra para Les Ballets de Monte Carlo llamada *Mea Culpa*. En agosto su nueva creación, *End*, ideada para la compañía Cullberg Ballet, se estrenó en el Gothenburg Dance and Theatre Festival.

También en 2006 Sidi Larbi volvió a asentarse en su ciudad natal, Amberes. Guy Cassiers, el recién nombrado director del prestigioso Het Toneelhuis, le invitó a formar parte de este teatro como artista asociado. Casi de inmediato, Larbi comenzó los ensayos de *Myth* (también programado en la edición 2007 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid).

En septiembre de 2007 estrenó *Apocrifu* y más tarde *Origine. Sutra* se convertiría en el nuevo proyecto de Larbi en colaboración con Antony Gormley, Szymon Brozka y los monjes del Templo Shaolin en China. Producido por Sadler's Wells, donde se realizó el estreno mundial en mayo del 2008 (ese mismo año se estrena en Madrid dentro de la programación del Festival de Otoño), la pieza le valió a Sidi Larbi Cherkaoui una nominación a la categoría de Mejor Coreógrafo de los premios National Dance Awards de 2009 en Gran Bretaña.

En agosto de 2008, recibió el título de Outstanding Choreographer of the Year (Coreógrafo Destacado del Año) otorgado por el Ballet Tanz - la revista Europea de Danza - y el comité de cuarenta críticos de danza de toda Europa, por su trabajo a lo largo del 2007 y 2008. En febrero del 2009 recibió el premio Kairos European Cultural Prize, entregado por la Alfred Toepfer Stiftung y alabado por el jurado porque "plantea cuestiones sobre la existencia humana a través del movimiento y por las conexiones que crea entre distintos elementos de diferentes culturas".

Más en

www.dunascreaciones.com

www.mariapages.com

María Pagés/ Sidi Larbi Cherkaoui

Coreografía, dirección e interpretación	MARÍA PAGÉS SIDI LARBI CHERKAOUI
Música original	SZYMON BRZOSKA RUBÉN LEBANIEGOS 'FYTY' CARILLO
Música taranto	
Músicos	BARBARA DRAZKOWSKA
Piano	ISMAEL DE LA ROSA
Cante	MOHAMMED EL ARABI-SERGHINI
Voz árabe	'FYTY' CARILLO
Guitarra	DAVID MOÑIZ
Violín	CHEMA URIARTE
Percusiones	RUBÉN LEBANIEGOS
Letra de	LARBI EL HARTI ZALMAN SHNEUR MOHAMMED EL ARABI-SERGHINI MARÍA PAGÉS POPULAR FELIPE RAMOS ALEXANDRA GILBERT MARÍA PAGÉS ALBERT CORTADA JOAN RODÓN NIENKE REEHORST JOSÉ BARRIOS KAZUTOMI KOZUKI HELDER SEABRA (Eastmen Dancers) MARÍA CALDERÓN
Diseño de luces	
Diseño de vestuario	
Diseño de sonido	
Diseño de vídeo	
Asistentes a la coreografía	
Asistentes adicionales a la coreografía	
Teñido de telas	
Tour Manager	JORDI BUXÓ CARLES MANRIQUE
Asistente de dirección	NIENKE REEHORST
Director Técnico	EDUARDO MORENO
Técnico de luces	PAU FULLANA
Técnico de sonido	ALBERT CORTADA
Técnico de vídeo	JOAN RODON
Asistente de sonido	MARC SANTA

Producción: Jordi Buxó & Carles Manrique / Creaciones Artísticas Dunas.
Gestión del Proyecto para Sidi Larbi Cherkaoui: Karthika Naïr.

Coproducción:

Da:ns Festival Esplanade-Theatres on the Bay (Singapur)
INTEREG; Festival de Temporada Alta, Girona / Festival Estivales, Perpignan.
Les Nuits de Fourvière, Lyon (Francia)
Sadler's Wells, London (Reino Unido)
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid (España)
Festival Mawazine, Rythmes du Monde (Marruecos)

Con la colaboración de:

Teatre-Auditori Sant Cugat (España)
La investigación para *Dunas* fue apoyada por: Jerwood Studio en Sadler's Wells, London.

María Pagés es artista residente en el Teatro Bulevar de Torreldones, Comunidad de Madrid.
Sidi Larbi Cherkaoui es artista asociado a Het Toneelhuis, Amberes.

The San Quentin Drama Workshop

www.thesqdw.org

Foto: SQDW Archives 2007

TEATRO

KRAPP'S LAST TAPE de Samuel Beckett

País: Estados Unidos

Idioma: inglés (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 45 minutos (sin intermedio)

Según dirección de SAMUEL BECKETT para *Beckett directs Beckett* en 1977 Interpretación: RICK CLUCHEY
Técnico: LOUIS BECKETT CLUCHEY -ESTRENO EN MADRID-

“BECKETT ENTENDÍA EL DESCONSUELO DE LA VIDA Y YO EMPATIZO CON SU PUNTO DE VISTA...” - Rick Cluchey

La historia de cómo el recluso Rick Cluchey se convirtió en intérprete y colaborador de Samuel Beckett es una historia singular de superación personal a través de la escena. Nacido en Chicago en 1933, su infancia transcurrió entre el boxeo y los pequeños hurtos, fue condenado a cadena perpetua por robo a mano armada y cuenta que, hasta su paso por la prisión de San Quintín, “no había estado en ningún teatro, ni siquiera para robarlo”.

En 1959 funda junto con otros internos The San Quentin Drama Workshop, que ostenta el honor de ser la única compañía que ha tenido al propio Beckett como mentor. En 1966, el gobernador Edmund Brown le concede el indulto.

Pocos años después, entre Cluchey y Beckett se inicia una larga relación profesional y de amistad. En 1977 Beckett dirige a Cluchey en *Krapp's Last Tape* (*La última cinta de Krapp*), una de las primeras piezas del dramaturgo irlandés, escrita en el año 1958.

Sobre el escenario, una obra en un acto, en la que Rick Cluchey se transforma en Krapp, un hombre ya anciano que escucha una cinta magnetofónica que él mismo ha ido grabando a lo largo de los años.

Cluchey, que ha interpretado el personaje -entre otros papeles de Beckett- desde 1962, nos acerca esta historia sobre los finales y los momentos fundamentales, sobre la fugacidad de la existencia humana y los misterios de la identidad. El impactante retrato de un hombre solo, enfrentado a los recuerdos, que oscila entre el absurdo y la filosofía, entre el humor y la crueldad, entre la pasión y la compasión.

Esta versión de *Krapp's Last Tape*, dirigida por Beckett, se estrenó en Berlín en 1977 y pasará por el Festival Temporada Alta de Girona en octubre de este año antes de su presentación en el Festival de Otoño.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

De padre francés y madre irlandesa, Rick Cluchey nació en Chicago en 1933. Es cofundador de The San Quentin Drama Workshop (SQDW), una compañía que nació como un grupo de creación integrado por algunos de los internos de la cárcel de San Quintín y que en 2008 cumplió su cincuenta aniversario. La SQDW se caracteriza por su búsqueda de nuevos modos de comunicación, alternando símbolos y lenguaje.

Cluchey empezó a interpretar obras de Samuel Beckett en 1960, dentro de la prisión en la que se encontraba desde los 21 años. En 1966, concedido el indulto, giró por Europa y Estados Unidos con *The Cage* (*La jaula*), una obra sobre sus experiencias carcelarias. En 1974 conoció a Beckett en París y se convirtió en su ayudante de dirección en *Waiting for Godot*, en el Schiller Theatre de Berlín. Desde entonces, Cluchey ha dirigido e interpretado obras del irlandés en los Estados Unidos, Australia, Alemania y Holanda. En 1984 recibe el Premio Crítica en Italia. La SQDW es la única compañía para la que Samuel Beckett ha dirigido.

Rick Cluchey es miembro asociado del Theatre Goodman de Chicago y cofundador de Theatre in Prisons.org, un proyecto humanitario y educativo dirigido a la población reclusa.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Sala Cuarta Pared
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es
18, 19, 20 y 21 de noviembre
a las 21 horas

KRAPP'S LAST TAPE de Samuel Beckett

Con nombre propio

Durante el tiempo que estuve en la cárcel, tenía la impresión de que me quedaría allí toda la vida. Había mucha violencia, era una lucha constante por acabar el día sin problemas. Fue una época de cambios que trajo consigo cierta energía, ciertos conflictos. Allí, había una serie de cosas que te mantenían siempre ocupado: una de ellas era la supervivencia. Como era más joven, todavía no me había encerrado en mí mismo. Leía todo lo que caía en mis manos. Intelectualmente, abundaban los retos: crecí allí dentro, literalmente. Había tantos elementos negativos que, si querías sobrevivir en un ambiente como ése, necesitabas algo espiritual a lo que aferrarte, y me entregué a ello. Sé que fue lo que me mantuvo en pie en mis peores momentos allí.

Beckett, a ese respecto, ha sido malinterpretado. Todo el mundo creía que era ateo, pero no lo era. Nuestro saludo habitual, cuando nos veíamos, era “Dios te bendiga, Sam”, “Dios te bendiga, Rick”. Así que no me creo todo eso del nihilismo y no sé por qué se hizo tan popular esa idea, Beckett nunca dio ninguna entrevista. En él se mezclaban muchos niveles. Era una víctima de muchos mundos. Le veo como una especie de santo que, sin duda, hizo mucho por quienes intentábamos escribir para el teatro.

Era un dramaturgo innovador, siempre buscaba nuevas formas, y también un hombre sencillo que nunca dejó de lado sus raíces irlandesas a pesar del hecho de que prefería Francia en guerra a Irlanda en paz. Pero en eso seguía una tradición de expatriados. Tuvo que dejar Irlanda para escribir, como Joyce, Shaw, Wilde y algunos más. Su naturaleza irlandesa daba color a su estilo, mientras que la lengua francesa aportaba mayor expresividad y sensibilidad a sus palabras. Pero, emocionalmente, nunca dejó Irlanda. Todos los símbolos irlandeses de su infancia, el color, la gente, siguieron con él. Toma la obra *Not I*, esa gran boca que es lo único que ves sobre el escenario. Me dijo que en las carreteras de Irlanda, en la primera mitad del siglo, se encontraban ese tipo de personas y muchas eran mujeres, mujeres abandonadas que vivían en las cunetas, que hablaban, hablaban incesantemente. Le pregunté si recordaba lo que decían: me dijo que recordaba “mucho”. Y esa naturaleza irlandesa también se nota en sus novelas, en cosas como el lugar donde se iba a comprar el tabaco o en cómo usaba las abreviaturas de los nombres.

¿Cuáles eran los puntos fuertes de Beckett?

La visión poética, nada más. La visión de un poeta al que lo que más le interesaba era la vida y la destiló hasta su última gota.

¿Y el tema dominante de su obra?

La condición humana. La escritura de Beckett demuestra el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Entendía la desolación de la vida y por eso la enfatizaba con su punto de vista, la desolación es la verdad, es así. Beckett se volvió al teatro porque la prosa que estaba escribiendo en aquel momento se había secado, y se volvió al teatro buscando una escapatoria del proceso. Pero ya era un hombre bien entrado en la cincuentena cuando se empezaron a representar sus obras. Luchó toda su vida. Junto con Hemingway, fue uno de los primeros en unirse al movimiento lealista en España y se identificó con causas desde muy joven. Formó parte de la Resistencia francesa. Era un estoico, no un cínico. Prestaba gran atención al momento. El suyo era un planteamiento humanista, aunque destilado.

Vivimos al borde del vacío. Un amigo mío tiene una serie de fotos de la cara de Picasso cuando le dijeron que habían lanzado la bomba en Hiroshima y cuánta gente había muerto. En tan sólo tres fotogramas, se ve con claridad el horror de esa generación cuando se dieron cuenta de que ese tipo de destrucción era posible. Así, el vacío se hizo más accesible para todo el mundo. Particularmente para los más sensibles y expresivos.

Si a Beckett se le malinterpreta tan fácilmente, ¿por qué no explicó con más claridad lo que trataba de hacer?

Se había comprometido con una zona de actividad muy poco explorada: trabajaba en un área en que los demás no lo hacían. Las prisiones ejercían una tremenda fascinación sobre él, igual que las instituciones mentales, toda la llamada “escoria” de la sociedad. Esos era sus modelos, personas en desintegración (...) En el taller siempre hemos intentado desnudar las cosas, separar lo superficial de la forma para revelar un aspecto más dinámico. A Beckett le encantaban la pintura y la música. Tenía un gran sentido del humor, pero la condición del mundo le provocaba una gran angustia y yo me identificaba con eso. A través de esa identificación recogía parte de su dolor. Se preocupaba mucho por todo lo que ocurría a su alrededor. Al ser europeo, su mirada era diferente. Sufrió más a causa de sus propios conocimientos de lo que sufrió por su sensibilidad, aunque ése también fue un factor; pero, si le mirabas a la cara, podías ver que ese hombre había vivido un infierno. Para mí, es un poco como un santo. Un santo secular, Samuel Beckett.

Rick Cluchey sobre Samuel Beckett

KRAPP'S LAST TAPE de Samuel Beckett

Sobre el espectáculo

A la edad de sesenta y nueve años, Krapp es un adicto al alcohol, que le deteriora lentamente; al deseo por las mujeres, en la realidad y en la fantasía. El viejo Krapp escucha una grabación hecha el día de su trigésimo noveno cumpleaños, en la que se lamenta por sus debilidades, y se atormenta por el adiós de la mujer querida. Finalmente, Krapp medita mientras la grabadora recoge tan sólo el silencio.

Krapp's Last Tape (1958) es la primera obra de Beckett escrita en inglés.

En el escenario

Samuel Beckett, poeta, ensayista, novelista y dramaturgo

Samuel Beckett, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, nació en Foxrock, cerca de Dublín, el 13 de abril de 1906. De personalidad artística profundamente marcada, su obra se caracteriza por la investigación formal, el sentido del humor y su lucidez para adentrarse en el sufrimiento humano. Hijo de padres protestantes de clase media, estudió en el Trinity College. De 1928 a 1930 fue profesor en el Campbell College de Belfast y lector en París donde conoció a James Joyce. En el verano de 1930 publica su primera obra, el poema *Whoroscope* y tras varios viajes por Europa, se asienta en París.

En 1938 publica su primera novela, *Murphy* y comienza su relación con Suzanne Descheveaux-Dumesnil. Durante la Segunda Guerra Mundial, la célula de resistencia a la que ambos pertenecen es apresada por la Gestapo y Suzanne y él se ven obligados a escapar al sur de Francia.

En 1942 escribe *Watt*, su última novela en inglés. Cuatro años después vuelve a París y escribe tres novelas en francés: *Mohillo*, *Malone meurt* y *L'Innomable*, además de la obra *Waiting for Godot*, que se estrena en París en 1953 y dos años después en Londres con dirección de Peter Hall.

En 1957, se estrena en Londres *Endgame* en francés. El año siguiente se produce el estreno mundial de *Krapp's Last Tape* y *Endgame* en Londres.

En 1959 *Embers* gana el Premio Italia. Este mismo año Samuel Beckett se doctora en Literatura en la Universidad de Dublín. En 1961 se estrena *Happy Days* en el Cherry Lane Theatre de Nueva York, dirigida por Alan Schneider. Un año más tarde esta obra se estrena en el Royal Court de Londres.

En 1969, Samuel Beckett gana el Premio Nobel de Literatura. Además del Nobel, Beckett fue galardonado con premios como el Evening Standard (1955), el Obie (1958, 1960 y 1964), el International Publishers Prize (1961) y el Prix Filmcritéce (1965), entre otros.

En 1972 se estrena en Nueva York *Not I*.

En 1976 se estrena en Londres *Footfalls*.

Samuel Beckett muere en París en 1989.

Más en

www.thesqdw.org

KRAPP'S LAST TAPE de Samuel Beckett

The San Quentin Drama Workshop

Según dirección de SAMUEL BECKETT para *Beckett directs Beckett* en 1977

Interpretación
Técnico

RICK CLUCHEY
LOUIS BECKETT CLUCHEY

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

KRAPP'S LAST TAPE de Samuel Beckett

The San Quentin Drama Workshop

Kathimerini, Christine Sturmei, 13/10/03

Cuando vivían en París, la esposa de Samuel de Beckett asistió a una puesta en escena de *Endgame* organizada en honor del dramaturgo en el American Cultural Center. Le gustó el espectáculo y, al día siguiente, Beckett llamó al director, Rick Cluchey, y organizó un encuentro. De esa cita surgieron una colaboración y una amistad que cambiaron la vida de Cluchey, actor, director y dramaturgo laureado que sigue llevando la obra de Beckett por todo el mundo.

(...)

Incluso en los ensayos, Cluchey se transforma en Krapp de una manera muy fluida, como si se enfundara en su abrigo más cómodo. Su cuerpo, erguido incluso en reposo, se combe bajo el peso de la angustia del personaje. Su cara, normalmente animada y luminosa, se convierte en la de un anciano a las puertas de la muerte. “Es una obra enorme. Perfectamente construida y con toda la riqueza de los distintos tiempos de la vida de un hombre”.

Cluchey lleva interpretando a Krapp, entre otros papeles de las piezas de Beckett, desde 1962, cuando se estrenó durante su época de reclusión en la prisión de San Quentin, en California, donde cumplía cadena perpetua. Su interés por la interpretación –“Nunca había estado en ningún teatro, ni siquiera para robarlo”, bromea- nació tras comprobar su poder en una representación de *Esperando a Godot* del San Francisco Actors Workshop [Taller de Actores de San Francisco] en la propia penitenciaría en 1956. Al año siguiente fundó, con un grupo de internos, The San Quentin Drama Workshop (SQDW), conocido en aquella época como el Barbed Wire Theater [Teatro de la Alambrada], que ponía en escena obras para los reclusos y los funcionarios de la prisión.

La fuente de su libertad espiritual pronto se convirtió también en germen de la física, y sus actividades teatrales le valieron la libertad bajo fianza primero y el indulto después. Siguió trabajando con el SQDW, llevando el teatro por las prisiones de todo el país y enrolando como actores a ex convictos recién salidos de la cárcel. El proyecto pasó por momentos difíciles cuando el gobierno de Reagan les cortó la financiación, así que Cluchey lo trasladó a Europa. Su primera producción en el continente fue *Endgame*, en 1974, para el Festival de Edimburgo. El año siguiente, sus esfuerzos se vieron recompensados con el encuentro con el dramaturgo del que hablábamos antes.

La SQDW es la única compañía estadounidense con la que el propio Beckett llegó a trabajar como director y en sus 40 años de existencia Cluchey ha recorrido tres continentes interpretando obras del dramaturgo.

En lo que podríamos describir como un homenaje más a Beckett, Cluchey ha grabado en CD la primera novela del irlandés, *Murphy*, de 1938, con la colaboración de los lectores Colm Meaney y Fionnuala Flanagan (...).

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Shiro Takatani
www.dumbtype.com

Foto: Shiro Takatani

DANZA -TEATRO-PERFORMANCE

LA CÁMARA LÚCIDA

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

Creación: SHIRO TAKATANI Interpretación: MISAKO YABUUCHI, YUKO HIRAI y OLIVIER BALZARINI Sonido: TAKUYA MINAMI
Asesor: HIROMASA TOMARI Iluminación: SEIKO OUCHI Técnico de vídeo: ICHIRO AWAZU Programador: KEN FURUDATE
Regiduría: SO OZAKI Manager de la compañía: YOKO TAKATANI Producción y giras: RICHARD CASTELLI (EPIDEMIC)
-ESTRENO ABSOLUTO-

“PREFIERO CONCENTRARME EN EL CONOCIMIENTO DE LO HUMANO...” - Shiro Takatani para CECN

Con *La cámara lúcida*, Shiro Takatani rinde homenaje a la obra del mismo título del escritor y ensayista francés Roland Barthes, en la que el autor tipifica aquellos rasgos fundamentales sin los cuales no habría fotografía. Takatani, que en 1984 fue uno de los fundadores del colectivo japonés Dumb Type, ha diseñado multitud de piezas e instalaciones, pero ésta es la primera que firma y dirige en solitario.

Dumb Type (compañía fundada en 1984 por varios estudiantes de la Universidad de Arte de Kioto) realiza desde hace más de veinte años instalaciones y trabajos multidisciplinares que abarcan desde la arquitectura a la programación informática, pasando por la composición musical y las artes visuales. Su trabajo es reconocido internacionalmente por retratar un mundo oscuro y tecnológico en el que no falta una pizca de humor y algo de compromiso político.

Entre los últimos trabajos de Takatani se encuentran *LIFE - fluid, invisible, inaudible...* (2007) un encargo del YCAM (Yamaguchi Center for Arts and Media) en colaboración con Ryuichi Sakamoto, compositor de, entre otras muchas, la banda sonora de *El último emperador*, de Bertolucci.

festival de otñ09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Shiro Takatani nació en 1963 y se formó en la Universidad de las Artes de Kioto. Fue uno de los fundadores de Dumb Type y se ha encargado especialmente de los aspectos visuales de las piezas de este colectivo japonés.

Creó las imágenes para el concierto *Dangerous Visions* con Art Zoyd y la Orquesta Nacional de Lille en marzo de 1998. Se responsabilizó de la dirección visual de la ópera *LIFE*, de Ryuichi Sakamoto (que ha compuesto bandas sonoras para películas de Bertolucci, Oliver Stone, Pedro Almodóvar y Brian de Palma, entre otros), en el año 1999.

Es autor de las vídeo instalaciones *frost frames* (1998) y *optical flat* (2000). También ha creado *IRIS* en colaboración con Fujiko Nakaya para la Bienal de Valencia en 2001. El Museo de Historia Natural de Letonia le encargó para la exposición *Conversations with Snow and Ice* su instalación *Ice Core* que se presentó en noviembre-diciembre de 2005 como parte de una retrospectiva del trabajo del científico Ukichiro Nakaya. Bajo el auspicio de Japan Foundation's Australia-Japan Exchange Project 2006, Takatani fue seleccionado como artista residente en Australia, residencia que culminó con la exhibición de su trabajo *Chrono*, en Melbourne.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala B
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
19, 20 y 21 de noviembre a las 18 y a las 21 horas

Con nombre propio

CECN (Centre des Ecritures Contemporaines et Numériques Transfrontalier): Desde hace más de quince años, usted compone imágenes y espectáculos usando las tecnologías más avanzadas. Durante ese tiempo, su público ha cambiado y la tecnología ha entrado a formar parte de la vida cotidiana de los espectadores, algo que no ocurría cuando empezó su carrera artística, al menos en Europa. La forma en que son recibidos sus espectáculos ha cambiado, dado que la tecnología ha dejado de ser un misterio para los espectadores. ¿Qué opina de esta evolución?

Shiro Takatani: Desde el punto de vista de la técnica, mi trabajo está en constante evolución. Sin embargo, la materia artística, por su parte, sí se mantiene constante, al menos en cierta medida. La evolución de las relaciones de los individuos con el tiempo y el espacio en un entorno social se ha convertido en uno de los mayores intereses de mi trabajo. Estas obras se enmarcan en un flujo continuo hacia delante: para avanzar siempre con la modernidad, es necesaria una búsqueda constante de nuevas técnicas para adaptar el tema a la forma. Por el contrario, el progreso tecnológico no me interesa en absoluto. A mis ojos, no se trata de un fin en sí mismo. Prefiero concentrarme en el conocimiento de lo humano y, a ese respecto, no puede decirse que mis conceptos hayan cambiado.

CECN: ¿Cuáles son los avances tecnológicos que más detesta?

S.T.: Si se trata de elementos que aportan información como los datos temporales, espaciales, o los relativos a los comportamientos sociales, es cierto que todo eso cuenta y constituye un pilar de mi trabajo. Los ordenadores, en Japón, están muy extendidos y, evidentemente, en Dumb Type estamos inmersos en la informática. Sin embargo, ¿sabía que he creado una obra sin ordenador? La cuestión de la tecnología se nos plantea constantemente pero, para nosotros, es algo que viene dado. Vivimos rodeados de máquinas porque las utilizamos para fabricar nuestra materia artística. No es nada original, y tampoco tiene un peso vital en nuestra búsqueda conceptual.

CECN: Háblenos de cómo conceptualiza a los seres humanos.

S.T.: Depende, cada obra es distinta.

CECN: ¿Adónde quiere transportar a los espectadores actuales?

S.T.: Creo que me gustaría llevar al espectador a un lugar donde le hiciera verse a sí mismo solo y totalmente expuesto. Sería como un viaje en solitario...

(...)

CECN: En el proceso de creación, ¿recicla algunas de sus obras?

S.T.: Algunos materiales se convierten en obras de arte de forma inmediata y, después, hay cosas que uno ha creado y que necesitan mucho más tiempo para ser comprendidas y digeridas.

CECN: ¿Piensa que los sistemas de grabación y de captura del movimiento deberían utilizarse para conservar la memoria de los espectáculos?

S.T.: No, creo que no, porque los programas de captura del movimiento sólo retienen parcialmente la expresión física.

(...)

CECN: ¿Representa la enseñanza una parte importante de sus actividades?

S.T.: La enseñanza no es mi fuerte. La llevo a cabo sin confianza en mí mismo y eso se debe principalmente a que todavía tengo mucho que aprender.

CECN: ¿De quién, por ejemplo?

S.T.: De cineastas y de otros artistas. Estudié arquitectura en la universidad y he aprendido mucho en el seno de Dumb Type. No quiero mencionar a todos los artistas que impregnan mi imaginario en la actualidad pero, en el pasado, me impresionaron enormemente Kubrick y Bertolucci.

(...)

Shiro Takatani para CECN

Más en

www.dumbtype.com

LA CÁMARA LÚCIDA

Shiro Takatani

Creación	SHIRO TAKATANI
Interpretación	MISAKO YABUUCHI YUKO HIRAI OLIVIER BALZARINI
Sonido	TAKUYA MINAMI
Asesor	HIROMASA TOMARI
Iluminación	SEIKO OUCHI
Técnico de vídeo	ICHIRO AWAZU
Programador	KEN FURUDATE
Regiduría	SO OZAKI
Manager de la compañía	YOKO TAKATANI

Producción y gira: Epidemic (RICHARD CASTELLI con la asistencia de ROSSANA DI VINCENZO, FLORENCE BERTHAUD y PIERRE LALY).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Marta Carrasco

www.martacarrasco.com

Foto: David Ruano

TEATRO-DANZA

DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART

País: España (Cataluña)

Idioma: español

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

Creación y dirección: MARTA CARRASCO Interpretación: ALBERTO VELASCO, MONTSE RODRÍGUEZ, ANNA COLL, JOAN VALLDEPERAS, CARMEN ANGULO, ADOLFO SIMÓN, NOEMÍ PADRÓ, MARÍA JOSÉ CORDONET, FRANTXA ARRAIZA, RAQUEL SÁNCHEZ, ROBERT GONZÁLEZ, ASU RIVERO, MANUELLA MARRA Intérprete ocasional: MARTA CARRASCO Escenografía: MARTA CARRASCO Iluminación: QUICO GUTIÉRREZ Montaje musical: JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ Ayudante de dirección: TAYS SAMPABLO Vestuario y maquillaje: PAU FERNÁNDEZ y RUI ALVES Fotografía: DAVID RUANO Diseño gráfico: FERNANDO FERNÁNDEZ Inspiración absoluta: SALOMÉ Dedicado a GONZALO PÉREZ DE OLAGUER y RICARD SALVAT -ESTRENO EN MADRID-

“NUNCA HE BAILADO POR BAILAR. NINGÚN MOVIMIENTO, NI SIQUIERA EL DEL DEDO MEÑIQUE, ES EN MÍ GRATUITO” - Marta Carrasco

DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART es un espectáculo creado y dirigido por la dramaturga, bailarina y coreógrafa Marta Carrasco. La esencia de la puesta en escena es la célebre obra del compositor austriaco. Trece intérpretes -la mitad enraizados en Madrid, la mitad en Barcelona- desnudan la liturgia y muestran sin concesión la debilidad de la verdad mientras abren un telón fronterizo, símbolo de la apuesta personal de Marta Carrasco por enlazar las dos ciudades. La inmortalidad de la música desafía cualquier mirada escéptica ante el mundo e invita a decir, hacer y oír el desgarrar de la vida. *DIES IRAE* va más allá de una misa de difuntos. Devora y obsesiona. Invoca el aroma de lo profano. No da tregua al público. Es furia, es ira, es impotencia, es miedo. Irreverencia. Es belleza. Es riesgo. Una apuesta por el mayor de los retos.

Marta Carrasco (Premi Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya, 2005) es una de las figuras más originales y creativas del panorama dancístico actual. Sus creaciones personalísimas en el límite entre el teatro, la danza y la música han cosechado el aplauso de crítica y público, aunando humor, expresionismo, contenido dramático, innovación y onirismo. “Hacer o crear un espectáculo nunca ha sido para mí una cuestión de voluntad, ni de decisión intelectual, sino de necesidad y de pasión, incluso de obsesión” dice la coreógrafa y continúa “Se trata de dejarse llevar. Entrar dentro del mundo de los sentimientos y la emoción. Sin miedo (palabra clave). No hay nada que no seamos nosotros”.

DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART se estrenará en el Festival Temporada Alta en octubre de este año.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Tras su paso por la compañía Metros, de Ramón Oller, Marta Carrasco emprende en 1995 una trayectoria en solitario como creadora e intérprete con el espectáculo de danza-teatro *Aiguardent*. Desde ese momento, combina la creación de espectáculos propios -*Blanc d'ombra*, *Recordant Camille Claudel* (1998), *Mira'm* (2000), *Eterno? Aixó sí que no!* (2003), *Ga-gá* (2005)- con la dirección coreográfica de espectáculos de otros, como *Pesombra*, sobre la poesía de Salvat-Papasseit, *A la jungla de les ciutats*, de Bertolt Brecht (dirección de Ricardo Salvat, 1998), *El maniquí*, de M. Rodoreda (dirección de P. Planella, 1998), *A Little Night Music*, de S. Sondheim y H. Wheeler, *Lulú*, de F. Wedeking (dirección de Mario Gas, 2000 y 2001), *Ronda de mort a Sinera*, de S. Espriu (dirección de Ricardo Salvat, 2002) y la versión teatral del musical *El otro lado de la cama* (dirección de J.M. Mestres, 2004). En el año 2005 participa en el largometraje de Carles Saura, *Iberia*. Un año después estrena *J'arrive* y en 2008 presenta *Bin&Go* en La Planeta de Girona. Entre otros premios, Marta Carrasco ha recibido el de la Crítica Teatral de Barcelona, dos Premios Butaca y cinco Premios Max de las Artes Escénicas. En el año 2005 obtuvo el Premi Nacional de Dansa, entregado por la Generalitat de Catalunya en reconocimiento a su trayectoria y en 2007 fue nominada a la Mejor Interpretación Unipersonal en los Premios ACE de la Crítica de Nueva York.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz)
www.teatroabadia.com
19, 20 y 21 de noviembre
a las 20.30 horas
22 de noviembre a las 19 horas

DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART

Sobre el espectáculo

Madrid-Barcelona

El espectáculo está escenificado por trece intérpretes, seis de ellos residentes en Madrid y siete en Barcelona. Son actores, bailarines y cantantes. La diversidad cultural y profesional que representan no es fruto de la casualidad. Marta Carrasco busca en esta pluralidad artística nuevas formas conceptuales del trabajo escénico. Con ello, la directora alcanza la máxima riqueza de su estilo teatral. Y consigue abrir el telón fronterizo entre las ciudades de Madrid y Barcelona. Se trata de una apuesta por la concomitancia de dos realidades sustanciales hasta el día de hoy demasiado distantes. Ha llegado el momento de dar una oportunidad al trabajo mutuo entre estas dos perlas del talento escénico nacional. Marta Carrasco apuesta por la exquisita variedad geográfica, profesional y conceptual de las artes escénicas. *DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART* enlaza Madrid y Barcelona y ofrece al mundo la universalidad de la música de Mozart como esencia del espectáculo.

En el escenario

Marta Carrasco, dramaturga, coreógrafa e intérprete

Después de bailar con distintas compañías de danza de Cataluña, Marta Carrasco emprende en el año 1995 una nueva trayectoria en solitario como creadora e intérprete, con la ayuda de distintos colaboradores. Inaugura esta nueva etapa el espectáculo *Aiguarent*, con dirección teatral de Ariel García Valdés y Pep Bou.

En 1996-97 se encarga de la dirección coreográfica de *Pesombra* (espectáculo dirigido por Magda Puyo y basado en la obra literaria de Joan Salvat-Papasseit) y recibe el Premio de la Crítica Teatral de Barcelona por su trabajo de danza y coreografía en *Aiguarent* y *Pesombra*.

En 1998 crea *Blanc d'ombra "Recordant Camille Claudel"*, segundo solo de danza-teatro basado en la vida de Camille Claudel y codirigido junto a Pep Bou. Este mismo año es candidata al Premio de las Artes Escénicas de Valencia en la categoría de Mejor Espectáculo no Valenciano por *Aiguarent*. Coreografía *A la jungla de les ciutats*, de Bertolt Brecht, con dirección de Ricard Salvat y colabora en la dirección de movimiento del espectáculo *El maniquí*, dirigido por Pere Planella y producido por el Teatre Nacional de Catalunya.

Un año después colabora con la dirección del espectáculo *Ambrossia*, de la Compañía Pep Bou y con la Compañía Sèmola Teatre en la creación de *¿Bailas?* También en 1999 recibe el Premio Butaca (premio del público) en la categoría de Danza por *Blanc d'ombra*.

En el año 2000 estrena *Mira'm (se dicen tantas cosas)* en el Grec Festival de Barcelona. Este espectáculo se presenta más tarde en el Mercat de les Flors. Se encarga de la coreografía del espectáculo *A Little Night Music*, con dirección de Mario Gas.

En 2001 recibe el Premio de Honor del Festival de Almada (Portugal) y el Premio Butaca (premio del público) en la categoría de Mejor Espectáculo de Danza por *Mira'm*, además de participar en los siguientes espectáculos: *Lulú* (coreografía), *Bodas de sangre* (movimiento escénico), *Una nit amb Leopardí* (movimiento escénico) y *El perro del hortelano* (coreografía).

En 2002 se encarga del movimiento escénico de *Ronda de Mort a Sinera* y colabora en las piezas *Narcís*, de Jordi Bertrán y *Somni d'una nit d'estiu*, con dirección de Àngel Llàcer.

En 2003 recibe el Premio MAX de las Artes Escénicas en la categoría de Mejor Intérprete Femenina de Danza y el Premio MAX de las Artes Escénicas en la categoría de Mejor Coreografía por *Aiguarent*.

También en 2003 presenta *Aiguarent* en Los Ángeles y *Mira'm* en Chicago además de crear y estrenar su nueva producción titulada *Eterno? (Això si que no)* -Premio del Público y del Lector de El País- en el marco del Festival Temporada Alta de Girona. Más tarde presenta esta misma pieza en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Colabora en la dirección del espectáculo *Diàfan*, de Pep Bou, estrenado en el Teatre Nacional de Catalunya.

En 2004 Marta Carrasco presenta *Blanc d'ombra* en el John Ford Amphitheatre de Los Ángeles y *Aiguarent* en el Festival d'Avignon. Se encarga de la coreografía de la versión teatral de *Al otro lado de la cama*, dirigida por Josep Maria Mestres. Su compañía es residente en el Teatre Nacional de Catalunya durante las temporadas 2004-2005 y 2005-2006.

En 2005 recibe el Premi Nacional de Dansa, otorgado por la Generalitat de Catalunya. Crea y estrena *Ga-gà* en el Teatre Nacional de Catalunya y dentro de la programación del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Además, participa en *Iberia*, el largometraje de Carlos Saura y se encarga del movimiento teatral del espectáculo *El plan B*, de Isabel Díaz.

Este año dirige un taller con actores de la compañía Latino Theater Company de Los Ángeles y un taller para actores en la Sala Cuarta Pared de Madrid que culmina con la presentación de *Pe(s)cados y otros delirios*, dentro de la programación de Territorio Danza.

En 2006 Marta Carrasco es galardonada con los Premios MAX de las Artes Escénicas en la categoría de Mejor Espectáculo de Danza y de Mejor Coreografía por *Ga-gà*. Este espectáculo recibe también uno de los Premios Chivas Telón 2006.

Estrena *J'arrive* y se encarga del movimiento teatral de *La finestra* y de *L'agressor*, ambas dirigidas por Carme Portaceli. Colabora en la dirección de movimiento de *Tranvies Circus*, dirigida por Lluís Danès con música de Lluís Llach en el Teatre Nacional de Catalunya. Recibe el Premio Butaca al Mejor Espectáculo de Danza por *J'arrive*.

En 2007 recibe el Premi Ciutat de Barcelona por su trayectoria, el Premio Serra d'Or de la Crítica Teatral por *J'arrive* y es nominada a los Premios ACE de la Crítica de Nueva York.

En 2008 se encarga del movimiento teatral de *Ante la jubilación*, con dirección de Carme Portaceli. Presenta *Bin&Go* en el Festival Temporada Alta de Girona.

Alberto Velasco, actor

Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Después se ha formado en talleres y cursos de artistas como Bob Mc Andrew, Eva Lesmes, Ramón Quesada, Luís Gimeno, Ángeles Albadalejo, Gloria Núñez, Miguel Garcés, Marta Carrasco, María Parrato, Rosario Ruiz Rodgers, Eugenio Barba, Alfonso Romera y Roberto García, entre otros. En teatro, ha trabajado como actor en *Zero Gravity - Super Gravity* (dirección de Alicia Soto, Max Schumacher, Hiroko Tanasahi), *Per_Vilion* (dirección de Max Schumacher), *In vino veritas* (dirección de Alicia Soto), *¡VACA!* (creación de Alberto Velasco), *Palabras azules* (dirección de Esther P. Arribas), *Recicladrags* (dirección de César Martín), *Nómadas* (dirección de Mercedes Herrero), *Pe(s)cados y otros delirios* (dirección de Marta Carrasco) y *Mummy, I wanna be famous* (Compañía La Cubana), entre otros espectáculos.

DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART

Montse Rodríguez, actriz

Montse Rodríguez ha participado en creaciones como *Avi Ramón* (2009), *El Somni d' Alicia* (2009), *Sóc una màquina* (2008), *Nàufrags* (2007), *Tranvies Circus* (2007), *L' avarícia fa forat* (2007), *Nits de Serrallonga* (2006) y *Salveu les nostres ànimes* (2004), entre otras muchas. Además es cofundadora e intérprete de la compañía CorCia Teatre con la cual ha subido a los escenarios obras como *Figures d' aigua*, *Rinconete y Cortadillo*, de Cervantes; *Retalls del Ter* y *La Celestina*, de Fernando de Rojas y *Precipici*.

Ana Coll, actriz

Es graduada en el Institut de Teatre de Barcelona. Ha interpretado espectáculos infantiles con Produccions Calibans (*La Clara i els seus amics*, *El jardí del gegant* e *Històries de dins la panxa*), teatro de texto (*Macbeth* y *L' illa dels esclaus*) y ha participado en cortometrajes y documentales como *Picasso, the live of*, de la cadena BBC.

Carmen Angulo, bailarina y actriz

Ha bailado con la Compañía de Danza Joaquín Cortés y con la Compañía Rafael Amargo. Además de haber sido primera bailarina en las obras *Rango* y *Carmen* (Compañía Teatro Flamenco Rafael Aguilar), ha participado en la película *Fados*, de Carlos Saura, coreografiada por Patrick Bana. Angulo ganó el Tercer Premio de Coreografía en el Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid (2002) con la coreografía *Serenas*.

Adolfo Simón, director de escena, pedagogo, actor y autor

Adolfo Simón nació en Torrent (Valencia) en 1959. Su formación teatral se inicia en Barcelona en 1979 en L' Escola d' Actors y con diferentes profesionales de la escena catalana. A finales de los años ochenta se incorpora al programa de formación de la Sala Cuarta Pared de Madrid donde se forma como actor y director y donde ha sido impulsor de los Cursos de Iniciación al Teatro y de las dos primeras ediciones de los cursos AFORO. En 1993 crea la compañía DANTE con el objetivo de estrenar las creaciones de autores contemporáneos españoles y en 1995 ANIMUS, Compañía de Teatro Infantil y Animación. Además de una extensa labor pedagógica y de haber dirigido las piezas *El niño herido*, de Carlos Be y *Bola*, Adolfo Simón es autor de una docena de obras teatrales y director de la colección de escritos y crítica Aparte. Colabora habitualmente en revistas como Primer Acto, Actores, Por la Danza, Susy Q, Fotoescena y La Ratonera. Adolfo Simón ha interpretado papeles en varias obras. Entre sus últimas apariciones sobre el escenario encontramos *Generosidad*, *Todos los que quedan*, de Raúl Hernández, *¿Hay alguien ahí?*, *Blop!* y *Nubila* (esta última de Angélica Liddell).

Noemí Padró, actriz

Se ha formado junto a profesionales de la escena como Sol Vázquez, María Rovira, Coco Comín, Toni Mira, Núria Busca, Joan Palau y Marta Carrasco así como participado en monográficos de artes escénicas con Marta Carrasco, William Castro, David Zambrano y Salim Gaulows, entre otros.

María José Cordonet, actriz

Ha interpretado piezas como *Doña disparate* y *Bambuco*, *El reñidero*, *Precipici* y *Esperanto*. Ha participado en talleres y seminarios impartidos por artistas como Marta Carrasco, Susana Santalla, Susana Humbert y Stephan Metz, entre otros.

Frantxa Arraiza, actriz

La actriz Frantxa Arraiza ha interpretado papeles en teatro (*Siempre fiesta*, *Rebeldías posibles*, *Café* y *A propósito de lirios y otros pescados*, las cuatro piezas bajo dirección de Javier G. Yagüe); *Mi diario* (dirección de Gloria Martín) y *Quiero más* (dirección de Daniel Martos), entre otras piezas. En cine, ha participado en las películas *Mañana*, *Bajo el sol*, *El primo argentino*, *Clara* y *Elena* y *Tuno negro*. También ha participado en proyectos televisivos como *La tira*, *Los 80* y *Abogados*, entre otros.

Raquel Sánchez, actriz y directora

Raquel Sánchez ha trabajado con directores como Olga Mesa, Nicola Rambao, Coral Troancoso, Javier Yagüe y Elena Córdoba, entre otros muchos. Además de dirigir *Estate quieta* (Premio Max a la Mejor Producción), forma parte del profesorado de la Sala Cuarta Pared y ha impartido clases en instituciones como la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Escuela TAI de Madrid.

Asu Rivero, actriz

Asu Rivero se ha formado con directores y artistas como Javier G. Yagüe, Eduardo Recabarren, Antonio Malonda, Marta Carrasco, Nigel Charnock, Esperanza Abad, Albert Boadella, Yulí D'ssabi, Patsy Rosenburg, y Gabriel Chamé. Ha interpretado papeles en *Siempre fiesta* (dirección de Javier G. Yagüe), *Rebeldías posibles* (dirección de Javier G. Yagüe), *Café* (dirección de Javier G. Yagüe), *24/7* (dirección de Javier G. Yagüe), *Las manos* (dirección de Javier G. Yagüe), *La galleta que quería ser famosa* (dirección de Juanfra Rodríguez) y *Pon el mundo al revés*, *123* (dirección de Anne Serrano), entre otras piezas.

Robert González, actor

Entre los últimos espectáculos en los que ha participado se encuentran *La màgia dels kikids*, *Els homes de Shakespeare*, y *J' Arrive*, este último también con dirección de Marta Carrasco.

Manuela Marra, bailarina y actriz

Ha sido bailarina con la Compañía Magda León (*Il existe l' existence*, *Femmes comme une image* y *Servez-moi la lune*) e intérprete en *Io non parlo* y *Correspondances élémentaires*. También ha bailado en *Índice 20* con el colectivo Marchepied y Bag Gare.

Más en

www.martacarrasco.com

DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART

Marta CarrascoCreación y dirección
InterpretaciónMARTA CARRASCO
ALBERTO VELASCO
MONTSE RODRÍGUEZ
ANNA COLL
JOAN VALLDEPERAS
CARMEN ANGULO
ADOLFO SIMÓN
NOEMÍ PADRÓ
MARÍA JOSÉ CORDONET
FRANTXA ARRAIZA
RAQUEL SÁNCHEZ
ROBERT GONZÁLEZ
ASU RIVEROIntérprete ocasional
Escenografía
Iluminación
Montaje musical
Ayudante de dirección
Vestuario y maquillajeMANUELLA MARRA
MARTA CARRASCO
MARTA CARRASCO
QUICO GUTIÉRREZ
JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ
TAYS SAMPABLO
PAU FERNÁNDEZ
RUI ALVESInspiración absoluta
Fotografía
Diseño gráfico
Construcción de escenografía
Técnico de luces
Técnico de sonido
Regidor
Producción técnica
Producción ejecutivaSALOMÉ
DAVID RUANO
FERNANDO FERNÁNDEZ
DARÍO AGUILAR
TOÑO VLADIMIR
YURI PLANA
JOAN VALLDEPERAS
TOÑO VLADIMIR
NOEMÍ GARCÍA

Dedicado a Gonzalo Pérez de Olaguer y Ricard Salvat.

Agradecimientos: Pep Bou, Pep García, Josep Castells y Paco Caraballo.

Patrocinado por el Centre Cultural Vilanova del Vallès, la Generalitat de Catalunya, el Institut Ramon Llull, el INAEM, el Ajuntament de Sabadell, l'Estruch de Sabadell, La Cuarta Pared, Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Festival Temporada Alta, Grec Festival de Barcelona y LAZONA Productora de cine y teatro.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Le Tuan Anh/ Nuevo circo de Vietnam

Foto: Phuong Nguyen

CIRCO CONTEMPORÁNEO

LANG TOI

Países: Vietnam/Suiza/Francia

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

Concepción, coordinación y composición musical: NHAT LY NGUYEN Dirección: LE TUAN ANH Dirección artística: LAN MAURICE NGUYEN Coreografía: NGUYEN TAN LOC Interpretación: CAO XUAN HIEN, DINH ANH TUAN, NGUYEN QUANG SU, NGUYEN QUANG THO, NGUYEN DUC TRUONG, TRAN KIM NGOC, TRAN NGOC DUNG, VU DUC LONG, DINH THI LOAN, NGUYEN THI LAN HUONG, NGUYEN THI DIEM LOAN, NGUYEN THI HOA, NGUYEN THANH HUYEN y TRAN THANH HOA Músicos: LA LY SAN MR, NGUYEN DUC MINH, NGUYEN MINH CHI, PHAM VAN DOANH y PHAM VAN TY Jefe de la *troupe*: NGUYEN VAN DUNG Sonido: LE VIET TUAN
-ESTRENO EN ESPAÑA-

Como todos los espectáculos de circo contemporáneo, *Lang Toi (Mi pueblo)* supera las convenciones del género presentando una historia con narración argumental. Integrando distintas disciplinas -teatro, malabares, acrobacia, artes marciales y música- esta *troupe* vietnamita sube a la pista distintas escenas que, unidas, forman un *collage* del exótico Vietnam.

Canta el gallo. Los lugareños se levantan, los niños saltan a la comba, los hombres trabajan los campos de arroz. Escondiéndose del sol tropical, los paseantes fuman en sus pipas de bambú. Por la tarde, los enamorados caminan bajo el cielo estrellado y preparan la ceremonia del matrimonio.

Con el timbre de los instrumentos ancestrales, la música en directo de *Lang Toi* marca el pulso rítmico de las distintas técnicas circenses mientras acompaña al espectador a un espacio estético oriental, que resulta, al tiempo, evocadoramente exótico y sorprendentemente familiar.

Inmersos en el ambiente festivo, los catorce artistas y los cinco músicos, vestidos con los trajes típicos de su país, nos acercan una creación contemporánea inspirada en las artes tradicionales vietnamitas. El arte universal del circo se abre a una cultura singular de la mano del director Le Tuan Anh.

Lang Toi se estrenó el 5 de mayo de este año en Hanói y estará de gira en distintas ciudades de Europa antes de su estreno en España.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Los hermanos Nhat Ly Nguyen y Lan Maurice Nguyen proceden de una saga familiar que refleja un siglo de historia entre guerras, sueños, independencia y comunismo. A medio camino entre Francia y Vietnam, esta estirpe vietnamita comienza con el abuelo Nguyen que fue propietario de un Night Club en el Shaigon de los años veinte y estudió Ingeniería Agrónoma en Francia donde nacen sus dos hijos, Khan y Robert Lang. Khan se hace comandante de las fuerzas armadas vietnamitas. En 1962 Robert vuelve a Vietnam con sus dos hijos Nhat Ly y Lan Maurice. En 1969 este último comienza a interesarse por el mundo de la pista. Por su parte, Nhat Ly toca la trompeta y empieza sus primeras incursiones en el circo nacional. En 1980 Lan Maurice monta una escuela de circo en la Ciudad Ho Chi Minh y en 1985 parte rumbo a Francia. Tras unos comienzos difíciles, Lan se incorpora al Cirque Plume y más tarde crea una escuela de circo en Besançon. Por su parte, Nhat Ly crea la asociación Art Ensemble con el objetivo de que los niños de origen asiático se reencuentren con sus raíces musicales. Y es tras este largo periplo como los dos hijos de Long Robert Ngoyen comienzan a soñar con la idea de montar un espectáculo de nuevo circo vietnamita.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Circo Price
Tel. 010
www.esmadrid.com/circoprice
20 de noviembre a las 20.30 horas
21 de noviembre a las 17.30 y 20.30 horas
22 de noviembre a las 17.30 horas

LANG TOI

Le Tuan Anh/ Nuevo circo de Vietnam

Concepción, coordinación y composición musical
 Dirección
 Dirección artística
 Coreografía
 Interpretación

NHAT LY NGUYEN
 LE TUAN ANH
 LAN MAURICE NGUYEN
 NGUYEN TAN LOC
 CAO XUAN HIEN
 DINH ANH TUAN
 NGUYEN QUANG SU
 NGUYEN QUANG THO
 NGUYEN DUC TRUONG
 TRAN KIM NGOC
 TRAN NGOC DUNG
 VU DUC LONG
 DINH THI LOAN
 NGUYEN THI LAN HUONG
 NGUYEN THI DIEM LOAN
 NGUYEN THI HOA
 NGUYEN THANH HUYEN
 TRAN THANH HOA
 LA LY SAN MR
 NGUYEN DUC MINH
 NGUYEN MINH CHI
 PHAM VAN DOANH
 PHAM VAN TY
 NGUYEN VAN DUNG
 LE VIET TUAN

Músicos

Jefe de la *troupe*
 Sonido

CHRISTIAN WATTY
 FABIEN BARBOT
 JEAN LUC LARGUIER-INTERARTS
 CHANTAL LARGUIER-SCÈNES DE LA TERRE
 AYLANA IRGIT
 DOMINIQUE BONVALLET
 EMMANUEL JOURNOUD
 NHAT LY NGUYEN-SCENES DU VIETNAM-
 SÂN KHÂU VIỆT

Administrador de la gira
 Regiduría
 Producción delegada
 Producción ejecutiva y coordinación
 Asistente
 Dirección técnica y creación de luces
 Dirección general de la gira
 Producción ejecutiva en Vietnam

Coproductores: Le Cirque national du Vietnam (Hanoi), L'Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry, Le Musée du quai Branly, La Scène nationale de Sénart y Le Théâtre national de Bordeaux Aquitaine.

En colaboración con Le Festival Zomer Van Antwerpen, Le Théâtre en Dracénie – Draguignan, Scènes du Jura, Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Le Quartz, Scène nationale de Brest, Le Théâtre Anne de Bretagne - Vannes, La Coursive, Scène nationale de La Rochelle, Le Théâtre de Caen, La Scène nationale de Bayonne – Sud Aquitain, Le Théâtre Olympia – Scène conventionnée d'Arcachon, El Festival de Mimo de Londres, Le Channel, scène nationale de Calais y Equinoxe, scène nationale de Châteauroux.

Con el apoyo del Service culturel de l'Ambassade de France en Hanoi y de l'Espace, centre culturel français de Hanoi.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

LANG TOI

Le Tuan Anh/ Nuevo circo de Vietnam

Le Figaro, 18/06/09, Valérie Sasportas

Lan y Nhat Ly Nguyen se formaron en la Escuela Nacional de Circo de Hanói con profesores rusos. Trabajaron durante un tiempo en Francia, en el circo Plume y en la escuela de circo de Chambéry y luego conocieron a Le Tuan Anh, malabarista originario de Ho Chi Minh. Juntos, han creado *Lang Toi*, literalmente “mi pueblo”, un espectáculo circense fuera de lo habitual, sin payasos, ni números, ni carpa, y con acróbatas que cantan, músicos y sainetes contruidos como cuadros que se encadenan sin ruptura ni presentaciones.

Primera creación de nuevo circo en Vietnam, la aventura resulta igualmente inédita para el Musée du quai Branly cuyo teatro Lévy-Strauss, salta a la vista, no está pensado para algo así. El espectáculo habría podido titularse “danza alrededor de los bambúes”. “Han tenido una idea genial: tomar el bambú como punto de partida y explotarlo en todas sus formas”, se entusiasma el productor, Jean-Luc Laruier. Imbricadas como mikados, yuxtapuestas, anudadas, grandes y pequeñas, las cañas sirven como hilo conductor de contorsiones, saltos, equilibrios, malabarismos. “En el pasado, todo estaba conectado con el bambú, de la vida a la muerte, de la fabricación de platos para comer hasta las camas o las armas”, cuenta Le Tuan, director del espectáculo. “He querido aprovechar ese simbolismo”.

“Es una ilusión de la vida en un pueblo, del trabajo en los arrozales, de la fiesta, del juego, a través de un lenguaje circense que también se sirve de los caminos de la danza y el teatro”, subraya Nhat Ly, encargado de la coordinación y la composición musical. Hablamos de sonidos tradicionales, con una gran presencia de la percusión, envolventes, interpretados con instrumentos ancestrales (tambor, cítara, flauta...) por cinco músicos que “improvisan al hilo de las acrobacias”, confiesa Tuan. Diecinueve artistas relatan también sus orígenes rurales sobre un haz sepia de proyecciones cómplices. Un viaje inmóvil, travieso y poético.

Les Inrockuptibles, 18/06/09, Philippe Noisette

En medio del concierto de claxons de los millares de ciclomotores que surcan Hanói constantemente, descubrimos la sede del Circo Nacional. Pasada la entrada de ese edificio de arquitectura postsoviética, en una sala anexa, el equipo de *Lang Toi*, “mi pueblo”, está a punto de presentar su primer espectáculo. La compañía circense, reunida en torno al director Tuan Le y al compositor Nhat Ly Nguyen, está a punto de inaugurar un arte nuevo por estos lares, mezcla de tradición milenaria y hallazgos del nuevo circo.

En Europa ya estamos acostumbrados a disfrutar de espectáculos anclados en raíces culturales: pero en ese Vietnam tan a menudo ocupado, hoy todavía comunista, nos encontramos ante una especie de revolución cultural. De hecho, tras el estreno, los oficiales presentes no dejarán de emitir ciertas reservas. Pero Tuan Le y Nhat Ly Nguyen ya han ganado su apuesta: han conseguido hacer surgir bajo nuestros ojos escenas de pueblos, juegos inocentes entre jóvenes, paisajes móviles.

Lang Toi hace de su fragilidad aparente su mayor fuerza: igual que el bambú, la planta que se pliega pero que no se rompe jamás. Los intérpretes manipulan, durante aproximadamente una hora, largos tallos de bambú, los reúnen para formar un simpático abanico o los alinean para simular un camino escarpado. Con paso experto, una joven se nos antojará suspendida en el aire. No tardarán en llegar los malabarismos con cestos de mimbre, de aliento juvenil. Alzarán también una doble pirámide de tallos para construir una variante de la alambrada.

En su mayoría, estos vietnamitas han recibido una formación que no les hacía propensos a semejantes audacias. Influenciados por una generación de profesores rusos, se dedicaban hasta ahora al circo a la antigua, creandos números virtuosos y, por así decir, sin vida propia. Con *Lang Toi*, cuentan una historia nueva, la suya. La de la vida de trabajo duro de sus padres –desde la jornada en los arrozales hasta el regreso al pueblo- y, tal vez, también la de una libertad nueva para ellos.

Más de una vez, durante esta creación de coproducción mayoritariamente francesa, nos conmoveremos más que presenciando el consabido número de malabarismo o acrobacias. El contrapunto sutil de *Lang Toi* lo aporta la música sobre la que se apoya, siempre interpretada con instrumentos tradicionales. Nhat Ly Nguyen hace que se encuentren en un diálogo basado en las rupturas. Interpretada con instrumentos ancestrales, de cuerda o viento, la partitura juega a las divergencias sin perder jamás de vista el camino.

Los intérpretes dirán, tras la representación, que para ellos no se trata tanto de saber quién sale después de quién, sino simplemente de elaborar un imaginario común rico en diversidad. *Lang Toi* no es todo virtudes: bajones de ritmo, coreografía que se pierde por momentos... Un trabajo de larga duración el que espera a la compañía desde esa primera cita en Hanói hasta su llegada a París. Pero, durante el tiempo que dura el espectáculo, Vietnam nunca nos había parecido tan cercano.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Ex Machina/ Robert Lepage

www.lacaserne.net
www.epidemic.net

Foto: Yanick MacDonald

TEATRO

THE BLUE DRAGON

País: Canadá Idioma: inglés (con subtítulos en español) Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

De MARIE MICHAUD y ROBERT LEPAGE Traducción al inglés: MICHAEL MACKENZIE Dirección: ROBERT LEPAGE Asistente de dirección: FÉLIX DAGENAIS Interpretación: MARIE MICHAUD, HENRI CHASSÉ y TAI WEI FOO Escenografía: MICHEL GAUTHIER Diseño de accesorios: JEANNE LAPIERRE Diseño de sonido: JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ Diseño de iluminación: LOUIS-XAVIER GAGNON-LEBRUN Diseño de vestuario: FRANÇOIS ST-AUBIN Asistente de vestuario: JESSICA POIRIER-CHANG Concepción de las imágenes: DAVID LECLERC Coreografía: TAI WEI FOO -ESTRENO EN MADRID-

“VEINTE AÑOS DESPUÉS DE LA TRILOGÍA DE LOS DRAGONES, QUERÍAMOS COMPROBAR DÓNDE NOS LLEVABA LA HISTORIA Y DÓNDE HEMOS LLEGADO NOSOTROS COMO ARTISTAS” R. Lepage y M. Michaud en Le Journal de Québec

Los personajes del quebequense Robert Lepage son viajeros incansables. Viajeros que recorren unos pocos pasos o miles de kilómetros para vivir experiencias reveladoras en las que descubrir al otro, al desconocido, al diferente. Pero a lo largo de los numerosos relatos que Lepage ha creado para la ópera, el cine o el teatro, sólo uno de estos personajes ha conocido el exilio permanente: Pierre Lamontagne quien, al final de la multipremiada *Trilogía de los dragones*, emprende un viaje a China para estudiar Arte.

Veinte años después, Lamontagne reaparece. En *The Blue Dragon (El dragón azul)* – estrenado en abril de 2008 en Scène Nationale de Châlons en Champagne (Francia)- regenta una galería de arte en el corazón de Moganshan 50, un complejo de antiguos edificios industriales de Shangai. Allí, la joven artista Xiao Ling –interpretada por la bailarina Tai Wei Foo- expone su obra. Cuando Claire Forêt, una antigua compañera de estudios, reaparece en la vida de Pierre, el pasado común abre inesperadamente una brecha en el futuro de los tres. Porque en la efervescente paradoja que es la China moderna, la colisión de estos tres caracteres implica cambios fundamentales para cada uno de ellos.

El visionario del teatro Robert Lepage, galardonado con el Premio Europa de Teatro 2007, firma con su colaboradora Marie Michaud (coautora de *La trilogía de los dragones*) un espectáculo que apela a la única fuente inagotable que el teatro posee: la inteligencia del espectador. Lenguaje cinematográfico, danza, efectos sonoros, canto lírico, video y un completo arsenal multimedia envuelven al espectador en un viaje oriental profusamente elaborado. Una pieza versátil y poética que la crítica ha descrito como “ingeniosa e intensamente visual”.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

En 1993, cuando Robert Lepage (Quebec, 1957) le pidió a sus colaboradores que le ayudaran a encontrar un nombre para su nueva compañía, sólo estableció una condición: la palabra teatro no podía formar parte del nombre. Por tanto, Ex Machina es, desde su fundación, una compañía multidisciplinar que aglutina actores, escritores, escenógrafos, técnicos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores gráficos, vídeo artistas, productores de cine, contorsionistas y músicos. El equipo creativo de Ex Machina cree que el teatro necesita sangre nueva. Que las artes escénicas -danza, ópera, música- deben mezclarse con otras disciplinas como el vídeo, las tecnologías multimedia y el cine. Que debe haber un encuentro entre científicos y guionistas, entre pintores y arquitectos, entre los artistas de Quebec y los del resto del mundo para propiciar el nacimiento de nuevas formas artísticas.

Ex Machina quiere responder a estos desafíos y convertirse en un laboratorio, en una incubadora de una nueva forma de teatro capaz de alcanzar y entablar un diálogo con la sensibilidad del público del nuevo milenio.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de Madrid
Tel. 91 730 17 50
www.teatromadrid.com
20, 21 y 23 de noviembre a las 20.30 horas
22 de noviembre a las 18 horas

THE BLUE DRAGON

Con nombre propio

Hemos intentado imaginar lo que le pasa a Pierre Lamontagne, último personaje que entra en escena en *The Dragons' Trilogy* (*La trilogía de los dragones*) y que afirmaba que algún día se iría a China. Pierre se ha establecido en este país para dedicarse a la ayuda humanitaria y cuando lo encontramos dirige una galería de arte en Shangai.

Claire, una de sus amigas, viaja a China para adoptar a un niño y le hace una visita... Se une un tercer personaje, una joven artista china que expone su obra en la galería.

The Blue Dragon habla del contexto sociopolítico y económico chino. En la China actual, nuestros personajes se reencuentran y se enfrentan cada uno con su propio bagaje, que son muy distintos, porque sus vidas respectivas han sido también muy diferentes.

Robert Lepage y Marie Michaud en Le Journal de Québec

Sobre el espectáculo

Los personajes del quebequense Robert Lepage son con frecuencia viajeros arrastrados a encuentros desestabilizadores que terminan por incluir algún tipo de revelación. Sin embargo, a lo largo de los numerosos relatos que Lepage ha creado para ópera, cine o teatro, solamente uno de sus protagonistas ha conocido el exilio permanente: Pierre Lamontagne, último personaje de *La trilogía de los dragones* que, al final de este espectáculo, se va a estudiar Arte a China.

Veinte años más tarde, Lamontagne reaparece. Tiene una galería en el corazón de Moganshan 50, un complejo de antiguos edificios industriales de Shangai convertidos en centro artístico, donde se protegen las fuerzas vivas del arte contemporáneo oriental. Viene a su encuentro Claire Forêt, publicista de Montreal, que llega para reavivar su amistad y adoptar un bebé chino.

Claire, que en otra vida ha conocido a Pierre en la Escuela de Bellas Artes, contempla con su mirada occidental la vida que Lamontagne lleva en el gigante asiático. Después de reencuentros y confrontaciones, este pasado común les permite abrir una puerta inesperada al futuro. Cuando aparece Xiao Ling, una artista china que expone sus obras en la galería de Pierre, Claire se ve empujada a recordar esperanzas lejanas e insatisfechas.

Robert Lepage, laureado con el Premio Europa de Teatro 2007, firma con su colaboradora Marie Michaud un espectáculo que lleva de nuevo su marca única.

En el escenario

Ex Machina

Ex Machina es una compañía multidisciplinar sin ánimo de lucro que se fundó en el año 1994 bajo la dirección artística de Robert Lepage. Agrupa a actores, escritores, escenógrafos, cantantes de ópera, titiriteros, diseñadores gráficos, productores de cine, contorsionistas y músicos.

La compañía ha estado operativa desde 1997 en un estudio creativo conocido como La Caserne Dalhousie, en Quebec, lugar en el que han nacido todos sus proyectos, frecuentemente de gira en América, Europa, Asia y Oceanía. Entre los últimos espectáculos de la compañía encontramos *Eonnagata* (2009), *Lipsynch* (2008) y *The Andersen's Project* (2005).

En España se han podido ver piezas como *1984*, *The Buskers Opera*, *The Dragons Trilogy*, *La casa azul*, de Sophie Faucher; *The Far Side of the Moon*, *Geometry of Miracles*, *The Seven Streams of the River Ota*, *Lipsynch*, *The Andersen Project* y *The Dragons' Trilogy* (estos tres últimos presentes en distintas ediciones del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid).

Robert Lepage, director, escritor y actor

Hombre de teatro polivalente, Robert Lepage (Quebec, 1957) es director, escenógrafo, autor dramático, actor y realizador. Aplaudido por la crítica internacional, ha creado y llevado a escena obras que cuestionan los códigos de realización escénica clásica, particularmente por su intenso y particular acercamiento a las nuevas tecnologías. Autor y director de multitud de piezas, a la vez transgresoras y universales, se ha inspirado fundamentalmente en la historia contemporánea.

Muy joven descubre su pasión por la geografía y, atraído por todas las formas de arte, se interesa por el teatro. En 1975, con diecisiete años, ingresa en el Conservatoire d'Art Dramatique de Quebec. Participa en un taller en París en 1978 y a su vuelta trabaja en varias creaciones como autor y director. Dos años más tarde se une al Théâtre Repère.

En 1984, crea *Circulations* que fue presentada en todo Canadá y recibió el premio a la Mejor Producción Canadiense durante la Quincena Internacional de Teatro de Quebec. Un año después, con *The Dragons' Trilogy*, su trabajo recibe por primera vez reconocimiento internacional y el fervoroso aplauso del público. Le siguen *Vinci* (1986), *Polygraph* (1987) y *Tectonic Plates* (1988). También en 1988, funda su propia sociedad de gestión profesional: Robert Lepage inc. (RLI).

De 1989 a 1993, ocupa el puesto de director artístico del National Arts Center's French Theatre de Ottawa. Paralelamente, continúa su camino de creación con la presentación de *Needles and Opium* (1991-1993/1994-1996), *Coriolan*, *Macbeth*, *The Tempest* (1992-1994) y *A Midsummer Night's Dream* (1992), con la que se convierte en el primer norteamericano en dirigir una obra de Shakespeare en el Royal National Theatre de Londres.

THE BLUE DRAGON

El año 1994 marca una etapa importante en la carrera de Robert Lepage con la fundación de la compañía de creación multidisciplinar Ex Machina, en la que asume la dirección artística. Con Ex Machina presenta *The Seven Streams of the River Ota* (1994), *Midsummer's Night Dream* (1995) y *Elsinore* (1995-1997).

También en 1994 hace su primera incursión en el séptimo arte. Escribe y dirige el largometraje *Le Confessional*, presentado en 1995 en el Festival de Cannes. Más tarde, dirige *Le Polygraph* (1996), *Nô* (1997) y *Possible Worlds* (2000), su primera película en inglés.

Gracias al impulso de Lepage nace La Caserne en junio de 1997. En La Caserne, el canadiense y su equipo crean y producen *The Geometry of Miracles* (1998), *Zulu Time* (1999), *The Far Side of the Moon* (2000), *La casa azul* (2001), *The Busker's Opera* (2004), una nueva versión de *The Dragons' Trilogy* con nuevos actores (2003), la ópera 1984 basada en la novela de George Orwell bajo la dirección musical del maestro Lorin Maazel (2005), *The Andersen's Project* (2005), *Lipsynch* (2007), *The Rake Progress* (2007), *The Blue Dragon* (2008) y la nueva creación de Ex Machina *Eonnagata* (2009).

Ha dirigido con éxito las óperas *Bluebeard's Castle* y *Erwartung* (1992). En 1993, firma la puesta en escena de la gira mundial del espectáculo de Peter Gabriel, *The Secret World Tour*. Vuelve a la escena lírica dirigiendo *The Damnation of Faust* en Japón en el año 1999, presentada después en 2001, 2004 y 2006 en París. En el año 2000, participa en la exposición *Métissages* en el Musée de la Civilisation de Quebec y en el 2002 se asocia de nuevo a Peter Gabriel y dirige el espectáculo *Growing Up Live*. Tres años más tarde presenta *KÀ*, un espectáculo permanente del Cirque du Soleil en Las Vegas. En 2008, en el marco de la celebración de las fiestas conmemorativas del 400 aniversario de la ciudad de Quebec, crea la proyección arquitectónica *The Image Mill*.

La obra de Robert Lepage está coronada con numerosos premios. Entre los más prestigiosos se encuentran la Medalla de la Orden Nacional de Quebec en 1999 y el premio SORIQ en 2000. En octubre de 2001 es honrado por la Asociación World Leaders en Harbourfront Centre, galardón que subraya una vez más la importancia de su carrera internacional. En 2002, Francia le rinde homenaje otorgándole la Legión de Honor. Es nombrado Gran Quebequense por la Metropolitan Chamber of Commerce y recibe el Herbert Whittaker Drama Bench Award por su contribución excepcional al teatro canadiense. En 2003, recibe el Premio Denise-Pelletier, la distinción más grande concedida por el gobierno de Quebec en el campo de las artes escénicas, así como el Premio Gascon-Thomas. En 2004 recibe el Premio Hans-Christian Andersen. En el 2005, es honrado con el Premio Samuel de Champlain otorgado por su aportación a la cultura francesa. En el 2007, el Festival de la Unión de Teatros de Europa le entrega el prestigioso Premio Europa, anteriormente concedido a artistas como Ariane Mnouchkine y Bob Wilson. La producción de *The Far Side of the Moon* ganó en Rusia el Golden Mask en la categoría de Mejor Producción Extranjera 2007.

Marie Michaud, actriz

Se graduó en el Conservatoire d'Art Dramatique de Quebec en 1982. Ha formado parte del Théâtre Repère durante seis años y trabajado en muchas ocasiones bajo la dirección de Robert Lepage, junto al que escribió el texto de *The Dragons' Trilogy*. Además de sus papeles en televisión, ha aparecido en obras de teatro como la adaptación de *La Iliada*, de Alexis Martin; *La Locandiera*, de Carlo Goldoni; *Désordre Public*, de Evelyne de la Chenelière; *The Memory of Water*, de Shelagh Stephenson; y *Roberto Zucco*, de Bernard Marie Koltès, entre otras muchas.

Destaca por sus dotes de improvisación y con la LNI (Ligue National d'Improvisation) ha compartido escenario con los grandes actores de la escena internacional.

Marie Michaud ha ganado un premio FTA (Festival TransAmériques) a la Mejor Actriz.

Henri Chassé, actor

La carrera de Henri Chassé se ha desarrollado en televisión, cine y teatro, donde ha interpretado con igual soltura obras del repertorio clásico y piezas contemporáneas. Ha participado en obras como *Dévoilement devant notaire* (*Théâtre d'Aujourd'hui*), *Blasted* (*Théâtre de Quat' Sous*), *Les jumeaux vénitiens* (*Théâtre St-Denis*) y *Le vrai monde?* (*Théâtre du Rideau Vert*), entre otras. En cine ha interpretado papeles en *Post Mortem* (dirección de L. Bélanger) y *La position de l'escargot* (dirección de M. Saïl). En televisión, ha aparecido en las series *Les machos*, *Gypsies* y *Chartrand et Simone*. En 2002, recibió el Premio Gémeaux a la Mejor Interpretación por su actuación en *Le monde de Charlotte*.

Tai Wei Foo, coreógrafa, actriz y bailarina

Nacida en Singapur, Tai Wei Fu ha recibido formación en danza tradicional y danza moderna. En 1997 se unió a Tampines Arts Troupe con la que trabajó en 2004 en Quan Zhou, China. Más tarde, junto a la Buddha Vihara Society viaja a Sri Lanka. Desde 2005 recibe clases de danza contemporánea en la École de Danse de Quebec y trabaja en distintos espectáculos de danza tradicional china.

The Blue Dragon es su primera experiencia como actriz. Además, es artífice de las coreografías de esta pieza.

Más en

www.lacaserne.net
www.epidemic.net

THE BLUE DRAGON

Ex Machina/ Robert Lepage

The Blue Dragon de MARIE MICHAUD y ROBERT LEPAGE

Traducción al inglés	MICHAEL MACKENZIE
Dirección	ROBERT LEPAGE
Asistente de dirección	FÉLIX DAGENAIS
Interpretación	MARIE MICHAUD HENRI CHASSÉ TAI WEI FOO
Escenografía	MICHEL GAUTHIER
Diseño de accesorios	JEANNE LAPIERRE
Diseño de sonido	JEAN-SÉBASTIEN CÔTÉ
Diseño de iluminación	LOUIS-XAVIER GAGNON-LEBRUN
Diseño de vestuario	FRANÇOIS ST-AUBIN
Asistente diseño de vestuario	JESSICA POIRIER-CHANG
Concepción de las imágenes	DAVID LECLERC
Coreografía	TAI WEI FOO
Agente del director	LYNDA BEAULIEU
Dirección de producción	JULIE MARIE BOURGEOIS
Director técnico	PIERRE GAGNÉ
Dirección de giras	DANIELLE FISET
Regidor general	CHRISTIAN GARON
Operador de audio	DONATO WHARTON
Operador de vídeo	ALEXIS RIVEST
Operador de luces	FÉLIX BERNIER GUIMOND
Jefe de vestuario y accesorios	JEANNE LAPIERRE
Jefe tramoyista	CHLOÉ BLANCHET
Tramoyista	YANNICK DUFOUR
Asesores técnicos	TOBIE HORSWILL CATHERINE GUAY RICHARD HANSEN
Pelucas	Astuce Décors inc.
Construcción de decorados	Les Conceptions visuelles Jean-Marc Cyr inc. Conception Alain Gagné inc.
Caligrafía china	TRUONG CHANH TRUNG

Producción: Ex Machina

En coproducción con La Comète (Scène nationale de Châlons-en-Champagne)/ La Filature, Scène nationale de Mulhouse/ MC2 : Maison de la Culture de Grenoble/ Le Théâtre du Nouveau Monde, Montreal/ Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Salamanca 2008/ Le Théâtre du Trident, Quebec/ Simon Fraser University, Vancouver/ UCLA Live/ Le Centre National des Arts du Canada/ Cal Performances, University of California, Berkeley/ barbican bite 10, Londres/ BITEF Belgrade International Theater Festival/ Le Volcan, Scène nationale du Havre/ TNT - Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées/ Théâtre National de Chaillot, París/ Ulster Bank Dublin Festival/ Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Productor delegado Europa y Japón	RICHARD CASTELLI
Equipo del productor delegado Europa y Japón	ROSSANA DI VINCENZO FLORENCE BERTHAUD PIERRE LALY MICHAEL MORRIS
Productor delegado Reino Unido	
Productor delegado, América, Asia (excepto Japón), Australia y Nueva Zelanda	MENNO PLUKKER
Productor para Ex Machina	MICHEL BERNATCHEZ

Ex Machina esta subvencionada por el Consejo de las Artes de Canadá, el Consejo de Artes y Letras de Quebec y la Ciudad de Quebec.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fo

THE BLUE DRAGON

Ex Machina/ Robert Lepage

The Ottawa Citizen, Patrick Langston, 29/03/09

The Blue Dragon está lleno de significado y esplendor visual. Una historia sencilla e íntima sobre tres personas en la China contemporánea que reverbera con implicaciones tan complejas y misteriosas como el corazón humano y la China de hoy.

Le Journal de Québec, 18/01/09, Denise Martel

Confrontación de culturas y de mentalidades, los temperamentos se entrecrocán para hacer sitio a la esencia misma de la vida y a una emocionante e inmensa ternura. Llena de color, poesía y emoción, *The Blue Dragon* dejó al público boquiabierto ayer en su estreno en el Théâtre du Trident (...). Unos segundos bastan para transportarnos literalmente a China (...).

La ilusión o inmersión momentánea es impresionante. Por supuesto, como en todas las puestas en escena de Robert Lepage, la tecnología es importante, pero aquí está especialmente bien empleada y totalmente al servicio de la historia.

La interpretación de los tres actores es soberbia. Si ya conocemos el talento y la capacidad de Lepage y de Marie Michaud, la joven Tai Wei Foo encanta con su actuación y con su danza.

El decorado es, una vez más, transformable. Se superponen imágenes multimedia, iluminaciones electrizantes, numerosos cambios de lugar y la tecnología se combina con un texto sólido, una bella poesía cubierta por un humor certero y una dirección brillante.

Le Soleil Quebec, Jean St-Hilaire, 16/01/09

La unidad de la obra se garantiza gracias al recurso recurrente de los ideogramas de la escritura china. Introducen los momentos de quietud meditativa y los giros dramáticos, como en esa imagen en la que un simple trazo transforma en positivo un test de embarazo que antes se había tomado por negativo.

Todo este arte dibuja una fábula inquieta y más bien sombría, pero entreverada de frecuentes momentos de humor. Una fábula en la que el francés convive con el inglés y el chino (...).

LA Times, 13/11/08, Charlotte Stoudt

Nieva en una habitación. Un ciclista pedalea furiosamente mientras mira hacia atrás. Caracteres chinos parecen desangrarse sobre una pantalla. Estas son algunas de las piezas de *The Blue Dragon*, el puzzle teatral de Robert Lepage y Ex Machina, en cartel ahora en el UCLA Live's International Theatre Festival.

(...) Esa pieza [*The Dragons' Trilogy*] terminaba con Pierre Lamontagne marchándose a China para estudiar; este *Dragon* le encuentra regentando una galería de arte en Shangai y luchando contra sus ataques de ansiedad.

La elegante escenografía de Michel Gauthier consiste en dos niveles de paneles a contraluz enmarcados en acero, una arquitectura móvil que se convierte sucesivamente en avión, estación de metro, apartamento y estudio de pintor. Espacios en los que se desarrolla la más bien clásica historia de Pierre y dos mujeres: Claire (Marie Michaud, coautora de la pieza), un antiguo amor que ahora se dedica a la publicidad y Xiao Ling (Tai Wei Foo), la joven artista China con la que mantiene una relación. Claire llega con una maleta llena de juguetes para el bebé chino que va a adoptar. Su equipaje se pierde, el plan de adopción se frustra y los tres se encuentran conectados de maneras que nunca hubieran imaginado...

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Foto: Karin Didri

TEATRO

PÉNÉLOPE Ô PÉNÉLOPE

País: Francia | **Idioma:** francés (con subtítulos en español) | **Duración aproximada:** 2 horas y 15 minutos (sin intermedio)

Dirección y texto: SIMON ABKARIAN **Interpretación:** SIMON ABKARIAN, JOHN ARNOLD, GEORGES BIGOT, SARAJEANNE DRILLAUD, NICOLAS SOTNIKOFF, CATHERINE SCHAUB ABKARIAN **Colaborador artístico:** PIERRE ZIADÉ **Diseño:** SIMON ABKARIAN y JEAN-MICHEL BAUER **Iluminación:** JEAN-MICHEL BAUER **Música:** JEAN-CHRISTOPHE PARMENTIER **Vídeo:** GAËTAN BESNARD **Fotografías:** ANTOINE AGOUDJIAN -ESTRENO EN ESPAÑA-

“HOMBRES Y MUJERES, DESFIGURADOS POR LA GUERRA Y LA SOLEDAD (...) QUÉ MEJOR LUGAR QUE EL TEATRO PARA CONTAR ESTA HISTORIA...” -Simon Abkarian en conversación con la actriz Anne Alvaro

“Quería escribir una obra sobre mi madre. La historia de una mujer que espera el regreso de su hombre (...) quería dar vida a una reina del teatro, a una reina cotidiana, a una reina de hoy en día” dice Simon Abkarian, autor y director de *Pénélope ô Pénélope*, pieza en la que el sufrimiento de una mujer queda convertido en epopeya épica. Abkarian, colaborador habitual del Théâtre du Soleil, actor con larga trayectoria teatral (*Je suis un phénomène*, dirección de Peter Brook, *The Merchant of Venice*, dirección de Cécile Garcia-Fogel) y cinematográfica (*Ararat*, dirección de Atom Egoyan; *The Truth about Charlie*, dirección de Jonathan Demme; *Casino Royal*, dirección de Martin Campbell y *Persépolis*, dirección de Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, entre otras muchas películas), nos acerca un espectáculo en el que los héroes legendarios de la estirpe de Ulises y las víctimas anónimas de las guerras actuales se funden en un solo mito.

Una mujer que espera. Sentada delante de una máquina de coser, Dinah trabaja para llevar comida a la mesa, para sobrevivir a la soledad, para escapar de un anhelo interminable. Armada de paciencia, acompañada de su hijo Théos, protagoniza una fábula al tiempo universal e íntima. Una mañana, el mar escupe a un naufrago en la orilla del teatro. De su isla, no recuerda nada, ni las paredes, ni las calles, ni a su hijo, ni a su madre. Se gesta una tormenta. Los espíritus, los dioses y los hombres comprenden que nadie puede escapar a su destino. Mientras, la música insufla un aliento secreto a la tragedia. *Pénélope ô Pénélope* se estrenó en París en mayo de 2008 y ganó el Premio del Sindicato de la Crítica Dramática de Francia al Mejor Espectáculo en Lengua Francesa. El texto de la obra ha sido ya publicado por Actes Sud-Papiers.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

El francés de origen armenio Simon Abkarian y su equipo se conocieron en los años ochenta cuando coincidieron en el Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine. Con un pequeño grupo de actores, Abkarian ha formado una familia teatral unida por un espíritu común de investigación y creación. Juntos, combinan drama, experiencia, danza y música en la creación de trabajos que recogen distintas influencias.

Actor y director, Abkarian ha presentado con su *troupe* piezas como *Peines d'amour perdues* de Shakespeare (Théâtre Bouffes du Nord 1998), *L'ultime chant de Troie* que adaptó a partir de textos de Eurípides, Esquilo, Séneca y Parouïr Sevak (MC93 de Bobigny-2000) y *Titus Andronicus*, también de Shakespeare (Théâtre National de Chaillot, 2003).

En teatro ha interpretado papeles bajo las órdenes de Irina Brook (por su papel en *A Beast on the Moon* ganó el Molière al Mejor Actor en el año 2001), Paul Golub, Antoine Campo, Peter Brook y Laurent Pelly, entre otros muchos. En cine ha trabajado con directores de la talla de Cédric Klapisch, Jean-Claude Codsí, Thomas Vincent, Sophie Marceau, Robert Guédigian, Philippe Haim, Jonathan Demme y Atom Egoyan.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro del Instituto Francés
Tel. 91 700 48 00
www.ifmadrid.com
24, 25 y 26 de noviembre a las 20.30 horas

PÉNÉLOPE Ô PÉNÉLOPE

Con nombre propio

De ella, de Dinah-Pénélope, es de quien emergen el resto de los personajes: Elias-Ulises, Theos-Telémaco, Ante-Antinus, Nouritsa-la nodriza. Durante el proceso de escritura de esta obra, se produjo una fusión entre la invocación de estos héroes legendarios y mi propia historia, hasta que todo converge en el océano del gran mito.

El teatro tiene sus propias leyes, su propia historia. Quizás yo, por mi parte, quise propiciar que el aliento del teatro clásico hiciera acto de presencia en un escenario contemporáneo.

Para mí, todos los aspectos del teatro concurren en un punto: el actor. El escenario es el lugar donde se produce esta concurrencia, esta precipitación, este éxodo. En esta historia, *Pénélope ô Pénélope*, en el centro está la mujer, la madre. Una mujer que podemos encontrar en la esquina de cualquier calle, una mujer de otro continente que hoy, sufre. Su manera de vestir es la nuestra: sus ropas están cubiertas con el polvo del tiempo y las estrellas.

El espacio de la interpretación -cinco por cinco metros- nos ha guiado hacia un estilo delicado, íntimo y sin embargo épico. Un estilo siempre alegre. La música siempre está presente: insufla un aliento secreto, que la tragedia no tendría sin ella. Al fondo, una cortina: el espacio imaginario.

Los fantasmas y los seres que no se reconocen unos a otros hasta que el teatro desgarrar los velos que los separan. Una puerta abierta a todas las posibilidades. Una mesa, un espacio para el ritual y la magia en el que la víctima y el verdugo se abrazan. Todo esto se ofrece al público con la templanza de la sangre y las lágrimas. Y con la música, por supuesto.

Simon Abkarian

Sobre el espectáculo

-¿De qué trata *Pénélope ô Pénélope* ?

Me interesaba darle especial protagonismo al momento en el que los personajes están formando parte de una reunión imposible. Hombres y mujeres, desfigurados por la guerra y la soledad. Apenas se reconocen. Qué mejor lugar que el teatro para contar esta historia.

-Esta reunión de la que hablas, ¿la tenías presente mientras escribías?

Sí, siempre.

-¿Fue el punto de partida?

Lo primero que escribí fue el monólogo de Dinah, la Pénélope de mi historia. Durante su espera terrible, encontró la fuerza para crear un espacio de palabras: una cuestión de supervivencia, tozudez para seguir viviendo, una tozudez legendaria. (...)

-Esta mujer, ¿es alguien que tú conoces?

Me inspiré en la historia de mi madre, que a su vez está influenciada por otras mujeres, por un linaje de mujeres.

-¿Su historia te condujo a los otros personajes?

Ella es la matriz. En ella están todos los demás: el hijo Theos, Elias el padre volviendo de la guerra después de veinte años, la madre muerta Nouritsa, Ante el carnicero, Odessa la conciencia. También están los retratos de los antepasados en la pared, mirándola, casi controlándola. Dinah es como una atalaya anclada en su propia desgracia. Lo único que le queda para ahuyentar el sufrimiento son las palabras.

-¿Y en qué punto convergen todos los personajes?

En el teatro, que es el espacio de la revelación y del desenlace. Es un poco como mi patria. Allí me siento yo mismo, allí me expreso sin mentir, allí puedo marcar los límites de lo que sé. Para mí el teatro es el reconocimiento de una felicidad posible.

Así que todo converge en el teatro, sobre el escenario.

¿No tenías en mente un lugar específico o un país que fuera geográficamente reconocible?

Nunca se nombra. ¿Quizás el Mediterráneo? Un lugar en el que el mar y el agua sean omnipresentes.

(...)

-Escuchando el texto pude distinguir una lengua particular. Te conozco, estás usando imágenes y metáforas, necesitas ser generoso. Hay gestos en tu vocabulario, en tu modo de hablar nunca parco. ¿Es ese un vínculo con tu país? Si tu patria es el teatro ¿lo es también tu lengua?

Bueno, es indisociable. Soy armenio, francés, libanés, hay muchas partes de mí que necesitan reencontrarse en armonía. El texto consiguió que todo fluyera (...). A veces pienso que he traducido esta obra del armenio, de aquella lengua que escuchaba en el Líbano, en la que lo lírico y lo mundano convivían perfectamente. Recuerdo, cuando era niño, que una pelea podía tomar un cariz increíblemente poético y terminar en un "¡vete a la mierda y cállate!"

Hablamos para los oídos pero también para los ojos. Para mí, en el teatro, una palabra desconectada del cuerpo del actor es una palabra muerta.

-Evocas a tu madre, pero tengo la impresión de que es principalmente su lenguaje lo que estás invocando.

Sí, desde luego. La fuente de inspiración principal es un sufrimiento que termina por volverse épico. Las palabras están más allá de su origen y más allá de los actores que las enuncian. Van más allá de la identidad de una neurosis psicológica, más allá del homenaje de un hijo a su madre. Suponen un gesto, al menos eso espero. Se da también, creo, una fusión entre el lenguaje y los actores. Uno dice a menudo: esta mujer mía, este hombre mío, pero debemos ser radicales y valientes en la búsqueda del amor. No soy monoteísta. Creo en muchos cuerpos, en muchos espíritus que se funden en uno solo, una unidad con voluntad, buscada y frecuentemente perdida por seres normales que se ven a sí mismos como dioses o diosas. Este es el caso de cada personaje en esta obra. Son cada uno invitado del otro, dioses vivientes levantándose hasta que merezcan ser llamados hombres.

Extracto de la conversación entre Anne Alvaro y Simon Abkarian, mayo de 2008.

PÉNÉLOPE Ô PÉNÉLOPE

En el escenario

Simon Abkarian, director y actor

La trayectoria artística del director, autor y actor Simon Abkarian abarca trabajos en teatro, cine y televisión. Ganador de varios premios y colaborador habitual del Théâtre du Soleil ha presentado con su equipo artístico *Peines d'amour perdues*, de Shakespeare (Théâtre Bouffes du Nord 1998); *L'ultime chant de Troie*, que adaptó a partir de textos de Eurípides, Esquilo, Séneca y Parouïr Sevak (MC93 de Bobigny-2000) y *Titus Andronicus*, de Shakespeare (Théâtre National de Chaillot, 2003). Durante su estancia en el Théâtre du Soleil, dirigido por Ariane Mnouchkine, interpretó *L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk* y *L'Indiade*, de Hélène Cixous, entre otras piezas.

En teatro ha interpretado *A Beast on the Moon*, de Richard Kalinoski (por la que ganó el Prix Molière 2001 en la categoría de Mejor Actor), con dirección de Irina Brook; *I'Orestie*, con dirección de Silviu Purcarete; *Il circo popolare Poquelino*, *Le songe d'une nuit d'été* y *Macbeth*, con dirección de Paul Golub; *L'histoire du soldat*, con dirección de Antoine Campo; *Je suis un phénomène*, con dirección de Peter Brook; *The Merchant of Venice*, con dirección de Cécile Garcia-Fogel; *Et Vian en avant la Zique* y *Le menteur*, con dirección de Laurent Pelly.

En cine, Simon Abkarian ha trabajado con Cédric Klapisch en *Riens du tout*, *Chacun cherche son chat* y *Ni pour contre bien au contraire*; con Jean-Claude Codsí en *Histoire d'un retour*; con Marie Vermillard en *Lila Lili* y *Petites révélations*; con Michel Deville en *Un monde presque paisible*; con Xavier Durringer en *J'irai au paradis car l'enfer est ici*; con Atom Egoyan en *Ararat*; con Jonathan Demme en *The Truth about Charlie*; con Robert Kéichichian en *Aram*; con Santiago Amigorena en *Quelques jours en septembre*; con Serge Lepéron en *J'ai vu tuer Ben Barka*; con Bourlem Gerdjou en *Zaina cavalière de l'Atlas*; con Marie Pascale Osterrieth en *Le démon de midi*; con Frédérique Balekdjian en *Les mauvais joueurs*; con Sophie Marceau en *La disparue de Deaville*; con Thomas Vincent en *S.A.C des hommes dans l'ombre*; con Ronit y Shlomi Elkabetz en *Prendre femme* (Premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Tesalónica 2004 y Mención Especial en el Festival des Trois Continents de Nantes) y *Les sept jours*; con Jean Pierre Sinapi en *L'affaire Ben Barka*; con Sally Potter en *Yes, Rage*; con Robert Guédigian en *Le voyage en Arménie* y *L'armée du crime*; con Martin Campbell en *Casino Royale*; con Gavin Hood en *Rendition*; con Eric Barbier en *Le Serpent*; con Charles Beesson en *MI-5*; con Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud en *Persépolis*; con Philippe Haim en *Secret Défense*; con Jean Michel Ribes en *Musée haut, musée bas*; con Karine Albou en *Le chant des mariés* y, más recientemente, con Sally Potter en *Rage*.

John Arnold, actor

En teatro ha interpretado a las órdenes de Ariane Mnouchkine (*Mephisto*, *Richard II*, *Twelfth Night* y *Henry IV*), Pierre Franck (*L'Avare*, de Molière), Joël Pommerat (*25 années*), Eiji Mihara (*L'arbre des tropiques*), François Kergoulay (*Le tic et le tac de la pendule* y *Peterson a disparu*) y con Simon Abkarian (*L'ultime chant de Troie* y *Pénélope ô Pénélope*), entre otros directores. En cine ha intervenido como actor en multitud de películas. Entre ellas, *Valmont*, con dirección de Milos Forman; *Sleepless Eyes*, con dirección de Massimo Mazzucco; *L 627*, con dirección de Bertrand Tavernier; *La comédie du pouvoir*, con dirección de Claude Chabrol y *Marie-Antoinette*, con dirección de Sofia Coppola.

Georges Bigot, actor

Actor del Théâtre du Soleil (1981-1992) ha trabajado con directores como Ariane Mnouchkine, Jean-Paul Wenzel, Stuart Seide, Simon Abkarian y Paul Golub, así como bailado en *L'Historie de l'Ombre*, con coreografía de Philippe Ducou. En 1986 ganó el Premio al Mejor Actor del Syndicat National de la Critique de Francia.

Ha dirigido *Kalo*, de Maurice Durozier y *La Mouette* con The Actor's Gang, la compañía de Tim Robins en Los Ángeles, entre otras muchas piezas. Entre 1996 y 2001 dirigió el festival de teatro Les Chantiers de Blaye.

Sarajeanne Drillaud, actriz

Tras algunos años como estudiante de Filosofía en La Sorbona, Drillaud ingresó en el Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de París. Ha participado en piezas como *Yvonne, Princesse de Bourgogne* y *L'Objecteur*, entre otras. Para la gran pantalla ha interpretado *Les amants réguliers*, de Philippe Garel.

Nicolas Sotnikoff, actor

La carrera artística de Sotnikoff se ha desarrollado fundamentalmente en el teatro. Ha trabajado en el Théâtre du Soleil de 1991 a 2003. Entre las piezas que ha interpretado encontramos *Attacardique*, *Le Satyricon*, *Résonnances Molière* e *Iphigénie à Aulis*.

Catherine Schaub Abkarian, actriz

Formada en Bellas Artes, el encuentro de Schaub Abkarian con Peter Shumann (Bread and Puppet Theatre-Estados Unidos) resultó definitiva para su carrera de actriz. Después de formarse en *kathakali* (teatro-danza del sur de la India) se une al Théâtre du Soleil en 1985 donde ha interpretado multitud de piezas. En el año 2006 dirige *Gilgamesh-chantier de fouille*, una creación con actores sirios.

PÉNÉLOPE Ô PÉNÉLOPE**Tera**

Dirección y texto	SIMON ABKARIAN
Interpretación	
Elias	SIMON ABKARIAN
Ante	JOHN ARNOLD
Nouritsa, espíritu de la madre de Elias	GEORGES BIGOT
Odessa, conciencia de Elias	SARAJEANNE DRILLAUD
Théos	NICOLAS SOTNIKOFF
Dinah	CATHERINE SCHAUB ABKARIAN
Colaborador artístico	PIERRE ZIADÉ
Diseño	SIMON ABKARIAN
	JEAN-MICHEL BAUER
Iluminación	JEAN-MICHEL BAUER
Música	JEAN-CHRISTOPHE PARMENTIER
Vídeo	GAËTAN BESNARD
Fotografías	ANTOINE AGOUDJIAN

Producción: Compagnie TERA, Théâtre National de Toulouse, Théâtre National de Chaillot, Centre Dramatique National des Alpes, le Grand T- scène conventionnée Loire-Atlantique, y Espace Malraux- Scène Nationale de Chambéry et de Savoie.

Con el apoyo de la DRAC Ile de France.

Ayuda a la difusión: Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

PÉNÉLOPE Ô PÉNÉLOPE

Tera

L'Humanité, Jean-Pierre Léonardini, 26/05/08

Simon Abkarian ha escrito *Pénélope, ô Pénélope*, un texto que también dirige. Además, firma –con Jean Bauer– la escenografía e interpreta el papel masculino principal. Es decir, se ha implicado totalmente con la concepción y fabricación de un objeto teatral singular en extremo, cuyo espíritu remite a su infancia en el Líbano, entonces presa de la guerra civil (que ahora muestra de nuevo los dientes) y, sobre todo, a los orígenes armenios del actor, lastrado desde su nacimiento por el recuerdo de otra tragedia histórica a gran escala. Es natural, en resumen, que se meta en la piel de un Ulises, aquí llamado Elias, que regresa a su país natal tras veinte años de guerra y de vagabundeo. Pénélope, alias Dinah (Catherine Schaub-Abkarian), agotada por la espera, está a punto de sucumbir a los avances del carnicero Ante (John Arnold), el enemigo hereditario, mientras que Theos (Jocelyn Lagarrigue), el hijo al que Elias no ha visto crecer, planea matar a ese pretendiente inaceptable de manos demasiado largas. Con todos ellos se entremezclan el espectro de Nouritsa, la madre de Elias (George Bigot) y Odessa (Sarajeanne Drillaud), deidad de la Conciencia, una especie de superego vengador...

Sobre el esqueleto del relato de Homero, Simon Abkarian trenza una historia que traslada al paisaje familiar de una comarca bañada por el mar. Los diálogos conforman una retórica con intención lírica, con frecuentes incursiones en el terreno de la invectiva homérica, y el conjunto se rige por las leyes de una tradición picaresca típica del Oriente Próximo y la cuenca mediterránea.

El texto es de gran riqueza, sin duda demasiada, como se dice de ciertas comidas. Dicta un estilo de juego ligeramente explicativo, que entra en redundancia con el carácter elocuente de los cuerpos aguerridos, en su mayoría modelados al estilo del Théâtre du Soleil, donde se ha conocido una parte de la fraternidad que actúa en este espectáculo. De ahí que la estética resulte bastante reconocible, de los decorados de interiores minuciosamente realistas a las grandes olas marinas, obtenidas mediante el oleaje manual de enorme telas. La representación se apoya también en múltiples técnicas y experiencias teatrales, de las que, en ocasiones, parece hacer alarde como si se tratara de una muestra por catálogo. Todo ello resulta en una espectacularidad pletórica en la que no podemos sino leer un exceso de temperamento, las ganas de decirlo todo de una sola vez y, sobre todo, una bondad innata y la generosidad a prueba de bomba de un artista completo cuya afirmación pasa en primer lugar por el corazón.

Pariscopes, Marie-Celine Nivière, 04/06/08

Como Pénélope, el tiempo teje incansablemente su tela, la de la Historia con mayúsculas, trenzando una y otra vez la misma trama en la que se entrelazan los hilos de las pequeñas historias, las de los hombres. La Guerra de Troya jamás ha cesado y Ulises sigue teniendo compañeros de armas. El actor Simon Abkarian sabe algo del tema. Dejó el Líbano en 1976. Ahora, descubrimos con emoción su talento de autor. Tiene el don de la palabra, el sentido del verbo, amplificado por su puesta en escena y su dirección de actores, ambas enormemente luminosas. Partiendo de la historia de Ulises tal y como la contara Homero, se traslada a un presente indefinido. Dinah ya no zurce, sino que cose a máquina, esperando el regreso de su marido que partió a la guerra veinte años atrás. Catherine Schaub-Abkarian nos sorprende a lo largo de la pieza con la claridad y la intensidad de su interpretación. Dinah no deja de luchar, manteniendo la esperanza viva en el corazón. Elias es un Ulises de los tiempos modernos destrozado por la sangre derramada. Simon Abkarian, con el rostro desfigurado y el cuerpo agotado, está magnífico como héroe cansado que se niega a que se derrame más sangre. Hay que detener el ciclo sin fin de la violencia. Telémaco se llama Theus, un joven lleno de cólera debido al abandono del padre y los sufrimientos de la madre. Jocelyn Lagarrigue, con una interpretación viva y nerviosa, representa bien la impaciencia de la juventud. Para guiar a Elias en su regreso al hogar nos encontramos con el fantasma de su madre. En este papel travesti, Georges Bigot alcanza una fuerza dramática irreprochable. John Arnold resulta temible como Ante, el hombre que, a fuerza de rechazos, se ha convertido en una fuerza del mal. La joven Sarajeanne Drillaud, que interpreta a la Conciencia, es un gran descubrimiento. La proximidad entre el público y los actores, la fuerza del texto, la belleza de la puesta en escena, el talento en la interpretación, hacen de este trabajo un gran espectáculo.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

Kamerni Teatar '55 Sarajevo

www.kamerniteatar.ba

TEATRO

HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villqist

País: Bosnia y Herzegovina

Idioma: bosnio (con subtítulos en español)

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

Dirección: DINO MUSTAFIĆ Escenografía: KEMAL HRUSTANOVIĆ Dramaturgia: LJUBICA OOSTOJIĆ Interpretación: ERMIN BRAVO y MIRJANA KARANOVIĆ Regiduría: RADE JAGLIĆIĆ Productor: NUSRET ĆEMAN Gerente: ZLATKO TOPČIĆ Iluminación: ELVEDIN BAJRAKTAREVIĆ y NINO BRUTUS Sonido: EDIN HAJDAREVIĆ Tramoyistas: MIRSAĐ IMAMOVIĆ, SENAD BEŠIĆ y MILAN NOVIĆ Maquillaje: JASMINA HADŽIĆ Vestuario: RAMIZA SARIĆ
-ESTRENO EN ESPAÑA-

Entre 1992 y 1995, cuando Sarajevo era una ciudad sitiada por la guerra, el Kamerni Teatar '55 mantuvo su misión de "resistencia cultural a la agresión y la barbarie". Durante tres años, entre morteros y bombas, a veces con la única iluminación de las velas, el grupo se mantuvo fiel a sus principios y celebró hasta veintiocho estrenos de un repertorio sin suscripciones políticas, nacionales o religiosas.

En esta ocasión y bajo la dirección de Dino Mustafić (Sarajevo, 1969) el Kamerni Teatar '55 presenta *Holverova noć (La noche de Helver)*, un trabajo que habla elocuentemente sobre nuestra necesidad de comprensión y amor, mientras descubre las terribles verdades sobre el espíritu humano que pueden emerger durante una sola noche.

En una ciudad sin nombre, en algún lugar de Europa, Helver y Carla se esconden. En realidad, podría tratarse de cualquier país, desde la Alemania nazi a Ruanda o la antigua Yugoslavia. La guerra civil lo asola todo y es sólo cuestión de tiempo que los encuentren. Helver, mentalmente discapacitado, se divierte con lo que para él es sólo un juego de soldados. Apenas se da cuenta del inminente peligro que acecha.

Holverova noć, del polaco Ingmar Villqist, expone cómo el creciente militarismo que contamina las sociedades se filtra incluso en los asuntos más domésticos. Una visión sobre el comportamiento humano cuando se agotan las posibilidades de huida. *Holverova noć* se estrenó en Sarajevo en febrero de 2004.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

El Kamerni Teatar '55 Sarajevo ha tenido una influencia decisiva en una generación entera de artistas que han encontrado en su teatro producciones íntimas, honestas y que priman el trabajo actoral sobre otras cuestiones.

De orientación vanguardista y experimental, la compañía ha interpretado piezas de Brecht, Shaw, Witkiewitz, Pinter, Albee, Schisgal, Weis, Beckett, Pirandello, Vitracq, Zindell, Camus, Goldoni, Lorca, Gombrowitz, Ruzewitz, Arbuzov, Fo, Bulgakov, Chéjov, Dumas, Fassbinder, Ibsen, Strindberg, Dostoievsky, Priestley, Kohout, Shakespeare, Miller, Fogl, Mustajbašić y Horozović, entre otros muchos autores.

Desde su fundación ha llevado a los escenarios más de doscientos cincuenta estrenos y su labor artística no cesó ni siquiera durante la reciente guerra civil.

Dino Mustafić se graduó en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo y en Literatura Comparada y Bibliografía en la universidad de esta misma ciudad.

Es director de teatro, documentales, vídeo clips y programas educativos para la televisión. Su trabajo se ha presentado en importantes festivales internacionales. En la actualidad compagina la dirección con una importante labor docente en distintos centros.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro de La Abadía
(Sala Juan de la Cruz)
www.teatroabadia.com
24, 25 y 26 de noviembre a
las 20.30 horas

HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villquist

Sobre el espectáculo

Helverova Noć (La noche de Helver), el drama escrito por el dramaturgo polaco Jaroslaw Swierszcz, más conocido por su pseudónimo Ingmar Villquist, se estrenó en Sarajevo en enero de 2004. Los personajes de la historia, ambientada en los años treinta, la era del avance del fascismo, son dos personas que se encuentran en una atmósfera de "unión familiar" en la que las complejas naturalezas de los dos personajes se desarrollan en el marco opresivo y claustrofóbico de su pasado. El proceso de construcción y deconstrucción de la cercanía interior de los personajes dentro de los cuatro muros de una habitación desemboca en una brutalidad física dolorosa, descorazonadora, que rompe el lazo emocional y humano que conectaba al chico retrasado mental abandonado y a su madrastra. La energía complementaria de esta relación dramática que permea la obra y que oscila constantemente entre el amor y el odio se calma tras la muerte de uno de ellos.

Se trata de una representación de teatro de cámara excepcionalmente potente en la que el compañerismo de los actores y sus duras palabras participan en la construcción de un trabajo que habla de manera elocuente de la necesidad de entendimiento y amor al tiempo que desvela las distintas capas psicológicas e ideológicas de una noche que saca a la superficie trágicas verdades humanas.

En el escenario

Kamerni Teatar '55 Sarajevo

El Kamerni Teatar 55 tuvo una influencia decisiva en toda una generación de artistas que han identificado su escenario circular, rodeado por el público -tan distinto del tipo de escenario frontal- con la oportunidad de disfrutar de una interpretación más íntima y sincera y de que el actor ocupe el lugar que le corresponde como factor clave en la representación teatral. Sólo en un escenario de pequeñas dimensiones pueden los actores tener un efecto sobre el público de una forma más directa y natural, resistiéndose al patetismo, los clichés y la falsa entonación.

Durante todos estos años, el Kamerni Teatar '55 se ha mantenido fiel a su misión vanguardista y a su búsqueda constante de los más grandes autores internacionales (por ejemplo Brecht, Shaw, Witkiewicz, Pinter, Albee, Schisgal, Weis, Beckett, Pirandello, Vitracq, Zindell, Camus, Goldoni, Durenmat, Lorca, Gombrowitz, Ruzewitz, Arbuzov, Fo, Bulgakov, Chéjov, Dumas, Fassbinder, Ibsen, Strindberg, Dostoievski, Priestley, Kohout, Shakespeare, Miller, Wise, Kretz, Williams, Feuydeau, Buchner, Glovatzky, Sartre, Genet, Ionesco, Havel...), así como de las obras escritas por dramaturgos bosnios (Žalica, Topčić, Kovač, Plakalo, Ibrišimović, Fetahagić, Jovanović, Karahasan, Fogl, Mustajbašić, Horozović...). Las creaciones de muchos de estos autores fueron puestas en escena por el Kamerni Teatar '55 antes de ser conocidas por el gran público; una prueba más de la naturaleza experimental del repertorio del teatro y de su orientación vanguardista. Desde su fundación, el Kamerni Teatar '55 ha dado forma y reafirmado este perfil con sus más de doscientos cincuenta y ocho estrenos.

Dino Mustafić, director

Dino Mustafić nació el 6 de julio de 1969 en Sarajevo. Se graduó en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo y en la Facultad de Filosofía, Departamento de Literatura comparada y Biblioteconomía, ambas en la Universidad de Sarajevo. Ha dirigido distintos géneros televisivos, películas documentales, reportajes y varios programas musicales y educativos, además de anuncios de televisión y videoclips. Algunos de sus trabajos más destacados de entre sus películas documentales son: *Runaway of Life (Huída de la vida)*, 1993; *Let There Be Light (Deja que haya luz)*, 1994; *Miracle in Bosnia (Milagro en Bosnia)*, 1995; y un corto titulado *724*, de 1998. Estas películas se presentaron en distintos festivales de cine en Ámsterdam, Ljubljana, Montreal, Estambul, Gotemburgo, Praga y Róterdam.

Su primer largometraje, *Remake*, con guión de Zlatko Topčić, se ha proyectado en numerosos festivales en todo el mundo. Se estrenó en el Rotterdam International Film Festival (en enero de 2003).

En el teatro, ha dirigido representaciones a partir de los textos de: Sartre (*El muro*, *Las manos sucias*), Ionesco (*El rinoceronte*, *El rey se muere*), Mrožek (*On Foot, Policemen*), Molière (*Tartufo*) Serrau (*Family*), Coltes (*Roberto Zucco*), Shakespeare (*Macbeth*), Thornton Wilder (*La piel de nuestros dientes*), Werner Schwab (*Presidents*), Boychev (*El coronel pájaro*, *The Underground Man*, *The Titanic Orchestra*), Herb Gardner (*Yo no soy Rappaport*), Ingmar Vilquist (*La noche de Helver*), Dea Loher (*Adam Geist*), Nick Wood (*Warrior Square*), Glowacki (*The Fourth Retirement*), Robert Lepage / Marie Brassard (*El polígrafo*), Lutz Hübner (*Creeps*), Jon Fosse (*La noche canta sus canciones*), los hermanos Presnjakov (*V vlogi žrtve*), E. Albee (*La cabra o ¿quién es Sylvia?* y *¿Quién teme a Virginia Woolf?*), R. Kalinoski (*Una bestia en la luna*) y P. Sala (*Mortal Combine*).

El estreno de la ópera *Cavalaria Rusticana*, que dirigió, se llevó a cabo dentro del festival internacional Sarajevo Winter, en coproducción con el Teatro Nacional de Sarajevo, igual que la opereta *Europa*, del compositor Nigel Osborne. Las obras de teatro que ha dirigido se han representado en todos los centros teatrales importantes de Bosnia y Herzegovina, al igual que en Eslovenia y Croacia y en festivales en Alemania (Mullheim), Egipto (El Cairo), Italia (Roma).

Como director del festival MESS Sarajevo ha organizado, junto a su equipo, doce festivales internacionales de teatro.

Desde enero de 2003 hasta diciembre de 2005 ocupó el puesto de director artístico del Departamento de Drama del Teatro Nacional de Sarajevo.

HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villqist

Mirjana Karanović, actriz

Lleva sobre los escenarios desde los quince años. Se licenció en Interpretación en la Facultad de Arte Dramático de Belgrado y fue miembro del Jugoslovensko Dramsko Pozorište desde el año 1988 hasta el 2001.

Su debut en el cine tuvo lugar en 1980 con el filme *Petrijin venac (La corona de Petrija)*, en el que interpretaba a una serbia analfabeta en un papel que le valió numerosos elogios. La fama internacional le llegó en 1985 con la película *Papá está en viaje de negocios*, de Emir Kusturika (Premio FIPRESCI -Fédération Internationale de la Presse Cinématographique- en Cannes y nominada a los Oscar como Mejor Película de Habla no Inglesa). También ha interpretado papeles en otras películas de Kusturika (*Underground*, Palma de Oro en el Festival de Cannes y *La vida es un milagro*, Premio Cesar 2004) y de directores como Goran Paskaljević (*The Powder Keg*), Vinko Brešan (*Testigos*, premiada en el Festival de Berlín, en el Festival de Cine de Jerusalén y en el Festival de Cine Internacional Karlovy Vary), Jasmila Žbanić (*Grbavica*, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín), Andrea Staka (*Das Fräulein*, ganadora del Festival del Film de Locarno) y Darko Lungulov (*Here and There*, ganadora del Tribeca Film Festival).

Ha interpretado más de setenta papeles en teatro.

Ermin Bravo, actor

Nació en Sarajevo en 1979. En teatro ha interpretado piezas de Albert Camus, Richard Kalinoski, Sarah Kane, Eugene O' Neill, Žalica, Koltès, Glowacki, Basovic, Shakespeare, Topčić, Bojčev, Harrower y Veličković. En cine ha trabajado en las películas *Memory Full* (2009), con dirección de Jasmila Žbanić, *Grbavica* (2005), con dirección de Jasmila Žbanić (Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Reykjavik, Premio del Público en el Portland International Film Festival, entre otros muchos galardones) y *Remake* (2002), dirección de Dino Mustafić.

Entre las distinciones que se le han concedido encontramos el Premio al Mejor Actor del Festival de Teatro de Jajce y del Festival Internacional de Actores Niksic, Premio Tmaca al Mejor Actor en Bosnia y Herzegovina, Mejor Actor en el Festival de Teatro de Bosnia y Herzegovina, Laurel de Oro al Mejor Actor en el Festival Internacional de Teatro Mess y Mejor Actor en el Wine Country Film Festival de San Francisco, entre otros muchos.

Ermin Bravo es profesor en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo.

Más en

www.kamerniteatar.ba

HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villqist**Kamerni Teatar '55 Sarajevo**

Dirección	DINO MUSTAFIĆ
Escenografía	KEMAL HRUSTANOVIĆ
Dramaturgia	LJUBICA OOSTOJIĆ
Interpretación	ERMIN BRAVO MIRJANA KARANOVIĆ
Regiduría	RADE JAGLIĆIĆ
Productor	NUSRET ĆEMAN
Gerente	ZLATKO TOPČIĆ
Iluminación	ELVEDIN BAJRAKTAREVIĆ NINO BRUTUS
Sonido	EDIN HAJDAREVIĆ
Tramoyistas	MIRSAĐ IMAMOVIĆ SENAD BEŠIĆ MILAN NOVIĆ
Maquillaje	JASMINA HADŽIĆ
Vestuario	RAMIZA SARIĆ

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

HELVEROVA NOĆ (La noche de Helver) de Ingmar Villqist

Kamerni Teatar '55 Sarajevo

Slobodna Bosna, Adisa Bašić, 2004

La obra, de noventa minutos de duración, con sólo unas cuantas salidas de alguno de los dos actores, describe la última noche de vida de un chico retrasado mental llamado Helver en el contexto de la dominación nazi. La complicada tarea de dirigir esta obra la asume Dino Mustafić, y los papeles de Helver y su madrastra Carla los interpretan Ermin Bravo y Mirjana Karanović. A través de una relación muy emocional entre los dos personajes, que oscila entre el amor y el odio, se muestra la tragedia de la familia rota, de la soledad, del prejuicio contra los que son diferentes y también los horrores de la ideología fascista. La acción de la obra tiene lugar tan solo en una habitación.

Magazin Dani, Ahmed Burić, 2004

Es el mejor papel de Ermin Bravo hasta la fecha y Mirjana Karanović no ha hecho más que confirmar su calidad como actriz. *Helverova noć* es auténtico teatro, tan provocativo y profesional que recuerda el espíritu teatral de los ochenta, cuando la Nueva Ola y el Neue Slownische Kunst nos mostraron el camino hacia la verdad.

Oslobodjenje, Maja Radević, 2004

Una historia universal sobre el totalitarismo.

Ljiljan, Indira Kučuk Sorguč, 2004

La obra es brillante y por eso necesita actores tan brillantes. Actores capaces de entregar cada átomo de su cuerpo a esta delicada estructura, demostrando su magnífica interpretación. Esta es, en realidad, una pieza que celebra el oficio de actor mientras consigue ser accesible y desarrollar diálogos en perfecta armonía con la estructura dramática.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

Tânia Carvalho

Foto: Bruno J. D. Miguel

DANZA

DE MIM NÃO POSSO FUGIR, PACIÊNCIA!

País: Portugal | Duración aproximada: 45 minutos (sin intermedio)

Coreografía: TÂNIA CARVALHO Interpretación: TÂNIA CARVALHO, LUÍS GUERRA, MARLENE FREITAS, RICARDO VIDAL y MARIA JOÃO RODRIGUES Música: TÂNIA CARVALHO Texto: PATRÍCIA CALDEIRA Iluminación: ANATOL WASCHKE
Vestuario: ALEKSANDAR PROTICH
-ESTRENO EN MADRID -

“LA PIEZA ESTÁ COMPUESTA PARA QUE PAREZCA QUE LOS BAILARINES REACCIONAN A LO QUE EL PIANISTA TOCA, A LOS SONIDOS DEL PIANO Y A SUS SILENCIOS. COMO SI FUERAN MARIONETAS Y EL PIANISTA LOS MANIPULARA.”-Tânia Carvalho
La joven coreógrafa y bailarina portuguesa Tânia Carvalho (Portugal, 1976) empezó a bailar con tan sólo cinco años. Se ha formado en el Curso de Intérpretes de Danza Contemporánea del Fórum Dança (Lisboa) y trabajado con Francisco Camacho, Carlota Lagido, David Miguel, Filipe Viegas y Vera Mantero, entre otros. Con *De mim não posso fugir, paciência!* (*¡De mí no puedo huir, paciencia!*) -estrenada en mayo de 2008 en BlackBox (Montemor-o-Novo, Portugal)- propone una pieza para cuatro bailarines y un pianista.

Después de espectáculos como *Um privilégio característico* (2002), *Barulhada* (2007) y *Danza Ricercata* (2008), Carvalho presenta esta última coreografía que toma su título de un verso de la poetisa Patricia Caldeira y sobre la que reflexiona: “El expresionismo es la tendencia del artista hacia la deformación de la realidad mediante un efecto emocional, es una forma de arte subjetivo. Cuando empiezo una pieza de danza, me involucro con las experiencias del mundo que he acumulado en mi interior y creo una composición a partir de esto. Cada uno de nosotros ve y siente las cosas que nos rodean de manera diferente. En este sentido, cuando me sumerjo en una obra con lo que mis sensaciones y mi imaginación me sugieren, estoy distorsionando el mundo a los ojos de los otros. Lo que tenemos dentro es, en mi opinión, una forma de expresionismo para los otros. Deformamos el mundo, cada uno a nuestra manera”.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

Tânia Carvalho empezó a estudiar danza clásica con cinco años. En 1991 ingresa en la Escuela Superior de Danza de Lisboa y en los años siguientes participa como alumna en distintos seminarios y cursos de danza (Curso de Intérpretes de Danza Contemporánea Forum Dança y Curso de Coreografía de la Fundación Calouste Gulbekian). Además, ha participado en proyectos de video y colaborado como actriz para Proyecto Teatral. Entre sus trabajos como coreógrafa encontramos: *Mulher à beira de um contrabaixo* (1997), *A corte* (2000), *Inicialmente Previsto* (2000), *New Tan* (2001), *Um privilégio característico* (2002), *The Best of Them All* (2003), *If I could stay there forever* (2005), *A silent explosion is not quite disturbing* (2005), *I walk, you sing* (2006), *Orquística* (2006), *A Slowness that looks like a velocity* (2007), *#1 Ricardo - Different movements, for different people* (2007), *Barulhada* (2007), *#2Ramiro*, *#3Bruna - Different movements, for different people* y *Danza Ricercata* (2008). En 2004 es invitada como coreógrafa portuguesa a participar en el encuentro Point to Point en Tokio, en 2006 disfruta una residencia con la Company of Elders (The Place, Londres) y en 2007 es artista en residencia en La Chartruse-Centre National des Écritures du Spectable en Francia. También se ha interesado por la composición musical, interés del que han surgido los proyectos *Com a voz me enganas* y *Trash Nymph*. Es cofundadora de la asociación Bomba Suicida.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Pradillo
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com
24 y 25 de noviembre a las 20.30 horas

DE MIM NÃO POSSO FUGIR, PACIÊNCIA!

Con nombre propio

Recientemente, me he interesado especialmente por la dinámica de la relación entre la danza y la música.

Para mi última obra he comenzado a tomar lecciones de piano en las que intento explorar los movimientos que un pianista debe aprender para tocar. Es particularmente interesante pensar que si el pianista no está sintonizado con el sentido y el ritmo de la coreografía la música no funciona. Esto significa que la música depende de la precisión de los movimientos y del ritmo. Tocar un instrumento implica ser un bailarín.

Cuatro bailarines y un pianista serán los intérpretes de esta pieza.

La composición de la obra se desarrolla como si los bailarines reaccionaran a los gestos del pianista, al sonido del piano y a los momentos de silencio. Como si fuesen marionetas manipuladas por el pianista. El pianista por su parte también reaccionará a los movimientos de los bailarines, que ejercerán su influencia sobre él (...).

Sin embargo, la pieza no está basada en la improvisación. Mi intención es contemplar el conjunto, la totalidad de la composición de tal forma que una vez en el escenario dé la impresión de que las reacciones entre los bailarines y el pianista acontecen en plena reciprocidad por vez primera.

Los medios y el fin significarán así la distorsión de la realidad a la que antes aludía.

Tânia Carvalho

El título *De mim não posso fugir, paciência!* hace alusión a un verso del poema *A besta que temos dentro*, de Patricia Caldeira.

¡Qué pavoroso!
 Cierro los ojos y veo
 Películas de terror gore de serie B
 ¡Sangre, vísceras y violencia!
 ¡Tan lejos del hogar!
 En el centro, un yo bestial
 Disfruta de placeres extremos
 ¡Pero de mí no puedo huir, paciencia!
 Campanadas mañaneras resuenan sordas
 Cierro los ojos y deseo ser
 Una bestia que sedienta de sangre A 0 B
 ¡Más o menos, ésa es mi esencia!
 Un dedo menos
 una parte del cuerpo sajada es lo que veo
 ¡Somos tantos, bestias, víctimas!
 ¡Todos solos, todos nosotros, ciencia mental!
 En esta zona vacía
 Puedo desvelar mi secreto, ser salvaje
 No hay nadie a la vista, parece
 ¡Y puedo expandirme y fundirme con el espacio de la ausencia!

En el escenario

Luís Guerra, bailarín

Nació en 1985 en Portugal. Estudió Danza en el Conservatorio Nacional y Coreografía en el Programa Gulbenkian de Creatividad y Creación Artística en 2005. Es artífice de las coreografías *Human Being* (2005), *The Moment Before the Last One* (2006), *Smells Like Teen Spirit* (2007) y *Laocoi* (2008). En colaboración con Black Sheep Group presentó *Carmen Miranda is Dead* (2007). Sus piezas se han visto en Portugal, Alemania, Brasil, el Líbano y Croacia.

Ha sido parte de proyectos comunes como Colina 2003 (Montemor-o-Novo) y CoLABoratório (Brasil), así como participado en la residencia de danza SiWIC 2006 (Zúrich).

Como bailarín ha trabajado con Tânia Carvalho (*Orquística*), Bock & Vincenzi (*Invisible Dances e Infinite Pleasures of the Great Unknown*), Emio Greco|PC (*Orfeo ed Euridice*), Rui Horta (*Pixel*), Paulo Ribeiro (*Memórias de um Sábado com Rumores de Azul*), Ballet Gulbenkian (*Le Sacre du Printemps-Marie Chouinard*) y Felix Lozano (*Vis a Vis*).

Como actor ha trabajado en cine con Hugo Vieira da Silva (*Body Rice*) y en teatro con João Garcia Miguel y Miguel Moreira (*Made in Éden*). Es miembro de Bomba Suicida, una asociación de promoción cultural creada por artistas que provienen del campo de las artes escénicas contemporáneas. Fundada en 1977, Bomba Suicida está integrada por Filipe Viegas, Luís Guerra, Tânia Carvalho, Marlene Freitas, Sofia Matos y Ana Rita Osório y forma parte de Danse Bassin Méditerranée Network y de REDE.

DE MIM NÃO POSSO FUGIR, PACIÊNCIA!

Maria João Rodrigues, bailarina

Nació en Lisboa en 1978. Empezó a bailar a los cinco años con Norma Cronner (Royal Ballet School) y su versatilidad se manifestó muy pronto, interesándose también desde muy joven por la gimnasia, la pintura (Instituto Artes e Ofícios de la Fundación Ricardo Espírito Santo) y las artes visuales (Escola Superior de Arte e Design de Caldas da Rainha). En 2002 se gradúa en la Escola Superior de Dança. Ha impartido clases de circo acrobático y danza contemporánea.

Marlene Freitas, bailarina

Nació en Cape Vert en 1979 y se graduó en la Escola Superior de Dança de Lisboa. Entre 2002 y 2004 se formó en P.A.R.T.S., la escuela de Anne Teresa De Keersmaecker en Bruselas. En 2005 tomó clases de coreografía en la Fundação Calouste Gulbenkian.

Además de con Tânia Carvalho ha trabajado con los coreógrafos Boris Charmatz (*Tout Cunningham*, 2008), Tiago Guedes (*Coisas maravilhosas*, 2008), Emmanuelle Huynn (*Le grand Dehors*, 2007), Loic Touzé (*Wet Paint*, 2006; 9, 2007); Jean-Paul Buchieri (*Transfer*, 2005; *As Cidades Invisíveis*, 2002), Francisco Camacho (*Peal*, 1999; *More*, 2002), Ludger Lamers (*Drafts*, 2000), António Tavares (*Danças de Câncer; Fou-naná*, 1999; *Blimundo*, 1998) y Conceição Nunes (*Só pés*, 1998).

Durante el año 2005 desarrolló un proyecto de danza en Bairro da Cova da Moura (Portugal) en colaboración con la asociación Moinho da Juventude.

Más recientemente ha trabajado con Emmanuelle Huyn (Francia) y con Rúben Tiago en el proyecto teatral West Coast of Europe (Portugal).

Como coreógrafa ha creado las piezas *Uns afogam-se, outros franqueiam-no*, Lisboa/Bucarest, Festival Temps d'Images, 2008 (Portugal), *A Improbabilidade da certeza*, Box Nova, 2006; *Larvar*, CAMJAP (Fundação Calouste Gulbenkian, 2006); *Primeira Impressão*, CAMJAP (F.C.G., 2005); *Notes of a Kaspar*, Box Nova 2004; y *Dias Gordos*, en colaboración con Dayane Lopez, P.A.R.T.S. 2004.

Es parte del colectivo Bomba Suicida.

Ricardo Vidal, bailarín

Nació en Lisboa y es licenciado en Ingeniería Biotecnológica por la Universidad del Algarve. Realizó estudios de doctorado en el Instituto Superior Técnico de Lisboa y se ha especializado en la investigación de enfermedades neurodegenerativas.

Su actividad artística comenzó cuando decidió apuntarse a un curso de actuación impartido por el grupo de teatro de la universidad. Empezó como actor y más tarde desempeñó la labor de director de producción (1992-2000). En Lisboa continuó su formación con el grupo Cénico de Direito. Ha trabajado con Filipe Crawford, Pedro Wilson, Rui Sérgio, Luís Vicente, Andrej Kowalsky y Tiago Rodrigues (Produções Fictícias), entre otros.

Comenzó sus estudios de danza clásica y contemporánea en 1998 y desde el 2000 ha participado en cursos impartidos por creadores como Sofia Neuparth, Mario Barba, Peter Michael Dietz, Amélia Bentes, Clara Andermatt y Tânia Carvalho.

Más en

bombasuicida.blogspot.com

DE MIM NÃO POSSO FUGIR, PACIÊNCIA!

Tânia Carvalho

Coreografía
Interpretación

TÂNIA CARVALHO
TÂNIA CARVALHO
LUÍS GUERRA
MARLENE FREITAS
RICARDO VIDAL
MARIA JOÃO RODRIGUES
TÂNIA CARVALHO
PATRICIA CALDEIRA
ANATOL WASCHKE
ALEKSANDAR PROTICH

Música
Texto
Diseño de iluminación
Diseño de vestuario

Residencia artística y apoyo a la creación: Uzès Danse, festival et centre de développement choréographique de l' Uzège, de Gard y de Languedoc-Roussillon, Francia.

Con el apoyo de Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), TNDM II (Lisboa) y TanzWerkstatt (Berlín).

Producción: Bomba Suicida, Portugal.

Coproducción: O Espaço do Tempo- Montemor-O-Novo, Portugal.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Piccolo Teatro di Milano/ Teatri Uniti

www.piccoloteatro.org

Foto: Fabio Esposito

TEATRO

TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA de Carlo Goldoni

País: Italia

Idioma: italiano (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 3 horas (con intermedio)

Dirección y adaptación: TONI SERVILLO Escenografía: CARLO SALA Vestuario: ORTENSIA DE FRANCESCO Diseño de iluminación: PASQUALE MARI Maestro de luces: LUCIO SABATINO Sonido: DAGHI RONDANINI Asistente de dirección: COSTANZA BOCCARDI Interpretación: ANDREA RENZI, FRANCESCO PAGLINO, ROCCO GIORDANO, EVA CAMBIALE, TONI SERVILLO, PAOLO GRAZIOSI, TOMMASO RAGNO, ANNA DELLA ROSA, CHIARA BAFFI, GIGIO MORRA, ALESSANDRO ERRICO, BETTI PEDRAZZI, MARIELLA LO SARDO, GIULIA PICA y MARCO D' AMORE -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LO QUE CONQUISTA DE LA TRILOGIA ES SU ABSOLUTA ORIGINALIDAD, SU PERFECTA ARQUITECTURA TEATRAL (...) ASISTIMOS A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PERSONAJES EN PERSONAS...” - Toni Servillo

Mujeres enamoradas de quien no deben. Casadas con quien no quieren. Y todo, en nombre de un decoro social sustancialmente vano. De fondo, un grupo de burgueses preparan las vacaciones y experimentan, con la exquisita precisión goldoniana, una implacable transición de la ilusión al desencanto.

Después de más de ciento treinta funciones con todas las entradas agotadas, *Trilogia della villeggiatura* (*Trilogía del veraneo*), con dirección de Toni Servillo -recientemente galardonado como Mejor Actor en los Premios del Cine Europeo por sus intervenciones en los filmes *Gomorra* e *Il Divo*- llega a los escenarios madrileños.

La pieza, que se compone de tres comedias (*Le smanie per la villeggiatura*, *Le avventure della villeggiatura* e *Il ritorno della villeggiatura*), fue escrita por Carlo Goldoni en 1761. En su conjunto, la trilogía conforma un fresco de la sociedad del *Settecento* y bucea en la triste educación sentimental de cuatro jóvenes a punto de empezar el veraneo.

Fue Giorgio Strehler quien, en 1954, unió en una sola representación las tres partes de esta sátira costumbrista que mediante el pintoresco devenir de las estaciones meteorológicas refleja con sutilidad el destino de una clase ya en declive, incapaz de reemplazar eficazmente a la esclerotizada aristocracia. “La melancólica constatación de un mundo que cambia, a través de la lente de aumento de nuestra sensibilidad contemporánea”, dijo Sergio Escobar -director del Piccolo Teatro di Milano- de esta pieza ganadora del Premio Ubu 2008 al Mejor Espectáculo del Año.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

► Sobre la Compañía

Fundado el 14 de mayo de 1947 por Giorgio Strehler, Paolo Grassi y Nina Vinchi, el Piccolo Teatro di Milano es el primer teatro estable de Italia. La idea que animó a sus fundadores era dar vida a una institución sostenida por el estado y las entidades locales, como un servicio público consagrado a los ciudadanos. “Teatro d’ arte per tutti” es el eslogan que acompañó al Piccolo en sus inicios y que hoy todavía resume su finalidad: llevar a escena espectáculos de calidad dirigidos a un público lo más amplio posible. En sus distintas salas, se han representado espectáculos de Shakespeare, Goldoni, Brecht, Chéjov, Pirandello y Goethe, entre otros grandes autores. Además, cada año desde 1999 el Piccolo organiza la celebración del Festival del Teatro d’ Europa por el que han pasado artistas como Peter Brook, Eimuntas Nekrosius y Ingmar Bergman, entre otros. En la actualidad el Piccolo tiene como director general a Sergio Escobar y como director artístico a Luca Ronconi.

Teatri Uniti nace en Nápoles en 1987. Gracias a sus tres fundadores -Mario Martone, Toni Servillo y Antonio Neiwiller- se ha configurado como un laboratorio permanente para la producción de piezas de autores clásicos y contemporáneos con un lenguaje innovador que entrelaza teatro, música, vídeo y cine.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala A
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
25, 26, 27 y 28 de noviembre
a las 20 horas
29 de noviembre a las 18 horas

TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA de Carlo Goldoni

Con nombre propio

Trilogia della villeggiatura se compone, como su propio nombre indica, de tres comedias (*Le smanie per la villeggiatura*, *Le avventure della villeggiatura* e *Il ritorno dalla villeggiatura*, es decir, la agitación, las aventuras y el regreso), que fueron escritas en 1761. Lejos de quedarse sólo con la divertida representación de algunas de las manías imperantes en el siglo XVIII, implica a los espectadores en una tormenta de amores confundidos y de sentimientos a los que se les niega cualquier posibilidad de expresión, y que induce a reflexionar sobre el riesgo que trae la incondicional adhesión a lo que prescribe la sociedad para la salvaguarda del honor y la reputación.

Toni Servillo

En el escenario

Piccolo Teatro di Milano

El Piccolo Teatro di Milano, primer teatro público italiano y uno de los mejores espacios artísticos del país, fue fundado por Giorgio Strehler, Paolo Grassi y Nina Vinchi en 1947.

Con Grassi como director general y Strehler como director artístico, el Piccolo empezó a ser pronto un teatro de arte para todos los públicos, con la producción de trabajos artísticos de calidad a precios asequibles.

Strehler puso en escena muchos dramas clásicos de Shakespeare, Goldoni y Chéjov, así como los más importantes trabajos dramáticos del siglo XX, con textos de autores como Brecht, Beckett y Pirandello.

Sus producciones se han llevado a los escenarios de los mejores teatros del mundo.

La excelencia artística y la orientación social del Piccolo se ha convertido en un modelo de producción teatral para muchos de los teatros italianos.

En 1991, el Piccolo fundó el Teatro de Europa y se adhirió a la Unión Europea de Teatros, una organización internacional que promueve los intercambios culturales entre los teatros más importantes de Europa.

Tras la muerte de Strehler en 1997, dos de las figuras más destacadas del mundo de la cultura italiana se hicieron cargo de la dirección del Piccolo Teatro: Sergio Escobar, director de casas de ópera de renombre en Boloña, Génova y Roma, y Luca Ronconi, el célebre director teatral.

Con sus tres teatros – el Teatro Strehler, el Teatro Studio y el Teatro Grassi – el Piccolo es uno de los centros culturales más importantes de Italia, con una producción de más de seiscientos actuaciones anuales. Además, cada año desde 1999, el Piccolo Teatro ha acogido un festival internacional de teatro con producciones de todo el mundo.

En la actualidad, esta institución tiene como director general a Sergio Escobar y como director artístico a Luca Ronconi.

Teatri Uniti

Teatri Uniti nació en la ciudad de Nápoles en 1987, a partir de la unión de Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti y Teatro Studio de Caserta, tres agrupaciones que marcaron el panorama teatral italiano e internacional desde la segunda mitad de los años setenta, con piezas de gran aceptación en Europa y Estados Unidos.

De la mano de sus tres directores y fundadores Mario Martone, Antonio Neiwiller y Toni Servillo, Teatri Uniti se ha convertido en un laboratorio permanente para la producción y el estudio de las artes escénicas contemporáneas, mezclando de manera innovadora el lenguaje teatral con el musical y con nuevas maneras de expresión de las artes visuales. Además, han llevado a escena algunas de las películas italianas más significativas de los años noventa, cosechando muchos premios y presentándose en los festivales internacionales más importantes, entre los cuales encontramos Venecia, Cannes, Berlín y Locarno.

Las actividades de Teatri Uniti han contado con el trabajo de personalidades artísticas como Licia Maglietta y Andrea Renzi, además de la participación creativa de muchos autores y artistas, entre los cuales encontramos a Peter Gordon, Enzo Moscato, Thierry Salmon, Leo De Berardinis, Steve Lacy, Fabrizia Ramondino, Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, Lino Fiorito, Laia Forte, Peppe Lanzetta, Cesare Garboli, Stefano Incerti, Marco Baliani, Andrea De Rosa, Francesco Saponaro, Peppe Servillo, Agostino Ferrente, Giovanni Piperno, Enrico Ghezzi, Mimmo Paladino, Franco Marcoaldi, Fabio Vacchi, Vitaliano Trevisan, Giuseppe Montesano, Paolo Sorrentino, Silvio Soldini, Pippo Delbono y Pau Mirò, entre otros muchos.

Teatri Uniti se ha configurado como un laboratorio permanente para la producción y el estudio del arte escénico, con textos de autores clásicos y contemporáneos y entrelazando innovadoramente el lenguaje teatral con el de la música, el vídeo y el cine.

TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA de Carlo Goldoni

Carlo Goldoni, autor teatral

Carlo Goldoni (1707-1793) es considerado uno de los mejores dramaturgos italianos. Nacido en Venecia, mostró desde niño una gran pasión por el teatro. Su padre, un médico aficionado a organizar espectáculos en los ratos de ocio, le transmitió el amor por la escena. Comenzó estudios de Filosofía y se licenció en Leyes.

Sus primeros trabajos teatrales se desarrollan en el campo del melodrama y de la tragedia musical. Con *Belisario*, una de sus primeras obras, obtiene un éxito discreto. En 1734 se convierte en poeta oficial de la compañía Imer y en 1736 se casa con Genova Nicoletta Connio, con la que pasará el resto de su vida.

Tras varios fracasos teatrales en Milán y Venecia, Goldoni decidió que los escenarios italianos necesitaban un cambio y escribió su primera comedia en 1738: *L'uomo di mondo*. Dejando atrás las tradiciones del teatro neoclásico y la bufonería improvisada de la commedia dell'arte, Goldoni desarrolla una comedia de modales inspirada por las circunstancias ajenas y enriquecida por sus críticas observaciones de la sociedad del momento. Sus comedias ponían de manifiesto su visión de las dificultades, paradojas e injusticias de la vida.

En 1747 y tras la escritura de varios borradores mientras recorría toda Italia estrena *Il servitore di due padroni*. En 1748 pasa a ser poeta oficial de la compañía Medebach. Entre 1750 y 1751 Goldoni escribe dieciséis nuevas comedias que se consideran actualmente un manifiesto de sus ideas teatrales. Después se trasladó a Venecia donde trabajó en el Teatro San Luca durante nueve años.

En 1761, dejó Italia y se unió a la Comédie italienne de París. Pasó enfermo sus últimos años, afligido por una enfermedad interna que describe en su autobiografía, titulada *Memorie*.

Goldoni escribió ciento veinte obras, entre las cuales se encuentran obras maestras como *La putta onorata*, *La locandiera*, *I rusthegi*, *Trilogia della villeggiatura*, *Le baruffe chiozzotte* e *Il ventaglio* (presentada en la edición 2007 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid también a cargo del Piccolo Teatro di Milano).

Tony Servillo, director y actor

Nació en Afragola (Nápoles) en 1959. En 1977 fundó el Teatro Studio de Caserta, donde dirigió y representó los espectáculos *Propaganda* (1979), *Norma* (1982), *Billy il bugiardo* (1983) y *Guernica* (1985). En 1986 empezó a colaborar con el grupo Falso Movimento, protagonizando *Ritorno ad Alphaville*, de Mario Martone y realizando la puesta en escena de *E/...*, de Eduardo De Filippo.

En 1987 fue uno de los fundadores de Teatri Uniti y participó como actor y director en la creación de espectáculos como *Partitura* (1988) y *Rasoi* (1991), de Enzo Moscato; *Ha da passà a nuttata* (1989), de la obra de Eduardo De Filippo; *Zingari* (1993), de Raffaele Viviani; y *Sabato, domenica e lunedì* (2002), adaptación galardonada de la obra maestra de Eduardo De Filippo, que estuvo en escena durante cuatro temporadas y fue acogida en los teatros europeos más importantes (Estrasburgo, Berlín y París, entre otras ciudades). En 2005 dirige *Il lavoro rende liberi* creada a partir de dos obras de teatro del autor contemporáneo Vitaliano Trevisan.

Con *Il misantropo* (1995) y *Tartufo* (2000), de Molière y *Le false confidence* (1998), de Marivaux elabora un tríptico sobre el gran teatro del siglo XVII y XVIII. *Le false confidence*, que volvió a los escenarios en diciembre de 2005, terminó su nueva gira en mayo de 2007. También dirigió *L'uomo dal fiore in bocca* (1990/96), de Luigi Pirandello; *Natura morta* (1990); *De Pirandello a Eduardo* (1997); y *Benjaminovo: padre e figlio* (2004), que se estrenó en la apertura del histórico Teatro Garibaldi de Santa Maria Capua Vetere.

Su debut como director en teatro musical data de 1999 con *La cosa rara* de Martin y Soler en el teatro La Fenice de Venecia. A esta pieza le siguieron *Le Nozze di Figaro*, de Mozart; *Il marito disperato*, de Cimarosa; *Boris Godunov*, de Mussorgskij; *Ariadna en Naxos*, de Richard Strauss; *Fidelio*, de Beethoven (con la que se abrió la temporada del Teatro San Carlo en Nápoles en diciembre de 2005) y *L'italiana in Algeri*, de Rossini para el festival Aix-en-Provence.

Como actor, ha trabajado a las órdenes de directores como Memè Perlini, Mario Martone, Elio De Capitani, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino y Elisabetta Sgarbi. En 2004 recibió el Nastro d'Argento y el David di Donatello por *Le conseguenze dell'amore* (*Las consecuencias del amor*), de Sorrentino.

Tras el éxito conseguido en 2007 con el papel protagonista en la ópera principal de Andrea Molaioli *La ragazza del lago* (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Premio Pasinetti, Mejor Actor 2007 – Premios David di Donatello, Mejor Actor 2008), vuelve a la gran pantalla con *Lascia perdere Johnny*, de Fabrizio Bentivoglio.

Ha protagonizado las películas *Gomorra*, de Matteo Garrone basada en el libro del mismo nombre de Roberto Saviano e *Il divo*, con dirección de Paolo Sorrentino. Ambos largometrajes fueron galardonados en la edición de 2008 del Festival de Cannes: *Gomorra* obtuvo el Grand Prix mientras que *Il divo* se hizo con el Premio del Jurado. En 2008 Toni Servillo ganó el Premio Europeo al Mejor Actor por su trabajo en estas dos películas.

Más en

www.piccoloteatro.com
www.teatriuniti.it

TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA de Carlo Goldoni

Piccolo Teatro di Milano/ Teatri Uniti

Dirección y adaptación

Escenografía

Vestuario

Diseño de iluminación

Maestro de luces

Sonido

Asistente de dirección

Intérpretes

Leonardo

Paolino

Cecco

Vittoria

Ferdinando

Filippo

Guglielmo

Giacinta

Brigida

Fulgenzio

Berto

Sabina

Costanza

Rosina

Tognino

TONI SERVILLO

CARLO SALA

ORTENSIA DE FRANCESCO

PASQUALE MARI

LUCIO SABATINO

DAGHI RONDANINI

COSTANZA BOCCARDI

ANDREA RENZI

FRANCESCO PAGLINO

ROCCO GIORDANO

EVA CAMBIALE

TONI SERVILLO

PAOLO GRAZIOSI

TOMMASO RAGNO

ANNA DELLA ROSA

CHIARA BAFFI

GIGIO MORRA

ALESSANDRO ERRICO

BETTI PEDRAZZI

MARIELLA LO SARDO

GIULIA PICA

MARCO D' AMORE

Segundo ayudante de dirección

Ayudante escenografía

Ayudantes de diseño de vestuario

TOMMASO PITTA

ELISABETTA PAJORO

LAURIANNE SCIMEMI

VALENTINA PASCARELLA

ROSSELLA APREA

DAGHI RONDANINI

LUCIO SABATINO

SALVATORE BELLOCCHIO

SALVATORE CANTALUPO

LELLO BECCHIMANZI

Regidor

Operador de iluminación

Jefe maquinista

Jefe utilería

Director técnico

FABIO ESPOSITO

Fotografías

Director de gira del Piccolo Teatro

ANNALISA ROSSINI

Producción gira en España

ELSINOR

Una producción de Teatri Uniti/ Piccolo Teatro di Milano - Teatro D' Europa.

Con el apoyo del ETI Ente Teatrale Italiano.

Con la colaboración del Istituto Italiano di Cultura de Madrid.

La gira de *Trilogia della villeggiatura* se realiza con el soporte de: MIBAC, MAE, Comune di Milano-Expo2015, Camera di Commercio di Milano y partner ENI.

Producción en gira en España: ELSINOR.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA de Carlo Goldoni

Piccolo Teatro di Milano/ Teatri Uniti

Le Figaro, Armelle Héliot, 16/01/09

¡Qué privilegio escuchar a Goldoni en su propia lengua! Qué privilegio descubrir el original planteamiento, tan potente como sutil, de Toni Servillo para estas tres piezas que, adaptadas, y recortadas, componen la célebre *Trilogia della villeggiatura* de Carlo Goldoni. El gran Giorgio Strehler ya creó con ellas, hace treinta años, un espectáculo de leyenda para la Comédie-Française: los personajes aparecían bajo la luz aduladora de la burguesía que con tanta maestría retrata el delicioso veneciano y eso atenúa en buena medida la violencia del desenlace. Aquí, la tragedia de la encantadora Giacinta (Anna Della Rosa) se nos presenta en toda su crudeza y jamás podremos olvidar la última mirada que nos dirige.

A lo largo de tres horas (incluido el entreacto) habremos reído, reído tanto... y luego nos ahogará la emoción... Toni Servillo, al que conocerán, sin duda, por su enorme talento como actor de cine (en películas como *Gomorra* o *Il Divo*, por las que se le concedió el Premio al Mejor Actor Europeo), no sólo encabeza el reparto sino que también dirige, haciendo gala de una inteligencia afilada. Firma la adaptación, capitanea a sus camaradas y da vida a un irresistible Ferdinando, gorrón y charlatán, con el acento lánguido de los napolitanos. ¡Él sí que se toma su tiempo! Los otros se muestran muy ocupados e interpretan sus papeles a una velocidad increíble (...).

La troupe de los Teatri Uniti di Napoli (en coproducción con el Piccolo Teatro di Milano) está compuesta por personalidades fuertes, pero unidas en la interpretación. En un decorado simple y elegante, con un vestuario perfecto y muy pocos elementos más allá de las luces y el sonido, cada uno defiende a su personaje con todas sus fuerzas. Son quince actores, unidos e independientes, tanto masculinos como femeninos, tanto jóvenes como más maduros. Habría que mencionarlos a todos, alabar su gran trabajo que transmite una melancolía que hace pensar en un Mozart de la representación. Más allá de la cháchara interminable de las jóvenes que quieren su vestido a la moda, de los jóvenes que buscan una chica y algo de dinero, nos encontramos una tristeza auténtica. Goldoni hace vivir, con ternura pero sin ilusión, a esa pequeña y desenvuelta sociedad del siglo XVIII que juega, tiene aventuras, espera el amor. Pero no la juzga. Es eso lo que aporta un suplemento de alma a los personajes encarnados por actores excepcionales. Aclamemos este deslumbrante trabajo.

Libération, René Solis, 17/01/09

Sólo placer: en el MC93 de Bobigny, la *Trilogia della villeggiatura*, de Carlo Goldoni es un torbellino de sonrisas. Esta producción del Piccolo Teatro di Milano tiene un gran acento napolitano. Toni Servillo, fundador de Teatri Uniti de Napoles, que firma la puesta en escena no tiene miedo del fantasma de Giorgio Strehler que hace de Goldoni la figura de proa de su aventura teatral y firma una memorable puesta en escena de esta misma *Trilogia della villeggiatura*. El espectáculo de Servillo es más un homenaje a los dos maestros del teatro cómico de su ciudad, los autores Eduardo De Filippo (1900-1984) y Totó (1898-1967). Lo que Goldoni pierde en complejidad melancólica, él lo gana en ironía con personajes divertidos y con actores tranquilos y relajados.

Toni Servillo, figura actual del cine (*Gomorra* e *Il Divo*) da él mismo ejemplo interpretando el personaje del gorrón, imposible de olvidar.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

Marina Bollaín

TEATRO MUSICAL

LA ÓPERA DE 3 PENIQUES de Bertolt Brecht y Kurt Weill

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Duración aproximada: 2 horas

Texto: BERTOLT BRECHT Música: KURT WEILL Dirección de escena: MARINA BOLLAÍN Dirección musical: MANUEL COVES Ayudante de dirección: CRISTINA OTERO Interpretación: ENRIQUE R. DEL PORTAL, ENRIQUE SEQUERO, EVA DIAGO, MAR MAESTU, XAVIER RIBERA-VALL, CARMEN GURRIARÁN, MARCO MONCLOA, YAYO CÁCERES, NORMAN SANTANA, JOSÉ GAMO, CARLOS HERENCIA, JOAQUÍN ABAD, PAULA GALIMBERTI, NATALIE PINOT, SILVIA GARCÍA DE PE, RITA SIRIACA, MARILYN TORRES y JUAN LEÓN Músicos: solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid Escenografía: MÓNICA BOROMELLO Figurinistas: INÉS APARICIO y TERESA MORA Iluminación: OLGA GARCÍA Imagen y cartelería: LUCÍA VALDIVIESO -ESTRENO ABSOLUTO-

“UNA SÁTIRA SOCIAL CON LADRONES, MENDIGOS, POLICÍAS CORRUPTOS Y PROSTITUCIÓN COMO PROTAGONISTAS. UN JUEGO DE NIÑOS COMPARADO CON LOS CASOS QUE APARECEN EN LA PRENSA HOY EN DÍA.” -Marina Bollaín

Un joven elenco de actores actualiza el clásico de Bertolt Brecht bajo la dirección escénica de Marina Bollaín (artífice de la dramaturgia y puesta en escena de las zarzuelas *Noche de verano en la Verbena de la Paloma* y *Adiós Julián*; de la ópera contemporánea *Cuerpos deshabitados*, con música de José María Sánchez Verdú; del espectáculo sobre la inmigración marroquí *Harragas* y del musical infantil *Historia de Yuco*; entre otros).

En la Alemania de los años 30, Brecht nos habla con *Ópera de 3 peniques* de corrupción, delincuencia, crisis económica, prostitución, miseria y abusos. En esta revisión de Marina Bollaín (Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Gijón 1992) no faltan enredos amorosos, intrigas policiales y asesinatos. El popular delincuente Mackie Messer seduce a la hija del rey de los mendigos. Una boda en un viejo gimnasio es el detonante de una carrera vertiginosa en la que los mendigos, las prostitutas y la policía comparten protagonismo, audacias y un final sorprendente.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

Marina Bollaín nace en Madrid, donde estudia canto y se licencia en Filología Alemana en la Universidad Complutense. Entre los años 1993 y 2004 vive en Berlín y se licencia en la Hochschule für Musik Hanns Eisler en Dirección Escénica de Opera y en Canto.

Además de su trabajo como directora y dramaturga ha realizado asistencias de dirección para Albert Boadella en los Teatros del Canal de Madrid, con Francisco Nieva en el Teatro Real de Madrid, con Götz Friedrich en la Deutsche Oper de Berlín y en el Teatro de la Opera de Roma. Ha trabajado como soprano en la Komische Oper de Berlín, la Opera de Rostock y la Opera de Leipzig, realizado numerosos conciertos en España y el extranjero y grabado tres discos de música española. En la actualidad compagina su actividad concertística con la dirección de escena.

Marina Bollaín también ha trabajado como actriz en distintas producciones televisivas y cinematográficas (Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Gijón, 1992).

Fue becaria en la Academia de España en Roma en la especialidad de Artes Escénicas y ha recibido diferentes becas del Ministerio de Cultura para estudiar Dirección de escena en Berlín.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala B

Tel. 91 308 99 99

www.teatrosdelcanal.org

27 y 28 de noviembre a las 20.30 horas

29 de noviembre a las 18.30 horas

LA ÓPERA DE 3 PENIQUES, de Bertolt Brecht y Kurt Weill

En el escenario

Manuel Coves, director musical

Manuel Coves nació en Linares (Jaén) y estudió Piano en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y Dirección de Orquesta en el CSM del Liceo de Barcelona. Ha sido profesor pianista acompañante de Repertorio Instrumental en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y posteriormente profesor de Repertorio Vocal en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Desde 1999 es Maestro Repetidor del Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela. En la dirección musical comienza como asistente del Maestro Miguel Roa, dirigiendo Orquestas como la ORCAM, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid o la Orquesta Filarmónica de la Ópera de Dnepropetrov, entre otras. Colabora con la compañía de teatro L'om Imprebis, creando y preparando la música de las obras *Don Juan Tenorio* y *Calígula*, dirigidas escénicamente por Santiago Sánchez, y del espectáculo *Ellas dicen que Puccini*. Ha dirigido recientemente la Antología de Zarzuela *Adiós Julián* (dirección de Marina Bollain), el *ballet La boîte à jou-jou*, de C. Debussy, la inauguración de los Teatros del Canal de Madrid (junto a Albert Boadella), la Antología de la zarzuela *Viva Madrid* (dirección de Jaime Martorell), *Rigoletto* y *Carmen*, en la producción de Calixto Bieito. Entre sus futuros proyectos destaca la recuperación de la zarzuela *Entre Sevilla y Triana*, de Sorozábal (dirección de Curro Carreres), así como la dirección musical de la Orquesta de la Universidad Carlos III de Madrid.

Enrique R. del Portal, tenor

Nació en Madrid. Se ha formado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Escuela Superior de Canto, así como con la soprano Delmira Olivera. Ha desarrollado desde 1990 una prolífica carrera artística, interpretando más de setenta títulos entre zarzuelas, óperas, operetas y musicales. Ha trabajado con la Compañía Lírica Española, en el Teatro de La Zarzuela (*La del manojo de rosas*, *La Chulapona*, *La del Soto del Parral*, *Jugar con fuego*, *El Bateo*, *La Gran Vía... esquina Chueca* y más recientemente *La Calesera*), en la Compañía Amadeo Vives, en el Teatro de Madrid, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, en el Arriaga de Bilbao, en el Campoamor de Oviedo, en La Maestranza de Sevilla, en el Odeón de París, en el Coliseo do Recreo de Lisboa y en el Segura de Lima, entre otros muchos.

Entre los espectáculos en los que ha participado destacan *Los Miserables*, *Pesadilla antes de Navidad*, *Noches de Broadway*, *Oliver!*, *Estamos en el aire*, *El fantasma de la ópera*, *Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny*, de Kurt Weill y Bertolt Brecht (Premio Max 2007 al Mejor Espectáculo Musical).

En 2006 debuta como director de escena con dos montajes de *La rosa del azafrán*. También ha dirigido el infantil *Zarzuguiñol*, y ha sido ayudante de dirección de Juanma Bajo Ulloa en *La Gran Vía* y *Agua, azucarillos y aguardiente*.

Enrique R. del Portal también cuenta con una abundante discografía.

Maria del Mar Maestu, soprano

Como cantante ha participado en diversos conciertos de música clásica (*El Mesías*, de G. F. Händel; *Misa de Gloria*, de G. Puccini; *Réquiem*, de Mozart,...), ópera (*La Bohème*, *Lucia de Lammermoor* y *Madama Butterfly*, entre otras), y zarzuela (*La Dogaresa*, *Cançó d'amor i de guerra*, etc), con la Orquesta Sinfónica del Vallès dirigida por Salvador Brotons.

En teatro musical sus últimos trabajos han sido con Dagoll Dagom *Mikado* y *Boscós Endins*, dirigidos por J.L. Bozzo, y con el Teatro Español *Sweeney Todd*, *el barbero diabólico de la calle Fleet*, dirigido por Mario Gas y presentado en la edición 2008 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Enrique Sequero, barítono

Es diplomado en Interpretación y compositor y solista de los grupos Hablando de Harry, Pop de Block y Episodio. Ha sido director residente de *Jesucristo Superstar 2008/09*. Ha participado en los musicales *Cats*, *Jekyll & Hyde*, *Notre Dame de París*, *Peter Pan*, *Annie*, *Falsettos*, *La magia de Broadway* y *Grease*. En televisión ha trabajado en las series *Yo soy Bea*, *Sin tetas no hay paraíso*, *Amar en tiempos revueltos*, *La que se avecina* y *Cuéntame*. Ha ganado el Premio al Mejor Actor en el VII Festival de Cortometrajes ADN Madrid 2006.

Eva Diago, actriz cantante

Se ha formado con profesores de canto como Inés Ribadeneira, Delmira Oliveiros, Robert Yeantal y Maria Luisa Castellanos y estudiado interpretación con José Luis Sanz y Dennis Rafter. Ha interpretado personajes en *El Bateo*, *De Madrid a París*, *Rocío no habita en el olvido*, *La Revoltosa*, *La magia de Broadway*, *Las bodas*, *Fama*, *El Hombre de la Mancha*, *Los Miserables*, *El mago de Oz*, *Estamos en el aire*, *Jekyll & Hyde*, *Annie*, *La jaula de las locas*, *Hermanos de sangre*, *Peter Pan*, *Agua*, *Azucarillos y Aguardiente*, *Cuéntame la zarzuela*, *El manojo de rosas*, *La Revoltosa* y *La corte del faraón*. Eva Diago también ha participado en proyectos televisivos como *A ver si llevo*, *Noche sensacional* y *Qué follón de familia*.

LA ÓPERA DE 3 PENIQUES, de Bertolt Brecht y Kurt Weill

Yayo Cáceres, actor cantante

Como director, ha conducido los montajes *Holly is Good* de Javix Bakman y *Equívoca fuga* de Daniel Veronese. Como actor es conocido, sobre todo, como miembro de la compañía Imprebis (director Santiago Sánchez). También bajo dirección de Santiago Sánchez ha trabajado en las obras *Don Juan Tenorio*, de José Zorrilla, *Quijote* y *Galileo* de Bertolt Brecht. En su etapa argentina, ha trabajado con artistas como Mabel Manzotti y Virginia Lago, entre otros. Como músico, ha editado cuatro álbumes en solitario y ha ofrecido numerosos conciertos en América y España. Ha compuesto, adaptado, interpretado y dirigido música para espectáculos como *MusiCall* o *Los mejores sketches de Monty Python* (compañías Yllana y L'Om-Imprebis), *Moon* o *Quijote* (Compañía L'Om-Imprebis). También ha sido músico de bandas sonoras cinematográficas (*Toca para mí de Rodrigo Fürth*, entre otras) y músico de estudio y en directo para artistas como Teresa Parodi y Antonio Tarragó Ros. Entre sus álbumes en solitario, se encuentran *Tinto y soda*, *Palo*, *Exterior*, *Interior* y *Primer contacto*. Ha ganado el Premio al Mejor Actor y a la Mejor Música de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires por *La revolución que no fue* (dir. E. Lamoglia, 2000) y el Premio Estrella de Mar (Mar Del Plata, Argentina) al Mejor Actor de Reparto por *Los diez días de Erdosain* (dir. Daniel Baldó, Grupo Sísifo, 2000).

Más en

www.delportal.com
www.ronlala.com

LA ÓPERA DE 3 PENIQUES, de Bertolt Brecht y Kurt Weill

Marina Bollaín

Texto
Música
Dirección
Dirección musical
Ayudante de dirección
Escenografía
Figurinistas

Iluminación
Imagen y cartelería
Coordinación técnica
Producción
Cantantes y actores

BERTOLT BRECHT
KURT WEILL
MARINA BOLLAÍN
MANUEL COVES
CRISTINA OTERO
MÓNICA BOROMELLO
INÉS APARICIO
TERESA MORA
OLGA GARCÍA
LUCÍA VALDIVIESO
FRANCISCO SANZ
LETICIA MARTÍN RUIZ
ENRIQUE R. DEL PORTAL
ENRIQUE SEQUERO
EVA DIAGO
MAR MAESTU
XAVIER RIBERA-VALL
CARMEN GURRIARÁN
MARCO MONCLOA
YAYO CÁCERES
NORMAN SANTANA
JOSÉ GAMO
CARLOS HERENCIA
JOAQUÍN ABAD
PAULA GALIMBERTI
NATALIE PINOT
SILVIA GARCÍA DE PE
RITA SIRIAKA
MARILYN TORRES
JUAN LEÓN

Músicos: Solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Kurt Hentschläger

www.hentschlagelager.info

Foto: Kurt Hentschläger

PERFORMANCE AUDIOVISUAL

FEED

País: Austria/ Estados Unidos Duración aproximada: 40 minutos (sin intermedio)

Creación: KURT HENTSCHLÄGER Max & Unreal Scripting: MICHAEL FERRARO Imágenes 3D: FRANCISCO NARANGO
-ESTRENO EN MADRID-

“FEED CONSIGUE CONVERTIRSE EN UNA ALEGORÍA MORAL Y, AL MISMO TIEMPO, EN UNA EXPERIENCIA ESTÉTICA INSUPERABLE.” - Claudia Hart (Essay on Feed)

Creada por el austriaco Kurt Hentschläger (alma del dúo Granular Synthesis, junto a Ulf Langheinrich) *Feed* es una *performance* audiovisual que dinamita el lenguaje escénico y estético actual y en la que el público experimenta los efectos sorprendentes que producen los cambios en un entorno artificial.

Al principio, sobre una gran pantalla, figuras protohumanas en 3D se mueven sincronizadas, flotando simultáneamente en un mundo de gravedad cero. Generando sonidos y zumbidos sinfónicos, estos robots futuristas -para crear *Feed*, Hentschläger se ha inspirado en Unreal Tournament, un juego *online* en el que los participantes usan avatares- se contorsionan, atraviesan el espacio y se multiplican.

Después, la oscuridad. Los clones humanos se desvanecen. La niebla empieza a cubrirlo todo y las luces estroboscópicas inducen a una pérdida completa de la orientación espacial. Se extreman los límites de la percepción. La luz choca con lo que es ahora un mundo físico lleno de humo. La realidad muta en una sopa primordial de sonido, niebla y luces de colores que resultan al mismo tiempo desasosegantes e inspiradoras. Como escribe Claudia Hart en su ensayo “somos transportados a un universo en el que las respuestas automáticas están fuera de nuestro control”.

Aprovechando la tecnología, Kurt Hentschläger - “creo que la reacciones dependerán completamente de la predisposición y del estado mental de cada uno”- presenta un trabajo que es, al tiempo, elegiaco y espeluznante.

Feed es una creación para la Biennale di Venezia, donde se estrenó en septiembre de 2005.

*Por las condiciones especiales del espectáculo -que incluye luces estroboscópicas- se requerirá que los espectadores lean y firmen un documento explicativo antes de entrar a la función.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Kurt Hentschläger (Linz, Austria, 1960) vive y trabaja en Chicago. Es creador de *performances* e instalaciones que tratan de reflexionar sobre la condición humana.

Empezó a exhibir sus piezas en 1983, con la construcción de artefactos surrealistas, para más tarde dedicarse al video, la animación por ordenador y el sonido.

Entre 1999 y 2003 forma parte del dúo Granular Synthesis. Empleando proyecciones de imágenes a gran escala y estimulación sensorial, sus piezas buscan sorprender al espectador física y emocionalmente.

Su trabajo en solitario ahonda en la naturaleza de las percepciones y en el acelerado impacto de las nuevas tecnologías en la conciencia colectiva e individual.

Hentschläger ha ganado numerosos premios. Además, ha representado a Austria en la Biennale di Venezia en 2001 y mostrado su trabajo internacionalmente durante dos décadas (Museo de Arte Nacional de China, Stedelijk Museum de Ámsterdam, Anchorage – Creative Time, Inc., MAC-Musée d'Art Contemporain Montreal, MAK- Museum of Applied Arts Viena y Palacio de Bellas Artes de México, entre otros).

Entre sus instalaciones, se encuentran *KARMA/ cell*, *Zee*, *Range* y *KARMA/X*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com
27, 28 y 29 de noviembre a las 18 y a las 22 horas

Con nombre propio

(...) El aspecto definitorio del espectáculo para mí (y para casi todos los demás espectadores) fue que semejante hasta ahora inédita muestra caleidoscópica de patrones, belleza, forma, movimiento, pulso y textura no estaba siendo producida directamente por el artista (aunque no cabe duda de que él era quien controlaba la experiencia) sino POR MI PROPIO CEREBRO. El trabajo se presenta dentro del protocolo escénico tradicional con una buena carga de elementos tecnológicos -un nivel técnico que rara vez he visto en Estados Unidos en mis veinte años de experiencia teatral: un proyector de vídeo de 5.000 ansi lumens, 8 canales de sonido de 400 vatios cada uno, con un subwoofer de 5.000 vatios, 10 estroboscopios Martin "Atomic 3.000" (agrupados en dos circuitos de cinco piezas cada uno que funcionan de forma independiente), 5 unidades de cambio de color para las luces estroboscópicas y 36 focos PAR de rayo amplio. Todas las luces estroboscópicas y la iluminación son de una intensidad altísima que hace que requieran un total de cincuenta mil vatios para funcionar. Enumero todas estas especificaciones del equipo técnico para enfatizar lo inmersiva que resulta la experiencia. Hentschläger apunta los focos y las luces estroboscópicas a la niebla que rodea al público, así que los espectadores se encuentran desprovistos de toda información sensorial aparte de la música y las luces, que parpadean a diferentes velocidades unas respecto de las otras. En mi exhaustiva entrevista con Kurt, disponible para descargar en pdf en su página web (http://www.hentschlagel.info/portfolio/feed/pdf/SEAMUS_Journal_Interview.pdf), el artista explica cómo consigue este efecto tan poco habitual: "De acuerdo con mis investigaciones... lo que se produce es un choque entre el ciclo de reajuste del cerebro (de las partes del cerebro que procesan la información visual) y los ciclos externos de los estroboscopios. Cuando comienza la parte de la niebla, los estroboscopios parpadean a una frecuencia de unos 8 hercios. A partir de ahí, hasta el final de la pieza, llegan a alcanzar máximos de 24 hercios. Normalmente, al principio de la parte de la niebla, el público se encontrará, en lo que a los ciclos del cerebro se refiere, en estado alfa. Eso significa que su propio cerebro se "refresca" con una frecuencia de entre 8 y 13 hercios. Entonces, parecen ocurrir dos cosas: A) en general, un parpadeo estroboscópico a una frecuencia de entre 8 y 13 hercios parece eliminar ciertas barreras psicológicas entre distintas partes del cerebro y B) las tasas de parpadeo (externas) de las luces interfieren con los ciclos (internos) del cerebro relacionados con el córtex visual, lo que da como resultado patrones de interferencias. Estos patrones psicodélicos en 2 ó 3 dimensiones, experimentados en un ambiente como ese, varían de una persona a otra dependiendo de los ritmos de los ciclos cerebrales y de otros factores relacionados con la imaginación y otras predisposiciones. La intensidad de los patrones cambia dependiendo de las variaciones (incremento o disminución) en la intensidad lumínica de los focos estroboscópicos y en la frecuencia de parpadeo. *Feed* usa dos secciones independientes de este tipo de luces que, cuando se programan con frecuencias distintas, crean sus propias interferencias entre sí. Todo eso produce el efecto de "frustrar" constantemente los intentos del cerebro por "ver" correctamente y, así, le anima a realizar constantes reinterpretaciones de la realidad que le rodea. En general, cuanto más brillante sea el parpadeo y más ocupe el campo de visión, más instantánea será la aparición de los patrones. Esto se apoya principalmente en la densa niebla, que borra cualquier idea de espacio físico, de profundidad espacial, y así anula el sentido de la orientación. La niebla lleva el parpadeo al plano de la retina, anulando las posibilidades de marcar cierta distancia o escapar de él, reduciendo al ojo a las funciones de un sensor muy básico de brillo, color y contraste de forma que todos los patrones que se perciben resultan, inevitablemente, "invenciones" del cerebro. En mi trabajo con vídeo, experimenté con el parpadeo durante casi seis años en un intento por conseguir que, de alguna manera, el vídeo escapara de la pantalla plana y tomara cuerpo en el espacio. Usando el parpadeo, se consigue dar un lugar prominente al elemento lumínico del vídeo, pero la naturaleza plana inherente a este medio nunca dejó de ser una fuente constante de frustración". (...)

Barton McLean

-¿Cómo han influido sus estudios y sus exploraciones de campos más allá de las artes en su producción artística, especialmente en *Feed*? (Arquitectura, ciencia del cerebro y la percepción...).

Antes de dedicarme a las artes visuales, estudié Arquitectura. En los comienzos de mi carrera artística, en 1984, construí objetos no funcionales, máquinas en parte absurdas, con componentes de luz, movimiento y sonido preprogramados. Creo que esa afiliación con la arquitectura sigue siendo evidente en mi trabajo. Por ejemplo, es obvia si se piensa en la manera en que uso el sonido como un elemento tanto espacial como escultural en mis obras. Con aspecto escultural me refiero a los efectos espaciales de los bajos intensos, por ejemplo, que crean una especie de tejido invisible pero muy físico en un espacio dado. Crea una especie de arquitectura virtual cambiante que se adapta al espacio en que se desarrolla. Este concepto suele aplicarse a la forma en que uso el sonido en mi trabajo, es como "pintar" con sonido o como componer sobre una línea temporal. Mi otro gran interés tiene que ver con la percepción, con nuestra forma de experimentar el mundo, más concretamente el espacio y el tiempo, cómo la percepción es algo tan individual y altamente maleable. La emoción parece estar en la esencia de las interpretaciones que realizamos de la información que recibimos de nuestros órganos perceptivos. Dependiendo de nuestro estado mental, en situaciones extremas, lo que resulta agradable un día puede llegar a ser doloroso al día siguiente.

Extracto de la entrevista de Barton McLean a Kurt Hentschläger
Seamus Journal (The Journal of the Society for Electro-Acoustic Music in the United States)

Sobre el espectáculo

Feed, la palabra del título, posee tres significados: evoca al mismo tiempo una corriente de energía, un catéter y una forma primaria de ingestión, si no directamente la de un animal, sí al menos una forma de alimentación gastronómicamente no selectiva. Como representación escénica, *Feed* se apoya en un abanico de referencias equivalente: se trata del retrato de la agonía de un grupo de clones humanoides que trata de revelar la ideología nihilista que subyace a la tecnología usada en los videojuegos de guerra, la misma usada en este espectáculo para crear esos clones que se colocan ahora ante el espectador.

En la creación de *Feed*, Kurt Hentschläger se ha servido de la tecnología del videojuego Unreal Tournament, un juego *online* multijugador en el que los participantes dirigen unos avatares en 3 dimensiones que recuerdan vagamente a gladiadores romanos articulados aquí como una serie de robots que parecen salidos de una distopía futurista y cuyo objetivo parece ser luchar los unos contra los otros hasta que, inevitablemente, les alcance la muerte. Llegados a este punto, y para comprender *Feed*, es útil adentrarse brevemente en la historia de videojuegos como en la de Unreal Tournament.

Unreal Tournament emplea un tipo de gráfico en 3 dimensiones en tiempo real y generado con tecnología virtual creado hace treinta años por el ejército de los Estados Unidos para usarse en los simuladores de vuelo como instrumento de implicación estratégica y, sobre todo, psicológica, dentro de la preparación militar. De hecho, era habitual que los primeros desarrolladores de videojuegos recibieran su formación inicial en el ejército para, más tarde, convertirse en emprendedores de los negocios que desarrollarían y venderían esta tecnología en el ámbito comercial. Desde finales de los noventa, con el final de la Guerra Fría, la política del gobierno de Estados Unidos cambió y se reorientó la inversión en investigación de forma que no sólo fuera destinada a la defensa nacional sino también a apoyar y, de esa forma, estimular el desarrollo comercial que estaba experimentando ese sector. En ese momento la industria del videojuego empezó a tener un éxito enorme y el ejército perdió parte de su poder de control sobre ella. Los juegos comerciales crearon un estilo de acción conocido como “de disparos en primera persona” porque los jugadores presencian la acción desde el punto de vista de uno de los combatientes. Así, se consigue una visión subjetiva que hace que la implicación en la narrativa emocional resulte accesible para audiencias muy amplias. Como resultado de esta trayectoria histórica, nació toda una esfera de “entretenimiento militar” de la que han surgido títulos como Unreal Tournament (...).

Feed es una representación sin personas dividida en dos partes: la primera está protagonizada por representaciones de figuras primitivas no diferenciadas, escuálidas y sin rostro, proyectadas en una gran pantalla a escala cinematográfica. Las figuras están animadas por el programa Karma, el mismo que hace funcionar Unreal Tournament y que se usa para crear los espasmos mortales de los guerreros derrotados. Este programa produce animaciones que no están prefijadas en fotogramas sino que se desarrollan en tiempo real valiéndose de simulaciones dinámicas. En Unreal, los personajes a punto de morir se retuercen y tienen espasmos cuando les alcanza un disparo para crear una sensación de muerte lenta y tal vez dolorosa. En Unreal, sin embargo, como en una película de terror adolescente, el inevitablemente serio tema de la muerte se trata sin empatía, con lo que el conjunto resulta exagerado o satírico. Hentschläger usa el generador de muerte que es Karma para producir una serie de imágenes de gran carga emocional, de tal manera que anula la posibilidad de exorcizar de ellas el juicio ético. Utiliza Karma como metáfora y comentario, convirtiéndose así en uno de los pocos artistas que trabajan con *Machinima* -el término que se usa para las animaciones realizadas adaptando programación de videojuegos comerciales- que no separan la forma tecnológica de su contenido político y social. (...)

La segunda parte de *Feed* podría verse como una especie de escenificación ritual del juego de “disparos en primera persona” en la que el espectador experimenta los espasmos “kármicos” desde el punto de vista del personaje. La animación proyectada se desvanece mientras el teatro se llena de una niebla emitida por una serie de máquinas de humo artificial de las que usan los creadores de efectos especiales. Mientras continúa el sonido ambiente atmosférico que durante la primera parte ha estado creando, en directo, Hentschläger, las “voces” musicales de los personajes animados, conducidas por los espasmos de sus órganos, son gradualmente reemplazadas por el sonido amplificado de las luces estroboscópicas y los focos parpadeantes. Un entorno desaparece mientras las luces empiezan a vibrar contra lo que es ahora una densa capa de humo (...).

Feed

Ensayo de Claudia Hart

Más en

www.hentschlagelager.info

Kurt Hentschläger

Creación
Max & Unreal Scripting
Imágenes 3D

KURT HENTSCHLÄGER
MICHAEL FERRARO
FRANCISCO NARANGO

Producción y gira: Epidemic (Richard Castelli, con la asistencia de Rossana Di Vincenzo, Florence Berthaud y Pierre Laly).

Agradecimientos a Claudia Hart y Friedrich Kirschner.

Con el apoyo de BUNDESKANZLERAMT:KUNST y LAND OBEROESTERREICH - KULTUR (Austria).

Es un encargo de la Biennale di Venezia (2005).

Kurt Hentschläger

Nimmagazine, Francesco D' Orazio, 16/02/06

El espectáculo de Kurt Hentschläger es uno de los más potentes e invasivos que he experimentado. Es, sin lugar a dudas, una de las ocasiones en que con más inteligencia se ha llevado a la práctica la idea de comunicación inmersiva.

¿Qué hace que *Feed* sea tan buena? Que enfatiza los límites visuales, auditivos, olfativos y táctiles de la percepción humana mientras nos cuenta una historia sobre la evolución de los medios y sobre nuestra experiencia sensorial del mundo. Empecemos por el principio.

Nos encontramos sentados en un ambiente totalmente oscuro, con una pantalla negra y un paisaje sonoro en que se entremezclan frecuencias muy bajas, apenas perceptibles, que van creciendo lentamente hasta definirse. Mientras el sonido asume formas apenas identificables, la pantalla negra empieza a mostrar primero uno, luego muchos modelos humanos en 3 dimensiones, sexualmente ambiguos, sin cara y totalmente desnudos. Los cuerpos fluctúan en el espacio negro y líquido de la pantalla, y su único motor son las frecuencias de sonido, que les obligan a sufrir contorsiones espasmódicas periódicas. Los movimientos son "procedimentales", es decir, no han sido animados manualmente, sino que es el motor gráfico de un videojuego el encargado de generarlos. La potencia del sonido, el número de cuerpos y de convulsiones van aumentando progresivamente en ritmo e intensidad hasta alcanzar una cima extrema... cuando, de pronto, el sistema se apaga. Volvemos a estar inmersos en la oscuridad... ¿pero qué tipo de oscuridad?

De pronto, una batería de cañones de humo empieza a descargar sobre la sala hasta dejarla completamente saturada. La niebla es tan densa que uno no puede ver ni su propio cuerpo, ni tan siquiera las manos. Se trata de perder la percepción por completo. Todo es tacto, oído y olfato. Ahora nuestros cuerpos reales y analógicos empiezan a fluctuar al ritmo de las simulaciones táctiles de intensísimos bajos, la nariz se nos llena de olor a hielo seco, luces estroboscópicas y focos de colores iluminan el espacio, distribuidos homogéneamente en la gruesa capa de aire blanco. Los estímulos visuales llegan a ser tan rápidos y violentos que la retina es incapaz de procesarlos y, así, genera fractales variables de distintos colores y formas. La niebla es tan densa en este punto que da la impresión de que estamos tocando la luz.

La espesa niebla y la sobre-estimulación visual y auditiva hacen añicos la dimensión frontal del espectáculo teatral y aportan una sensación extraña, opresiva: nos encontramos dentro de la oscuridad líquida de esa pantalla, totalmente a merced de un poderoso flujo de sonido y luz. Los cuerpos de los espectadores han tomado el lugar de los modelos en 3D. O, mejor, la pantalla se ha adueñado del espacio físico a través de una amputación genial de la vista, que ha transformado totalmente la percepción del público. La niebla impide la visión y transforma cualquier estímulo visual en un estímulo táctil. Pero es precisamente en este sentido en el que están evolucionando los entornos mediáticos: hacia la anulación de algunos sentidos en beneficio de otros. Por eso *Feed* no sólo es una representación, sino también una historia de la evolución de los medios; desde un paradigma de la pantalla a un paradigma de la inmersión que ya no se basa en la distancia que favorece la visión sino en la "ob-escenidad" del tacto, que destruye la distancia "escénica" entre el signo y el público. En resumen -asistimos a la historia de los medios desde la edad del espectáculo a la edad de la experiencia en cincuenta minutos. ¡Absolutamente McLuhaniano!

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

Jugoslovensko Dramsko Pozorište

www.jdp.rs

Foto: Nenad Petrovic

TEATRO

FEDRINA LJUBAV (EL AMOR DE FEDRA) de Sarah Kane

País: Serbia **Idioma:** serbio (con sobretítulos en español) **Duración aproximada:** 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Traducción: OLIVERA MILENKOVIĆ **Dirección:** IVA MILOŠEVIĆ **Asistente de dirección:** JANA PRENTIĆ **Interpretación:** MIRJANA KARANOVIĆ, ERMIN BRAVO, ANDJELIKA SIMIĆ, SLOBODAN BEŠTIĆ, GORAN JEVTIĆ y LJUBOMIR BANDOVIĆ **Escenografía:** GORČIN STOJANOVIĆ **Vestuario:** MAJA MIRKOVIĆ **Compositor:** VLADIMIR PEJKOVIĆ **Preparación vocal:** LIJLJANA MRKIĆ **Asesor:** ZORAN ILIĆ **Diseño de sonido:** DUŠAN RADOVANOVIĆ **Diseño de iluminación:** SVETISLAV CALIĆ **Apuntadora:** NINA ODALOVIĆ **Regiduría:** DUŠAN MILOSAVLJEVIĆ **-ESTRENO EN ESPAÑA-**

“SARAH KANE DA UNA RESPUESTA TEATRAL AL INTENTO DE LAS ARTES DE PONER BAJO EL MICROSCOPIO EL SUFRIMIENTO, NUESTRAS REACCIONES ANTE EL SUFRIMIENTO, NUESTRA TOLERANCIA ANTE EL SUFRIMIENTO...” - Iva Milošević

La inglesa Sarah Kane (1971-1999) reflexionaba en sus piezas sobre temas como el amor redentor, el deseo sexual, el dolor, la tortura -física y mental- y la muerte. La desbordante intensidad poética de sus obras, expresada con lenguaje sobrio y certero, la exploración de nuevas formas teatrales y el uso de la violencia extrema en escena (sobre todo en sus trabajos más tempranos) convirtieron a Kane en referente de las últimas décadas.

Esta especial estética y concepción del teatro, con inspiración en el expresionismo y la tragedia jacobina, atrajo el interés de la serbia Iva Milošević (directora de piezas como *Shopping and Fucking*, de Mark Ravenhill; *Kasimir and Karoline*, de Odon von Horvath; y *Bash*, de Neil LaBute, entre otras). Milošević se acerca a *Fedrina ljubav (El amor de Fedra)* planteando preguntas, “¿dónde están los límites de nuestra tolerancia al sufrimiento (...) en una sociedad de consumo que fomenta el culto a la juventud, el culto a la salud y el culto a la felicidad?” - y también certezas -“tanto Mark Ravenhill como Sarah Kane creían que lo obscuro no proviene de la escenificación del sexo sino más bien de una incomodidad causada por tener que enfrentar el sufrimiento y la soledad de los otros”.

Fedrina ljubav se estrenó el 18 de febrero de 2008 en Belgrado y es un espectáculo del Jugoslovensko Dramsko Pozorište en colaboración con el Festival de Teatro Internacional MESS-Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Su protagonista Mirjana Karanović ha ganado multitud de premios y actuado en películas como *Underground* (1995), dirigida por Emir Kusturica y *Grbavica* (2005), ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

El Jugoslovensko Dramsko Pozorište (JDP) se fundó en 1947 cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, las nuevas autoridades deciden crear una compañía integrada por los actores más prominentes de los colectivos teatrales y culturales de la antigua Yugoslavia. El Teatro de Arte de Moscú fue el modelo elegido para seguir sus pasos en política artística.

Bojan Stupica, su primer director artístico, orientó el JDP hacia trabajos del más alto nivel literario, característica que se mantiene como rasgo distintivo de la compañía en la actualidad. A lo largo de las décadas siguientes, las nuevas tendencias se convierten en protagonistas de la compañía y reputados directores de otros países son invitados a presentar sus piezas. Esta corriente de modernización se afirma con la llegada, en los años 80, del director artístico Jovan Cirilov.

En 1997 un incendio provoca el cierre de la antigua sede. Su reapertura en un nuevo edificio tiene lugar en el año 2003. En el JDP se han representado obras de autores como Biljana Srbljanovic, Milena Markovic y Ugljesa Sajtinac, pero también de clásicos como Molière, Andreev, Voltaire y Musil, entre otros. El Jugoslovensko Dramsko Pozorište ha participado en los más importantes festivales del mundo y es miembro de NETA (New European Theatre Action), de ETC (European Theatre Convention) y de UTE (Union des Théâtres de l'Europe).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte

Tel. 91 480 03 00

www.esmadrid.com/teatrofernangomez

27 y 28 de noviembre a las 20.30 horas

29 de noviembre a las 19 horas

FEDRINA LJUBAV (EL AMOR DE FEDRA) de Sarah Kane

Con nombre propio

Creo que tanto Mark Ravenhill como Sarah Kane creían que la auténtica emoción se ha convertido en algo extremadamente exclusivo y que lo obsceno no proviene de la escenificación del sexo sino más bien de una incomodidad causada por tener que enfrentar el sufrimiento y la soledad de los otros.

Esto es lo que es obsceno, esto es lo que nos hace sentir incómodos, tanto Ravenhill como Kane plantean la pregunta de qué es lo que hacemos en esos momentos, cómo reaccionamos.

Los dos están de acuerdo en que intentamos enmascarar esa ruptura, que es la mayor parte de las veces violenta emocional y físicamente y eso es terrible.

Sarah Kane supone la aportación teatral al panorama de las artes visuales de los noventa (es famosa la exposición de Saatchi de trabajos de jóvenes artistas británicos, aquella en la que participó Damien Hirst con instalaciones de cuerpos de animales muertos sumergidos en aldehído acético). Sarah Kane da una respuesta teatral al intento de las artes de poner bajo el microscopio el sufrimiento, nuestras reacciones ante el sufrimiento, nuestra tolerancia ante el sufrimiento.

Dónde están los límites de nuestra tolerancia al sufrimiento, cuánto se mueven esos límites y hacia dónde. Y todo esto, en una sociedad de consumo que fomenta el culto a la juventud, el culto a la salud y el culto a la felicidad.

Iva Milošević

En el escenario

Jugoslovensko Dramsko Pozorište

El Jugoslovensko Dramsko Pozorište (Teatro Dramático Yugoslavo) se fundó en 1947. Tras la Segunda Guerra Mundial, las nuevas autoridades decidieron crear una compañía formada por los actores más reputados de todas las comunidades teatrales y centros culturales de la antigua Yugoslavia como Belgrado, Zagreb, Novi Sad, Ljubljana, Sarajevo y Split. El modelo a seguir, en cuanto a la organización y la política artística de la compañía, era el del Teatro de Arte de Moscú. Bojan Stupica, nombrado primer director artístico, orientó a la compañía hacia propuestas literarias del más alto nivel, un planteamiento que sigue siendo una parte vital de la política artística del Jugoslovensko. Sin embargo, muchas de las tendencias nuevas y progresistas que han surgido a lo largo de los años han tenido impacto en sus producciones ya desde los años cincuenta y sesenta. Los momentos de mayor proyección del JDP llegaron en las décadas de los setenta y los ochenta. Varios directores internacionales ampliamente reconocidos acudieron como invitados para dirigir algunas producciones. Especialmente durante los ochenta, cuando Jovan Ćirilov ocupaba el cargo de director artístico, el JDP desarrolló su orientación hacia una expresión escénica más moderna. Durante sus catorce temporadas, los directores favorecieron “una nueva aproximación a los clásicos”.

En 1997 la sede del teatro ardió y en 2003 se inauguró un nuevo centro teatral. Hoy en día, posee tres sedes: Ljuba Tadic, el Teatro Bojan Stupica y el Studio del Teatro Dramático Yugoslavo.

La orientación literaria siempre ha sido una parte importante de la política artística de la compañía. En los últimos tiempos, entre las producciones más recientes encontramos obras de autores nacionales como Biljana Srbijanovic, Milena Markovic y Ugljesa Sajtinac junto con clásicos de la literatura universal. Algunos de ellos son: *Tartufo*, de Molière; *El vals de los perros*, de Leonid Andreev; *Barbelo*, *Of Dogs and Children* y *Locust* de Biljana Srbijanovic; *Huddersfield*, de Ugljesa Sajtinac; *Tracks*, de Milena Markovic; *Cándido o el optimismo*, de Voltaire; *Los soñadores*, de Robert Musil; *El amor de Fedra*, de Sarah Kane; *La noche árabe*, de Ronald Schimmelpfennig y *El bosque*, de A.N. Ostrovsky.

Las producciones del JPD participan en reputados festivales internacionales en los que, a menudo, han sido laureadas: Wiener Festwochen (Austria), New European Plays Wiesbaden (Alemania), Festival Iberoamericano de Bogotá (Colombia), Mittelfest Cividale (Italia), MESS Sarajevo (Bosnia Herzegovina), Sterijino Pozorje (Novi Sad, Serbia) y el Festival de Teatro de Yugoslavia (Uzice, Serbia), entre otros.

Iva Milošević, directora

Iva Milošević se graduó en el Departamento de Teatro y Radio de la Facultad de Artes Escénicas de Belgrado. Ha dirigido *Magic Afternoon*, de Wolfgang Bauer (Bitef Theatre); *Shopping and Fucking*, de Mark Ravenhill (YPD, Bojan Stupica Stage); *Kasimir and Karoline*, de Odon von Horvath (National Theatre Sambor); *Bash*, de Neil LaBute (YPD, Bojan Stupica Stage); *Road to Nirvana*, de Arthur Kopit (Atelje 212); *La Sirenita*, de H.C. Andersen (Pequeño Teatro Dusko Radovic); *Snake Pit*, de Vassily Sigarev (Atelje 212); *El lobo y los siete cabritillos*, de los Hermanos Grimm (Teatro Pinokio) y *Festen (Celebración)*, de Thomas Vinterberg y Mogens Rukov.

FEDRINA LJUBAV (EL AMOR DE FEDRA) de Sarah Kane

Mirjana Karanović, actriz

Lleva sobre los escenarios desde los quince años. Se licenció en Interpretación en la Facultad de Arte Dramático de Belgrado y fue miembro del Jugoslovensko Dramsko Pozorište desde el año 1988 hasta el 2001.

Su debut en el cine tuvo lugar en 1980 con el filme *Petrijin venac (La corona de Petrija)*, en el que interpretaba a una serbia analfabeta que le valió numerosos elogios. La fama internacional le llegó en 1985 con la película *Papá está en viaje de negocios*, de Emir Kusturika (Premio FIPRESCI -Fédération Internationale de la Presse Cinématographique- en Cannes y nominada a los Oscar como Mejor Película de Habla no Inglesa). También ha interpretado papeles en otras películas de Kusturika (*Underground*, Palma de Oro en el Festival de Cannes y *La vida es un milagro*, Premio Cesar 2004) y de directores como Goran Paskaljević (*The Powder Keg*), Vinko Brešan (*Testigos*, premiada en el Festival de Berlín en el Festival de Cine de Jerusalem y en el Festival de Cine Internacional Karlovy Vary), Jasmila Žbanić (*Grbavica*, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín), Andrea Staka (*Das Fräulein*, ganadora del Festival del Film de Locarno), Darko Lungulov (*Here and There*, ganadora del Tribeca Film Festival).

Ha interpretado más de setenta papeles en teatro.

Ermin Bravo, actor

Nació en Sarajevo en 1979. En teatro ha interpretado piezas de Albert Camus, Richard Kalinoski, Sarah Kane, Eugene O' Neill, Žalica, Koltès, Glowacki, Basovic, Shakespeare, Topčić, Bojčev, Harrower y Veličković. En cine ha trabajado en las películas *Memory Full* (2009), con dirección de Jasmila Žbanić, *Grbavica* (2005), con dirección de Jasmila Žbanić (Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Reykjavik, Premio del Público en el Portland International Film Festival, entre otros muchos galardones) y *Remake* (2002), dirección de Dino Mustafić.

Entre las distinciones que se le han concedido encontramos el Premio al Mejor Actor del Festival de Teatro de Jajce y del Festival Internacional de Actores Niksic, Premio Tmaca al Mejor Actor en Bosnia y Herzegovina, Mejor Actor en el Festival de Teatro de Bosnia y Herzegovina, Laurel de Oro al Mejor Actor en el Festival Internacional de Teatro Mess, Mejor Actor en el Wine Country Film Festival de San Francisco, entre otros muchos.

Ermin Bravo es profesor en la Academia de Artes Escénicas de Sarajevo.

Más en

www.jdp.rs

FEDRINA LJUBAV (EL AMOR DE FEDRA) de Sarah Kane**Jugoslovensko Dramsko Pozorište**

Traducción	OLIVERA MILENKOVIĆ
Dirección	IVA MILOŠEVIĆ
Asistente de dirección	JANA PRENTIĆ
Interpretación	
Fedra	MIRJANA KARANOVIĆ
Hipólito	ERMIN BRAVO
Estrofa	ANDJELIKA SIMIĆ
Teseo	SLOBODAN BEŠTIĆ
Médico	GORAN JEVTIĆ
Cura	LJUBOMIR BANDOVIĆ
Escenografía	GORČIN STOJANOVIĆ
Vestuario	MAJA MIRKOVIĆ
Compositor	VLADIMIR PEJKOVIĆ
Preparación vocal	LJILJANA MRKIĆ POPOVIĆ
Asesor	ZORAN ILIĆ
Diseño de sonido	DUŠAN RADOVANOVIĆ
Diseño de iluminación	SVETISLAV CALIĆ
Apuntadora	NINA ODALOVIĆ
Regiduría	DUŠAN MILOSAVLJEVIĆ

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

FEDRINA LJUBAV (EL AMOR DE FEDRA) de Sarah Kane**Jugoslovensko Dramsko Pozorište****Blic, Željko Jovanović, 20/02/08**

Las obras de Sarah Kane se apoyan, ante todo, en su propia realidad. Repasando la herencia cultural del siglo XX europeo, se pregunta ahora cuál es el secreto, por qué tememos a Dios a pesar de que no existe. Y cómo, a pesar de todo su poder, ha aceptado que su presencia ya es menos imprescindible para nosotros, que ya no es tan importante como lo fue para los romanos en los tiempos de la caída de su imperio. La directora Iva Milosević consigue transmitir, enfatizar todas estas cuestiones y aún más, además de plantear una pregunta crucial: ¿cuál es el límite de la necesidad humana de libertad y qué puede acarrear cuando por fin la conseguimos?

El reparto está correcto, si exceptuamos y olvidamos la debilidad inicial de Ermin Bravo en el papel de un Hipólito que, a medida que avanza la representación, consigue recuperar el pulso y ponerse a la altura del resto de los actores liderados por Mirjana Karanović como Fedra, esa extraordinaria malabarista en el límite entre la vida y la muerte, el honor y la lujuria insaciable. Andjelina Simić como Estrofa consigue una interpretación muy interesante, igual que los actores secundarios -Ljubomir Bandović, Goran Jevtić, Slobodan Bestić- que están también muy acertados.

Politika, Ana Tasić, 26/02/08

El amor de Fedra (1996), dramáticamente la más tradicional y consistente de todas las obras de Sarah Kane, está orientada como revisión de la interpretación de Séneca del mito griego.

Kane establece la acción en un contexto contemporáneo, aludiendo explícitamente a temas como el incesto y decadencia en la estabilidad de las relaciones familiares, la hipocresía de las instituciones religiosas, el sentimiento general de pérdida de los individuos, así como la desaparición del amor, reemplazado por las relaciones sexuales y vacío de significado (...).

Un interesante tipo de teatralización de la violencia, en una obra que anima al análisis de la causa a través de sus consecuencias, retratando implícitamente la pérdida de identidad en el marco de un peligrosamente hinchado poder político.

LA CRÍTICA

FESTIVAL DE
OTOÑO

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid f

CIRCUS KLEZMER

www.circusklezmer.com

CIRCO CONTEMPORÁNEO

CIRCUS KLEZMER

País: España (Cataluña)

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

Idea original y dirección: ADRIÁN SCHWARZSTEIN Músicos: PETRA ROCHAU, REBECCA MACAULEY y NIGEL HAYWOOD Interpretación: EVA SZWARCER, LUIS NIÑO, CRISTINA SOLÉ, JOAN CATALÁ y ADRIÁN SCHWARZSTEIN Dramaturgia: IRMA BORGES Diseño de escenografía: MIRI YEFFET y TZABAR AMIT Diseño de luces: FRANCIS BAENA Diseño de vestuario: PAULETTE -ESTRENO EN MADRID-

“LA IDEA DE *CIRCUS KLEZMER* SURGIÓ UN DÍA ADMIRANDO LAS PINTURAS DE MARC CHAGALL Y ESCUCHANDO MÚSICA JUDÍA DE EUROPA DEL ESTE...” - Circus Klezmer

La música *klezmer* nació en pequeños pueblos de Europa del este donde tenía lugar una intensa vida judía, antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una música para bodas y celebraciones, de una gran profundidad y formas exuberantes, una música alegre pero a la vez melancólica. Una música muy circense, de carácter romántico y onírico, que se desarrolla dentro de ambientes populares.

Además, el humor característico de la cultura *yiddish* es el que ha inspirado en gran parte el espectáculo. La escenografía, basada en la utilización teatral de objetos cotidianos (sillas, botellas, mesas, platos), contribuye a llevarnos al ambiente sencillo de un pueblo remoto. El resultado es un espectáculo de circo contemporáneo en el que los números acompañan a una historia y a unos personajes bien definidos.

En un pueblo del este de Europa que no queda ni cerca, ni lejos. En una época que no es ni la de ahora, ni la de antes se está preparando un gran banquete. La gente del pueblo está muy entusiasmada y va de un lado a otro haciendo malabares y acrobacias... porque se acerca un día muy especial. En el mercado, los músicos afinan sus instrumentos y las melodías se escuchan por todos los rincones. El loco del pueblo, entre tropezones y descuidos, va dejando caer del cielo las invitaciones. La gran celebración está a punto de comenzar. Enmarcada por los años, en una fotografía de esas que a veces vemos en nuestros recuerdos, se celebra entre risas y trucos la divertida boda del Circus Klezmer.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

Adrián Schwarzstein, director de Circus Klezmer, nació en Buenos Aires (Argentina) en 1967. Ha vivido en Italia, Israel y España. Reside actualmente en Barcelona.

Ha estudiado teatro en Israel, mimo en Francia, y commedia dell' arte con Antonio Fava en Italia. También ha actuado en el espectáculo *Fili*, del Circo Ronaldo.

Schwarzstein está especializado en teatro de calle. Sus espectáculos *La cama*, *El hombre verde* y *DANS* han visitado festivales de todo el mundo con gran éxito de crítica y público.

Desde 1989 ha participado en obras teatrales, espectáculos de ópera, danza (con Pina Bausch), cine, publicidad y televisión. Imparte clases sobre la Commedia dell' arte en la Universidad de Tel-Aviv.

Por otro lado, los tres músicos de Circus Klezmer son integrantes del grupo de música Vilna Kabarett. Su primer contacto con la música *klezmer* se produjo con su participación en la obra de teatro *Ghetto*, de Joshua Sobol. Crean melodías alegres y enérgicas que resultan, al mismo tiempo, evocadoramente melancólicas.

Este circo contemporáneo ha presentado su pericia en multitud de espacios y festivales de España, Francia, Japón y Austria. Tienen previstas actuaciones en Reino Unido, Alemania, Finlandia y Hungría, entre otros países.

Teatros, fechas y horarios

Tres Cantos. Teatro Municipal de Tres Cantos
7 de noviembre a las 18 horas

Getafe. Teatro Auditorio Federico García Lorca
14 de noviembre a las 19 horas

Alcobendas. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
21 de noviembre a las 20 horas

Pozuelo de Alarcón. Mira Teatro
27 de noviembre a las 21 horas

Arganda del Rey. Auditorio Montserrat Caballé
28 de noviembre a las 19 horas

Con nombre propio

En escena hay nueve artistas, cuatro músicos (de Argentina, Alemania, Nueva Zelanda e Inglaterra) y cinco artistas de circo de Cataluña, Argentina, Brasil, Chile... y un técnico de los Pirineos!

Un grupo dinámico y efervescente que se renueva y crece y además crea otros muchos proyectos.

Es evidente que cada miembro del Klezmer aporta al espectáculo y a la vida cotidiana muchísimo carisma y experiencia, así como ideas y sobre todo una forma de ver el trabajo con gran pasión.

El grupo ha tenido que aprender la historia y la gestualidad cotidiana de esas poblaciones que desgraciadamente desaparecieron del mapa europeo en la Segunda Guerra Mundial; hemos hecho un trabajo de investigación en donde mis propios orígenes han dado mucho material: mis abuelos, judíos del este de Europa emigraron a Sudamérica a principios del siglo XX... Pero la música, el humor y personajes universales son los que vemos en escena, además de imágenes que nos ha inspirado Chagall (número de telas, la novia etérea, "volante", onírica) e imágenes de vida cotidiana que en realidad son comunes a todos los seres humanos (el loco del pueblo)...

Circus klezmer quiere contar que, independientemente de la cultura que tengas, de tus orígenes, tu nacionalidad e incluso tu religión, somos todos iguales y realmente es tan fácil, si queremos, comunicarnos... intercambiar experiencias, ¡ayudarnos!

Adrián Schvarzstein

Sobre el espectáculo

El circo ha sido durante mucho tiempo un espectáculo de divertimento popular. Pero durante los años setenta en Europa surge una nueva tendencia que va más allá de los espectáculos con leones y entoldados rojos. El circo contemporáneo, o nuevo circo, es una modalidad de espectáculo en la que los números circenses (acrobacias, malabares, etc) acompañan a una historia y a unos personajes definidos e incorporan, a veces, otras artes escénicas: en este caso, la música *klezmer*.

La música *klezmer* ha estado desde sus orígenes destinada a las celebraciones. Es un tipo de música con muchos matices y que, en el caso de *Circus klezmer*, ilustra los momentos poéticos y alegres de unos personajes con una historia que contar. Y, como se decía entonces, una boda sin música *klezmer* es como un funeral sin lágrimas.

Circus Klezmer

En el escenario

Circus Klezmer

Junto a otras manifestaciones artísticas (teatro, música, exposiciones y talleres), el circo es una de las actividades principales del Ateneu Nou Barris de Barcelona desde su fundación en 1977. Dentro del Ateneu surge el proyecto *Circ d'Hivern* en 1996 con la intención de crear una compañía de profesionales vinculados fundamentalmente con las artes circenses. El planteamiento inicial consistía en ofrecer propuestas innovadoras y de calidad dirigidas a todo tipo de público, aprovechando el vivero de artistas en que ya se había convertido el Ateneu. Precisamente dentro del contexto del *Circ d'Hivern* se presentó por primera vez (en la Navidad de 2004) el *Circus klezmer*. El éxito fue tan rotundo que comenzó una gira mundial (Japón, Noruega, Italia, Francia, Austria, Holanda, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Hungría, etc) que continúa hasta el día de hoy, con su participación en los más prestigiosos festivales del mundo.

Eva Szwarczer, acróbata

Realizó sus estudios de acrobacia en Brasil entre los años 2000 y 2005, completando su formación con cursos de danzas clásica, jazz y árabe. También se ha formado en improvisación, técnicas circenses, telas, cuerda y lira, además de participar en seminarios de *clown* y perfeccionamiento de técnicas de trapecio y acrobacia.

Desde 2003 ha representado piezas de diversos autores en teatros como el Teatro Maipo, el Teatro Avenida y el Teatro Margarita Xirgú de Buenos Aires, entre otros. También ha participado en giras por Argentina y Colombia y colaborado en publicidad y televisión.

Desde 2009 forma parte del elenco de Circus Klezmer.

Luis Niño ("Toto"), actor y malabarista

Se inició en la Escuela de Artes Circenses PAYASO en Chile en el año 1997, especializándose en la rama de malabares. Durante los años 1999 y 2000 inició su formación teatral en la Escuela de Teatro La Matriz en Chile. Finalmente decidió viajar a Europa para especializarse en cursos impartidos por malabaristas de diversos estilos.

Es integrante y fundador de la Compañía Neto Duet desde el año 2001. Actualmente trabaja con sus dos creaciones en solitario (*Chemical Juggler* y *Oscuridad*) además de con su compañía Neto Duet y con Circus Klezmer.

CIRCUS KLEZMER

Cristina Solé, acróbata

Cristina Solé estudió teatro en la escuela Nancy Tuñón de Barcelona. Más tarde completó su formación como artista de circo (*clown*, acrobacia, equilibrio y trapecio) en las clases de la Escuela de Circo Rogelio Rivel del Ateneu Popular 9 Barris.

Ha trabajado en diferentes *performances* y pasacalles en Barcelona, Buenos Aires o Ibiza, así como en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Fue regidora del espectáculo *Cyrano de Bergerac* de la compañía Renome Espectáculos y ha participado en diferentes corometrajes, entre los que destaca *Ruidos*, de Pedro Ballesteros.

En el año 1998 formó parte del tercer Circ d'Hivern del Ateneu en el espectáculo *Zog, el planeta de Zog*. A continuación trabajó en el espectáculo *Te Tango Tanto*, con Loco Brusca y con la compañía Circo Imperfecto, actuando en festivales de todo el mundo.

Joan Català

Sus inicios en el mundo del circo tuvieron lugar en la Escuela Carampa de Madrid en el año 1999. Un año después ingresa en la Escuela de Rogelio Rivel, especializándose en equilibrios acrobáticos y acrobacia de suelo. Paralelamente, sigue un taller de teatro gestual con Joan Armengol. También se ha formado durante ocho meses en la Escuela Estatal de Circo de Moscú, donde cursa clases de equilibrios acrobáticos, acrobacia de suelo, claqué y *ballet* clásico.

Ha trabajado con compañías como Circ Sincler, Circópolis y Bolna Kist. También ha participado en el espectáculo *Naumon* de la Fura dels Baus como acróbata aéreo y trabajado como actor con la compañía Sarruga en el espectáculo *Higroma* representado en el Forum de las Culturas de Barcelona.

Petra Rochau, acordeonista

Nació en el 1971 y llegó a Barcelona en el año 1999 procedente de Alemania. Ha realizado diversos trabajos en diferentes ámbitos artísticos. Ha viajado alrededor del mundo con la compañía teatral Osadía.

Rebecca Macauley, violinista

Nacida en Hong-Kong, Rebecca pasó su infancia en Nueva Zelanda, donde estudió viola y piano. Después de un año en Londres, se instaló en Barcelona en el año 1998 donde impartió clases de piano. Toca la viola y el violín en diferentes estilos, desde la música clásica hasta la electrónica y el *rock*.

Nigel Haywood, clarinetista

Nació en Keighley (Yorkshire, Reino Unido) y es principalmente autodidacta, aunque también se ha formado en piano, composición y flauta travesera en la Universidad de Northumberland.

A raíz de su interés por el *jazz* y por las músicas de Europa del este empezó a tocar el clarinete, especializándose en música *klezmer*.

Más en

www.circusklezmer.com

www.ateneu9b.net

CIRCUS KLEZMER

Circus Klezmer

Idea original y traducción **ADRIÁN SCHVARZSTEIN**

Músicos

Acordeón

Violín

Clarinete

Interpretación

Novia, telas y trapecio

Novio, malabarismo

Vecina, acrobacias

Vecino, acrobacias y malabarismo

Loco del pueblo

PETRA ROCHAU

REBECCA MACAULEY

NIGEL HAYWOOD

EVA SZWARCER

LUIS NIÑO, "TOTO"

CRISTINA SOLÉ

JOAN CATALÁ

ADRIÁN SCHVARZSTEIN

Dramaturgia

Diseño de escenografía

Diseño de luces

Diseño de vestuario

Diseño de cartel

Técnico de sonido

Técnico de luces

IRMA BORGES

MIRI YEFFET

TZABAR AMIT

FRANCIS BAENA

PAULETTE

PABLO RIESCO

ÁNGEL ESTÉVEZ, "QUILE"

CARLOS APARICIO, "CHARLY"

Producción Ateneu Nou Barris (Barcelona)

También forman o han formado parte de este proyecto: TANJA HAUPT (acordeón), MARTA TORRENS y ALBA SARRAUTE (vecina), MARCEL ESCOLANO (vecino), NADINE O'GARRA (novia), TERESA SANJUAN (novia), MANUEL SEBASTIÁN (novio) y SEBASTIÁN SÁNCHEZ ALESSI (novio).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

CIRCUS KLEZMER

Circus Klezmer

La Vanguardia, Santiago Fondevila, 01/01/05

Circo popular, contemporáneo, divertidísimo y poético. El fichaje este año de Adrián Schvarzstein ha resultado clave. Por su trabajo en el Circo Ronaldo -un auténtico icono de la mezcla de teatro y circo- y por su experiencia en la interacción con el público en el teatro de calle. (...) La anécdota para escenificar este juego desbocado, hilarante, con nombre musical, es una boda judía; y la dramaturgia tiene tan en cuenta la parte puramente circense (...) como la actoral.

El Periódico, Gonzalo Pérez de Olaguer, 26/12/2004

La particular manera de entender el circo de que hace gala desde 1996 el Ateneu Popular Nou Barris, la sede más interesante y participativa de esta área de las artes escénicas en Catalunya, tiene en el Circ d'Hivern su mejor expresión. Este año, *Circus klezmer* es el título de su nuevo y sorprendente montaje, que está llenando en cada una de sus funciones. La cita acaba el próximo día 9.

Adrián Schvarzstein (Circo Ronaldo) es el creador y director artístico del nuevo espectáculo en el que intervienen otros ocho artistas, entre músicos y actores. Todos hacen de todo, aunque cada uno tenga su especialidad. La línea del Circ d'Hivern hace del teatro y el circo un mismo lenguaje y en *Circus klezmer* este planteamiento tiene una magnífica resolución. El montaje gira en torno a una boda en un pueblo de un país del Este, en un tiempo indeterminado, y cuenta con la música *klezmer* (en directo) que nació en estos países para casamientos y otras celebraciones populares.

Los números circenses (acróbatas, malabaristas, equilibristas, payasos, funambulistas) están directamente ligados a los personajes y a la historia. El humor, la poesía y el virtuosismo forman parte de la obra que firma Schvarzstein, que es además un excelente cómico. Las peripecias que se viven en la boda pasan por la aparición del entrañable loco del pueblo, el familiar despistado que pierde los anillos, el vecino que todo lo arregla, la vecina chillona y los felices novia y novio.

Circus klezmer es un espectáculo de algo más de una hora con una sorprendente capacidad de fascinación sobre niños y adultos, que ya se consigue antes de empezar la representación, con actores y músicos jugando con los espectadores en la antesala del teatro. Estos se sitúan rodeando prácticamente el espacio escénico, lo que ayuda a crear una gran intimidad. Estamos ante una nueva muestra de hacer y entender el teatro en la que prima la poesía, el virtuosismo, el humor y la participación. No se lo pierdan

El País, Begoña Barrena, 21/12/04

Uno de los responsables de Bidó, la entidad gestora del Ateneu Popular de Nou Barris, extendía los brazos al finalizar la primera función de *Circus klezmer* para darnos una idea del tamaño del corazón que hay detrás de esta nueva propuesta del Circ d'Hivern. Es cierto que el cariño se palpa en este nuevo montaje circense de producción propia, el noveno desde que la iniciativa arrancó en 1996. Pero no sólo de amor y de buenas intenciones se nutren los grandes espectáculos y *Circus klezmer* lo es: por la desbordante imaginación con la que tejen una estupenda trama a partir de unas cuantas cajas de cartón, por la precisa definición de unos personajes que apenas hablan, por los extraordinarios números acrobáticos, de funambulismo y de malabares, por la magnífica ambientación de la historia que nos cuentan, por las sorpresas que nos ofrecen, por la música en directo, siempre presente, por las carcajadas que nos provocan.

Año tras año, el Circ d'Hivern ha apostado por un espectáculo de circo contemporáneo durante las fechas navideñas, contando para ello con artistas de primer orden de la escena catalana e internacional que han ido subiendo el listón, situándolo francamente alto. (...)

Aderezando los preparativos nupciales que involucran a los vecinos y acompañando los distintos momentos que viven los personajes, los integrantes del conjunto Vilna Kabaret marcan el ritmo con su música *klezmer*, la música de los Balcanes, con algo de *blues* y de *jazz* y mucho de la antigua cultura judía. Música para celebraciones, a la vez festiva y romántica, nostálgica y onírica.

En este embriagador contexto se desarrollan las peripecias propias de un evento tan especial y en el que, como era de esperar, siempre surgen imprevistos: el loco del pueblo (Adrián Schvarzstein) pierde los anillos de compromiso; una pareja de vecinos (los acróbatas Cristina Solé y Marcel Escolano) discuten por la irrupción de un tercero, un espectador que acaba formando parte de la trama, al que ella le dedica un desternillante *striptease* que parte de una patata. Como suena. Pese a los contratiempos y como es también de esperar, el final es feliz para todos, para los novios, para los vecinos y sobre todo para el público, que un año más tiene la ocasión de pasárselo en grande en Nou Barris. Precioso.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

Compañía de Daniel Veronese

www.ptcteatro.com

EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN VENIDERA
DE DANIEL VERONESE. Versión de *Casa de muñecas* de HENRIK IBSEN

TEATRO

EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN VENIDERA (versión de Casa de muñecas)

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

Dirección: DANIEL VERONESE Asistente de dirección: FELICITAS LUNA Interpretación: CARLOS PORTALUPPI, MARÍA FIGUERAS, ANA GARIBALDI, MARA BESTELLI y ROLY SERRANO Escenografía: DANIEL VERONESE basada en la escenografía de *Budín inglés* a cargo de ARIEL VACCARO Gráfica: GONZALO MARTÍNEZ Producción: SEBASTIÁN BLUTRACH -ESTRENO EN MADRID-

“UNA TRAYECTORIA QUE INCLUYE PREMIOS AQUÍ Y EN EL EXTRANJERO, EL NOMBRE DE DANIEL VERONESE ES UNO DE LOS MÁS RESPETADOS DEL TEATRO ARGENTINO” - Mariana García, Clarín.com

Después de encarar con éxito las dos versiones del maestro ruso Chéjov -*Espía a una mujer que se mata* (*Tío Vania*) y *Un hombre que se ahoga* (*Tres hermanas*)-, el director argentino Daniel Veronese se reúne nuevamente con su grupo de actores para la creación del Proyecto Ibsen. En esta ocasión, Veronese (cofundador del grupo El Periférico de Objetos y ganador de más de treinta premios de teatro a lo largo de su carrera) indaga sobre la obra del noruego con dos piezas tituladas *El desarrollo de la civilización venidera* (versión de *Casa de muñecas*) y *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* (versión de *Hedda Gabler*).

Para *El desarrollo de la civilización venidera*, Veronese ha convocado a los actores María Figueras, Mara Bestelli, Carlos Portaluppi, Roly Serrano y Ana Garibaldi. Juntos, los intérpretes revisitarán *Casa de muñecas*, la más famosa y controvertida obra de Henrik Ibsen (1828-1906). Considerada por muchos un drama proto-feminista, la pieza desgrana la evolución de Nora, el personaje principal, desde su comportamiento despreocupado y pueril bajo el ala del marido a su posterior proceso de independencia y autonomía, no ya como esposa y madre, sino como ser humano.

En junio de este año, *El desarrollo de la civilización venidera/ Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* realizará temporada en Buenos Aires, antes de partir de gira por España y Francia.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Daniel Veronese es dramaturgo, director de teatro, actor y titiritero, además de realizar sus propias producciones musicales y escenográficas. En 1989 funda junto a Ana Alvarado y Emilio García Wehbi El Periférico de Objetos, que basa su actividad en el trabajo de integración de actores y objetos. Como autor ha escrito *Crónica de la caída de uno de los hombres de ella*, *Luisa* y *Del maravilloso mundo de los animales: conversación nocturna*, entre otros muchos títulos. Sus obras se encuentran publicadas en dos colecciones: *Cuerpo de prueba* y *La deriva*. Su trabajo ha despertado el interés de festivales e instituciones como el Theatre der Welt, el Festival d'Avignon, el Kunsten Festival des Arts, el Hebbel Theater, el Holland Festival, la Fabbrica Europa y el riocenacontemporánea, entre otros muchos. De 1999 a 2005 fue asesor artístico del Festival Internacional de Buenos Aires. Como director, ha llevado a escena *Variaciones sobre B...*, *El hombre de arena*, *Cámara Gesell*, *Breve vida*, *Máquina Hamlet*, *Circoneiro*, *El líquido táctil*, *Zooedipous*, *Monteverde método bélico*, *La muerte de Marguerite Duras*, *Mujeres soñaron caballos*, *Un hombre que se ahoga*, *La niña fría*, *El método Gronholm*, *En auto*, *Espía a una mujer que se mata* (presentado en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid 2007) y *Teatro para pájaros*. Actualmente prepara *La forma de las cosas*, de N. Labute y *Glennary glenrose*, que se estrenará en Madrid en diciembre de este año.

Teatros, fechas y horarios

Majadahonda. Casa de Cultura Carmen Conde
Tel. 91 634 91 19
www.majadahonda.org
7 de noviembre a las 20.30 horas

Aranjuez. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Auditorio Joaquín Rodrigo)
Tel. 91 892 43 86
www.aranjuez.es
14 de noviembre a las 20 horas

EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN VENIDERA (versión de Casa de muñecas)

Con nombre propio

La pregunta ¿volverá Nora? que a finales del 1800 eclipsó las mentes excitando burgueses palcos de plateas, pensamos todos, y creo que nadie va a estar en desacuerdo, debería ser reemplazada hoy por otra, porque seguramente en algo debe haber servido todo este teatro, toda esta cultura y sabiduría bienpensante para reconocer la dignidad de las mujeres. Así es que varios años después se escucha en resonancia a una sociedad de algunos hombres que deliberan ante la desgracia ajena. Pero la materia inconclusa sobre la profunda dignidad de los derechos humanos es la que nos sigue haciendo revolcar en la butaca. Es maravilloso leer *Casa de Muñecas* y todavía pensar: “pero aquí una madre -una mujer- está abandonando a sus hijos...”. En nuestras cabezas sigue obviamente refrido un pensamiento diferenciado sobre posibilidades, riegos y suertes fatales a padecer según el sexo que portemos. En espejo deformado, Hedda, dueña de una impermeabilidad asombrosa frente al espíritu humano y a la necesidad del próximo se presenta como una tenaz defensora de lo que ella quiere y siente frente al mundo. Por eso su inquieto pensamiento femenino se clava con tanta facilidad en la médula de un tejido social hipócrita e insatisfecho. En ambos casos son sendas estacas que aún hoy siguen haciendo sangrar instituciones incómodas frente a textos ¿fuera? de su tiempo. Como dos curvas se tocan en el vértice de las cuentas pendientes.

Daniel Veronese

En el escenario

Daniel Veronese, dramaturgo, actor y director de teatro

Daniel Veronese (Buenos Aires, Argentina, 1955) es dramaturgo, director de teatro, actor y titiritero. Realiza además sus propias producciones musicales y escenográficas. En 1985 comienza a trabajar en el teatro de objetos. Cuatro años más tarde funda junto a Ana Alvarado y Emilio García Wehbi el grupo El Periférico de Objetos, revolucionando la escena del teatro alternativo con una nueva manera de contar en la que los actores se funden con los objetos.

También ha formado parte del grupo de titiriteros del Teatro General San Martín y ha sido autor pionero en el teatro de títeres para adultos.

Su estética, como director y dramaturgo, lo lleva a plantear una mirada particular en el espectro teatral argentino. Basándose en la síntesis, en la autorreferencialidad, en lo lúdico y en lo siniestro, su obra se asienta sobre los patrones formales del teatro tradicional, superándolos.

Entre sus obras, muchas de ellas traducidas al italiano, alemán, francés y portugués, se encuentran *Crónica de la caída de uno de los hombres de ella*, *Del maravilloso mundo de los animales: conversación nocturna*, *Luz de mañana en un traje marrón*, *Luisa*, *Señoritas porteñas*, *Formas de hablar de las madres de los mineros mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie*, *Unos viajeros se mueren y Sueño de gato*, entre otras. Sus piezas se han publicado en dos colecciones: *Cuerpo de prueba* (volumen de catorce piezas) y *La deriva* (libro que recopila siete).

Como director, ha llevado a escena *Variaciones sobre B...*, *El hombre de arena*, *Cámara Gesell*, *Breve vida*, *Máquina Hamlet*, *Cironegro*, *El líquido táctil*, *Zooedipous*, *Monteverdi método bélico*, *La muerte de Marguerite Duras*, *Mujeres soñaron caballos*, *Open House*, *El suicidio*. *Apócrifo 1*, *Dramas breves 2*, *Un hombre que se ahoga* (versión de *Tres hermanas*, de Chéjov), *La niña fría*, *El método Gronholm*, *En auto*, *Espía a una mujer que se mata* (basada en *Tío Vania*, de Chéjov) y *Teatro para pájaros*.

Reconocido tanto en los circuitos alternativos como en los comerciales, Veronese ha sido galardonado con más de treinta premios a lo largo de su carrera teatral, entre ellos el Premio Teatro XXI, 1997; Primer Premio Municipal de Dramaturgia, 1998 y Premio Dirección Teatro del Mundo, 1999 y es uno de los dramaturgos más respetados del panorama escénico argentino. Sus espectáculos han sido objeto de interés en diversos festivales e instituciones internacionales como el Theatre der Welt, el Festival d'Avignon, el KunstenFESTIVALdesArts, el Hebbel Theatre, el Holland Festival, la Fabbrica Europa y el riocena-contemporánea, entre otros. Además, en Argentina ha recibido subvenciones de la Fundación Antorchas, Proteatro, Asociación Argentina de Actores y del Teatro San Martín.

Entre 1999 y 2005 Veronese fue programador del Festival Internacional de Buenos Aires. Además, es jurado de prestigiosas instituciones teatrales.

En abril de 2007 se estrenó en Madrid *Mujeres soñaron caballos*, bajo su dirección, con un elenco de actores españoles. En esta misma ciudad, Veronese ha dirigido una versión para escena de *El túnel*, de Ernesto Sábato, protagonizada por Héctor Alterio. Presentó en el Lincoln Center Festival su espectáculo *Un hombre que se ahoga* en julio de ese mismo año.

Estrenó en el Paseo La Plaza *El Método Gronholm*, de Jordi Galcerán que estuvo tres temporadas en cartel. A principio del 2007 estrenó *Gorda*, de Neil Labute, con gran éxito de crítica y público.

Con su espectáculo *Espía a una mujer que se mata* participó en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, el Teatre Lliure de Barcelona, el Piccolo Teatro di Milano, el Festival BC93 Bobigny en París, el Festival SPAF de Seoul, el Festival Fayuca de México DF, el Festival de Porto Alegre, el Festival Internacional de Buenos Aires, el Festival Theaterformen y el Festival Internacional de Tokio, entre otros. En el año 2008 estrenó *La noche canta sus canciones*, de Fosse, que realizó temporada en Buenos Aires y participó en el Festival Internacional de Porto Alegre en Brasil.

Actualmente prepara *Glengarry Glen Rose*, de David Mamet, que se estrenará en España en diciembre de este año.

EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN VENIDERA (versión de Casa de muñecas)

María Figueras, actriz

María Figueras ha desarrollado una larga carrera como actriz. En sus comienzos, recibió formación actoral de Augusto Fernandes, Verónica Oddó, Juan Carlos Gené y Agustín Alezzo, entre otros. Ha trabajado en televisión (*Un cortado*, *Afectos especiales*, *Los pensionados*, *Luna Salvaje* y un largo etcétera), en cine (*La nube*, *Simón D*, *Erre Way*, *por los caminos* y *Public/Private* (Premio del Jurado del Festival de Berlín al Mejor Corto 2003) y, sobre todo, en teatro (*Espía a una mujer que se mata*, dirección de Daniel Veronese; *En auto*, dirección de Daniel Veronese; *Un hombre que se ahoga*, dirección de Daniel Veronese; *La novia de los forasteros*, dirección de Rubens Correa y Virginia Inocenti; *En casa*, escrita y dirigida por Luciano Suardi; *New York*, dirección de Villanueva Cosse; *Un león bajo el agua*, dirección de Román Caracciolo; *Instrucciones para un coleccionista de mariposas*, dirección de Leonor Manso; *El Misántropo*, dirección de Jaques Lasalle, entre otras muchas).

Mara Bestelli, actriz

Para teatro ha interpretado papeles en piezas como *En familia* (1996), dirección de Alberto Ure; *Lástima que sea una pérdida* (1997), dirección de R. Pires; *Flores de acero* (1997), dirección de Julio Vaccaro; *Frankenstein* (1998), dirección de G. Vallejos; *Locos de verano* (1999), dirección de Daniel Marcove; *El Sr. Bergman y Dios*, dirección de Roberto Castro; *Casa de muñecas* (2001), dirección de Alejandra Ciurlanti; *Todos tenemos problemas* (2002), dirección de Lía Jelín; *Alicia murió de un susto* (2003), dirección de Moro Anghileri; *Shakespeare comprimido* (2004), dirección de Lía Jelín; *Las 20:25*, dirección de Helena Trittek; y *Espía a una mujer que se mata* (2007), dirección de Daniel Veronese. En cine ha participado en películas como *La peste*, dirigida por Luis Puenzo; *Evita*, dirigida por Alan Parker; *Sólo gente*, dirigida por Roberto Maiocco; *Click*, dirigida por Ricardo Berreta; *Te besaré mañana*, dirigida por Diego Musiak; y *Yo soy sola*, dirigida por Tatiana Mereñuk.

Roly Serrano, actor

Ha interpretado papeles en teatro (*Aryentains*, dirección de Lía Jelín; *Toque de queda*, dirección de Carlos Gorostiza; *Nuestro fin de semana*, dirección de Tito Cossa; y *Luna Gitana*, dirección de Rubén Pires, entre otras muchas piezas), en series televisivas (*Por amor a vos*, *Tumberos* y *Nueve Lunas*) y en cine (*La extranjera*, dirección de F. Díaz; *El niño de barro*, dirección de Jorge Algora; *La mano de Dios*, dirección de Marco Rissi y *La Demolición*, dirección de Marcelo Mangone, entre otras películas). Roly Serrano ha ganado también varios Premios ACE.

Ana Garibaldi, actriz

Ana Garibaldi ha prestado su talento como actriz en piezas teatrales como *Tercer cuerpo*, con dirección de Claudio Tolchir; *Apenas el fin del mundo*, con dirección de Cristian Drut; *Un hombre que se ahoga*, con dirección de Daniel Veronese; y *Badulaque* sobre textos de Horacio Quiroga, con dirección de Cristian Drut. En televisión ha trabajado en las series *Casado con hijos* y *El tiempo no para*. Entre los últimos premios recibidos por Ana Garibaldi se encuentran el Premio Clarín Actriz Revelación 2003 por *La Jaqueca*; candidatura a los Premios Florencio Sánchez 2008 por *Tercer cuerpo* y candidatura a los Premios Trinidad Guevara por *Tercer Cuerpo*.

Carlos Portaluppi, actor

En su extensa carrera como actor Carlos Portaluppi ha sido galardonado con un Premio de la Asociación de Cronistas del espectáculo -ACE- (Actor de reparto por *La señorita de Tacna*, 2003-2004), y dos nominaciones más a estos mismos premios por *Nunca estuviste tan adorable*, de Javier Daulte y por *El homosexual o la dificultad para expresarse*, de Copi. También ha sido candidato al Premio María Guerrero 2007 por *Antes muerto*, de Moro Anghileri, entre otros premios.

Más en

www.ptcteatro.com

EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN VENIDERA (versión de Casa de muñecas)

Compañía de Daniel Veronese

Dirección	DANIEL VERONESE
Asistente de dirección	FELICITAS LUNA
Interpretación	CARLOS PORTALUPPI MARÍA FIGUERAS ANA GARIBALDI MARA BESTELLI ROLY SERRANO
Escenografía	DANIEL VERONESE basada en la escenografía de <i>Budín inglés</i> a cargo de ARIEL VACCARO
Diseño gráfico	GONZALO MARTÍNEZ
Producción	SEBASTIÁN BLUTRACH

Distribución en España: Producciones Teatrales Contemporáneas

Con el apoyo de Iberescena.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN VENIDERA (versión de Casa de muñecas)

Compañía de Daniel Veronese

Revista Veintitrés, Luis Mazas, 27/08/09

El morbo del poder incidiendo en lo pequeño y doméstico es una vía de enfoque para *El desarrollo...*, de Daniel Veronese. Nuevo acercamiento a un texto devenido clásico para especular sobre las relaciones conyugales, sus móviles ocultos; mezquindades y manipulaciones en el intercambio institucionalizado. En la reescritura de Veronese sobre *Casa de muñecas* ya no exaltamos con la relativa pureza de Ibsen el feminismo finisecular en un mundo de bajo dominio tradicional del varón. A semejanza con la austríaca Elfride Jelinek (*Lo que pasó cuando Nora dejó a su marido* o *Los pilares de las sociedades*), el autor ilumina en otra escena de la vida conyugal el perverso juego de complicidad de la pareja sometedor-sometido y su lábil entorno.

Continúa la línea de investigación experimental que resemantiza material clásico (Chéjov), ahora con intertexto en Bergman, para suscitar revelaciones aún activas bajo el entramado convencional: el individualismo exacerbado y su nombre sobre un porvenir no menos alarmentado; el final de la endogamia, la exacerbación del narcisismo.

Una descarnada ucronía abierta pero pesimista. Excelentes Mara Bestelli (Nora) y Carlos Portaluppi (Jorge/ Elmer), Roly Serrano (Krostag), Ana Garibaldi (proyección femenina del Dr. Rank) y María Figueras.

Noticias, Olga Cosentino, 08/08/09

Se puede coincidir o no con quienes vemos, en este reciente estreno de Daniel Veronese, una soberbia lectura contemporánea de *Casa de muñecas*, de Henrik Ibsen. En lo que tal vez haya unanimidad es en que al director no lo anima una intención conservacionista del repertorio clásico. Sabe Veronese que todo descubrimiento es, de algún modo, una profanación. Y corre el riesgo, con una osadía que homenajea al autor noruego, quien, en 1879, escandalizó a la burguesía bienpensante con un drama donde la protagonista abandona marido e hijos “sólo” porque se siente insatisfecha. Valga recordar también que Ibsen, tras su polémico estreno –y aunque él mismo fue un defensor de la emancipación femenina–, negó que se tratara de un alegato feminista. En esta reescritura escénica, Veronese traduce a los códigos del siglo XXI lo que el autor denunció a fines del XIX, y que trasciende las desigualdades de género para abarcar todo tipo de injuria a la dignidad humana.

En deslumbrante composición, la Nora de María Figueras traslada a cierto arquetipo femenino de clase media actual la frivolidad que Ibsen atribuyó a su protagonista: bulímica, obsesión por la silueta, avidez consumista, impostada ingenuidad ante pequeñas corrupciones cotidianas y una sensualidad superficial y manipuladora. Sobreadaptada a la institución familiar dominante, para ayudar a su marido Nora ha cometido un ilícito menor por el que luego es chantajeada. Pero pasa de la banalidad al heroísmo cuando decide terminar con la falsificación de su propia conciencia. Claro que en lugar del histórico portazo, aquí el desenlace es más ambiguo y asordinado. Con lo que el escepticismo latente en la pieza se ensombrece más, a tono con la penumbra del mundo contemporáneo.

(...)

Por fin, en el título *El desarrollo de la civilización venidera* se advierte una intención deliberadamente “antimarketinera”. Con lo que el drama de un matrimonio sostenido en el simulacro se proyecta como metáfora de un mundo donde la imagen y el entretenimiento están al servicio de la degradación y el aniquilamiento de los débiles para usufructo de los poderosos.

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Compañía de Daniel Veronese

www.ptcteatro.com

TEATRO

TODOS LOS GRANDES GOBIERNOS HAN EVITADO EL TEATRO ÍNTIMO (versión de Hedda Gabler)

País: Argentina | **Idioma:** español | **Duración aproximada:** 1 hora y 5 minutos (sin intermedio)

Dirección: DANIEL VERONESE Asistente de dirección: FELICITAS LUNA Interpretación: SILVINA SABATER, ELVIRA ONETTO, CLAUDIO DA PASSANO, FERNANDO LLOSA y MARCELO SUBIOTTO y Escenografía: DANIEL VERONESE basada en la escenografía de *Budín inglés* a cargo de ARIEL VACCARO Gráfica: GONZALO MARTÍNEZ Producción: SEBASTIÁN BLUTRACH
-ESTRENO EN MADRID-

“YO TRATO DE HACER UN TEATRO QUE A MÍ ME SORPRENDA Y GUSTE. YO SOY EL PRIMER ESPECTADOR”
-Daniel Veronese

Después de encarar con éxito las dos versiones del maestro ruso Chéjov -*Espía a una mujer que se mata* (Tío Vania) y *Un hombre que se ahoga* (Tres hermanas)-, el director argentino Daniel Veronese se reúne nuevamente con su grupo de actores para la creación del Proyecto Ibsen. En esta ocasión, Veronese (fundador del grupo El Periférico de Objetos y ganador de más de treinta premios de teatro a lo largo de su carrera) indaga sobre la obra del noruego con dos piezas tituladas *El desarrollo de la civilización venidera* (versión de *Casa de muñecas*) y *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* (versión de Hedda Gabler).

Para *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo*, Daniel Veronese ha reunido sobre el escenario a Silvana Sabater, Elvira Onetto, Fernando Llosa, Marcelo Subiotto y Claudio Da Passano. *Hedda Gabler* fue uno de los mayores éxitos de Henrik Ibsen (1808-1906). Como en *Casa de muñecas*, la protagonista es una mujer que termina por verse enfrentada con el código moral de la época. Daniel Veronese y su *troupe* revisan la historia no tan anacrónica de una mujer casada por conveniencia, obsesionada con el éxito y acorralada por las convenciones sociales.

En junio de este año, *El desarrollo de la civilización venidera/ Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo* realizará temporada en Buenos Aires, antes de partir de gira por España y Francia.

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid
► Sobre la Compañía

Daniel Veronese es dramaturgo, director de teatro, actor y titiritero, además de realizar sus propias producciones musicales y escenográficas. En 1989 funda junto a Ana Alvarado y Emilio García Wehbi El Periférico de Objetos, que basa su actividad en el trabajo de integración de actores y objetos. Como autor ha escrito *Crónica de la caída de uno de los hombres de ella*, *Luisa* y *Del maravilloso mundo de los animales: conversación nocturna*, entre otros muchos títulos. Sus obras se encuentran publicadas en dos colecciones: *Cuerpo de prueba* y *La deriva*. Su trabajo ha despertado el interés de festivales e instituciones como el Theatre der Welt, el Festival d'Avignon, el Kunsten Festival des Arts, el Hebbel Theater, el Holland Festival, la Fabbrica Europa y el riocenacontemporánea, entre otros muchos. De 1999 a 2005 fue asesor artístico del Festival Internacional de Buenos Aires. Como director, ha llevado a escena *Variaciones sobre B...*, *El hombre de arena*, *Cámara Gesell*, *Breve vida*, *Máquina Hamlet*, *Circoneuro*, *El líquido táctil*, *Zooedipous*, *Monteverde método bélico*, *La muerte de Marguerite Duras*, *Mujeres soñaron caballos*, *Un hombre que se ahoga*, *La niña fría*, *El método Gronholm*, *En auto*, *Espía a una mujer que se mata* (presentado en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid 2007) y *Teatro para pájaros*. Actualmente prepara *La forma de las cosas* de N. La-bute y *Glennagary Glen Rose*, que se estrenará en Madrid en diciembre de este año.

Teatros, fechas y horarios

Móstoles. Teatro Villa de Móstoles
Tel. 91 664 76 24
www.mostoles.es
13 de noviembre a las 21 horas

Con nombre propio

La pregunta ¿volverá Nora? que a finales del 1800 eclipsó las mentes excitando burgueses palcos de plateas, pensamos todos, y creo que nadie va a estar en desacuerdo, debería ser reemplazada hoy por otra, porque seguramente en algo debe haber servido todo este teatro, toda esta cultura y sabiduría bienpensante para reconocer la dignidad de las mujeres. Así es que varios años después se escucha en resonancia a una sociedad de algunos hombres que deliberan ante la desgracia ajena. Pero la materia inconclusa sobre la profunda dignidad de los derechos humanos es la que nos sigue haciendo revolcar en la butaca. Es maravilloso leer *Casa de Muñecas* y todavía pensar: “pero aquí una madre -una mujer- está abandonando a sus hijos...”. En nuestras cabezas sigue obviamente refrido un pensamiento diferenciado sobre posibilidades, riegos y suertes fatales a padecer según el sexo que portemos. En espejo deformado, Hedda, dueña de una impermeabilidad asombrosa frente al espíritu humano y a la necesidad del próximo se presenta como una tenaz defensora de lo que ella quiere y siente frente al mundo. Por eso su inquieto pensamiento femenino se clava con tanta facilidad en la médula de un tejido social hipócrita e insatisfecho. En ambos casos son sendas estacas que aún hoy siguen haciendo sangrar instituciones incómodas frente a textos ¿fuera? de su tiempo. Como dos curvas se tocan en el vértice de las cuentas pendientes.

Daniel Veronese

En el escenario

Daniel Veronese, dramaturgo, actor y director de teatro

Daniel Veronese (Buenos Aires, Argentina, 1955) es dramaturgo, director de teatro, actor y titiritero. Realiza además sus propias producciones musicales y escenográficas. En 1985 comienza a trabajar en el teatro de objetos. Cuatro años más tarde funda junto a Ana Alvarado y Emilio García Wehbi el grupo El Periférico de Objetos, revolucionando la escena del teatro alternativo con una nueva manera de contar en la que los actores se funden con los objetos.

También ha formado parte del grupo de titiriteros del Teatro General San Martín y ha sido autor pionero en el teatro de títeres para adultos.

Su estética, como director y dramaturgo, lo lleva a plantear una mirada particular en el espectro teatral argentino. Basándose en la síntesis, en la autorreferencialidad, en lo lúdico y en lo siniestro, su obra se asienta sobre los patrones formales del teatro tradicional, superándolos.

Entre sus obras, muchas de ellas traducidas al italiano, alemán, francés y portugués, se encuentran *Crónica de la caída de uno de los hombres de ella*, *Del maravilloso mundo de los animales: conversación nocturna*, *Luz de mañana en un traje marrón*, *Luisa*, *Señoritas porteñas*, *Formas de hablar de las madres de los mineros mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie*, *Unos viajeros se mueren y Sueño de gato*, entre otras. Sus piezas se han publicado en dos colecciones: *Cuerpo de prueba* (volumen de catorce piezas) y *La deriva* (libro que recopila siete).

Como director, ha llevado a escena *Variaciones sobre B...*, *El hombre de arena*, *Cámara Gesell*, *Breve vida*, *Máquina Hamlet*, *Cironegro*, *El líquido táctil*, *Zooedipous*, *Monteverdi método bélico*, *La muerte de Marguerite Duras*, *Mujeres soñaron caballos*, *Open House*, *El suicidio*. *Apócrifo 1*, *Dramas breves 2*, *Un hombre que se ahoga* (versión de *Tres hermanas*, de Chéjov), *La niña fría*, *El método Gronholm*, *En auto*, *Espía a una mujer que se mata* (basada en *Tío Vania*, de Chéjov) y *Teatro para pájaros*.

Reconocido tanto en los circuitos alternativos como en los comerciales, Veronese ha sido galardonado con más de treinta premios a lo largo de su carrera teatral, entre ellos el Premio Teatro XXI, 1997; Primer Premio Municipal de Dramaturgia, 1998 y Premio Dirección Teatro del Mundo, 1999 y es uno de los dramaturgos más respetados del panorama escénico argentino.

Sus espectáculos han sido objeto de interés en diversos festivales e instituciones internacionales como el Theatre der Welt, el Festival d'Avignon, el KunstenFESTIVALdesArts, el Hebbel Theatre, el Holland Festival, la Fabbrica Europa y el riocena-contemporánea, entre otros. Además, en Argentina ha recibido subvenciones de la Fundación Antorchas, Proteatro, Asociación Argentina de Actores y del Teatro San Martín.

Entre 1999 y 2005 Veronese fue programador del Festival Internacional de Buenos Aires. Además, es jurado de prestigiosas instituciones teatrales.

En abril de 2007 se estrenó en Madrid *Mujeres soñaron caballos*, bajo su dirección, con un elenco de actores españoles. En esta misma ciudad, Veronese ha dirigido una versión para escena de *El túnel*, de Ernesto Sábato, protagonizada por Héctor Alterio. Presentó en el Lincoln Center Festival su espectáculo *Un hombre que se ahoga* en julio de ese mismo año.

Estrenó en el Paseo La Plaza *El Método Gronholm*, de Jordi Galcerán que estuvo tres temporadas en cartel. A principio del 2007 estrenó *Gorda*, de Neil Labute, con gran éxito de crítica y público.

Con su espectáculo *Espía a una mujer que se mata* participó en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, el Teatre Lliure de Barcelona, el Piccolo Teatro di Milano, el Festival BC93 Bobigny en París, el Festival SPAF de Seoul, el Festival Fayuca de México DF, el Festival de Porto Alegre, el Festival Internacional de Buenos Aires, el Festival Theaterformen y el Festival Internacional de Tokio, entre otros. En el año 2008 estrenó *La noche canta sus canciones*, de Fosse, que realizó temporada en Buenos Aires y participó en el Festival Internacional de Porto Alegre en Brasil.

Actualmente prepara *Glengarry Glen Rose*, de David Mamet, que se estrenará en España en diciembre de este año.

TODOS LOS GRANDES GOBIERNOS HAN EVITADO EL TEATRO ÍNTIMO (versión de Hedda Gabler)**Silvina Sabater, actriz**

Silvina Sabater ha estado sobre las tablas desde el año 1974, participando en incontables montajes teatrales. Entre los últimos se encuentran *Papel picado* (1999), con dirección de Horacio Medrano; *La ópera del mendigo* (1999), de John Pepusch y John Gay; *Mujeres soñaron caballos* (2002), *Un hombre que se ahoga* (2004) y *Espía a una mujer que se mata* (2007), las tres con dirección de Daniel Veronese. También ha interpretado papeles para cine y televisión.

Claudio da Passano, actor

Debutó en teatro en el año 1984 con el espectáculo *Moreira*, dirigido por Rubens Correa, Alejandra Boero y Pepe Bove en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires. Se ha formado con María Ester Fernández y Agustín Alezzo, entre otros. Sobre los escenarios, ha actuado bajo la dirección de Robert Sturua en *Las visiones de Simona Machard*, *Shylock* y *Arturo Ui*; y a las órdenes de Daniel Veronese en *La forma que se despliega* y *Un hombre que se ahoga*. Ha protagonizado también *El día que Nietzsche lloró*, dirigido por Lía Jelín; *Los despachos de Napoleón*, dirigido por Manolo Ledbavni; *Invisibles*, dirigida por Francisco Javier; *The Gingerbread Lady*, con dirección de Alejandra Boero; y *Un enemigo del pueblo*, con dirección de A. Bazzalo. Ha sido parte del grupo La banda de la risa, dirigido por Claudio Gallardou, durante siete años.

Fernando Llosa, actor

En teatro, ha interpretado papeles en *Espía a una mujer que se mata* (dirección de Daniel Veronese), *Woyzeck* (dirección de Emilio García Webbi), *Una pasión sudamericana* (dirección de Ana Alvarado), *Agua* (dirección de Gladys Lizarazu), *Donde más duele* (dirección de Ricardo Bartis), *Mujeres soñaron caballos* (dirección de Daniel Veronese) y *El pecado que no se puede nombrar* (dirección de Ricardo Bartis), entre otras piezas teatrales. Para la gran pantalla, ha actuado en películas como *Diario de motocicleta* (dirección de Walter Salles), *Assesination Tango* (dirección de Robert Duvall), *Tango* (dirección de Carlos Saura) y *Evita* (dirección de Alan Parker).

Marcelo R. Subiotto, actor

Entre los años 1986 y 1989 se forma en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, en la Escuela Superior de Jazz de Walter Malosetti y en la Escuela de Música Popular Ollantaytambo. Paralelamente, realiza talleres de teatro a cargo de José Bravo y Martín Salazar. Entre 1990 y 1992 cursa estudios en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Ha participado en seminarios de *clown* a cargo de Cristina Martí y Gabriel Chamé Buendía; de máscaras balinesas, a cargo de José María López; de teatro callejero con Paco Redondo y de dirección y puesta en escena con Luis Roffman. Entre 1992 y 1997 entra a formar parte del grupo El Primogénito dirigido por Guillermo Angelelli donde se inicia en las técnicas de entrenamiento vocal y corporal basados en los principios de la Antropología Teatral. Entre los últimos papeles que ha interpretado en teatro se encuentran *La irresistible ascensión de Arturo Ui* (2005), de Bertolt Brecht, dirección de Robert Sturúa; *Rey Lear* (2006), de William Shakespeare, con dirección de Jorge Lavelli; *El montaplatos* (2007), de Harold Pinter, con dirección de Sophie Gazel; *Espía a una mujer que se mata* (2007), con dirección de Daniel Veronese y *Hablar de amor* (2007), sobre un cuento de Raymond Carver, con dirección de Adrián Canale. Algunos de los espectáculos que ha dirigido son *Jinete de mar* (1998), *La ciudad vieja* (1999), *El Tártaro de Orfeo* (2002), *El sano juicio de no ver* (2002), *Noélicas* (2004), *Laberinto Camargo* (2004), *Lalá, canciones* (2005) y *La oscuridad de lo oscuro* (2007).

Más en

www.ptcteatro.com

TODOS LOS GRANDES GOBIERNOS HAN EVITADO EL TEATRO ÍNTIMO (versión de Hedda Gabler)

Compañía de Daniel Veronese

Dirección	DANIEL VERONESE
Asistente de dirección	FELICITAS LUNA
Interpretación	SILVINA SABATER ELVIRA ONETTO CLAUDIO DA PASSANO FERNANDO LLOSA MARCELO SUBIOTTO
Escenografía	DANIEL VERONESE basada en la escenografía de <i>Budín inglés</i> a cargo de ARIEL VACCARO
Realización de escenografía	FRANCO BATISTA
Gráfica	GONZALO MARTÍNEZ
Producción	SEBASTIÁN BLUTRACH

Distribución en España: Producciones Teatrales Contemporáneas

Con el apoyo de Iberescena.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

TODOS LOS GRANDES GOBIERNOS HAN EVITADO EL TEATRO ÍNTIMO (versión de Hedda Gabler)**Compañía de Daniel Veronese****Ámbito financiero, Patricia Espinosa, 26/08/09**

Hoy sería definida como una persona "tóxica", pero en el escenario Hedda Gabler sigue siendo un enigma. Contrariamente a Nora, la heroína de *Casa de muñecas* que logra poner en acto su deseo de libertad, la hija del capitán Gabler se aferra a una furia paralizante. El mundo no está hecho a su medida y los ideales con los que sueña son tan elevados y riesgosos que sólo atina a destruir todo aquello que prospera (o que amenaza con poner en evidencia su propia falta de identidad).

¿Qué puede esperarse de una mujer que juega, ociosa, con las pistolas de su difunto padre, desprecia las ambiciones intelectuales de su esposo y quema con deleite la obra maestra de su ex amante para luego inducirlo al suicidio por considerarlo el más sublime de los actos?

El personaje es una amenaza hasta para la propia pieza de Ibsen, dado que su conducta transgresora y egocéntrica suele acaparar toda la atención en desmedro de otros temas y conflictos que subyacen en el texto (ella "es" el espectáculo, lo demás es secundario). No por nada siempre se habló de las actrices que interpretaron este papel (Ingrid Bergman, Glenda Jackson, Isabelle Huppert y Cate Blanchett, entre otras) y muy poco de las puestas pertinentes.

El director Daniel Veronese revirtió esta situación al distribuir el peso dramático de la obra -casi por igual- entre sus principales personajes, suprimiendo los roles secundarios. Hedda ya no es la única amoral; ahora todos se mueven por impulsos, intrigan para alcanzar sus objetivos y seducen y manipulan sin ningún recato.

Quien pretenda encontrar aquí a Ibsen de la tradición, tal vez se sienta desconcertado. Sobre todo, ante las muchas humoradas que abundan en esta versión (Hedda y su marido viven en un teatro e ironizan permanentemente sobre el uso de la escenografía; Lovborg pierde su manuscrito en un antro de travestis).

Al igual que en sus otras adaptaciones (*Tres hermanas* y *Tío Vania* de Chéjov; *Casa de muñecas* de Ibsen) Veronese cortó y condensó el tecto dramático sin traicionarlo. La reescritura de algunos diálogos y escenas le permitió abrir el juego a otros temas que lo obsesionan, como por ejemplo, la vigencia, validez y limitaciones de la actividad teatral.

Silvina Sabater interpreta a una Hedda acorde a estos tiempos, ni demasiado fría ni demasiado sensual, alguien que sabe guardar las apariencias mientras boicotea a todo el mundo. (...)

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fe

Patrice Thibaud

www.productionsillimitees.com

Foto: Celine Aubertin

TEATRO GESTUAL

COCORICO

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

Un espectáculo de PATRICE THIBAUD Dirección: MICHÈLE GUIGON, SUSY FIRTH y PATRICE THIBAUD Música: PHILIPPE LEYGNAC Iluminación: MARIE VINCENT Vestuario: ISABELLE BEAUDOUIN Interpretación: PATRICE THIBAUD y PHILIPPE LEYGNAC -ESTRENO EN ESPAÑA-

“LA MUSICALIDAD DEL CUERPO COMO TRIBUTA A CHAPLIN, KEATON, JACQUES TATI O LOUIS DE FUNÈS...”

- Patrice Thibaud

Al principio, un piano, un hombre y una misteriosa maleta. Después, un músico multiinstrumentista que es también acróbata, un actor de expresividad infinita, sombras chinescas, situaciones hilarantes y pantomimas coreografiadas que evocan costumbres, manías, defectos y esperanzas. *Cocorico* es un alarde de complicidad, música y humor -sobre todo mucho humor- con una puesta en escena en la que los gestos consiguen decir mucho más que las palabras.

El actor Patrice Thibaud, que además escribe y codirige la pieza junto a Michèle Guigon y Susy Firth, vuelve a los orígenes. Recupera el mimo y el lenguaje universal de la gestualidad mientras afila el sentido de la observación y del absurdo para contar historias magnas e historias mínimas. Con ritmo trepidante, la rutina queda convertida en instantánea cómica. Sin embargo, *Cocorico* no es sólo un espectáculo “prodigiosamente divertido”, tal y como lo calificó la crítica tras su estreno. Es también la crónica de un reencuentro. En 1994, Patrice Thibaud y Michèle Guigon crearon juntos *Duo, histoire d’amourire*, con dirección de Susy Firth para la Compagnie du P’tit Matin. Es en esta misma compañía donde Thibaud y el músico Philippe Leygnac se cruzaron por primera vez, si bien su verdadera comunión artística tuvo lugar con *Les Étourdis* de Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff, un espectáculo que ponía en evidencia los desastres del mundo laboral. En el año 2006, Patrice y Philippe crearon un número visual para la apertura del Festival de Salzburgo, retransmitido en directo por la televisión austriaca.

Cocorico es el espectáculo culmen de esta extraña pareja, para algunos los Laurel y Hardy francófonos. Fantasía, humor y ligereza dedicada a los que todavía son niños pero, sobre todo, a los que hace ya un tiempo que dejaron de serlo.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Desde que se conocieron, Patrice Thibaud, Michèle Guigon y Susy Firth han afianzado su amistad personal y artística con un deseo común: crear una marca propia de poesía escénica, a la vez humorística y profunda.

Después de una extensa trayectoria en distintas compañías de teatro y música y de su participación en *Duo, histoire d’amourire*, Patrice Thibaud ingresa en la troupe del CDN de la ciudad francesa de Reims, centro en el que permanece durante cinco años y donde aborda distintos estilos teatrales.

En 2001 conoce a Jérôme Deschamps (sobrino de Jacques Tati) y a Macha Makeïeff con los que interpreta piezas como *La cour des grands*, *Les Étourdis* y *Les soirées Tati*, entre otras. En los años 2004 y 2005, interviene regularmente en Canal+, en el programa de Stéphane Bern, *20h10 pétantes* donde propone números originales de mimo.

En cine, Thibaud ha participado en las películas *Astérix aux jeux olympiques* de Frédéric Forestier y Thomas Langmann y *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy. Próximamente se le podrá ver en *Agathe Clery*, de Etienne Chatiliez, con Valérie Lemercier.

Teatros, fechas y horarios

San Fernando de Henares.
Centro Cultural Federico
García Lorca (Teatro Auditorio)
Tel. 91 669 59 28
www.ayto-sanfernando.com
21 de noviembre a las 20 horas

Con nombre propio

Nuestro reto ante tal despliegue de virtuosismo improvisador -Patrice Thibaud con su arte en la pantomima, dotado de un afilado talento para la comedia en directo y bendecido por una habilidad impresionante para conjurar personajes y situaciones en lo que canta un gallo y Philippe Leygnac con su música profundamente expresiva e inspiradora que toca en cualquier parte, sobre cualquier cosa y con cualquier estilo- consistió en ser capaces de crear un recipiente para el material casi infinito que ambos nos proporcionaban durante los ensayos.

Después llegó el placer de esculpir, de insertar pequeños suspiros poéticos entre las carcajadas, de usar otras imágenes, anudando esa cuerda floja sobre la que interpretarán un divertido y fluido *pas de deux*, explorando la esencia de la relación entre una persona y otra en toda su complejidad, violencia, ternura y fragilidad. Ese territorio tan lleno de posibilidades trágicas, en el que se encuentra la frontera misteriosa entre donde acabo yo y donde empiezas tú.

La coherencia en la escritura de *Cocorico* se debe fundamentalmente a su ritmo. El ritmo innato e instintivo de Patrice como contrapunto de la maestría técnica de Philippe hace que el espectáculo de mimo se convierta en una especie de danza coreografiada.

Redescubriendo el placer infantil de jugar, de dejarse llevar por aquello que la escena sugiere. Como niños, creyendo...

Susy Firth y Michèle Guigon

Ahora necesito volver a lo esencial: el arte del mimo. El gesto que precede a la palabra. Un retorno a la primera lengua, la forma original de comunicación entre hombres, comprensible para todo el mundo, universal.

El mimo es la base de este espectáculo. Una vuelta a lo esencial a través del lenguaje del cuerpo. Como un modo de evitar lo superfluo, de sugerir más que de demostrar, de evocar más que de afirmar. Para ofrecer al público un espacio en el que puedan completar la frase, conjurar sus propias imágenes y su propia sensibilidad. Para acompañar la imaginación: música, en perfecta armonía con la pantomima, como una coreografía.

La musicalidad del cuerpo como un tributo a Chaplin, Keaton, Jacques Tati o Louis de Funès.

Patrice Thibaud

Sobre el espectáculo

Cocorico trata de dos hombres en... ¿un barco? ¿Una sala de conciertos? ¿Una pista de circo?

Uno: un niño visiblemente torpe y bien crecido con un apetito pantagruélico por la vida, una fuente inacabable de invención que absorbe todo lo que hay a su alrededor para después compartirlo.

El otro: un duende pianista, tan intangible y burlón como la música misma.

Entre ellos, un encuentro improbable e hilarante, en el que la curiosidad lucha con la desconfianza, la timidez patológica compite con el entusiasmo desbordante y la tiranía se bate en duelo con la ternura, provocando chispas e incluso fuegos artificiales, para placer del niño que todos llevamos dentro.

El pasado mes de agosto, *Cocorico* recibió el Herald Angels Award.

En el escenario

Michèle Guigon, directora teatral, actriz y música

Durante sus primeros años en París, Michèle Guigon conoce a Jérôme Déchamps y, de 1978 a 1980, trabaja como compositora y acordeonista.

En 1984 funda la Compagnie du P'tit Matin.

Alain Crombecque, que la vio por primera vez en la pieza de teatro *Strapontin*, le encarga un trabajo que termina por ser *Marguerite Paradis*. A esta obra, le siguen *États d'amour* (1986), *En face au chanson perdue* (1988) y *Les chantefables* (1989).

Animada por Claude Régy, en 1990 obtiene la beca Villa Médicis.

A su vuelta a París crea *Piavodéon* (1991). Durante su último año como director del Festival d'Avignon, Alain Crombecque le propone la creación de un *show* de cabaret para este festival. Así nace *Cabaret du P'tit Matin* (1992).

Más tarde llegan *Duo, histoire d'amour* (1994) con Patrice Thibaud, *Il y a...* (1995), *Le p'tit matin aux étoiles* (1996), *Quel cirque la vie* (1997-98), *La vie va vite* (1999-2000), *Guigon et Cie, Un cabaret au double fond* (2001), *Une seconde* (2004), *Trois trios* (2007) y *La vie va où* (2008). También ha dirigido espectáculos fuera de su compañía con el dúo Cuche et Barbezat, Pèpito Mateo, Vincent Roca, Michèle Bernard o Jeu de Jambes, entre otros.

Ha compuesto música para cantantes como Allain Leprest y piezas instrumentales para teatro y para cine (*Le comptoir de Marie*, de Sophie Tatischeff y *La jeune fille et le soldat*, de Frédéric Marchand).

COCORICO

Susy Firth, directora teatral, actriz y música

Amante de la música francesa, Susy Firth estudió Francés y Teatro en la Universidad de Londres, lugar en el que no sólo descubrió su pasión por las letras francesas sino también llegó a ganar distintos premios por su dirección de piezas de Cocteau, Tardieu, Vian y Obaldia.

Firth llegó a París en 1987 y allí se unió a la Compagnie du P'tit Matin de Michèle Guigon en la que ha sido actriz y música en *En face ou la chanson perdue* (1988), cantante, actriz y coautora de *Piavodéon* (1991), directora y coautora de *Duo, histoire d'amourire* y cantante y directora musical de los tres *Cabarets du P'tit Matin* (1992, 1995, 2001).

También ha hecho los arreglos musicales para el trío Les Amuse Girls, con las que creó *Trois Anglaises et le Continent* en el Théâtre de la Potinière (1993); *Il était une voix* en la Cité de la Musique (1999) y *Shoot le pianiste* en el Théâtre du Renard (2001).

Ha colaborado con Michèle Guigon en sus tres espectáculos: *La vie va vite* (2000), *Une seconde* (2004) y recientemente *La vie va où?...* (2008) en Espace 1789 donde P'tit Matin fue compañía en residencia y donde en 2007 Michèle Guigon y ella llevaron a escena *Trois Trios*.

Susy también ha participado en varios espectáculos de teatro musical con otras compañías: *La Rue du Regard* (1989, Compagnie de l' Oiseau Mouche), *Operaccordéon* (1997, Kurt Weill/ John Gay) y *Scandalouses* (2008, Serge Valletti).

En 1995 gana el Concours du Centre de la Chanson d' Expression Française y lleva a escena un repertorio de canciones con texto de autores franceses como Leprest, Lantoin y Cadé o de poetas ingleses como Auden, Herbert y Brooke.

Ha protagonizado *Susy Firth seule au piano* y acaba de crear el espectáculo *Women and Song*.

Patrice Thibaud, actor

Después de diez años de experiencia y colaboración en distintas compañías de teatro y cabaret, conoce en 1994 a Michèle Guigon con quien interpreta *Duo, histoire d' amourire*. En 1995, Christian Schiaretti le invita a formar parte de su compañía teatral en el Centre Dramatique Nationale de Reims. Permanece allí durante cinco años en los que experimenta con distintos estilos teatrales.

Thibaud ha participado en piezas como *Ahmed Philosophe*, de Alain Badiou; *Polyeucte Martyr*, de Corneille y *Les Visionnaires*, de Desmarest de Saint-Sorlin.

En 2001, conoce a Jérôme Deschamps y a Macha Makeïeff. Con ellos interpreta las piezas *La cour des grands*, *Les Étourdis* y *Les soirées Tati*, entre otras.

En julio de 2006, a petición del Festival Internacional de Salzburgo diseña y presenta con Philippe Leygnac un solo de mimo de veinte minutos para la ceremonia de apertura del Festival, que se televisa en directo en la televisión austríaca.

De 2004 a 2006 aparece diariamente en el espectáculo de Stéphane Bern *20h10 pétantes* en Canal+ donde presenta sketches de mimo originales. En 2007, colabora en el canal de televisión M6 donde escribe y presenta *Michelle and Michel*.

También ha interpretado papeles en *Astérix en los Juegos Olímpicos* de Frédéric Forestier y Thomas Langmann; *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy y, con Valérie Lemercier, en *Agathe Cléry*, de Etienne Chatiliez.

Philippe Leygnac, músico y actor

Philippe Leygnac estudió Diseño Gráfico en el Maximilien Vox College of Arts y Animación en la Escuela Gobelins de París. Después se formó en Teoría Musical y Trompeta en el Conservatorio de Meudon y tomó un curso de dos años en Armonía y Análisis musical en la École Supérieure de París.

Planista autodidacta y multiinstrumentista, participó con Pierre Santini en *J'aime Brecht*. Ha acompañado a cantautores como Alain Aurenche, Allain Leprest y Serge Utge Royo con quienes ha grabado muchos discos. Ha coescrito e interpretado la música de *L' enfant rat*, de Armand Gatti en el Francophonies Festival de Limoges, así como improvisado al piano para *Meeting Poétique*, de André Velter y C. Guerre con Michel Piccoli, Laurent Terzieff, Jacques Bonaffé y Elise Caron.

Músico y actor, ha interpretado en Avignon con Serge Dangleterre en *Les Bruits de la Nuit* (1995), *Clowners* (1997) y en el Théâtre Molière con Jean-Luc Debatice en *Toutes griffes dehors* (1997) y *Florilège de fous* (2002).

Colabora con Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff en *Les Étourdis*, *L' affaire de la Rue Lourcine*, *La méchante vie* y *L' étoile*, en la Opéra Comique.

Más en

www.productionsillimitees.com

COCORICO

Patrice Thibaud

Un espectáculo de
Dirección

PATRICE THIBAUD
MICHÈLE GUIGON
SUSY FIRTH

Música
Iluminación
Vestuario
Interpretación

PATRICE THIBAUD
PHILIPPE LEYGNAC
MARIE VINCENT
ISABELLE BEAUDOUIN
PATRICE THIBAUD
PHILIPPE LEYGNAC

Producción

Théâtre National de Chaillot / Grégoire Furrer et Productions Illimitées / Théâtre de Vienne – Scène conventionnée.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

COCORICO

Patrice Thibaud

Le Figaro, Jean-Louis Pinte, 26/11/08

Llega con una maleta en la mano. Grande, parece pesada. Viste como un artista del *music-hall* de los años cincuenta. Una camisa vistosa, azul, con ribetes blancos; los zapatos bicolors. El aspecto es ingenuo, feliz, un poco atolondrado. Sobre el escenario, un piano. Uno viejo, que ha cumplido ya su función. No en recitales clásicos, seguramente ha sido más asiduo de las verbenas.

El bufón en cuestión, que nos sonríe tras posar su maleta, es Patrice Thibaud, uno de los chicos de Deschamps-Makeïeff, uno de aquellos imposibles de olvidar después de su paso por *La cour des grands* o *Les Étourdis*. Aquí está solo. Aunque no del todo. Después de unos cuantos números, se encuentra con un curioso mequetrefe, una suerte de toreador de opereta, con su pantalón ajustado y su chaquetilla torera.

El *partenaire* en cuestión es Philippe Leygnac, él también de la familia Deschamps. Una buena pareja, ésta. Una pareja que vive inmersa en un mundo loco y tierno, un mundo que ya conocemos, pero que ellos reinterpretan con una mirada divertida. Leygnac al piano, Patrice Thibaud en la actuación.

A su lado, participamos en el Tour de Francia, en un desfile de alta costura y en un baile de *majorettes*, entre otras fiestas. Y también en el ensueño en el que nos sumen las sombras chinescas. Casi nada. Dos pequeños toques aquí y allá. Gestos que reconocemos a primera vista. Complicidad con el público. Y todo, siempre, con honestidad (...).

He aquí un dúo que se complementa como uña y carne y del que oiremos hablar por su trabajo maravilloso, por el humor que dispensan y por la comicidad sutil que les anima. Patrice Thibaud y Philippe Leygnac nos retrotraen a la *belle époque* del cabaret al tiempo que nos sumergen en una velada de espectáculos de variedades (...).

Con una gracia natural que invita a la risa, estos dos poetas de la fantasía no se privan de ningún exceso. Y dominan la locura visual pura. En particular Patrice Thibaud cuya actuación nos hace recordar a Louis de Funès.

Evene fr, Mathieu Laviolette-Slanka, 25/11/08

Este tipo es increíble. Algunos borborigmos, dos o tres muecas y un universo entero cobra vida. El espectáculo de Patrice Thibaud se interpreta en las fronteras, no pertenece a ningún estilo en particular. Al mismo tiempo mimo, *clown*, músico y pierrot, encarna con loca energía una serie de personajes sólo unidos entre sí por una generosidad sin límite (...) Tan ridículo como divertido, tan patético como tierno, Patrice Thibaud se pone manos a la obra en una historia de amor rocambolesco con su pianista, el excelente Philippe Leygnac, títere desmadejado que le hace la vida imposible. Por los números cómicos, por las payasadas, podríamos caer en la tentación de pensar que estamos ante un espectáculo para niños (...) Pero nada es gratuito ni fácil, ni mucho menos pueril. Es el público quien, al filo del peregrinaje de estos dos artistas, se reencuentra con una risa franca, sin atavismos sociales, una risa que nace de la sutilidad de la actuación...

Pariscope, Marie-Céline Nivière, noviembre 2008

Fuegos artificiales de invención visual, risa y poesía. ¡Qué placer!

Theatreonline.com, noviembre 2008

En la línea de los grandes clásicos, Keaton, Tati, de Funès o Chaplin, Patrice Thibaud no decepciona. Virtuoso, irresistible, su espectáculo hace reír y sonreír como pocos consiguen. Una perla de humor, de fantasía y ligereza que recomendamos encarecidamente.

LA CRÍTICA

FESTIVAL DE OTOÑO

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

PROGRAMACIÓN
POR ESPACIOS
ESCÉNICOS

SHIRO TAKATANI La cámara lúcida
© Falk Wenzel

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival

► Programación por espacios escénicos

TEATROS MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA

JAUNAIŠ RIGAS TEATRIS
Sonja, de Tatiana Tolstaya
Dirección de Alvis Hermanis
Letonia

Estreno en España
12, 13 y 14 de noviembre a las 20.30 horas
15 de noviembre a las 19 horas

MARTA CARRASCO
DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART
Creación y dirección de Marta Carrasco
España (Cataluña)
Estreno en Madrid
19, 20 y 21 de noviembre a las 20.30 horas
22 de noviembre a las 19 horas

KAMERNI TEATAR '55 SARAJEVO
Helverova noć, de Ingmar Villqist
Dirección Dino Mustafić
Bosnia y Herzegovina
Estreno en España
24, 25 y 26 de noviembre a las 20.30 horas

TEATROS DEL CANAL, SALA A

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Konktakthof Mit Damen und Herren ab '65'
Puesta en escena y coreografía de Pina Bausch
Alemania
Estreno en España
4, 5 y 7 de noviembre a las 20 horas
8 de noviembre a las 18 horas

ROSAS
Rosas danst Rosas
Coreografía de Anne Teresa De Keersmaeker
Bélgica
Estreno en Madrid
10, 11 y 12 de noviembre a las 20 horas

ROSAS
The Song
Un espectáculo de Anne Teresa De Keersmaeker
Bélgica
Estreno en España
14 de noviembre a las 20 horas
15 de noviembre a las 18 horas

MARÍA PAGÉS/ SIDI LARBI CHERKAOUI
Dunas
Creación e interpretación de María Pagés
y Sidi Larbi Cherkaoui
España (Comunidad de Madrid)/ Bélgica
Estreno en Madrid
18, 19, 20 y 21 de noviembre a las 20 horas

PICCOLO TEATRO DI MILANO/ TEATRI UNITI
Trilogía della villeggiatura, de Carlo Goldoni
Dirección y adaptación de Toni Servillo
Italia
Estreno en España
25, 26, 27 y 28 de noviembre a las 20 horas
29 de noviembre a las 18 horas

TEATROS DEL CANAL, SALA B

THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS
Médée
Dirección de Jean-Louis Martinelli
Francia
Estreno en España
6 y 7 de noviembre a las 20.30 horas
8 de noviembre a las 18.30 horas

les ballets C de la B
Ashes
Coreografía de Koen Augustijnen
Bélgica
Estreno en Madrid
12, 13 y 14 de noviembre a las 20.30 horas

SHIRO TAKATANI
La cámara lúcida
Creación de Shiro Takatani
Japón
Estreno absoluto
19, 20 y 21 de noviembre a las 18 y a las 21 horas

MARINA BOLLAÍN
La ópera de 3 peniques
Dirección de escena de Marina Bollaín
España (Comunidad de Madrid)
Estreno absoluto
27 y 28 de noviembre a las 20.30 horas
29 de noviembre a las 18.30 horas

A

LA CASA ENCENDIDA

HANNE HUKKELBERG
Voz, guitarra y sintetizadores: Hanne Hukkelberg
Noruega
Estreno en Madrid
5 de noviembre a las 21 horas

SAM AMIDON, BEN FROST, NICO MUHLY Y
VALGEIR SIGURÐSSON
Whale Watching Tour
Estados Unidos/ Islandia/ Australia
Estreno en España
6 de noviembre a las 21 horas

KURT HENTSCHLÄGER
Feed
Creación de Kurt Hentschläger
Austria/ Estados Unidos
Estreno en España
27, 28 y 29 de noviembre a las 18 y a las 22 horas

TEATRO CIRCE PRICE

ZIMMERMANN & DE PERROT/ GROUPE
ACROBATIQUE DE TANGER
Chouf Ouchouf (Mira y vuelve a mirar)
Una pieza de Zimmermann & de Perrot, interpretación
del Groupe Acrobatique de Tanger
Suiza/ Marruecos
Estreno en España
5, 6 y 7 de noviembre a las 20.30 horas
8 y 9 de noviembre a las 19 horas

RYUICHI SAKAMOTO
Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano
Japón
Estreno en España
11 de noviembre a las 21 horas

LE TUAN ANH/ NUEVO CIRCO DE VIETNAM
Lang Toi
Dirección de Le Tuan Anh
Vietnam/ Suiza/ Francia
Estreno en España
20 de noviembre a las 20.30 horas
21 de noviembre a las 17.30 y 20.30 horas
22 de noviembre a las 17.30 horas

SALA CUARTA PARED

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
**El desarrollo de la civilización venidera/ Todos los
grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo**
Dirección de Daniel Veronese

Argentina
Estreno en Madrid
5 y 8 de noviembre a las 20 horas

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
El desarrollo de la civilización venidera
Dirección de Daniel Veronese
Argentina
Estreno en Madrid
6 de noviembre a las 21 horas

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
**Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro
íntimo**
Dirección de Daniel Veronese
Argentina
Estreno en Madrid
7 de noviembre a las 21 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
Nunzio
Dirección de Carlo Cecchi
Italia
Estreno en España
10 y 11 de noviembre a las 21 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
Bar
Dirección de Valerio Binasco
Italia
Estreno en España
12 y 13 de noviembre a las 21 horas

THE SAN QUENTIN DRAMA WORKSHOP
Krapp's Last Tape, de Samuel Beckett
Según dirección de Samuel Beckett para **Beckett
directs Beckett** en 1977
Estados Unidos
Estreno en Madrid
18, 19, 20 y 21 de noviembre a las 21 horas

TEATRO ESPAÑOL

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN
El final de este estado de cosas, redux
Baile y coreografía de Israel Galván
España (Andalucía)
Estreno en Madrid
5, 6 y 7 de noviembre a las 20 horas
8 de noviembre a las 18 horas

► Programación por espacios escénicos

JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY

Isabella's Room

Dirección de Jan Lauwers

Bélgica

Estreno en Madrid

11, 12, 13 y 14 de noviembre a las 20 horas

Sala pequeña

TIMBRE 4

Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)

Texto y dirección de Claudio Tolcachir

Argentina

Estreno en Madrid

Del 5 al 29 de noviembre.

5, 6 y 7 de noviembre a las 20.30 horas

8 de noviembre a las 19 horas

Del 10 al 29 de noviembre: martes, miércoles, jueves

y viernes a las 20.30 horas/ sábados a las 19.30 y a

las 22 horas/ domingos a las 19 horas

TEATRO FERNÁN GÓMEZ. CENTRO DE ARTE

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE

Fedrina Ljubav (El amor de Fedra), de Sarah Kane

Dirección de Iva Milošević

Serbia

Estreno en España

27 y 28 de noviembre a las 20.30 horas

29 de noviembre a las 19 horas

TEATRO DEL INSTITUTO FRANCÉS

PATRICE THIBAUD

Cocorico

Dirección de Michèle Guigon, Susy Firth y Patrice

Thibaud

Francia

Estreno en España

18, 19 y 20 de noviembre a las 20.30 horas

TERA

Pénélope ô Pénélope

Dirección y texto de Simon Abkarian

Francia

Estreno en España

24, 25 y 26 de noviembre a las 20.30 horas

TEATRO DE MADRID

EX MACHINA/ ROBERT LEPAGE

The Blue Dragon

Dirección de Robert Lepage

Canadá

Estreno en Madrid

20, 21 y 23 de noviembre a las 20.30 horas

22 de noviembre a las 18 horas

NAVES DEL ESPAÑOL/ MATADERO MADRID

ATRA BILIS/ ANGÉLICA LIDDELL

La casa de la fuerza

Dirección de Angélica Liddell

España (Comunidad de Madrid)

Estreno en Madrid

5, 6 y 7 de noviembre a las 20 horas

8 de noviembre a las 18 horas

NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA/ GLI IPOCRITI

Proprio come se nulla fosse avvenuto

Dramaturgia y dirección de Roberto Andò

Italia

Estreno en España

13 y 14 de noviembre a las 20 horas

TEATRO PRADILLO

GISÈLE VIENNE/ DENNIS COOPER/ JONATHAN

CAPDEVIELLE

Jerk

Dirección de Gisèle Vienne

Francia

Estreno en Madrid

17, 18, 19 y 20 de noviembre a las 20.30 horas

TÂNIA CARVALHO

De mim não posso fugir, paciência!

Coreografía de Tânia Carvalho

Portugal

Estreno en Madrid

24 y 25 de noviembre a las 20.30 horas

A

TEATROS MUNICIPIOS

ALCOBENDAS

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS

CIRCUS KLEZMER

Circus Klezmer

Idea original y dirección de Adrián Schwarzstein
España (Cataluña)
21 de noviembre a las 20 horas

ARANJUEZ

CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO
(AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO)

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE

El desarrollo de la civilización venidera

Dirección de Daniel Veronese
Argentina
Estreno en Madrid
14 de noviembre a las 20 horas

ARGANDA DEL REY

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

CIRCUS KLEZMER

Circus Klezmer

Idea original y dirección de Adrián Schwarzstein
España (Cataluña)
Estreno en Madrid
28 de noviembre a las 19 horas

LA CABRERA

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDE-
NAL GONZAGA SIERRA NORTE

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI

Bar

Dirección de Valerio Binasco
Italia
Estreno en España
14 de noviembre a las 20 horas

GETAFE

TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA

CIRCUS KLEZMER

Circus Klezmer

Idea original y dirección de Adrián Schwarzstein
España (Cataluña)
Estreno en Madrid
14 de noviembre a las 19 horas

MAJADAHONDA

CASA DE CULTURA CARMEN CONDE

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE

El desarrollo de la civilización venidera

Dirección de Daniel Veronese
Argentina
Estreno en Madrid
7 de noviembre a las 20.30 horas

MÓSTOLES

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE

Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo

Dirección de Daniel Veronese
Argentina
Estreno en Madrid
13 de noviembre a las 21 horas

POZUELO DE ALARCÓN

MIRA TEATRO

CIRCUS KLEZMER

Circus Klezmer

Idea original y dirección de Adrián Schwarzstein
España (Cataluña)
27 de noviembre a las 21 horas

SAN FERNANDO DE HENARES

CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA
(TEATRO AUDITORIO)

PATRICE THIBAUD

Cocorico

Dirección de Michèle Guigon, Susy Firth y Patrice
Thibaud
Francia
Estreno en España
21 de noviembre a las 20 horas

TRES CANTOS

TEATRO MUNICIPAL DE TRES CANTOS

CIRCUS KLEZMER

Circus Klezmer

Idea original y dirección de Adrián Schwarzstein
España (Cataluña)
Estreno en Madrid
7 de noviembre a las 18 horas

COMUNIDAD DE MADRID

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

PROGRAMACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO

Napoli, Teatro Festival/ Gli Ippocriti / PROPRIO COME SE NULLA FOSSE AVVENUTO
© Luciano Romano

► Programación por orden cronológico

4 de noviembre

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Kontakthof Mit Damen und Herren `ab´ 65 (Danza)
Alemania
Madrid-Teatros del Canal, Sala A- 20 horas

5 de noviembre

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Kontakthof Mit Damen und Herren `ab´ 65 (Danza)
Alemania
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
El desarrollo de la civilización venidera/ Todos los grandes teatros han evitado el teatro íntimo (Teatro)
Argentina
Madrid-Sala Cuarta Pared-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (la historia de un intento absurdo) (Teatro)
Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

ATRA BILIS/ ANGÉLICA LIDDELL
La casa de la fuerza (Teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN
El final de este estado de cosas, redux (Danza)
España (Andalucía)
Madrid-Teatro Español-20 horas

ZIMMERMANN & DE PERROT/ GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
Chouf Ouchouf (Mira y vuelve a mirar) (Circo)
Suiza/ Marruecos
Madrid-Teatro Circo Price-20.30 horas

HANNE HUKKELBERG
(Música)
Noruega
Madrid-La Casa Encendida-21 horas

6 de noviembre

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
El desarrollo de la civilización venidera (versión de **Casa de muñecas**) (Teatro)

Argentina
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (la historia de un intento absurdo) (Teatro)
Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

ATRA BILIS/ ANGÉLICA LIDDELL
La casa de la fuerza (Teatro)
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

ZIMMERMANN & DE PERROT/ GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
Chouf Ouchouf (Mira y vuelve a mirar) (Circo contemporáneo)
Suiza/ Marruecos
Madrid-Teatro Circo Price-20.30 horas

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN
El final de este estado de cosas, redux (Danza)
España (Andalucía)
Madrid-Teatro Español-20 horas

SAM AMIDON, BEN FROST, NICO MUHLY Y VAL-GEIR SIGURÐSSON
Whale Watching Tour (Música)
Estados Unidos/ Islandia/ Australia
Madrid-La Casa Encendida-21 horas

THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS
Médée (Teatro)
Francia
Madrid-Teatros del Canal, Sala B-20.30 horas

7 de noviembre

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Kontakthof Mit Damen und Herren `ab´ 65 (Danza)
Alemania
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo (versión de **Hedda Gabler**) (Teatro)
Argentina
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (la historia de un intento absurdo) (Teatro)
Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala Pequeña)-20.30 horas

AB

ATRA BILIS/ ANGÉLICA LIDDELL
La casa de la fuerza (Teatro)
 España (Comunidad de Madrid)
 Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

ZIMMERMANN & DE PERROT/ GROUPE ACROBÁTIQUE DE TANGER
Chouf Ouchouf (Mira y vuelve a mirar) (Circo)
 Suiza/ Marruecos
 Madrid-Teatro Circo Price-20.30 horas

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN
El final de este estado de cosas, redux (Danza)
 España (Andalucía)
 Madrid-Teatro Español-20 horas

THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS
Médée (Teatro)
 Francia
 Madrid-Teatros del Canal, Sala B-20.30 horas

CIRCUS KLEZMER
Circus klezmer (Circo contemporáneo)
 España (Cataluña)
 Tres Cantos-Teatro Municipal de Tres Cantos-18 horas

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
El desarrollo de la civilización venidera (versión de **Casa de muñecas**) (Teatro)
 Argentina
 Majadahonda-Casa de la Cultura Carmen Conde-20.30 horas

8 de noviembre

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Kontakthof Mit Damen und Herren 'ab' 65 (Danza)
 Alemania
 Madrid-Teatros del Canal, Sala A- 18 horas

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
El desarrollo de la civilización venidera/ Todos los grandes teatros han evitado el teatro íntimo (Teatro)
 Argentina
 Madrid-Sala Cuarta Pared-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo) (Teatro) Argentina
 Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-19 horas

ATRA BILIS/ ANGÉLICA LIDDELL
La casa de la fuerza (Teatro)
 España (Comunidad de Madrid)
 Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-18 horas

ZIMMERMANN & DE PERROT/ GROUPE ACROBÁTIQUE DE TANGER
Chouf Ouchouf (Mira y vuelve a mirar) (Circo)
 Suiza/ Marruecos
 Madrid-Teatro Circo Price-19 horas

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN
El final de este estado de cosas, redux (Danza)
 España (Andalucía)
 Madrid-Teatro Español-18 horas

THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS
Médée (Teatro)
 Francia
 Madrid-Teatros del Canal, Sala B-18.30 horas

9 de noviembre

ZIMMERMANN & DE PERROT/ GROUPE ACROBÁTIQUE DE TANGER
Chouf Ouchouf (Mira y vuelve a mirar) (Circo)
 Suiza/ Marruecos
 Madrid-Teatro Circo Price-19 horas

10 de noviembre

ROSAS
Rosas danst Rosas (Danza)
 Bélgica
 Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo) (Teatro) Argentina
 Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
Nunzio (Teatro)
 Italia
 Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

11 de noviembre

ROSAS
Rosas danst Rosas (Danza)
 Bélgica
 Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

▶ Programación por orden cronológico

JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY
Isabella's Room (Teatro-Danza-Música)
Bélgica
Madrid-Teatro Español-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

RYUICHI SAKAMOTO
Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano (Música)
Japón
Madrid-Teatro Circo Price-21 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
Nunzio (Teatro)
Italia
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

12 de noviembre

JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY
Isabella's Room (Teatro-Danza-Música)
Bélgica
Madrid-Teatro Español-20 horas

ROSAS
Rosas danst Rosas (Danza)
Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
Bar (Teatro)
Italia
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

les ballets C de la B
Ashes (Danza)
Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala B-20.30 horas

JAUNAI RIGAS TEATRIS
Sonja, de Tatiana Tolstaya (Teatro)
Letonia
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala José Luis Alonso)-
20.30 horas

13 de noviembre

JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY
Isabella's Room (Teatro-Danza-Música)
Bélgica
Madrid-Teatro Español-20 horas

NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA/ GLI IPOCRITI
Proprio come se nulla fosse avvenuto (Teatro)
Italia
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

les ballets C de la B
Ashes (Danza)
Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala B-20.30 horas

JAUNAI RIGAS TEATRIS
Sonja, de Tatiana Tolstaya (Teatro)
Letonia
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala José Luis Alonso)-
20.30 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
Bar (Teatro)
Italia
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo (versión de **Hedda Gabler**)
Argentina
Móstoles-Teatro Villa de Móstoles-21 horas

14 de noviembre

CIRCUS KLEZMER
Circus klezmer (Circo contemporáneo)
España (Cataluña)
Getafe-Teatro Auditorio Federico García Lorca-19
horas

JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY
Isabella's Room (Teatro-Danza-Música)
Bélgica
Madrid-Teatro Español-20 horas

AB

NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA/ GLI IPOCRITI
Proprio come se nulla fosse avvenuto (Teatro)
Italia
Madrid-Naves del Español/ Matadero Madrid-20 horas

ROSAS
The Song (Danza)
Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

COMPAGNIA SCIMONE SFRAMELI
Bar (Teatro)
Italia
La Cabrera-Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte-20 horas

COMPAÑÍA DE DANIEL VERONESE
El desarrollo de la civilización venidera (versión de **Casa de muñecas**) (Teatro)
Argentina
Aranjuez-Auditorio Joaquín Rodrigo-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-19.30 y 22 horas

les ballets C de la B
Ashes (Danza)
Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala B-20.30 horas

JAUNAS RIGAS TEATRIS
Sonja, de Tatiana Tolstaya (Teatro)
Letonia
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala José Luis Alonso)-20.30 horas

15 de noviembre

ROSAS
The Song (Danza)
Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-18 horas

JAUNAS RIGAS TEATRIS
Sonja, de Tatiana Tolstaya (Teatro)
Letonia
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala José Luis Alonso)-19 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-19 horas

17 de noviembre

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

GISÈLE VIENNE/ DENNIS COOPER/ JONATHAN CAPDEVIELLE
Jerk (Teatro)
Francia
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

18 de noviembre

MARÍA PAGÉS/ SIDI LARBI CHERKAOUI
Dunas (Danza)
España (Comunidad de Madrid)/ Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

GISÈLE VIENNE/ DENNIS COOPER/ JONATHAN CAPDEVIELLE
Jerk (Teatro)
Francia
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (Teatro gestual)
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

THE SAN QUENTIN DRAMA WORKSHOP
Krapp's Last Tape, de Samuel Beckett (Teatro)
Estados Unidos
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

19 de noviembre

SHIRO TAKATANI
La cámara lúcida (Danza-Teatro-Performance)
Japón
Madrid-Teatros del Canal, Sala B-18 y 21 horas

► Programación por orden cronológico

MARÍA PAGÉS/SIDI LARBI CHERKAOUI
Dunas (Danza)
España (Comunidad de Madrid)/ Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

GISÉLE VIENNE/ DENNIS COOPER/ JONATHAN
CAPDEVIELLE
Jerk (Teatro)
Francia
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

MARTA CARRASCO
DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART
(Teatro-Danza)
España (Cataluña)
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz)-
20.30 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (Teatro gestual)
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

THE SAN QUENTIN DRAMA WORKSHOP
Krapp's Last Tape, de Samuel Beckett (Teatro)
Estados Unidos
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

20 de noviembre

SHIRO TAKATANI
La cámara lúcida (Danza-Teatro-Performance)
Japón
Madrid-Teatros del Canal, Sala B-18 y 21 horas

MARÍA PAGÉS/ SIDI LARBI CHERKAOUI
Dunas (Danza)
España (Comunidad de Madrid)/ Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

GISÉLE VIENNE/ DENNIS COOPER/ JONATHAN
CAPDEVIELLE
Jerk (Teatro)
Francia
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

MARTA CARRASCO
DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART
(Teatro-Danza)
España (Cataluña)
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz)-
20.30 horas

EX MACHINA/ ROBERT LEPAGE
The Blue Dragon (Teatro)
Canadá
Madrid-Teatro de Madrid-20.30 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (Teatro gestual)
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

THE SAN QUENTIN DRAMA WORKSHOP
Krapp's Last Tape, de Samuel Beckett (Teatro)
Estados Unidos
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

LE TUAN ANH/ NUEVO CIRCO VIETNAMITA
Lang Toi (Circo contemporáneo)
Vietnam/ Suiza/ Francia
Madrid-Teatro Circo Price-20.30 horas

21 de noviembre

SHIRO TAKATANI
La cámara lúcida (Danza-Teatro-Performance)
Japón
Madrid-Teatros del Canal, Sala B-18 y 21 horas

MARÍA PAGÉS/ SIDI LARBI CHERKAOUI
Dunas (Danza)
España (Comunidad de Madrid)/ Bélgica
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (Teatro gestual)
Francia
San Fernando de Henares-Teatro Auditorio Federico
García Lorca-20 horas

CIRCUS KLEZMER
Circus klezmer (Circo contemporáneo)
España (Cataluña)
Alcobendas-Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas-20
horas

MARTA CARRASCO
DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART
(Teatro-Danza)
España (Cataluña)

AB

Madrid-Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz)-
20.30 horas

TIMBRE 4

Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-19.30 y 22
horas

EX MACHINA/ ROBERT LEPAGE

The Blue Dragon (Teatro)
Canadá
Madrid-Teatro de Madrid-20.30 horas

THE SAN QUENTIN DRAMA WORKSHOP
Krapp's Last Tape, de Samuel Beckett (Teatro)
Estados Unidos
Madrid-Sala Cuarta Pared-21 horas

LE TUAN ANH/ NUEVO CIRCO VIETNAMITA

Lang Toi (Circo contemporáneo)
Vietnam/ Suiza/ Francia
Madrid-Teatro Circo Price- 17.30 y 20.30 horas

22 de noviembre

EX MACHINA/ ROBERT LEPAGE

The Blue Dragon (Teatro)
Canadá
Madrid-Teatro de Madrid-18 horas

TIMBRE 4

Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-19 horas

MARTA CARRASCO

DIES IRAE; EN EL RÉQUIEM DE MOZART
(Teatro-Danza)
España (Cataluña)
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz)-19
horas

LE TUAN ANH/ NUEVO CIRCO VIETNAMITA

Lang Toi (Circo contemporáneo)
Vietnam/ Suiza/ Francia
Madrid-Teatro Circo Price- 17.30 horas

23 de noviembre

EX MACHINA/ ROBERT LEPAGE

The Blue Dragon (Teatro)
Canadá
Madrid-Teatro de Madrid-20.30 horas

24 de noviembre

TERA

Penélope ó Penélope (Teatro)
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

TIMBRE 4

Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

KAMERNI TEATAR '55 SARAJEVO

Helverova Noć (La noche de Helver), de Ingmar
Villqist
Bosnia y Herzegovina
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz)-
20.30 horas

TÂNIA CARVALHO

De mim não posso fugir, paciência!
Portugal
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

25 de noviembre

TERA

Penélope ó Penélope (Teatro)
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

PICCOLO TEATRO DI MILANO/ TEATRI UNITI

Trilogia della villeggiatura, de Carlo Goldoni
Italia
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

KAMERNI TEATAR '55 SARAJEVO

Helverova Noć (La noche de Helver), de Ingmar
Villqist
Bosnia y Herzegovina
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz)-
20.30 horas

TIMBRE 4

Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

TÂNIA CARVALHO

De mim não posso fugir, paciência!
Portugal
Madrid-Teatro Pradillo-20.30 horas

► Programación por orden cronológico

26 de noviembre

TERA
Penélope ó Penélope (Teatro)
Francia
Madrid-Teatro del Instituto Francés-20.30 horas

PICCOLO TEATRO DI MILANO/ TEATRI UNITI
Trilogia della villeggiatura, de Carlo Goldoni
Italia
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

KAMERNI TEATAR '55 SARAJEVO
Helverova Noć (La noche de Helver), de Ingmar
Villqist
Bosnia y Herzegovina
Madrid-Teatro de La Abadía (Sala Juan de la Cruz)-
20.30 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

27 de noviembre

KURT HENTSCHLÄGER
Feed (Performance audiovisual)
Austria/ Estados Unidos
Madrid-La Casa Encendida-18 y 22 horas

PICCOLO TEATRO DI MILANO/ TEATRI UNITI
Trilogia della villeggiatura, de Carlo Goldoni
Italia
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-20.30 horas

MARINA BOLLAÍN
La ópera de 3 peniques, de Bertolt Brecht y Kurt
Weill
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatros del Canal, Sala B- 20.30 horas

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE
Fedrina ljubav (El amor de Fedra) (Teatro)
Serbia
Madrid-Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte-20.30
horas

CIRCUS KLEZMER
Circus klezmer (Circo contemporáneo)
España (Cataluña)
Pozuelo de Alarcón-Mira Teatro-21 horas

28 de noviembre

KURT HENTSCHLÄGER
Feed (Performance audiovisual)
Austria/ Estados Unidos
Madrid-La Casa Encendida-18 y 22 horas

CIRCUS KLEZMER
Circus klezmer (Circo contemporáneo)
España (Cataluña)
Arganda del Rey-Auditorio Montserrat Caballé-19
horas

PICCOLO TEATRO DI MILANO/ TEATRI UNITI
Trilogia della villeggiatura, de Carlo Goldoni
Italia
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-20 horas

MARINA BOLLAÍN
La ópera de 3 peniques, de Bertolt Brecht y Kurt
Weill
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatros del Canal, Sala B- 20.30 horas

TIMBRE 4
Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)
(Teatro) Argentina
Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-19.30 y 22
horas

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE
Fedrina ljubav (El amor de Fedra) (Teatro)
Serbia
Madrid-Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte-20.30
horas

29 de noviembre

PICCOLO TEATRO DI MILANO/ TEATRI UNITI
Trilogia della villeggiatura, de Carlo Goldoni
Italia
Madrid-Teatros del Canal, Sala A-18 horas

MARINA BOLLAÍN
La ópera de 3 peniques, de Bertolt Brecht y Kurt
Weill
España (Comunidad de Madrid)
Madrid-Teatros del Canal, Sala B- 18.30 horas

AB

KURT HENTSCHLÄGER

Feed (Performance audiovisual)

Austria/ Estados Unidos

Madrid-La Casa Encendida-18 y 22 horas

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE

Fedrina ljubav (El amor de Fedra) (Teatro)

Serbia

Madrid-Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte-19 horas

TIMBRE 4

Tercer cuerpo (historia de un intento absurdo)

(Teatro) Argentina

Madrid-Teatro Español (Sala pequeña)-19 horas

FESTIVAL DE OTOÑO

XXVI

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

**DIRECCIONES
Y PRECIOS
VENTA DE
LOCALIDADES**

Maria Carrasco DIES IRAE: EN EL RÉQUIEM DE MOZART
© David Ruano

► Direcciones y precios

TEATRO DE LA ABADÍA

Calle Fernández de los Ríos, 42

Cómo llegar

Metro: Quevedo, Canal, San Bernardo, Moncloa, Islas Filipinas

Autobuses: 2, 16, 37, 61 y 202

Parking: Galileo, 26

Precio

22 euros.

Precio reducido, jueves día del espectador 15,50 euros, titulares de la tarjeta Abadía/Corral, todos los días 14 euros, y para titulares de tarjeta Abadía/Corral Joven, todos los días 10 euros. Titulares de la tarjeta Fnac, todos los días menos el jueves, 18 euros. Martes, miércoles, viernes y domingos, 15,50 euros para menores de 30 años, mayores de 65 años, demandantes de empleo y Abono Transportes Madrid. Martes, miércoles y viernes 13,90 euros para titular y acompañante en convenios del Teatro de La Abadía, Carné Joven y carné + 26.

Venta de entradas

En taquilla, de martes a sábados de 17 a 21 horas y domingos de 17 a 20 horas.

www.telentrada.com

Venta telefónica 902 10 12 12

Caixa de Catalunya

Más información

www.teatroabadia.com

914481627

TEATROS DEL CANAL

Calle Cea Bermúdez, 1

Cómo llegar

Metro: Canal (L2 y L7)

Autobuses: 3, 12, 37, 149

Cafetería-terrace abierta desde las 9:00 horas hasta finalizar la función.

Precio

Sala A: de 16 a 24 euros.

Sala B: de 6 a 18 euros.

Descuentos del 25% para titulares del Carné Joven y Mayores de 65 años.

Venta de entradas

En taquilla, de lunes a sábado de 11:30 a 13 horas y de 17:30 a 21 horas, domingos de 11:30 a 13 horas y

de 17:30 a 20 horas.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Caja Madrid

Más información

www.teatrosdelcanal.org

91 308 99 99

LA CASA ENCENDIDA

Ronda de Valencia, 2

Cómo llegar

Metro: Atocha, Embajadores y Lavapiés.

Cercanías: Embajadores y Atocha.

Autobuses: C, 27, 34, 36 y 41

Parking: Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10

Precio

3 euros.

Venta de entradas

En taquilla, de 10 a 21:45 horas, a partir de tres días antes de cada función.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Caja Madrid

Más información

www.lacasaencendida.com

Tel. 902 430 322

TEATRO CIRCO PRICE

Ronda de Atocha, 35

Cómo llegar

Metro: Embajadores, Lavapiés y Atocha.

Cercanías: Embajadores y Atocha.

Autobuses: 27, 34, 36, 41, 119 y C2

Aparcamiento propio y vigilado, de uso exclusivo para los espectadores y con horario limitado sujeto al espectáculo. Precio único por coche: 3 euros.

Precio

Zimmermann & de Perrot/ Groupe Acrobatique de

Tanger: de 20 a 30 euros

Ryuichi Sakamoto: 40 y 45 euros

Le Tuan Anh/ Nuevo circo de Vietnam: de 20 a 30 euros

Precio reducido del 25% para mayores de 65 años,

Carné Joven y discapacitados en silla de ruedas. Pre-

MAD

cios especiales para grupos. Descuentos no aplicables a Ryuichi Sakamoto.

Venta de entradas

En taquilla, desde dos horas antes del inicio de la función, y de martes a viernes de 12 a 21 horas.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 876 870

Caja Madrid

Más información

www.esmadrid.com/circoprice

91 527 98 65

SALA CUARTA PARED

Calle Ercilla, 17

Cómo llegar

Metro: Embajadores (L3) y Acacias (L5).

Cercanías: Embajadores

Autobuses: 27, 34, 36, 41, 60, 78, 116, 118, 119, 148, C, N-12

Precio

12 euros.

Espectáculos Cía. Daniel Veronese: 12 euros programa único y 20 euros programa doble.

Precio reducido de 8 euros para titulares del Carné Joven, estudiantes y socios de la Fnac, y 6 euros para estudiantes de teatro y danza acreditados, socios de la Coordinadora de Salas Alternativas y de la Unión de Actores.

Venta de entradas

En taquilla, desde una hora antes del comienzo de la función. Reservas, en el teléfono 91 517 23 17 de 10 a 20 horas y en la página web del teatro.

www.entradas.com

www.elcorteingles.es/entradas

Venta telefónica 902 488 488 y 902 400 222

Más información

www.cuartapared.es

Tel. 91 517 23 17

TEATRO ESPAÑOL

Calle Príncipe, 25 (Plaza de Santa Ana)

Cómo llegar

Metro: Sol, Sevilla, Antón Martín.

Autobuses: 3, 5, 6, 9, 15, 20, 26, 32, 51, 52, 53, 57, 65

y 150

Parking: Plaza Santa Ana.

Precio

Sala principal: De 4 a 22 euros.

Sala pequeña: 16 euros.

Venta de entradas

En taquilla, de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el inicio de la función.

Venta anticipada: de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas. Lunes taquilla cerrada.

www.telentrada.com

Venta telefónica 902 10 12 12

Caixa Catalunya.

Más información

www.esmadrid.com/teatroespanol

Tel. 91 360 14 84

TEATRO ESPAÑOL

Calle Príncipe, 25 (Plaza de Santa Ana)

Cómo llegar

Metro: Sol, Sevilla, Antón Martín.

Autobuses: 3, 5, 6, 9, 15, 20, 26, 32, 51, 52, 53, 57, 65 y 150

Parking: Plaza Santa Ana.

Precio

Sala principal: De 4 a 22 euros.

Sala pequeña: 16 euros.

Venta de entradas

En taquilla, de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el inicio de la función.

Venta anticipada: de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas. Lunes taquilla cerrada.

www.telentrada.com

Venta telefónica 902 10 12 12

Caixa Catalunya.

Más información

www.esmadrid.com/teatroespanol

Tel. 91 360 14 84

TEATRO FERNÁN GÓMEZ. CENTRO DE ARTE

Plaza de Colón, 4

Cómo llegar

Metro: Colón y Serrano.

► Direcciones y precios

Cercanías: Recoletos.
Autobuses: 5, 14, 21, 27, 45, 53 y 150
Parking: Plaza Colón.

Precio

18 euros.
Precio reducido para alumnos de escuelas de Arte Dramático, miembros de la Unión de Actores, Carné Joven, jubilados, mayores de 65 años y familia numerosa.

Venta de entradas

En taquilla, de 11 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el inicio de la función.
Venta anticipada: de martes a domingo de 11 a 13:30 horas y de 17 a 19:00 horas. Lunes taquilla cerrada.
www.telentrada.com
Venta telefónica 902 10 12 12
Caixa Catalunya

Más información

www.teatrofernangomez.esmadrid.com
Tel. 91 480 03 00

TEATRO DEL INSTITUTO FRANCÉS

Calle Marqués de la Ensenada, 10

Cómo llegar

Metro: Colón y Alonso Martínez
Autobuses: 5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150
Cercanías: Recoletos
Parking: Villa de París

Precio

10 euros.
Precio reducido 8 euros para socios del Instituto Francés de Madrid, estudiantes, Carné Joven, tercera edad y socios de la Fnac.

Venta de entradas

En taquilla desde una hora antes del inicio de la función.
Venta anticipada en taquilla, de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas.

Más información

www.ifmadrid.com
Tel. 91 700 48 00

TEATRO DE MADRID

Avenida de la Ilustración, s/n

Cómo llegar

Metro: Barrio del Pilar.
Autobuses: 67, 83, 124, 128, 130, 134, 147 y N9.
Parking: La Vaguada.

Precio

De 14 a 24 euros.
Precio reducido, 20 euros para titulares del Carné Joven, de la tarjeta amiga del Teatro de Madrid, mayores de 65 años y Asociación de Profesionales de la Danza.

Venta de entradas

En taquilla, de martes a jueves de 17 a 20:30 horas; de viernes a domingo de 11 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el inicio de la función.
www.entradas.com
Venta telefónica 902 488 488

Más información

www.teatromadrid.com
Tel. 91 730 17 50 / 91 740 52 74

NAVES DEL ESPAÑOL/ MATADERO MADRID

Paseo de la Chopera, 14

Cómo llegar

Metro: Legazpi.
Cercanías: Embajadores y Pirámides
Autobuses: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

Precio

22 euros.

Venta de entradas

En las taquillas de Naves del Español - Matadero Madrid y el Teatro Español, de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el comienzo de la función.
Venta anticipada: de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas. Lunes taquilla cerrada.
www.telentrada.com
Venta telefónica 902 10 12 12
Más información
www.mataderomadrid.com

MAD

www.esmadrid.com/teatroespanol
Tel. 91 473 09 57

TEATRO PRADILLO

Calle Pradillo, 12

Cómo llegar

Metro: Concha Espina (salida Plaza de Cataluña)
Autobuses: 16, 19, 29 y 52
Parking: calle Marcenado, 34

Precio

12 euros.
Precio reducido, 6 euros con Carné Eurojoven/26, carné de estudiante, socios Asociación de Profesionales de la Danza en la CAM, escuelas de arte dramático y/o danza y carné de socio de Salas Alternativas.

Venta de entradas

En taquilla, desde una hora antes del inicio de la función. Venta anticipada: una hora antes de cada función.

www.entradas.com
Venta telefónica 902 488 488
Caja Madrid

Más información

www.teatropradillo.com
Tel. 91 416 90 11

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ALCOBENDAS

TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS

Calle Blas de Otero, 4

Cómo llegar desde Madrid:

Autobuses: 151 y 153 desde Plaza de Castilla
Cercanías: línea C-4
Metro: L10 - Estación Manuel de Falla

Precio

De 10 a 12 euros.
Descuentos del 25% para menores de 30 años, mayores de 65, pensionistas con carné y familia numerosa.
Descuentos especiales para Amigos del Teatro.

Venta de entradas

En taquilla, de martes a viernes (no festivos) de 18 a 20 horas.

www.entradas.com
Venta telefónica 902 488 488

Más información

www.alcobendas.org
Tel. 91 659 77 21

ARANJUEZ

CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO (AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO)

Calle Capitán, 39

Cómo llegar desde Madrid

Autobuses: 419 y 423 desde Estación Sur
Cercanías: línea C-3

Precio

8 euros patio de butacas.
Precio reducido 6 euros para mayores de 65 años, menores de 13 años y Carné Joven.
5 euros anfiteatro.
Precio reducido 3 euros para mayores de 65 años, menores de 13 años y Carné Joven.

Venta de entradas

A partir del 1 de noviembre:
En taquilla, a partir del 1 de noviembre, de lunes a sábado de 9 a 21 horas.
www.telentrada.com
Venta telefónica 902 10 12 12

Más información

www.aranjuez.es
Tel. 91 892 43 86

ARGANDA DEL REY

AUDITORIO MONTSERRAT CABALLÉ

Calle Mar de Alborán, 1

Cómo llegar desde Madrid

Autobuses: 312 y 311 desde Plaza de Conde de Casal (Avda. del Mediterráneo)
Metro: línea 9 (estación Arganda del Rey)

Precio

De 8 a 6 euros.
Descuento del 15% tarjeta joven, pensionistas y mayores de 65 años.

Venta de entradas

► Direcciones y precios

En taquilla, desde una hora antes del inicio de la función, y de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

www.cam.es

Venta telefónica Servicam 902 44 43 00

Más información

www.ayto-arganda.es

Tel. 91 871 13 44 - 91 875 84 27

LA CABRERA

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA- SIERRA NORTE

Avenida de la Cabrera, 96

Cómo llegar desde Madrid

En coche: A-1 Madrid-Burgos (salidas 60 y 57).

Autobuses: 190B, 191, 194 y 195 desde el intercambiador de Plaza de Castilla.

Precio

7 euros.

Precio reducido para mayores de 65 años y titulares del Carné Joven y familia numerosa.

Venta de entradas

En taquilla, desde una hora antes del inicio de la función.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Caja Madrid

Más información

Tel. 91 868 95 30

GETAFE

TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA

Calle Ramón y Cajal, 22

Cómo llegar desde Madrid

Metrosur: estación Getafe Central.

Autobuses: 444 y 441 desde Plaza Elíptica.

Cercanías: C-4 (estación Getafe Central).

Precio

3 euros

Venta de entradas

En taquilla, desde dos horas antes del inicio de la función. Viernes y sábado, de 11 a 14 horas y de 17 a

20 horas.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Caja Madrid

Más información

www.teatrolorca.getafe.es

www.getafe.es

Tel. 91 208 04 62

MAJADAHONDA

CASA DE LA CULTURA CARMEN CONDE

Plaza de Colón, s/n

Cómo llegar desde Madrid

Cercanías: C-7a y C-10

Autobuses: 561 desde Aluche y 652, 653 y 655 desde el intercambiador de Moncloa.

Precio

8 y 10 euros.

Descuento del 50% para pensionistas, jubilados y alumnos de la Concejalía de Cultura.

Descuento del 25% con Tarjeta Joven.

Venta de entrada

En taquilla, 6 de noviembre de 20:30 a 22 horas y 7 de noviembre de 18:30 a 20:25 horas. Venta anticipada a partir del 2 de noviembre en:

www.telentrada.com y Venta telefónica 902 10 12 12

Más información

www.majadahonda.org

Tel. 91 634 91 19

MÓSTOLES

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES

Calle Antonio Hernández (junto al Ayuntamiento)

Cómo llegar desde Madrid

Autobús: 521 desde Príncipe Pío

Cercanías: C-5 Estación Móstoles Central

Metrosur: L 12 Estación Pradillo

Coche: N-V Salida 14. Por vía de servicio hasta desvío Villaviciosa-Móstoles

Precio

6 euros

MAD

Descuento del 20% para titulares del Carné Joven, tercera edad, familia numerosa y discapacitados.

Venta de entradas

En taquilla del Teatro Villa de Móstoles de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y domingos, de 10:00 a 12:30 horas.

Los días de función no habrá venta anticipada desde tres horas antes de la representación.

En la taquilla del Teatro del Bosque (Avda. de Portugal, esquina a Juan de Ocaña), tres horas antes del comienzo de la función, jueves y viernes de 12.00 a 15.00 horas.

www.telentrada.com

Venta telefónica 902 10 12 12

Caixa Catalunya

Más información:

www.mostoles.es

Tel. 91 664 76 24 y 916 647 599

POZUELO DE ALARCÓN

MIRA TEATRO

Camino de las Huertas, 42

Cómo llegar desde Madrid

Autobuses: 656, 656a y 658 desde el intercambiador de Moncloa.

561, 562, 564 y 815 desde Aluche.

Cercanías: C-7a y C-10

Metro Ligero Oeste 2

Precio

10 €.

Venta de entradas

En taquilla del teatro, desde 2 horas antes de la función, se cerrará 5 minutos antes del inicio del espectáculo.

El Corte Inglés, Tiendas El Corte Inglés, 902 400 222,

www.elcorteingles.com

Más información

www.mirateatro.com

Tel. 91 762 83 00

SAN FERNANDO DE HENARES

CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA (TEATRO AUDITORIO)

Avda. de Irún, s/n

Cómo llegar desde Madrid

Autobuses: 281, 282, 283, 284 y 285 desde el intercambiador de Avenida de América y 288 desde Ciudad Lineal.

Cercanías: C-1, C-2 y C-7a

Precio

5 euros

Descuento del 50% para titulares del carné de socio del Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando, menores de 14 años y Titulares del Club Leonardo.

Descuento del 10% para titulares del Carné Joven, de estudiante y +26.

Venta de entradas

En la taquilla del teatro, la misma semana de la función, jueves y viernes de 18 a 20 horas y sábado de 12 a 14 horas. Día de la función, desde 2 horas antes del inicio.

www.telentrada.com

Venta telefónica 902 10 12 12

Caixa Catalunya

Nota: El aforo total del teatro sale a la venta por los canales de venta anticipada, por lo que es posible que no queden entradas disponibles en taquilla el mismo día del espectáculo.

Más información

www.ayto-sanfernando.com

Tel. 91 669 59 28

TRES CANTOS

TEATRO MUNICIPAL

Plaza del Ayuntamiento, 2

Cómo llegar desde Madrid

Autobuses: 712, 713, 716 y 717 desde el intercambiador de Plaza de Castilla, y 827 desde Canillejas

Cercanías: C-1 y C-7b

Precio

6 euros

Venta de entradas

En la taquilla del teatro, jueves y viernes de 18:30 a 20:30 horas y sábados de 10:30 a 14:30 horas. El mismo día de la función, desde una hora antes del inicio del espectáculo.

www.telentrada.com

Venta telefónica 902 10 12 12

Más información

Tel. 91 293 81 25

festival de otoño

Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

FESTIVAL DE

O
TOÑO

Shiro Takatani, LA CÁMARA LÚCIDA
© Falk Wenzel

Festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid