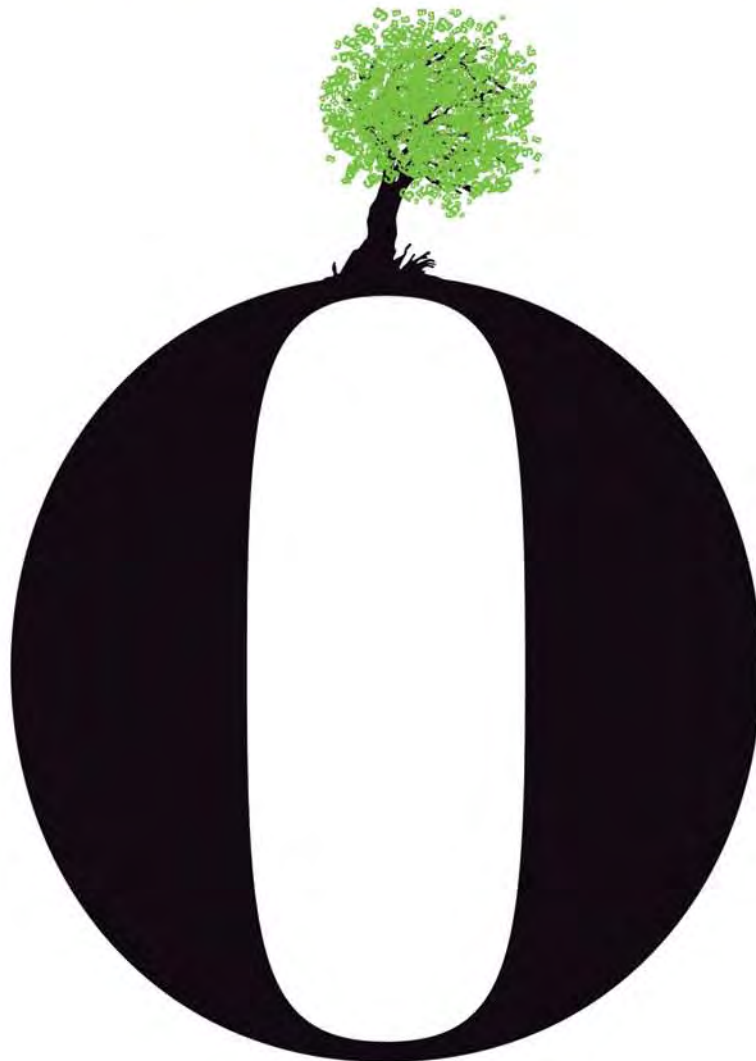

XXVIII

**FESTIVAL DE OTOÑO
EN PRIMAVERA**

**11 de mayo
al 5 de junio
de 2011**

AVANCE DOSSIER DE PRENSA

AVANCE
XXVIII FESTIVAL DE OTOÑO
EN PRIMAVERA

Foto: Fernando Aceves

**XXVIII FESTIVAL DE OTOÑO
EN PRIMAVERA**

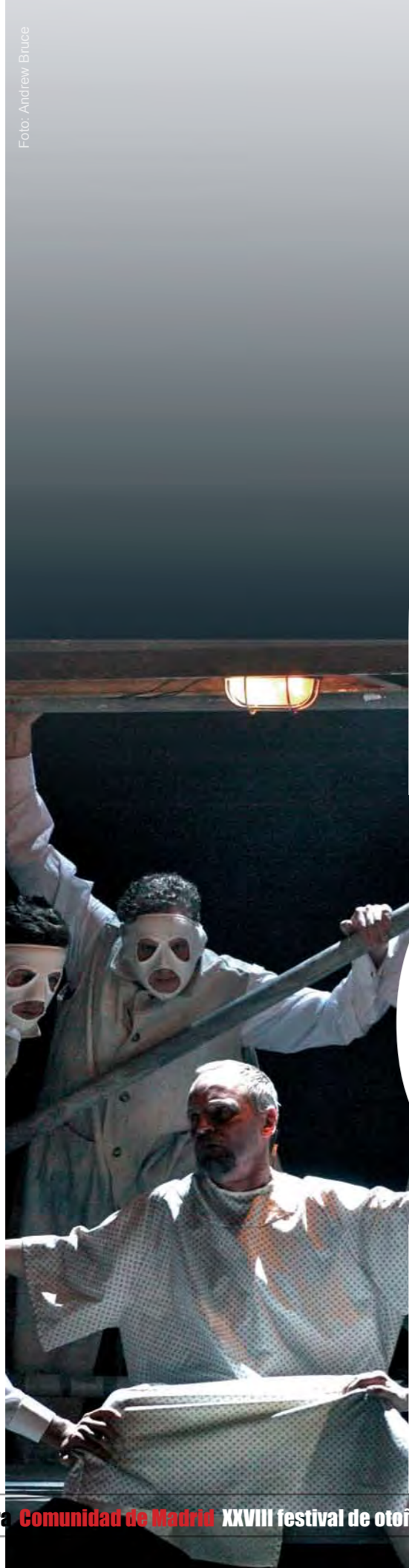

Foto: Ivan y Nacho Azagra

ÍNDICE

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

ÍNDICE DE ESPECTÁCULOS POR ORDEN ALFABÉTICO	7
ÍNDICE DE COMPAÑÍAS POR ORDEN ALFABÉTICO	9
INTRODUCCIÓN	11
ESPECTÁCULOS	13
PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS ESCÉNICOS	219
PROGRAMACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO	223
DIRECCIONES Y PRECIOS. VENTA DE LOCALIDADES	233

Índice

Índice por espectáculos

2: DIALOGUE WITH LUCINDA <i>Nicole Beutler</i>	127
AL MENOS DOS CARAS <i>Projects in Movement - Sharon Fridman</i>	109
ALGO DE RUIDO HACE <i>Lautaro Perotti</i>	121
AMERICAN UnPOP <i>Bang on a Can All-Stars</i>	37
AMNESIA <i>Familia Productions - Fadhel Jaïbi</i>	201
BAILE DE MÁSCARAS <i>State Theater Evgueny Vakhtangov</i>	207
CIRCA <i>Circa</i>	43
CIRCENSES <i>Circus Ronaldo</i>	19
COCORICO <i>Patrice Thibaud</i>	91
COMEDIA Y SUEÑO <i>Compañía Teatro del Estudio</i>	159
DELUSION <i>Laurie Anderson</i>	177
EL VIENTO EN UN VIOLÍN <i>Timbre 4</i>	85
ESTADO DE IRA <i>Ciro Zorzoli</i>	139
JUNGLES <i>Patrice Thibaud</i>	133
KASPAR de Peter Handke <i>Theater an der Ruhr</i>	189
KÖRPER <i>Sasha Waltz & Guests</i>	145
LA CURVA <i>Compañía Israel Galván</i>	183
LA EDAD DE ORO <i>Compañía Israel Galván</i>	67
LAS MÁS FUERTES <i>E Lazar Producciones</i>	55
LES CHAISES, de Eugène Ionesco <i>Théâtre Vidy-Lausanne</i>	97
MALDITO SEA EL HOMBRE QUE CONFÍA EN EL HOMBRE:	
UN PROJET D'ALPHABÉTISATION <i>Atra Bilis / Angélica Liddell</i>	103
NATASHA'S DREAM <i>The Meyerhold Centre</i>	115
ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD	
<i>Societas Raffaello Sanzio / Romeo Castellucci</i>	31
perVERSIONES <i>Fátima Miranda</i>	73
PREPARATIO MORTIS <i>Troubleyn - Jan Fabre</i>	213
PRESS <i>Compagnie Dernière Minute - Pierre Rigal</i>	195
POLITICAL MOTHER <i>Hofesh Shechter Company</i>	49
RICHARD III, de William Shakespeare <i>Propeller</i>	25
SALON DES AMATEURS <i>Hauschka</i>	61
SANS OBJET <i>Compagnie 111 - Aurélien Bory</i>	165
SOLEDAD VILLAMIL EN CONCIERTO, con la participación de los Hermanos Macana <i>Soledad Villamil</i>	153
THE COMEDY OF ERRORS, de William Shakespeare <i>Propeller</i>	13
UNA VELADA DE MÚSICA DE CÁMARA <i>Philip Glass y Tim Fain</i>	171
UNE FLÛTE ENCHANTÉE, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart	
<i>Théâtre des Bouffes du Nord - Peter Brook</i>	79

Foto: Leland Brewster

Índice

Índice por compañías

ATRA BILIS / ANGÉLICA LIDDELL	
<i>Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabetisation</i>	103
BANG ON A CAN ALL-STARS AMERICAN UnPOP	37
CIRCA Circa	43
CIRCUS RONALDO Circenses	19
CIRO ZORZOLI Estado de ira	139
COMPAGNIE 111-AURÉLIEN BORY Sans Objet	165
COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE - PIERRE RIGAL Press	195
COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN La curva	183
COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN La edad de oro	67
COMPAÑÍA TEATRO DEL ESTUDIO Comedia y sueño	159
E LAZAR PRODUCCIONES Las más fuertes	55
FAMILIA PRODUCCIONES - FADHEL JAÏBI Amnesia	201
FÁTIMA MIRANDA perVERSIONES	73
HAUSCHKA Salon des Amateurs	61
HOFESH SHECHTER COMPANY Political Mother	49
LAURIE ANDERSON Delusion	177
LAUTARO PEROTTI Algo de ruido hace	121
NICOLE BEUTLER 2: Dialogue with Lucinda	127
PATRICE THIBAUD Cocorico	91
PATRICE THIBAUD Jungles	133
PHILIP GLASS Y TIM FAIN Una velada de música de cámara	171
PROJECTS IN MOVEMENT - SHARON FRIDMAN Al menos dos caras	109
PROPELLER Richard III, de William Shakespeare	25
PROPELLER The Comedy of Errors, de William Shakespeare	13
SASHA WALTZ & GUESTS Körper	145
SOCIETAS RAFFAELLO SANZIO / ROMEO CASTELLUCCI	
<i>On the Concept of the Face, regarding the Son of God</i>	31
SOLEDAD VILLAMIL Soledad Villamil en concierto, con la participación de los Hermanos Macana	153
STATE THEATER EVGUENY VAKHTANGOV Baile de máscaras	207
THE MEYERHOLD CENTRE Natasha's Dream	115
THEATER AN DER RUHR Kaspar de Peter Handke	189
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD / PETER BROOK Une Flûte Enchantée, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart	79
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE Les Chaises, de Eugène Ionesco	97
TIMBRE 4 El viento en un violín	85
TROUBLEYN - JAN FABRE Preparatio Mortis	213

Foto: Valerij Mjasnikov

XXVIII

festival de otoño en primavera

Introducción

El XXVIII Festival de Otoño en primavera, organizado por Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se celebra este año del 11 de mayo al 5 de junio. Participan **31 compañías** invitadas con espectáculos de teatro, danza, música y circo.

34 espectáculos

Teatro: 13
Teatro gestual: 2
Teatro físico: 1
Ópera-teatro: 1
Performance: 1
Danza: 8
Música: 4
Música-performance: 2
Circo: 2

140 funciones

Teatro: 75
Teatro gestual: 8
Teatro físico: 3
Ópera-teatro: 5
Performance: 3
Danza: 26
Música: 7
Música-performance: 3
Circo: 10

32 estrenos

Estrenos absolutos: 4
Estrenos en España: 18
Estrenos en Madrid: 10

8 espectáculos españoles

2 espectáculos de Andalucía
y 6 espectáculos de la Comunidad de Madrid.

26 espectáculos internacionales

3 de Estados Unidos, 3 de Argentina, 5 de Francia, 1 de Túnez, 1 de Italia, 3 de Alemania, 1 de Suiza, 3 del Reino Unido, 2 de Bélgica, 2 de Rusia, 1 de Países Bajos y 1 de Australia.

El XXVIII Festival de Otoño en primavera se celebra en 12 teatros de la capital y en 6 de otros municipios de la Comunidad de Madrid:

Teatro de La Abadía, Teatros del Canal, La Casa Encendida, Teatro Circo Price, Sala Cuarta Pared, Teatro Español, Teatro Fernán Gómez-Centro de Arte, Teatro del Institut Français de Madrid, Naves del Español-Matadero Madrid, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró y Teatro Pradillo.

Corral de Comedias (Alcalá de Henares), Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (Alcobendas), Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga-Sierra Norte (La Cabrera), Teatro Auditorio Federico García Lorca (Getafe), Real Coliseo de Carlos III (San Lorenzo de El Escorial) y Centro Cultural Auditorio Mariana Pineda (Velilla de San Antonio).

Foto: Manuel Harlan

TEATRO

THE COMEDY OF ERRORS, de William Shakespeare

País: Reino Unido | Idioma: inglés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas y 45 minutos (con un intermedio de 20 minutos)

Director: EDWARD HALL Diseño: MICHAEL PAVELKA Iluminación: BEN OMEROD Música: PROPELLER Arreglos y música original: JON TRENCHARD Intérpretes: RICHARD CLOTHIER, JOHN DOUGALL, DUGALD BRUCE-LOCKHART, SAM SWAINSBURY, RICHARD FRAME, JON TRENCHARD, ROBERT HANDS, DAVID NEWMAN, WAYNE CATER, THOMAS PADDEN, DOMINIC TIGHE, KELSEY BROOKFIELD, TONY BELL, CHRIS MYLES Gira financiada por ARTS COUNCIL ENGLAND, con el apoyo de COUTTS & CO LTD. - ESTRENO EN ESPAÑA -

“El ingenio colectivo de Propeller te sumerge en una velada tan deliciosa para el corazón como estimulante para la mente”.

THE DAILY TELEGRAPH

La comedia más absurda de Shakespeare, y también la más inteligente, llega de la mano de Propeller, una de las compañías británicas más aclamadas a nivel internacional. Dos parejas de gemelos, que han sido separados al nacer a causa de una tormenta, emprenden su búsqueda mutua. El reencuentro se producirá en un poblado latino ambientado en la década de los 80, donde se desencadenará un hilarante juego de equívocos y de confusión de personalidades. Reconocibles melodías cantadas al estilo mariachi invaden el escenario creando un espectáculo desopilante cargado de frescura e ingenio. Una historia efervescente, irreverente y deliciosamente enrevesada, que se convierte en una invitación casi metafísica a la reflexión sobre la condición humana. Propeller es una compañía integrada únicamente por hombres, especializada en la representación de las obras de Shakespeare, a imagen y semejanza de lo que sucedía en la época isabelina del afamado dramaturgo, cuando eran los hombres quienes interpretaban los personajes femeninos. En sus puestas en escena, la formación mezcla una aproximación rigurosa al texto con una estética física contemporánea, trabajando distintas maneras de integrar toda la poesía del libreto original en la nueva producción que lleva a cabo. Con claridad, agilidad y mucha imaginación, Edward Hall, director artístico de Propeller, se propone redescubrir la riqueza de las piezas de Shakespeare en el mundo contemporáneo. *The Comedy of Errors* se estrenó por primera vez en un programa doble junto a la obra *Richard III* en el Lyceum Theatre de Sheffield el pasado 28 de enero de 2011. Entre la avalancha de críticas positivas, el New York Times definió la obra como “un arte deslumbrante, atrevido y puro... absolutamente hilarante”.

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

► Sobre la Compañía

Edward Hall, hijo del director británico Peter Hall, fundó Propeller a mediados de 1990 como una compañía gemela a The Watermill. La propuesta experimental de su primer montaje sobre *Enrique VI* fue un éxito rotundo y hoy ambos grupos funcionan de forma independiente. Según de Daily Telegraph, “Propeller se ha convertido en una de las mejores y más singulares formaciones en activo del Reino Unido”. Una crítica que corroboran grandes medios como The Sunday Times, que destaca “el emocionante sentido de la imaginación y la inteligencia” que demuestra la compañía, o The Daily Mail, que define como “un auténtico placer” las actuaciones de esta formación de Edward Hall integrada únicamente por hombres. Internacionalmente aclamada, la compañía ha girado por China, México, Filipinas, Estados Unidos, Tokio y Australia, entre otros países, representando piezas como *The Comedy of Errors*, *Twelfth Night*, *Rose Rage*, *The Taming of the Shrew*, *The Merchant of Venice*, *A Midsummer Night's Dream* y *The Winter's Tale*, presentada en el Festival de Otoño de 2005. Propeller ha sido premiada con numerosos galardones, como el Premio Teatral TMA al Mejor Diseño para Michael Pavelka por *The Merchant of Venice* (2009), el New York Obie por *The Taming of the Shrew* (2007) o el Premio New York Jeff al Mejor Director para Edward Hall por *Rose Rage* (2004), entre otros.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

11 de mayo a las 20 horas
14 de mayo a las 22 horas
15 de mayo a las 18 horas

THE COMEDY OF ERRORS, de William Shakespeare

Con nombre propio

Propeller es una compañía que trabaja con obras de Shakespeare formada sólo por hombres, que mezcla rigurosas aproximaciones de los textos originales con una estética orgánica moderna. Buscamos por todos los medios que tenemos a nuestro alcance entretejer la vida física de la producción con la poesía del texto y les damos todo el poder posible a los actores para que narren la historia.

La compañía es como toda compañía debería ser: definida por las personas que la forman y no por un solo individuo. De hecho, me resulta difícil definir Propeller cuando estamos en mitad de los espectáculos; sólo soy consciente de nuestra identidad cuando observo nuestro trabajo que, espero, esté en constante cambio.

Queremos redescubrir Shakespeare simplemente realizando las obras como creemos que deben ser hechas: con gran claridad, dinamismo y llenas de tanta creatividad en la puesta en escena como sea posible. No queremos hacer obras “accesibles”, puesto que esto implica la necesidad de ir simplificando para conseguir un mayor entendimiento, lo cual no sucederá. Queremos seguir llegando con nuestro trabajo a tantos públicos distintos como sea posible, y así crecer como actores y como personas. Estamos hambrientos por conseguir más oportunidades para seguir explorando la riqueza de las obras de Shakespeare y continuaremos haciéndolo con rigor e invención. De esta forma creo que la compañía, y espero que nuestro público también, siga creciendo.

Este año tendrá lugar el emocionante estreno de dos nuevos montajes correspondientes a dos de las más populares obras de Shakespeare. *Richard III* nos muestra el retorno de las *Historias* por primera vez desde *Rose Rage* y *The Comedy Of Errors* nos da la posibilidad de partirnos de risa. Una comedia y una tragedia. Pero, ¿cuál es cuál? Esperamos que disfrutéis viendo ambas obras tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolas.

	EDWARD HALL
	Director Artístico

Sobre el escenario

TONY BELL

Actor

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

KESLEY BROOKFIELD

Actor

Recibió su formación en la escuela de teatro Bristol Old Vic. Sus trabajos más recientes incluyen *Alice in The Walled Garden*, *Women Beware Women*, *The Merchant of Venice* y *A Midsummer Night’s Dream* (ambas obras de Propeller), *Don’t You Leave Me Here* y *Ernest and Pale Moon*. Entre sus trabajos para televisión destaca la serie *Law and Order* (ITV/Kudos). En radio, ha participado en *Incident*. Durante su formación protagonizó obras teatrales como *The American Clock*, *A Clockwork Orange*, *Tartuffe*, *The Threepenny Opera*, *A Midsummer Night’s Dream* y *Macbeth*.

DUGALD BRUCE

Actor

Se formó en RADA. Sus apariciones teatrales más recientes incluyen *The 39 Steps*, *The Prime of Miss Jean Brodie*, *Les Liasions Dangereuses*, *Fausto* y *Cat on a Hot Tin Roof*. Para Propeller ha trabajado en las obras *A Midsummer Night’s Dream*, *Rose Rage*, *Enrique V*, *The Comedy of Errors*. En televisión ha participado en *Walter’s War*, *Hotel Babylon*, *Alien Western*, *Trust*, *Foyle’s War*, *Rockface*, *Midsommer Murders*, *Brookside*, *Wycliffe*, *The Demon Headmaster*, *The Bill* y *Bugs II*. Sus trabajos para cine incluyen películas como *From Time to Time*, *Hart’s War*, *Plunge* y *Alive and Kicking*.

WAYNE CARTER

Actor

Se ha formado en la escuela de interpretación Webber Douglas. Sus trabajos para teatro incluyen *Hamlet* (lo que le valió una nominación a mejor actor en el Teatro de Gales en 2005), *Arden Of Faversham*, *The Suicide*, *Arcadia* y *Under Milk Wood*, entre otras. En televisión ha protagonizado series como *MIT:Murder Investigation Team* y *Glan Hafren*. Entre sus apariciones en cine destacan *In Bruges*, *Small Hotel*, *Topsy-Turvy* y *Dance Of Shiva*. Cater ha escrito y dirigido los cortometrajes *A Dog’s Life*, *Your Numbers up* y *Line Engaged*. En 2006, formó su propia compañía de teatro, Open Season Productions, con la que estrenó la obra *Raspberry*, de Tony Marchant.

RICHARD CLOTHIER

Actor

Es un viejo miembro de Propeller. Sus apariciones con la compañía incluyen *The Comedy of Errors*, *Enrique V*, *Twelfth Night*, *Rose Rage*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale* y *The Merchant of Venice*. También ha trabajado en *Enlightenment*, *Les Liasons Dangereuses*, *Coriolanus*, *Salome*, *King Lear*, *The Merchant of Venice*, *The Dybbuk* and *The Tempest* y *Hamlet*, entre otras. Sus trabajos para la televisión británica incluyen *Above Suspicion*, *Law and Order UK*, *Spooks*, *Kingdom*, *The Brief*, *Without Motive*, *The Knock* y *London’s Burning*. En cine ha participado en películas como *Hippy*, *Hippy Shake*, *So This Is Romance* y *Bye, Bye Columbus*.

JOHN DOUGALL

Actor

Estudió en la Royal Scottish Academy of Music and Drama. Entre las obras teatrales en que ha participado destacan *The Merchant of Venice* y *A Midsummer Night’s Dream* para la compañía Propeller; *Hamlet*, *Love in a Wood* y *Macbeth*, para la Royal Shakespeare Company; y *The Winter’s Tale*, *Measure for Measure*, *Coriolanus* y *Under the Black Flag*, para Shakespeare’s Globe. Otras obras que ha protagonizado incluyen *Six Characters in Search of an Author*, *John Bull’s Other Island* (con Tricycle), *Rose Bernd* y *Much Ado About Nothing*, entre otras. En televisión ha trabajado en *The Negotiator*, *Macbeth* y *Measure for Measure*.

THE COMEDY OF ERRORS, de William Shakespeare

RICHARD FRAME

Actor

Estudió arte dramático en la escuela de Bristol Old Vic Theatre School, donde fue premiado con el galardón Peter Akerman Memorial Comedy Prize. Con Propeller ha trabajado en *A Midsummer Night’s Dream* y *The Merchant of Venice*. Sus trabajos teatrales más recientes incluyen *London Assurance*, *I Love You Because*, *Absolute Beginners*, *Me and My Girl*, *Promises*, *Promises*, *The Lion*, *the Witch and the Wardrobe* y *Our House*, entre otras. En televisión ha participado en *Kingdom*, *Family Affairs*, *Wire In The Blood*, *The Bill*, *Hope and Glory* y *Robbie the Reindeer in Hooves of Fire*.

ROBERT HANDS

Actor

Formado en Bristol Old Vic Theatre School, sus trabajos más recientes en teatro incluyen obras como *Balmoral*, *Spamalot*, *The Schumann Plan*, *Chicago* y *Mamma Mia*, entre otras. Con Propeller ha trabajado en *A Midsummer Night’s Dream Helena* y *Rose Rage*. Otros papeles destacados incluyen *Lady Windemere’s Fan*, *Arcadia*, *Cherry Orchard*, *The Woman In Black*, *Troilus and Cressida*, *A View From The Bridge* y *The Wars of the Roses*. Entre sus apariciones en televisión cabe resaltar *Casualty*, *Doctor Who*, *Heartbeat*, *Peak Practice*, *Strike Force*, *The Vet*, *Sharpe’s Battle* y *House Of Elliot*. En cine ha trabajado en *Charlotte Gray*, *Anna and the King* y *Foreign Affairs*.

CHRIS MYLES

Actor

Estudió en la Central School of Speech and Drama y, recientemente, se ha reincorporado a Propeller. Myles trabajó con la compañía durante más de una década en obras como *The Merchant of Venice*, *A Midsummer Night’s Dream*, *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Comedy of Errors* y *Henry V*. Para la compañía Northern Stage, ha actuado en *A Doll’s House*. Asimismo, ha participado en otras obras como *Shaw Cornered*, *Neville’s Island* y *Marieluise*. En cine destacan películas como *Lip up Fatty* y *Tuesday Night Story*.

DAVID NEWMAN

Actor

Sus trabajos más recientes con la compañía Propeller incluyen *Pocket Dream*, *The Merchant of Venice*, *A Midsummer Night’s Dream* y *The Canterbury Tales*. Además, ha interpretado papeles en obras como *Tintin*, *Faust*, *Halflife*, *Wars of the Roses*, *The Graduate*, *Heart of a Dog*, *Mary Stuart*, *The Adding Machine*, *Gogol’s Underdogs*, *The Waiting Game* y *Ghosts in the Cottonwoods*.

THOMAS PADDEN

Actor

Se ha formado en la escuela de interpretación Guildhall School of Music and Drama. Entre sus trabajos más recientes destacan *Oh What a Lovely War!*, *Privates On Parade*, *The Cherry Orchard* y *Macbeth*. Con Propeller ha trabajado en *A Midsummer Night’s Dream*, *The Merchant of Venice* y *The Pocket Dream*. Otras obras en las que ha participado incluyen *Lady Be Good*, *A Midsummer Night’s Dream*, *Titus Andronicus*, *The Comedy of Errors*, *Measure for Measure* y *A Winter’s Tale*, todas ellas en la compañía Shakespeare’s Globe.

SAM SWAINSBURY

Actor

Formado en la Bristol Old Vic Theatre School. Entre sus trabajos más recientes destacan *Hay Fever*, *A Day at the Racists* y *The Rivals*. Con Propeller ha participado en *A Midsummer Night’s Dream* y *The Merchant of Venice*. Swainsbury ha recibido el premio Charleson Award Commendation. Otros trabajos incluyen la performance *Nozze di Cana*, estrenada en la Bienal de Venecia por Peter Greenaway, y la obra *Slope*, programada en el espacio de teatro experimental The Tramway. Asimismo, ha actuado en obras como *Hysteria* y *Burial at Thebes*. En cine ha intervenido en la película *Over The Anvil We Stretch* y en televisión en *Harley Street* y *Jekyll*.

DOMINIC TIGHE

Actor

Ha estudiado interpretación en la Central School of Speech and Drama. Sus trabajos más recientes incluyen *Aspects of Love*, *Hot Mikado* y *The Importance of Being Ernest*. Para Propeller ha trabajado en *Twelfth Night* y *The Taming of the Shrew*. Además, ha intervenido en obras como *Arden of Faversham*, *Orvin*, *Florette*, *Oklahoma!* y *The Dreaming*. En televisión, cabe destacar *Penned and Pledged*, *Hotel Babylon* y *Footballers’ Wives*; y en cine, la película *The Donor*.

JON TRENCHARD

Actor

Recibió su formación en la escuela de interpretación London Academy of Performing Arts. Sus trabajos teatrales con Propeller incluyen obras como *Pocket Dream*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Merchant of Venice*, *The Taming of The Shrew* y *Twelfth Night*. Además destacan otros trabajos como *Sunset Boulevard*, *Great Expectations* y *Leonardo’s Last Supper*. Trenchard también ha aparecido en la película *The Da Vinci Code*.

EDWARD HALL

Director

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

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

THE COMEDY OF ERRORS, de William Shakespeare

Propeller

Dirección
Diseño
Iluminación
Música
Arreglos y música original

Edward Hall
Michael Pavelka
Ben Ormerod
Propeller
Jon Trenchard

Duque de Ephesus
Aegeon, mercader de Syracuse
Antífalo de Syracuse, hijos gemelos
Antífalo de Ephesus
Dromio de Syracuse, sirvientes gemelos
Dromio de Ephesus
Adriana, mujer de Antipholus de Ephesus
Luciana, su hermana
Balthasar, mercader
Angelo, orfebre
Oficial
Cortesana
Pinch, hechicero
Aemilia, La señora Abbess

Richard Clothier
John Dougall
Dugald Bruce-Lockhart
Sam Swainsbury
Richard Frame
Jon Trenchard
Robert Hands
David Newman
Wayne Cater
Thomas Padden
Dominic Tighe
Kelsey Brookfield
Tony Bell
Chris Myles

Rap (*Richard III*):
Adaptación del texto:
Sonido:
Técnico de luces:
Productor ejecutivo:
Ayudante de dirección:
Manager de la compañía:
Manager de producción:
Dirección de Vestuario:
Director de escena adjunto:
Ayudante de director de escena:
Jefa de vestuario:
Productor ejecutivo de gira:
Foto fija:
Foto fija ensayos:
Montaje:
Transporte:
Transporte de mercancías:
Equipo de iluminación:
Equipo de sonido:

Tony Bell
Edward Hall and Roger Warren
David Gregory
Andy Purves
Caro MacKay
Paul Hart
Nick Chesterfield
Nick Ferguson
Hannah Lobelson
Laura Routledge
Bryony Rutter & Charley Sargent
Bridget Fell
Peter Wilson
Manuel Harlan
Helen Maybanks & Drew Hart Photography
TR2, Theatre Royal Plymouth Production Centre
Paul Mathew Transport Ltd
Anglo Pacific International plc
Stage Electrics
Sound Stage Services

Agradecimientos:

Deb Kenton, Angie Kendall, Shakespeare's Globe,
Sophia Simensky, Clwyd Theatre Cymru, Carol Rutter.

La gira ha sido financiada por Arts Council England
con ayuda de Coutts & Co Ltd.

Equipo directivo de Propeller:

James Sargent (Presidente), Susan Foster,
Lynne Kirwin, Jodi Myers

THE COMEDY OF ERRORS, de William Shakespeare

Propeller

SUNDAY TIMES

John Peter
6 de febrero de 2011

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

The Comedy of Errors necesita sosegar un poco. Hall sitúa la acción en algún lugar como México, con un grupo de músicos tocando con enormes sombreros de paja. No hay duda de que Shakespeare es tan bueno haciendo farsas como Feydeau, pero esta obra, como todas sus comedias, tiene un lado oscuro. El antiguo pueblo de Ephesus tenía reputación de brujería, asaltos y cosas por el estilo – un lugar que te atrapa en el que podrías sorprenderte a ti mismo preguntándote no sólo dónde estás sino quién eres-. El Ephesus de Hall es un lugar alegre. “Es un país de hadas”, afirma un sirviente durante la obra, aunque uno lo llamaría más bien una farsa irresistible e hilarante.

MAIL ON SUNDAY

Georgina Brown
6 de febrero de 2011

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

En su producción actual *The Comedy Of Errors*, hombres calvos de más de metro ochenta de altura y con las piernas delgadísimas visten *leggings* con estampados de leopardo y minifaldas sobre unas sandalias de tacón vertiginoso, agitando sus pestañas falsas y sacudiendo con sus bolsos a los hombres que “ellas” consideran maridos errantes. La esencia del teatro es “vamos a hacernos pasar, a aparentar ser... nada es real”, por lo que si “ella” es suficientemente persuasiva (no hay duda de la profundidad de la interpretación del actor Robert Hand) estamos contentos de seguirle la corriente.

Por supuesto, es imposible suspender la incredulidad completamente cuando este personaje, Adriana, parece un travesti, pero esto solamente le añade un poco de comedia visual y física a una serie de locos percances basados en identidades erróneas que conducen a unas palizas injustas, seducciones, un arresto e infinitas acusaciones de infidelidad, robos, locura y posesión demoníaca. (...)

Circus Ronaldo

www.circusronaldo.be

CIRCO CONTEMPORÁNEO

CIRCENSES

País: Bélgica | Duración aproximada: 2 horas y 15 minutos (con intermedio)

Artistas: DANNY RONALDO, KAREL CREMERS, JOHNNY RONALDO, MARÍA RONALDO, KIMI HARTMANN, NATHALIE KUIK, MIGUEL LO MASTRO, PEPIJN RONALDO, NANOSH RONALDO, LUK D'HEU, DAVID VAN KEER, RACHEL PONSONBY, JURGEN VANHAECKE
Composición musical: JURGEN VANHAECKE Entrenador: PETER BORHS Producción: CIRCUS RONALDO / CIRCUS VAN VLAANDEREN VZW Con el apoyo de MINISTRY OF THE FLEMISH COMMUNITY Una coproducción con THEATER OP DE MARKT, DOMMELHOF NEERPELT, LES TOMBÉES DE LA NUIT RENNES, THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER, LA PISCINE SCÈNE CONVENTIONNÉE D'ANTONY ET DE CHÂTENAY-MALABRY - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Un espectáculo que muestra los principales ingredientes de la gran tradición circense -la curiosidad y la ilusión- en la intimidad de una carpa de circo”. NORFOLK & NORWICH FESTIVAL

La familia itinerante vuelve a ser el punto de inicio a partir del cual Circus Ronaldo pone en pie su última producción. La formación belga, integrada por un total de trece miembros, demuestra una cohesión muy poco común dentro su desordenada y deliciosa variedad. Cada sonrisa, cada gesto, desde el menor movimiento de manos hasta una grandiosa actuación, llevan la esencia del circo tradicional y familiar, no aprendido sino instintivo.

Circenses, su nuevo espectáculo, es una pieza poética, sensible y, al mismo tiempo, sin pulir. Al comienzo del espectáculo, la mitad del público se hallará detrás de la cortina roja, donde los artistas calientan y se cambian de vestuario antes de entrar a escena, donde está la otra verdad. Es algo que nunca se ve, es el otro lado del circo, desde donde se perciben el sonido y el ambiente mágico de la función. Tras el intermedio, todo cambia. Los espectadores intercambian sus asientos para satisfacer la curiosidad de todos. Los que estaban detrás descubrirán el espectáculo y los que estaban en el pista podrán ver, por fin, la otra cara del circo. La debilidad humana, todo lo que no se dice con imágenes.

► Sobre la Compañía

Por primera vez, tres generaciones de la familia Ronaldo se hallan juntos en escena. Cada generación presenta el espectáculo con su propio ritmo y energía, en ocasiones de forma muy familiar y, a veces, con una gran singularidad. Tras el encanto de la música en vivo y la mágica del humor y las risas de Circus Ronaldo hay, también, un matiz de melancolía recurrente, porque el circo se parece a la vida. Todo fallece, y existe sólo brevemente.

Circus Ronaldo es una formación familiar en la línea de la tradición romántica del circo. Desde comienzos del siglo XIX, sus miembros han transmitido su arte generación tras generación. Hoy en día, los Ronaldo no son una imitación del circo clásico, son genuinos y sencillamente auténticos, son la herencia y la continuación de seis generaciones de acróbatas y artistas circenses de esencia pura, que han sido señalados por la crítica como “una de las compañías de circo contemporáneo más excitantes de Europa”. *Circenses* ofrece una dimensión adicional a la puesta en escena de un espectáculo, ya que el público puede observar lo que sucede no sólo en la pista, sino también detrás. Los espectadores podrán disfrutar cual *voyeurs* de la auténtica actuación, cuando los artistas que atraviesan la cortina son los reyes de su propia verdad.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Circo Price

Del 11 al 14 de mayo a las 20 horas
15 de mayo a las 18 horas

Con nombre propio

Circenses nació fuera de todo deseo por redescubrir el circo tal y como era. En los últimos años de los 80 me desprendí de esa vieja forma, y mi pasión de pureza me llevó cada vez más hacia la *Commedia dell'arte*. El show de Circus Ronaldo se fue convirtiendo en algo cada vez más teatral, mientras se representaba en tablonces de madera. A veces esto ocurría más de veinte minutos antes de que el primer truco del circo apareciese.

Vengo de una familia de intérpretes de comedia, pero mi *tatatatarabuelo* fue un artista de circo y esa historia me había estado dando vueltas a la cabeza durante algún tiempo. El deseo de interpretar en la carpa, el payaso que inevitablemente se enamora de la artista de la cuerda floja... toda la melancolía del viejo circo.

Es un mundo de extremos en el que un niño rueda de manera natural, donde tu comportamiento crece contigo hasta que tienes ochenta... constantemente adaptándose a las necesidades y fuerzas del momento.

Circenses cuenta la historia de mi familia. Una imagen de varias generaciones, un ritual de interpretación y transmisión.

Quería compartir esta imagen con el público de la manera más extensa posible. Es por lo que los espectadores están por primera vez tras la cortina roja durante el espectáculo. Porque cualquier sociedad y cualquier individuo tiene un "lado interpretativo" y un "lado entre bastidores". Incluso las emociones más pequeñas tienen una parte delantera y trasera.

Circenses es un gran y extraordinario grupo de artistas que no se mueven según las directrices de un coreógrafo, sino que actúan y existen de acuerdo a su carácter.

DANNY RONALDO

Sobre el escenario

Circus Ronaldo

La tradición de esta compañía es la tradición de una familia. Circus Ronaldo es una pequeña familia muy en consonancia con la tradición romántica del circo. Han interpretado generación tras generación, y las artes se han transmitido de unos a otros. Danny y David son la sexta generación, y parece le sucederá una séptima, porque seguro la saga continuará.

Todo comenzó cuando Adolf Peter Vandenberghe, nacido en Gante en 1827, escapó de casa a los 15 años y se unió al circo. Empezó como mozo, pero la tradición tuvo su punto de inicio allí, ya que pronto se convirtió en uno de los mejores acróbatas de su edad. La familia guarda una copia de un anuncio del circo imperial de San Petersburgo, en el que Adolf Peter realizaba un *pas-de-deux* junto con alguien que se cree que es Camille Lerou, una conocida amazona. En Alsacia y Lorena Adolf Peter conoció a la hija de unos actores que viajaban con sus caravanas. "Y así fue como, de manera espontánea e inconsciente, se desarrolló la mezcla entre el circo y el teatro", cuenta Johnny Ronaldo. Desde el comienzo de siglo hasta los años 30, la tercera generación, el abuelo de Johnny, se organizaban de manera secreta bajo el nombre de Volkstheater Vandenberghe. Todos los elementos del circo habían desaparecido virtualmente. Había acrobacias ocasionales como, por ejemplo, una escena en el mercado.

El abuelo abandonó su propio teatro en 1933 y tras la guerra se reincorporó con compañías *amateurs*. Esto continuó con una desviación del lado masculino de la familia. Incluso cuando los hijos fueron al teatro o al circo como payasos o acróbatas en bicicleta, fueron las hijas, Jan y Herman Van den Broeck quienes retomaron el hilo una vez más. El último se unió al circo como músico y también aprendió malabares. Desde los años 50 los hermanos interpretaron teatro variado y musical bajo el nombre de Ronaldo. Simplemente les gustaba cómo sonaba el nombre. Jan se convirtió en Johnny Ronaldo, y veinte años después utilizaron este nombre artístico una vez más para su circo.

Los dos hermanos comenzaron el circo en 1971, pero tres años después Herman decidió abandonarlo por su trayectoria nómada, y aceptó un trabajo más estable con el ballet de Flandes como acompañante de piano. Los hijos de Jan, o deberíamos decir de Johnny, David y Danny, fueron entonces la sexta generación, y fue a través de ellos como Circus Ronaldo se acercó al teatro, mucho antes del florecimiento del circo francés durante los primeros años 90.

Durante 25 años lucharon por su reconocimiento. Gracias al embajador cultural flamenco pudieron centrar la atención en ellos mismos. También en el mundo del teatro "oficial". Pero ahora se encuentran de nuevo en la carretera con su nueva carpa. Han permanecido ellos mismos, y no presentan al público una reconstrucción del circo inicial o de la comedia inicial. Sus interpretaciones no contienen grandes acrobacias, no hay un caos orquestado ni gamberro ni ninguna extrañeza.

Circus Ronaldo no es una imitación de un circo ni un síntoma de la edad. No es una idea que se estudió en un papel y ahora se lleva a la práctica. Circus Ronaldo es Circus Ronaldo, puro y simple.

CIRCENSES

Circus Ronaldo

Artistas:	Danny Ronaldo Karel Cremers (sustituye a David Ronaldo) Johnny Ronaldo Maria Ronaldo Kimi Hartmann Nathalie Kuik Miguel Lo Mastro Pepijn Ronaldo Nanosh Ronaldo Luk D'Heu David Van Keer Rachel Ponsonby Jurgen Vanhaecke
Composición musical:	David Van Keer
Técnico:	Jurgen Vanhaecke
Entrenador:	Peter Borghs
Producción:	Circus Ronaldo / Circus van Vlaanderen vzw
Con el apoyo de:	Ministry of the Flemish Community
Una coproducción de:	Theater op de Markt / Dommelhof Neerpelt Les Tombées de la Nuit Rennes Théâtre Firmin Gémier / La Piscine scène conventionnée d'Antony et de Châtenay-Malabry
Venta & promoción:	Frans Brood Productions

CIRCENSES

Circus Ronaldo

LANCASTER GUARDIAN

Sue Riley
2 de septiembre de 2009

Si fuiste a ver a Circus Ronaldo en el fin de semana Bank Holiday y esperabas un circo de alta calidad de entretenimiento te decepcionarías. Si fuiste para disfrutar de una noche de fantástico teatro, esto es exactamente lo que pudiste ver. La compañía de circo contemporáneo le ha dado una vuelta de tuerca al mundo de los pequeños circos, ganándose la vida con un teatro maravilloso.

El público estaba dividido en dos grupos. En el primero de ellos me acomodaron a mí, en la parte de atrás del Big Top, y nos sentamos entre bastidores viendo todas las travesuras de los intérpretes mientras ellos intentaban mantener el show de gira.

De vez en cuando los artistas caminaban a través de la cortina roja para entretener al público sentado para ver el show oficial. Pero todos nosotros sentados entre bastidores sabíamos exactamente qué había pasado en ese momento... y guardamos el secreto.

En la segunda parte cambiaron a la gente de sitio. Como yo había visto el espectáculo desde el frente, era el momento de reconstruir lo que había pasado entre bastidores y los actos individuales posteriores. Fue una gran pieza de teatro.

En toda la publicidad del show se decía que era recomendable para mayores de 14, pero mucha gente había llevado a niños mucho menores. Fue una pieza de entretenimiento muy aguda y sofisticada en la que los padres probablemente se divirtieron mucho más que los niños.

Fue la primera actuación de Circus Ronaldo en el Reino Unido como parte del Kendal's Minfest. Si vuelven al noroeste, te recomiendo que intentes alcanzarlos.

CITY LIFE

Natalie Anglesey
30 de junio de 2003

Magia, música y marionetas transformaron una miserable noche en Manchester en una velada teatral, gracias a Circus Ronaldo. Esta talentosa familia de intérpretes belgas son habilidosos magos, músicos, malabaristas, acróbatas, tragafuegos y payasos.

Similares a los miembros de la Comedia del Arte, esta banda de artistas itinerantes aparece para contar la historia de Pinocho, pero el entretenimiento real es el preámbulo del show de marionetas y es un entretenimiento rigurosamente preparado, con adultos entre el público encantados como si fueran niños.

Ésta es la única aparición de Circus Ronaldo en el Reino Unido, bajo los auspicios del Manchester International Arts and Streets Ahead y con una carpa de tan sólo 300 asientos, no dejes hasta muy tarde tu reserva porque estarán por aquí sólo hasta el lunes.

Aunque es una producción no recomendada para niños menores de ocho años, hubo algunos muy jóvenes en el auditorio que parecían, como el resto de nosotros, totalmente entretenidos por esta experiencia única. Date el gusto a ti mismo y a tu familia. Es divertido.

Foto: Andrew Bruce - Lockhart

TEATRO

RICHARD III, de William Shakespeare

País: Reino Unido | **Idioma:** inglés (con subtítulos en español) | **Duración aproximada:** 2 horas y 45 minutos (con un intermedio de 20 minutos)

Director: EDWARD HALL **Diseño:** MICHAEL PAVELKA **Iluminación:** BEN OMEROD **Música:** PROPELLER **Arreglos y música original:** JON TRENCHARD **Intérpretes:** RICHARD CLOTHIER, JOHN DOUGALL, ROBERT HANDS, DOMINIC TIGHE, KELSEY BROOKFIELD, THOMAS PADDEN, DUGALD BRUCE-LOCKHART, JON TRENCHARD, CHRIS MYLES, TONY BELL, DAVID NEWMAN, SAM SWAINSBURY, RICHARD FRAME, WAYNE CATER Gira financiada por ARTS COUNCIL ENGLAND, con el apoyo de COUTTS & CO LTD. - ESTRENO EN MADRID -

“Divertidamente grotesca y sanguinaria”. PEP BARBANY

“Sangre y humor para el gran villano de Shakespeare”. Así definía Jacinto Antón, de El País, el montaje *Richard III* que la compañía Propeller presentó el pasado mes de diciembre en el Festival Temporada Alta de Girona. Escrita por el dramaturgo inglés hacia el año 1592, *Richard III* está protagonizada por un villano de mente perturbada en un cuerpo discapacitado, que engaña, y que acaba siendo víctima de un enredoso engaño.

Con esta obra, Shakespeare culminó su dramatización sobre la Guerra de las Rosas, que había comenzado con las tres entregas de *Henry VI*. Tanto esta pieza como *The Comedy of Errors*, que Propeller presenta en un doble programa en el Festival de Otoño en primavera, pertenecen a los comienzos de la carrera del escritor. Ambas obras están estrechamente ligadas por un mismo uso del lenguaje.

Según Edward Hall, director de Propeller, “en *Richard III* hay una mezcla fantástica de terror político con situaciones cómicas y divertidas, que provoca que, al final, el espectador ya no sepa lo que es blanco y lo que es negro”. Hall apuesta por una escenografía cruda y sanguinolenta, para mostrar la naturaleza terrorífica de su protagonista con una ironía muy cómica. “Se trata de una propuesta muy física y con un horror gótico muy claro”, concluye el artífice de este aclamado cóctel de sangre, humor negro y testosterona, que el Periódico de Catalunya definió como “un Shakespeare *gore*”. *Richard III* se presentó por primera vez en el Belgrade Theatre de Coventry (Reino Unido) el 18 de noviembre de 2010.

► Sobre la Compañía

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

En palabras del propio Hall, “Propeller no pretende hacer sus espectáculos accesibles, en la medida en que esto implique disminuir su complejidad para que sean entendidos, algo que no se logra de tal manera. Deseamos continuar trabajando para el mayor número de públicos posibles, para crecer constantemente, no solo como artistas, sino también como personas”. “Estamos hambrientos de seguir explorando la riqueza de las obras de Shakespeare. Si lo hacemos con rigor e invención, creo que tanto nuestra compañía como nuestra audiencia continuarán su proyección”, concluye Hall.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

12 y 13 de mayo a las 20 horas
14 de mayo a las 17 horas

RICHARD III, de William Shakespeare

Con nombre propio

Diseñar con, y no para, el equipo de creadores de un espectáculo de Propeller es único y especial. Crear escenarios y vestuarios puede percibirse fácilmente como el trabajo de un simple decorador de espectáculos. Hace cincuenta años uno habría visto en los carteles de teatro: “decorado por...”. Y es cierto que, en última instancia, la responsabilidad del diseñador es que todo lo que se vea sobre el escenario esté perfecto. No obstante, un buen diseño no se ocupa únicamente del aspecto visual y mucho menos en teatro, donde los efectos del diseño de escenarios abarcan múltiples aspectos claves para una producción –y, si hablamos de Propeller, ¡se doblan estos efectos!-.

El diseñador Charles Eames

El diseñador Charles Eames sostenía que el diseño es “un plan para disponer los elementos de tal forma que consiga un determinado propósito de la mejor manera posible”. Esto se aplica además a lo largo de una actuación en directo, en la que el “propósito” está constantemente mutando. El ritmo de transformación en una producción de Propeller es, como su propio nombre indica, dinámico. Planificar la forma en que la escenografía puede sustentar dicho cambio, en el curso de los ensayos y durante la intensidad de la actuación en sí, es desafiante y excitante. Yo entiendo el diseño en este sentido como moldear “el proceso” más que el escenario y la ropa.

Como los actores en la sala de ensayo, los diseñadores, directores y técnicos han de ser en todo momento flexibles en sus aproximaciones y deben estar preparados para sacrificar sus “pequeños retoños” por un dios mayor que constituye el proyecto. El verdadero reto para un diseñador de escenarios es confiar en que la actuación dará vida a este implacable mundo de madera, acero y plástico. En un ensemble, la matriz de posibles cambios se multiplica por cientos de variables y el mapa de diseño, el territorio de posibilidades, se extiende hacia el horizonte de la imaginación. Mi papel ha sido absorber la ideas de otros y esculpirlas en algún tipo de cohesión visual. Aspiro a alcanzar la máxima de “un buen diseño es obvio, pero un diseño genial es transparente”.

Como los actores en la sala de ensayo, los diseñadores, directores y técnicos han de ser en todo momento flexibles en sus aproximaciones y deben estar preparados para sacrificar sus “pequeños retoños” por un dios mayor que constituye el proyecto. El verdadero reto para un diseñador de escenarios es confiar en que la actuación dará vida a este implacable mundo de madera, acero y plástico. En un ensemble, la matriz de posibles cambios se multiplica por cientos de variables y el mapa de diseño, el territorio de posibilidades, se extiende hacia el horizonte de la imaginación. Mi papel ha sido absorber la ideas de otros y esculpirlas en algún tipo de cohesión visual. Aspiro a alcanzar la máxima de “un buen diseño es obvio, pero un diseño genial es transparente”.

El diseñador Charles Eames

El diseñador Charles Eames sostenía que el diseño es “un plan para disponer los elementos de tal forma que consiga un determinado propósito de la mejor manera posible”. Esto se aplica además a lo largo de una actuación en directo, en la que el “propósito” está constantemente mutando. El ritmo de transformación en una producción de Propeller es, como su propio nombre indica, dinámico. Planificar la forma en que la escenografía puede sustentar dicho cambio, en el curso de los ensayos y durante la intensidad de la actuación en sí, es desafiante y excitante. Yo entiendo el diseño en este sentido como moldear “el proceso” más que el escenario y la ropa.

El diseñador Charles Eames

El diseñador Charles Eames sostenía que el diseño es “un plan para disponer los elementos de tal forma que consiga un determinado propósito de la mejor manera posible”. Esto se aplica además a lo largo de una actuación en directo, en la que el “propósito” está constantemente mutando. El ritmo de transformación en una producción de Propeller es, como su propio nombre indica, dinámico. Planificar la forma en que la escenografía puede sustentar dicho cambio, en el curso de los ensayos y durante la intensidad de la actuación en sí, es desafiante y excitante. Yo entiendo el diseño en este sentido como moldear “el proceso” más que el escenario y la ropa.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen The Grapes of Wrath, Treasure Island, The English Game, The Conservatory y Don Quixote. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en Twelfth Night, The Taming of the Shrew, A Midsummer Night’s Dream, The Winter’s Tale, Rose Rage, Henry V y The Comedy of Errors. Entre sus trabajos de televisión destacan Midsommer Murders, Trial and Retribution, Coronation Street y Doctors. En radio ha trabajado en las obras The Caretaker, Stories From Italy, Love Among the Haystacks, Into Exile y Death of a Teenager.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

Los últimos trabajos de Bell incluyen *The Grapes of Wrath*, *Treasure Island*, *The English Game*, *The Conservatory* y *Don Quixote*. Para Propeller ha interpretado diversos papeles en *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Henry V* y *The Comedy of Errors*. Entre sus trabajos de televisión destacan *Midsommer Murders*, *Trial and Retribution*, *Coronation Street* y *Doctors*. En radio ha trabajado en las obras *The Caretaker*, *Stories From Italy*, *Love Among the Haystacks*, *Into Exile* y *Death of a Teenager*.

RICHARD III, de William Shakespeare

RICHARD FRAME
Actor
Estudió arte dramático en la escuela de Bristol Old Vic Theatre School, donde fue premiado con el galardón Peter Akerman Memorial Comedy Prize. Con Propeller ha trabajado en *A Midsummer Night’s Dream* y *The Merchant of Venice*. Sus trabajos teatrales más recientes incluyen *London Assurance*, *I Love You Because*, *Absolute Beginners*, *Me and My Girl*, *Promises, Promises*, *The Lion, the Witch and the Wardrobe* y *Our House*, entre otras. En televisión ha participado en *Kingdom*, *Family Affairs*, *Wire In The Blood*, *The Bill*, *Hope and Glory* y *Robbie the Reindeer in Hooves of Fire*.

ROBERT HANDS
Actor
Formado en Bristol Old Vic Theatre School, sus trabajos más recientes en teatro incluyen obras como *Balmoral*, *Spamalot*, *The Schumann Plan*, *Chicago* y *Mamma Mia*, entre otras. Con Propeller ha trabajado en *A Midsummer Night’s Dream Helena* y *Rose Rage*. Otros papeles destacados incluyen *Lady Windemere’s Fan*, *Arcadia*, *Cherry Orchard*, *The Woman In Black*, *Troilus and Cressida*, *A View From The Bridge* y *The Wars of the Roses*. Entre sus apariciones en televisión cabe resaltar *Casualty*, *Doctor Who*, *Heartbeat*, *Peak Practice*, *Strike Force*, *The Vet*, *Sharpe’s Battle* y *House Of Elliot*. En cine ha trabajado en *Charlotte Gray*, *Anna and the King* y *Foreign Affairs*.

CHRIS MYLES
Actor
Estudió en la Central School of Speech and Drama y, recientemente, se ha reincorporado a Propeller. Myles trabajó con la compañía durante más de una década en obras como *The Merchant of Venice*, *A Midsummer Night’s Dream*, *Twelfth Night*, *The Taming of the Shrew*, *The Winter’s Tale*, *Rose Rage*, *Comedy of Errors* y *Henry V*. Para la compañía Northern Stage, ha actuado en *A Doll’s House*. Asimismo, ha participado en otras obras como *Shaw Cornered*, *Neville’s Island* y *Marieluise*. En cine destacan películas como *Lip up Fatty* y *Tuesday Night Story*.

DAVID NEWMAN
Actor
Sus trabajos más recientes con la compañía Propeller incluyen *Pocket Dream*, *The Merchant of Venice*, *A Midsummer Night’s Dream* y *The Canterbury Tales*. Además, ha interpretado papeles en obras como *Tintin*, *Faust*, *Halflife*, *Wars of the Roses*, *The Graduate*, *Heart of a Dog*, *Mary Stuart*, *The Adding Machine*, *Gogol’s Underdogs*, *The Waiting Game* y *Ghosts in the Cottonwoods*.

THOMAS PADDEN
Actor
Se ha formado en la escuela de interpretación Guildhall School of Music and Drama. Entre sus trabajos más recientes destacan *Oh What a Lovely War!*, *Privates On Parade*, *The Cherry Orchard* y *Macbeth*. Con Propeller ha trabajado en *A Midsummer Night’s Dream*, *The Merchant of Venice* y *The Pocket Dream*. Otras obras en las que ha participado incluyen *Lady Be Good*, *A Midsummer Night’s Dream*, *Titus Andronicus*, *The Comedy of Errors*, *Measure for Measure* y *A Winter’s Tale*, todas ellas en la compañía Shakespeare’s Globe.

SAM SWAINSBURY
Actor
Formado en la Bristol Old Vic Theatre School. Entre sus trabajos más recientes destacan *Hay Fever*, *A Day at the Racists* y *The Rivals*. Con Propeller ha participado en *A Midsummer Night’s Dream* y *The Merchant of Venice*. Swainsbury ha recibido el premio Charleson Award Commendation. Otros trabajos incluyen la performance *Nozze di Cana*, estrenada en la Bienal de Venecia por Peter Greenaway, y la obra *Slope*, programada en el espacio de teatro experimental The Tramway. Asimismo, ha actuado en obras como *Hysteria* y *Burial at Thebes*. En cine ha intervenido en la película *Over The Anvil We Stretch* y en televisión en *Harley Street* y *Jekyll*.

DOMINIC TIGHE
Actor
Ha estudiado interpretación en la Central School of Speech and Drama. Sus trabajos más recientes incluyen *Aspects of Love*, *Hot Mikado* y *The Importance of Being Ernest*. Para Propeller ha trabajado en *Twelfth Night* y *The Taming of the Shrew*. Además, ha intervenido en obras como *Arden of Faversham*, *Orvin*, *Florette*, *Oklahoma!* y *The Dreaming*. En televisión, cabe destacar *Penned and Pledged*, *Hotel Babylon* y *Footballers’ Wives*; y en cine, la película *The Donor*.

JON TRENCHARD
Actor
Recibió su formación en la escuela de interpretación London Academy of Performing Arts. Sus trabajos teatrales con Propeller incluyen obras como *Pocket Dream*, *A Midsummer Night’s Dream*, *The Merchant of Venice*, *The Taming of The Shrew* y *Twelfth Night*. Además destacan otros trabajos como *Sunset Boulevard*, *Great Expectations* y *Leonardo’s Last Supper*. Trenchard también ha aparecido en la película *The Da Vinci Code*.

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

Societas Raffaello Sanzio / Romeo Castellucci
www.raffaelosanzio.org

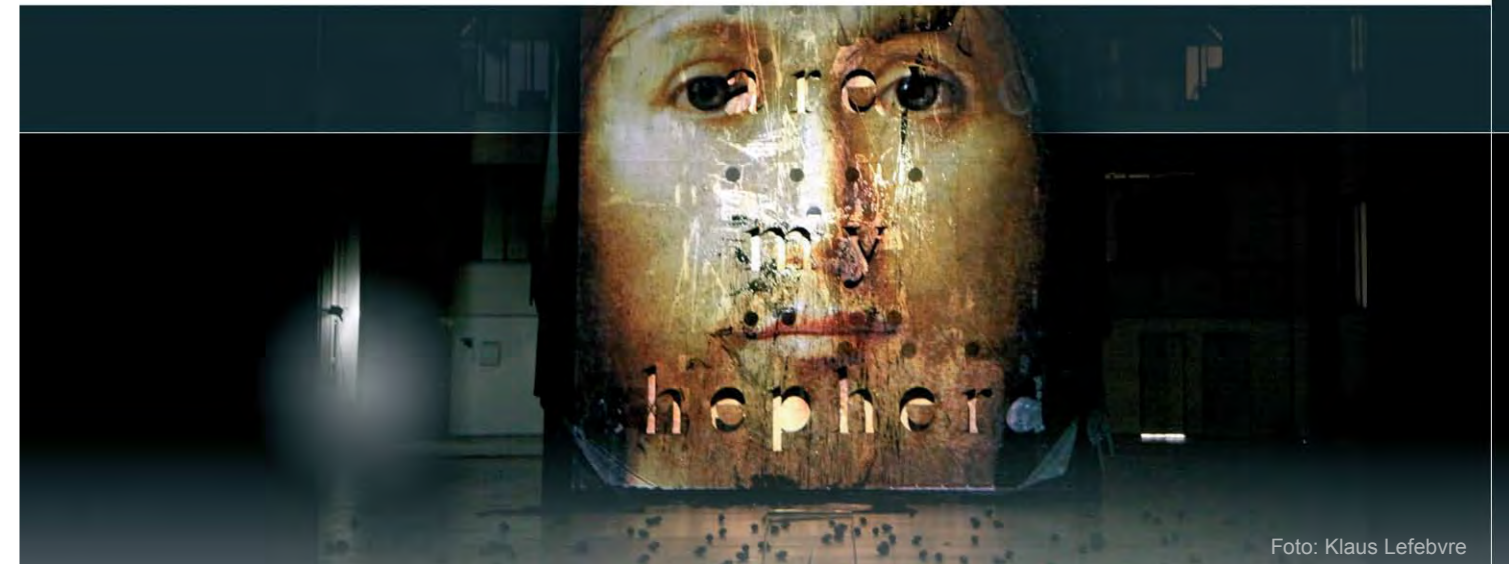

Foto: Klaus Lefebvre

PERFORMANCE

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

País: Italia | Duración aproximada: 40 minutos (sin intermedio)

Concepción y puesta en escena: ROMEO CASTELLUCCI Música original: SCOTT GIBBONS Intérpretes: GIANNI PLAZZI, SERGIO SCARLATTELLA, DARIO BOLDRINI Y VITO MATERA Asistente de escenografía: GIACOMO STRADA Diseño de objetos: ISTVAN ZIMMERMANN Y GIOVANNA AMOROSO Técnico de sonido: MATTEO BRAGLIA Y MARCO CANALI Atrezzo: MARZIA DALFINI - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Este el comienzo. Quiero encontrar a Jesús en su larga ausencia. Su rostro no está aquí. Puedo ver cuadros y estatuas. Conozco a más de mil pintores del pasado que ocuparon la mitad de sus vidas intentando reproducir la inefable, casi invisible mueca de dolor que reflejaban sus labios. ¿Y qué sucede ahora? Ahora, él no está allí. Lo que realmente hace que siga este camino es la voluntad. Se trata de juntar la voluntad y el rostro de Jesús: quiero quedarme enfrente de la cara de Jesús, donde lo que más me sorprende es la primera parte de la frase: quiero”. ROMEO CASTELLUCCI

Romeo Castellucci (Cesena, Italia, 1960) fundó la Societas Raffaello Sanzio en 1981 junto a su hermana Claudia Castellucci y su mujer Chiara Guidi. Desde entonces ha acuñado un lenguaje teatral propio articulado en torno a la integración de distintas disciplinas artísticas, las nuevas tecnologías y la potencia visual de un universo de imágenes que inunda los sentidos y el subconsciente. Polémico, iconoclasta, enérgico y experimentador, Castellucci sorprendió al mundo con su *Tragedia endogonidia* y sobrecogió con su revisión de la *Divina Comedia*, de Dante Alighieri: *Inferno, Purgatorio, Paradiso*, elegida por el periódico francés *Le Monde* como la mejor obra de la primera década del siglo XXI. Pionero en la creación de mundos sensoriales turbadores y alucinatorios, Castellucci ha sido comparado con Robert Wilson, David Lynch o Michael Haneke.

Ahora estrena en España su último proyecto, *On the Concept of the Face, regarding the Son of God*, una impactante pieza en la que el rostro de un Jesús renacentista sirve como punto de partida para una cruda, extrema y conmovedora reflexión.

► Sobre la Compañía

Cuando el autor y director Romeo Castellucci (1960), la dramaturga Chiara Guidi (1960) y la escritora Claudia Castellucci (1958) fundaron la compañía Societas Raffaello Sanzio en 1981, los tres buscaban una forma de hacer teatro basada en el poder visual, plástico y sonoro de las piezas. Sus espectáculos han revolucionado el panorama teatral europeo y se han presentado en los principales festivales y teatros de todo el mundo, levantando gran expectación y cosechando numerosos premios. Entre sus títulos se encuentran: *Gilgamesh* (1990), *Hamlet* (1992), *Masoch* (1993), *Hansel y Gretel* (1993), *Buchettino* (1994), *Oresteia* (1995), *Julius Caesar* (1997), *Pele d'Asino* (1998), *Génesis* (1999) y *Voyage au bout de la nuit* (1999). En 2002, Castellucci presenta el comienzo de un vasto proyecto, la *Tragedia endogonidia*, una obra cambiante que tomaba el nombre de las distintas ciudades europeas donde se representaba. En 2006 dirige *Hey Girl* y con *Inferno, Paradiso y Purgatorio* (presentadas en el Festival de Aviñón en 2008) continúa y sublima su búsqueda teatral y existencial. Romeo Castellucci fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en el año 2002. Ha dirigido la 37ª edición de la Bienal de Venezia y ha sido artista asociado de la edición 2008 del Festival d'Avignon. Es además autor de varios libros de teoría teatral.

Teatros, fechas y horarios

Naves del Español - Matadero Madrid
Sala 1

12, 13 y 14 de mayo a las 20.30 horas

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

Con nombre propio

“Este el comienzo. Quiero encontrar a Jesús en su larga ausencia. Su rostro no está aquí. Puedo ver cuadros y estatuas. Conozco a más de mil pintores del pasado que ocuparon la mitad de sus vidas intentando reproducir la inefable, casi invisible mueca de dolor que reflejaban sus labios. ¿Y qué sucede ahora? Ahora, él no está allí. Lo que realmente hace que siga este camino es la voluntad. Se trata de juntar la voluntad y el rostro de Jesús: quiero quedarme enfrente de la cara de Jesús, donde lo que más me sorprende es la primera parte de la frase: quiero”.

ROMEO CASTELLUCCI

Autor y director de la compañía Societas Raffaello Sanzio

Sobre el escenario

ROMEO CASTELLUCCI

Concepción y puesta en escena

Nacido en 1960 en Cesena, Romeo Castellucci completó su carrera en el Instituto de Agricultura antes de graduarse en Dibujo y Pintura en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. A los 20 años debutó como productor teatral y fundó la Societas Raffaello Sanzio junto con Claudia Castellucci y Chiara Guidi. Durante los años 80 trabajó a dos bandas entre el teatro y la pintura.

Desde entonces ha participado en la creación de numerosas producciones como escritor, productor y diseñador de luces y sonido. Famoso en Italia y muchos otros países como creador de un nuevo teatro fundamentado en la totalidad de las artes, ha escrito numerosos ensayos sobre la teoría de la técnica escénica, en muchos de los cuales cuenta su propia experiencia teatral. Sus producciones proponen unas líneas dramáticas que no están sujetas a la primacía de la literatura y son complejas y visualmente muy ricas. Su propósito es desarrollar un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo, como lo es el lenguaje de la música, de la escultura, de la pintura y de la arquitectura.

Castellucci ha escrito también numerosos libros de dramaturgia, como *The theatre of Societas Raffaello Sanzio*, *Epopoea della Polvere* o *Les Pèlerins de la matière*.

En 2008 Castellucci fue seleccionado como artista asociado en la 62ª edición del Festival d'Avignon, donde presentó la trilogía *Inferno, Purgatorio, Paradiso*, libremente inspirada en la *Divina Comedia* de Dante Alighieri. En 2010 *Le Monde* premió esta trilogía como la mejor producción teatral de la década 2000-2010.

SCOTT GIBBONS

Músico

Durante veinte años, este estadounidense ha compuesto música electrónica y electroacústica, persiguiendo un doble objetivo en los terrenos del sonido acústico virtual y de la tecnología de sonido. Sus composiciones muestran un balance extremo entre la fragilidad y lo físico, y a menudo se centra en frecuencias que alcanzan los límites de la audición humana. El silencio es también un elemento central en su trabajo. Reconocido por la crítica como uno de los compositores punteros de la micro música y de la música ambiental, sus primeras composiciones se basaron exclusivamente en el sonido de las piedras y del viento. Ha creado numerosos instrumentos electrónicos para utilizar en escena y es famoso por sus *performances* en directo. Sus composiciones han sido interpretadas en eventos de alcance internacional, como la Exposición Nacional en Suiza, el Festival Electrónico ARS en Austria y el Louvre en Francia. Trabaja con la Societas Raffaello Sanzio desde 1998.

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

Societas Raffaello Sanzio / Romeo Castellucci

Concepción y puesta en escena:	Romeo Castellucci
Música original:	Scott Gibbons
Intérpretes:	Gianni Plazzi, Sergio Scartella, Dario Boldrini, Silvia Costa y Silvano Voltolina
Asistente de escenografía:	Giacomo Strada
Diseño de objetos:	Istvan Zimmermann y Giovanna Amoroso
Técnico de sonido:	Matteo Braglia y Marco Canali
Técnicos de iluminación:	Fabio Berselli y Luciano Trebbi
Atrezzo:	Silvia Costa
Gestión:	Gilda Biasini, Benedetta Briglia y Cosetta Nicolini
Administración:	Michela Medri, Elisa Bruno y Simona Barducci
Consultor económico:	Massimiliano Coli
Productor ejecutivo:	Societas Raffaello Sanzio
Productor asociado:	Teatro Nacional de Bretaña, Rennes

En coproducción con:	Theater der Welt 2010 de Singel international arts campus / Amberes The National Theatre / Oslo, Noruega Barbican London and SPILL Festival of Performance Chekhov International Theatre Festival / Moscú Holland Festival / Amsterdam Athens Festival GREC 2011 Festival de Barcelona Festival d'Avignon International Theatre Festival DIALOG Wroclav / Poland BITEF (Belgrade International Theatre Festival) spielzeit'europa Berliner Festspiele Théâtre de la Ville-Paris Romaeuropa Festival Theatre festival SPIELART München (Spielmotor München e.V.) Le-Maillon, Théâtre de Strasbourg / Scène Européenne TAP Théâtre Auditorium de Poitiers- Scène Nationale Peak Performances @ Montclair State-USA
----------------------	---

Nuestro especial agradecimiento a Centrale Fies.

La actividad general de Societas Raffaello Sanzio se encuentra apoyada por las siguientes instituciones italianas: Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Regione Emilia Romagna; Comune di Cesena

ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD

Societas Raffaello Sanzio / Romeo Castellucci

TROVA ROMA 15
Chekhov International Theatre Festival

Una vez más, Romeo Castellucci regresa a un icono de la historia humana: Jesús, con quien se enfrenta a sí mismo en la mayor parte del mundo. Aquí, la imagen de Jesús comienza en la pintura renacentista. Es en este preciso instante cuando Cristo mira al espectador con sus ojos, con un poderoso efecto dramático. En esta calculada confusión de miradas conmovedoras que se cruzan, el rostro del hijo de Dios se convierte en la imagen del hombre, de un hombre o, incluso, de cualquier espectador. Y entonces, en la interpretación, la mirada de Dios se convierte en una luz que ilumina una serie de acciones humanas que pueden ser buenas, malas, repugnantes o inocentes. La *performance* no habla de Jesús, ni del culto; no tiene contenido de condena social ni quiere ser fácilmente provocativa. Al mismo tiempo, Romeo Castellucci mantiene la distancia sobre el misticismo porque, al final, es sólo la imagen de un hombre. Un hombre que se expone desnudo frente a otros hombres, que, a su vez, se exponen desnudos por ese hombre. Esta iconográfica y, al mismo tiempo, pictórica imagen que domina la escena, atribuida a Antonello da Messina, es perturbante y excitante; es impenetrable e inescrutable, pero a la vez transmite cierto mensaje al público. Se trata de un testigo ocular del sufrimiento humano y diabólico que, a través de su naturaleza misma, permanece en silencio.

LIBERAZIONE
Giacomo d'Aiello

Veinticinco años de Romaeuropa Festival y algunas consideraciones por la voz de Romeo Castellucci.

Una mirada al futuro del arte sin renunciar al pasado.

Uno de los artistas más representativos del festival, Romeo Castellucci, es uno de los pilares de la Societas Raffaello Sanzio, compañía histórica de la investigación italiana, con base en Cesena y, desde ahí, al mundo. Su *Divina Comedia*, presentada en el anterior Festival d'Avignon, es considerada una de las obras fundamentales de la primera década del siglo XXI. La *performance On the Concept of the Face, regarding the Son of God*, reflexiona sobre la creación y su creador. En la escena, blanca, un hombre y su padre dependiente que empieza a perder "mierda". Al fondo, la mirada penetrante de un cuadro enorme de la Pasión de Antonello da Messina. "En esta pieza hay gestos cotidianos, el hijo que limpia al padre y se arrodilla delante de él. Y aquella deyección, aquella pérdida, se vuelve monstruosa, sin nada de Brechtiano, porque la voluntad es la de desenmascarar un gesto. Porque en ella está la metáfora de la obra de arte. El mío es un trabajo teológico y político, pero sobre todo es arte, que busca un producto extremadamente honesto en la pureza de lo impuro. No juzgo a la sociedad, no quiero indicar caminos".

"He escogido un gesto, el mirar. El simple mirar -concluye Castellucci- y pienso en las imágenes mediáticas, en el fascismo de la publicidad, al no ver lo que tienes a lado. Hay una buenísima frase de Wallace: "Los peces no saben lo que es el agua", porque es natural. Es natural estar juntos. El espacio entre una persona y otra es lo que la define y tiene que volverse una necesidad. Como cuando se está en una cola en el supermercado: hay que saber verlo como un don".

REPUBBLICA
Franco Quadri

On the Concept of the Face, regarding the Son of God
El misterio de la vida en el rostro de Jesús

En particular, era muy esperada la vuelta de Romeo Castellucci, ausente en Alemania desde los tiempos de la *Tragedias Endogonidias*. Y una sospecha de crisis religiosa aumenta la curiosidad, derivada del clasicismo del título que presenta su nuevo texto. En realidad, no nos encontramos lejos de la exitosa experiencia de Romeo en Avignon y el montaje nos hace pensar en la atmósfera de aquella auténtica obra maestra que fue el *Purgatorio*, comedia burguesa con excursión filmica que, desafortunadamente, casi nunca es representada en Italia. Y volvemos a encontrar los orígenes clásicos de la Societas en el enorme retrato que Antonello hizo de Jesús, situado como fondo en el medio de la escena para capturar inmediatamente la atención de los espectadores, de pie o sentados en el suelo. Delante del cuadro se configura enseguida una imagen de humano sufrimiento entre los escasos muebles blancos domésticos, con salita de estar, televisión, una especie de estudio y un dormitorio, donde se ve a un viejo enfermo, víctima de una crisis de disentería, limpiado y ayudado por un hijo cada vez más agobiado por la suciedad y los pañales, en un *crescendo* dramático hacia la desesperación de quien se aproxima a las incomprensibles atrocidades del final de esta estancia terrenal. Y entonces el joven exhausto, incapaz de controlarse, sollozando en el mar de mierda casi animal que no parece que vaya a parar, se dirige decidido y amenazador hacia la gran imagen de arte y de fe que se opone a lo cotidiano. Sube a un taburete con la aparente intención de besar la boca de Jesús, sin dejar de llorar, perdiendo el control, mientras unos jovencitos llegados desde fuera lanzan piedras y petardos al cuadro como en un juego liberador, en una escena que para el autor no tiene nada de irreverente, al revés, se inspira en la figura de un niño desesperado en una foto de Diane Arbus, como imagen de la impotencia humana. Queda intacto el misterio doloroso de la vida en este místico encuentro de un perfecto elenco de actores, guiado por Gianni Plazzi y Sergio Scartella, con un Jesús pictórico fiel al principio de su absoluta ausencia.

TODO TEATRO
Graziano Graziani

On the Concept of the Face, regarding the Son of God de la Societas Raffaello Sanzio, en las Officine Marconi para el Romaeuropa Festival.

Si al principio el director nos pone delante de una escena minimalista, actuada, con un padre anciano y enfermo y un hijo- probablemente de éxito- que lo cuida, en el final nos encontramos con una escena claramente alegórica, toda centrada en la visión del rostro de Cristo retratado por Antonello da Messina, que domina como un lienzo enorme el fondo de la escena. La primera parte nos enseña la enfermedad en su aspecto más degradante: un anciano incontinentemente ensucia avergonzado la casa del hijo, mientras éste intenta animarle y limpiarle. Lo obscuro -lo que no se puede o no se quiere ver- está en la escena, es imposible evitarlo, porque el olor punzante de la parte excrementicia de la vida (y de las relaciones sociales) que intentamos ocultar alcanza la nariz del espectador, que, como mucho, puede tan sólo desviar la mirada. Mas lo que descoloca es el siguiente cambio de registro, la alegoría donde entra en escena la contribución sonora de Scott Gibson y la teca donde se apoya el rostro de Cristo, que se revela una estructura transitable donde los actores practican su *executio in effigie*. Todo según las reglas de la estética contemporánea, y así un concepto fuerte como la disolución del rostro de Cristo (y, con su mirada llena de amor, la disolución de la piedad humana) se vuelve objeto de arte y, como permite el teatro, vívida emoción.

Bang on a Can All-Stars

www.bangonacan.org

Foto: Bang on a Can All-Stars

MÚSICA

AMERICAN UnPOP

País: Estados Unidos | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Intérpretes: ASHLEY BATHGATE cello VICKY CHOW piano DAVID COSSIN percusión DEREK JONHSON guitarra EVAN ZIPORYN clarinete ROBERT BLACK bajo ANDREW COTTON Ingeniero de sonido: KENNETH SAVELSON - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Un grupo salvajemente agresivo, que combina el poder y la fuerza de una banda de rock con la precisión y la claridad de un ensemble de cámara”. NEW YORK TIMES.

“Bang on a Can” podría traducirse como tocar, golpear o hacer sonar una lata. Con este provocativo nombre surgió en Nueva York uno de los grupos más innovadores del panorama actual de la música contemporánea, que se caracteriza por una vena mestiza que fusiona el rock o el jazz con la música clásica. La inmediatez del ritmo, la intensidad del sonido e, incluso, los instrumentos de la música pop han estado siempre presentes en el mundo sonoro de Bang on a Can All-Stars. En *AMERICAN UnPOP*, el ensemble de Nueva York interpreta temas que muestran cómo los sonidos populares y *underground* de Estados Unidos se han filtrado y mezclado con la música clásica y con otras expresiones de todas las partes del mundo.

En el programa de *AMERICAN UnPOP*, Michael Gordon explora el entorno sonoro de los Beatles con su pieza *I buried Paul*; con *Stroking Piece*, Thurston Moore se adentra en el sonido de Sonic Youth y su mítico *Daydream Nation*; David Lang presenta una revisión del tema *Heroin*, un clásico de Lou Reed/Velvet Underground; y, entre otras sorpresas, Lukas Ligeti nos acerca a la fusión africana con su *Glamour Girl*. *AMERICAN UnPOP* es una moderna aproximación al rock de la mano tanto de compositores del mundo contemporáneo -como Lukas Ligeti o Louis Andriessen- como de iconos del rock de vanguardia -Lou Reed o Thurston Moore de Sonic Youth-.

► Sobre la Compañía

Nacido en 1987 de la mano tres inquietos compositores, Michael Gordon, David Lang y Julia Wolfe, Bang on a Can All-Stars es un ensemble integrado por músicos con una exigente formación clásica, con alma de jazzistas, fisonomía exterior de rockeros y vocación de alborotadores en escena, que demuestra una sensibilidad excepcional hacia lo nuevo, lo desconocido y lo inusual.

Bang on a Can All-Stars ha colaborado con algunos de los músicos más influyentes de nuestro tiempo, como Philip Glass, Steve Reich, Meredith Monk, Brian Eno, Ornette Coleman, Thurston Moore, Don Byron, Kyaw Kyaw Naing, Iva Bittova, Terry Riley, Cecil Taylor, DJ Spooky o Louis Andriessen. Con ellos, ha establecido relaciones a largo plazo comisionando obras, interpretándolas, grabándolas y realizando giras por todo el mundo.

Ha actuando en recintos tan emblemáticos como el Carnegie Hall, la Bienal de Venecia, el Holland Festival, The Next Wave Festival en la Brooklyn Academy of Music, las olimpiadas de Sydney, Barbican Center de Londres o el Théâtre De La Ville de París, además de numerosos festivales en Italia, Escandinavia y Europa del Este. Su hiperactividad abarca también los estudios de grabación, por ejemplo, al encargarse de la puesta en directo del mítico disco de Brian Eno *Music For Airports*.

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

12 de mayo a las 21 horas

Con nombre propio

Cuando crecimos todos estábamos estudiando e interpretando música clásica y al mismo tiempo escuchábamos a innovadores como Steve Reich, Philip Glass y Louis Andriessen, y también a Velvet Underground, Sonic Youth, Ornette Coleman, y prácticamente toda la música nueva e interesante que íbamos descubriendo. Siempre nos pareció extraño que existiesen barreras que separaban estas comunidades musicales. Así que cuando creamos Bang on a Can All-Stars, la idea era simple, en vez de clasificar la música por estilos, la clasificaríamos por innovación. Para nosotros es normal (y más aún para la generación i-pod) que la distinción entre música pop y música clásica sea cada vez más difusa. En realidad, ha sido la creciente accesibilidad a la música popular americana y al arte visual, la que ha generado una fusión entre la energía de la música pop y las formas clásicas, dando como resultado una nueva fusión de estilos que rompen con todo lo preestablecido. Nosotros a nuestra fusión la hemos llamado “unpop”.

KENNETH SAVELSON

Manager

Sobre el escenario

ASHLEY BATHGATE

Violoncello

Neoyorquina, Ashley Bathgate ha interpretado por todo el mundo música tanto clásica como contemporánea. Ha actuado en locales como el Carnegie’s Zankel Hall, Merkin Hall, The Stone, BargeMusic, Boston’s Symphony Hall, Forbidden City Concert Hall (Pekín), el Gran Teatro de Shanghai, el Teatro Palladium de Rome y el Muziekgebouw en Amsterdam. También ha sido artista principal en numerosos festivales incluyendo el New York City’s Look and Listen, River to River, Big Ears Festival in Knoxville, TN, Bard Summerscape, Athelas New Music y el Shanghai International Arts Festival.

Como solista ha actuado con la Orquesta Sinfónica Americana, The Yale Philharmonia y la Greater Newburgh Symphony Orchestra.

Se licenció en la Universidad de Yale, donde estudió con la violonchelista Aldo Parisot.

Actualmente se encuentra embarcada en un proyecto con la pianista Lisa Moore, presentando conciertos en diferentes locales neoyorquinos.

ROBERT BALCK

Bajo

Crecido en los suburbios de América durante los 60 y los 70, las principales experiencias musicales de Robert Black vienen de la radio, grabaciones, y del Programa de Música en el sistema de la escuela pública. Hoy en día, sus intereses se centran en la orquesta tradicional y en la música de cámara, colaboraciones con actores música con ordenadores, movimientos basados en las improvisaciones con bailarines e interpretaciones de pintura en directo con artistas.

Ha trabajado con músicos como John Cage, D.J. Spooky, Elliott Carter, Meredith Monk, Cecil Taylor o Paquito d’Rivera, y con numerosos músicos emergentes. Sus recitales le llevan normalmente a los cinco continentes, ha aparecido en los festivales más importantes como el Takefu International Music Festival, en Japón, o el Festival de Eleazar Carvalho, en Fortlazea, Brazil y también en radio y televisión. Anualmente aparece en el Monadnock Music Festival y en el Moab Music Festival, entre otros.

VICKY CHOW

Piano

Pianista canadiense, Vicky Chow ha actuado como solista tanto de música clásica como contemporánea, en música de cámara y como miembro de un conjunto. Se unió a los All Stars en 2009, pero también ha actuado con otros grupos como Wordless Music Orchestra, Opera Cabal, Wet Ink Ensemble y AXIOM. Sus interpretaciones recientes incluyen un tour por Malasia con el Perak Performing Arts Society, un recital por Canadá y un solo en el Carnegie Hall y el Merkin Hall. También produce *Contagious Sounds*, una nueva serie de músicas centradas en intrépidos artistas contemporáneos y compositores del Gershwin Hotel en New York City. Su debut en una orquesta tuvo lugar a la edad de 10 años en la Orquesta Sinfónica de Vancouver y realizó su última aparición en el Alice Tully Hal, con la Juilliard Symphony interpretando Bartok’s Piano Concerto No. 1.

DAVID COSSIN

Percusión

Nacido en Nueva York, Cossin estudió percusión clásica en la Escuela de Música de Manhattan. Su interés en percusión clásica, composición e improvisación le ha permitido interpretar un amplio abanico de estilos. Especializado en nueva música experimental, ha grabado e interpretado internacionalmente con numerosos músicos incluidos Sting, Talujon Percussion Quartet, NewBand, New Music Consort, Yo-yo Ma, Tan Dun, Bo Didley y B-blush.

David Cossin fue el único percusionista de la película *Crouching Tiger, Hidden Dragon*, de Ang Lee, y ha interpretado conciertos por toda Europa y Estados Unidos, incorporando vídeo, proceso electrónico e instrumentos caseros. También ha recorrido Taiwán, Hong Kong, Pekín, Hunan, Macao, Suecia, California y Londres.

DEREK JOHNSON

Guitarra eléctrica

Compositor, guitarrista eléctrico y educador activo en el mundo de los conciertos de música contemporánea, Derek Johnson nació en las Montañas Rocosas, en Colorado. Comenzó a formarse en guitarra eléctrica en el colegio de Columbia y se licenció en la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana. Es miembro fundador del grupo cameral Basilica, y actúa muy activamente tanto como solista como en música de cámara presentando los ricos y constantes trabajos escritos para guitarra eléctrica.

Sus composiciones se han interpretado a lo largo de los Estados Unidos y Canadá por solistas y grupos incluidos la Orquesta Sinfónica de Chicago MusicNOW y el Montreal’s Nouvel Ensemble Moderne.

EVAN ZIPORYN

Clarinete

Evan Ziporyn hace música en la encrucijada de géneros y culturas, del este y el oeste. Estudió en Eastman, Yale y UC Berkeley. En 1987 interpretó un solo de clarinete en la First Bang en un Can Marathon en Nueva York. Confundó los All Stars en 1992, y su implicación con BOAC continúa hasta hoy. En 2001 interpretó un solo de clarinete *This is Not A Clarinet*, que permaneció en lo más alto de las listas por todo el país. También ha grabado con Paul Simon, Matthew Shipp, Bob Moses y Ethel. En 2004 recibió una beca para la Academia de Artes Americana y, en 2007, el premio Artists Walker de Estados Unidos.

ANDY COTTON

Ingeniero de sonido

En su papel como director e ingeniero de sonido ha trabajado junto a compositores y músicos creando nuevos trabajos. Ha colaborado con los mejores productores londinenses, especializándose en proyectos de música contemporánea con artistas y series de conciertos diversos como Elvis Costello & John Harle, la BBC Promenade Series, Meltdown, George Russell, Carla Bley o Talvin Singh. Colabora con los compositores Michael Gordon, Julia Wolfe y David Lang en sus piezas para Bang on a Can All-Stars, en teatro y danza.

Bang on a Can All-Stars

Violoncello:	Ashley Bathgate
Piano:	Vicky Chow
Percusión:	David Cossin
Guitarra eléctrica:	Derek Johnson
Clarinete:	Evan Ziporyn
Bajo:	Robert Black
Ingeniero Sonido:	Andrew Cotton
Manager:	Kenneth Savelson
Directores artísticos:	Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe
Director ejecutivo:	Kenny Savelson
Director de desarrollo:	Tim Thomas
Director de proyecto:	Philippa Thompson
Director de comunicación:	Jessica Schmitz
Productor adjunto:	Yisroel Lazaros
Asistente de administración:	Kathleen Coughlin
Coordinadores de proyectos de educación:	Chris Marianetti, Jeremy Thal
Director del sello Cantaloupe:	Jillian Barr
Red Poppy Publishing Director:	Mike McCurdy
Online Store:	Brian Petuch
Consejo de directores:	Adam Wolfensohn, presidente Daniel Baldini Jeffrey Bishop Patrick Callery Barry Goldberg Michael Gordon Lynette Jaffe Michael Kushner David Lang Elizabeth Murrell Robert A. Skirnick Jane Stewart Julia Wolfe

PROGRAMA:

Representación mundial: Pomegranate Arts
Representación en España: Stage Planet

Glamour Girl (12')
Lukas Ligeti

I Buried Paul (9')
Michael Gordon

Stroking Piece (9')
Thurston Moore (Sonic Youth)

Heroin (text by Lou Reed with film by Doug Aitken) (8')
David Lang/Lou Reed

Big Beautiful Dark and Scary (11')
Julia Wolfe

Workers Union (17')
Louis Andriessen

Bang on a Can All-Stars

EI PAÍS, BABELIA
Jorge Fernández Guerra
25 de marzo de 2006

Bang on a Can: fusión en Nueva York

No es habitual hablar de fusión en el ámbito de la música clásica de tradición moderna, pero es obligado frente a experiencias musicales que llegan del área norteamericana. La música en Estados Unidos no se puede entender sin fusión, tanto la de orientación clásica europea como toda la historia del jazz serían inexplicables sin una u otra forma de mezcla.

El pop y el rock han carecido de una tercera dimensión: la del paso del tiempo; los héroes del rock apenas han podido madurar porque la fuente de su legitimidad no ha dejado de ser el relevo generacional, el factor joven. Pero, a su vez, los estilos con proyección temporal, con alma, por así decirlo, el jazz, el clásico, etcétera, no han dejado de mirar el éxito clamoroso, la apabullante presencia social, la economía gigantesca e inflacionaria del pop y el rock. Entre los géneros que constituyen un trayecto vital para los artistas (jazz, clásica...) y los que se legitiman primordialmente en su arranque juvenil no podía haber apenas fusión; sólo pillaje; los géneros "serios" hubieran querido robar al juvenil su fuerza económica, y el pop-rock no ha dejado de entrar a saco en la "honorabilidad" de los cultos cuando su pujanza económica se ha hecho valer.

Ahora bien, la música contemporánea de base clásica tiene necesidad de refrescarse, hasta el momento ha rechazado dejar jugar en su patio a estilos "plebeyos" pero quizá ahora esté descubriendo que si lo hace puede pilotar la nave. Ése parece el mensaje de *Bang on a Can*. En un ámbito cultural como el americano en el que el jazz cumple más de un siglo de historia y tradición y el rock más de medio, *Bang on a Can* podría ser una astuta respuesta contemporánea a un problema en el que ningún género musical es ya un recién llegado. En todo caso, es una buena respuesta a la posibilidad de fusionar desde el mando de la música moderna de base clásica. *Bang on a Can* podría traducirse como tocar, golpear o hacer sonar una lata. Con este provocativo nombre nació en Nueva York, en 1987, una asociación de la mano de tres compositores poco conformes con lo que sucedía a su alrededor: David Lang, Michael Gordon y Julia Wolfe. No les gustaba nada ver los conciertos de música "seria" contemporánea semivaciós y con intérpretes y público tan estirados. Tampoco entendían que sus colegas del mundo del arte y la cultura más vanguardista (y estamos hablando de Nueva York) apenas supieran o se interesaran por sus experiencias. *Bang on a Can* fue al principio una modesta serie de conciertos diferentes, luego un maratón, con el tiempo llegaron a ser un festival y, poco a poco, se ha convertido en una institución que ha innovado incluso en el campo de la financiación a través de una entidad llamada The People's Commissioning Fund, gracias a la cual recogen dinero en pequeñas y medianas cantidades para proyectos y encargos a compositores. Han creado un instituto, un festival de verano, un sello discográfico y lo que constituye su cara pública: un ensemble llamado Bang on a Can All Stars, formado por seis músicos con una exigente formación clásica, alma de jazzistas, fisonomía exterior de rockeros y vocación de alborotadores en escena. Y, a punto de cumplir los veinte años del proyecto original, hoy se pasean por el mundo mostrando esa vena mestiza de la que también hacen gala otros, como el californiano Kronos Quartet, aunque con la diferencia de que los neoyorquinos tienen una vinculación con los compositores realmente fundacional.

Los All Stars de este fenómeno que se ha empeñado en dar la lata son el clarinetista Evan Ziporyn, la violonchelista Wendy Sutter, la pianista Lisa Moore, el percusionista David Cossin, el bajista Robert Black y el guitarrista eléctrico Mark Stewart. A ellos se añade el talento del ingeniero de sonido Andy Cotton. La actual gira europea del sexteto los lleva a Eslovenia, Eslovaquia, República Checa y París antes de recalar en Granada y Sevilla y, finalmente, dar el salto a México DF. El programa que brindan en las dos ciudades andaluzas es toda una declaración de intenciones. Se abre con una pieza de uno de los fundadores del Bang, Michael Gordon, acompañada por un filme de Bill Morrison; luego viene un histórico, Conlon Nancarrow, ese inclasificable compositor que tras participar en la Guerra Civil española (como brigadista), se refugió en México para realizar en silencio una alucinante obra dedicada al piano

mecánico que ha visto la luz hace pocas décadas; el clarinetista del ensemble ha transcrito algunos de sus *Estudios* pianísticos; en tercer lugar, Brian Eno, el sofisticado músico a caballo entre el pop, la *new age* y la vanguardia electrónica, con una música para aeropuertos arreglada por el propio Michael Gordon; luego es el turno de otro fundador, David Lang, pero como arreglista de varias canciones de Lou Reed; otro músico con experiencias en el rock sofisticado americano, Fred Frith, sigue la cuenta, y, por último, una obra del holandés Louis Andriessen, otro músico "mestizo" mejor conocido en este lado del Atlántico. Como se ve, una curiosa y sorprendente mezcla de tendencias y géneros que debería ser irresistible para públicos de distintos intereses, aunque está por ver si lo que en Nueva York es una buena respuesta lo sigue siendo en otros ámbitos. La propia arquitectura de la gira de los All Stars es todo un indicio, sólo París se ha apuntado como representante de los foros tradicionales de la "vieja Europa". En cuanto a su presencia en las Jornadas de Música Contemporánea de Andalucía es un síntoma del probado buen ojo de sus promotores.

Las jornadas de música contemporánea andaluzas juntan dos eventos con origen distinto e historia común: las jornadas de Granada del mismo nombre, que van por la edición XVII y se celebran en el Teatro Alhambra, y el más joven ciclo de Sevilla, acogido al Teatro Central. En esta ocasión, las jornadas constan de once conciertos, ocho de ellos repetidos en ambas ciudades. La temporada se inició el pasado 14 de febrero y se prolonga hasta el 17 de mayo. Tiene citas novedosas, como el Metamkine, cine para los oídos (18 y 19 de abril), el Barton Workshop (4 y 5 de abril), el Cuarteto Penderecki (16 y 17 de mayo) o el argentino Grupo Encuentros que inició la temporada con un homenaje a Borges. Los intérpretes locales tienen o han tenido también su sitio, como la Orquesta de Córdoba (7 de abril), Solistas de Sevilla (21 de febrero y 1 de marzo), Taima Granada (25 de abril y 3 de mayo) o el Taller Sonoro (9 y 10 de mayo). Además de los pianistas Ralph van Raat (14 de marzo) y Ana Guijarro (22 de marzo).

VANITY FAIR
Jeremy Eichler
Junio 2003

Mucho tiempo antes de que tuvieran un sello discográfico, una banda brillante y un mega concierto anual para mantenerlos juntos, los compositores Julia Wolfe, Michael Gordon y David Lang tenían una pregunta: ¿Por qué sus amigos, que habían seguido las últimas tendencias en el mundo del arte visual, la danza o el teatro, parecían tan desinteresados en la música contemporánea? Quizá tan sólo necesitaban un punto de entrada. Tras esto, la escena de música en Nueva York a mediados de los años 80 estuvo crudamente dividida entre los experimentalistas del centro y los expertos del norte de la ciudad, con cada facción preocupada principalmente en sus propios adeptos. Por ello, Wolfe, Gordon y David Lang emprendieron el colectivo Bang on a can, para romper las divisiones y presentar su propio trabajo original con algo más que encontraron explosivamente innovador, sin la opinión de los especialistas. El telón se levanta en 1987 con un concierto en una galería del Soho y, una década después, Bang on a can ha dado una fuerza esencial a la promoción de la nueva música. (...). Hay otros ambientes para escuchar música contemporánea, pero rara vez se ofrece con una combinación tan potente de intensidad, autoridad y abandono.

Circa

www.circa.org.au

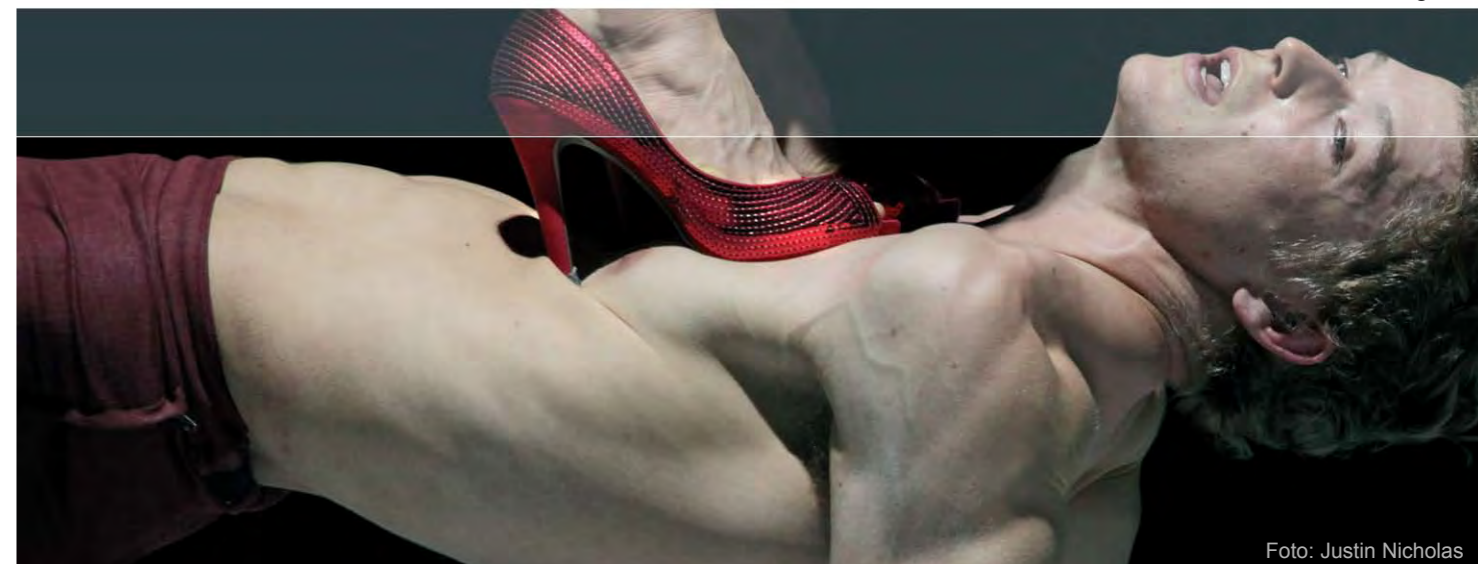

Foto: Justin Nicholas

CIRCO CONTEMPORÁNEO

CIRCA

País: Australia | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Artistas: FREYA EDNEY, DARCY RAY GRANT, SCOTT MICHAEL GROVE, EMMA LAURIE MCGROVE, JESSE GIOUROUKI SCOTT, EMMA LOUISE SERJEANT, LEWIS RICHARD WEST Staff: JASON CHARLES ORGAN. Director artístico: YARON LIFSCHITZ
- ESTRENO EN ESPAÑA -

“La compañía australiana The Circa llega con un halo de gloria y no decepciona en este espectáculo al que ya se le auguran grandes éxitos”. THE GUARDIAN

Con un estilo muy personal y extremadamente expresivo, el grupo australiano Circa presenta por primera vez en España su última puesta en escena, de nombre homónimo al de la formación. He aquí un espectáculo circense donde las posibilidades coreográficas y corporales son infinitas y donde la poesía física lo abarca todo. Una visión única del circo como algo mágico y encantador que constantemente desafía las formas artísticas contemporáneas. Considerada como una de las compañías de circo más innovadoras a nivel mundial, Circa se articula a partir del trabajo de un consolidado grupo de artistas que exploran los límites del arte circense, gracias a la intrigante visión del director de la *troupe*, Yaron Lifschitz, que plantea una forma de arte poético contemporáneo ligado al lenguaje tradicional del circo. De su última función, Lifschitz ha dicho: “El espectáculo es pura poesía física. Una mezcla de sonido, luz, proyección, cuerpos en movimiento e increíbles acrobacias circenses”.

La formación australiana retoma en este espectáculo la acrobacia y el malabar, sin la necesidad de una compleja puesta en escena ni de elementos coreográficos adicionales. A lo largo de la función, los protagonistas evolucionan explorando la increíble capacidad de su cuerpo. *Circa* fue presentada como uno de los platos fuertes del Festival Internacional de Circo Actual de Auch (Francia) en 2010, donde cosechó críticas que la elogiaron como “siete acróbatas tan completos y complejos que son capaces de sumar a un número de acrobacia elementos que bordean el sadomasoquismo sazonado con el humor. *Chapeau*”.

► Sobre la Compañía

Circa es una compañía australiana con base en Brisbane, que a lo largo de su carrera se ha granjeado una importante reputación tanto a nivel nacional como internacional, por su innovación en las artes circenses, su desarrollado repertorio y sus programas de talleres locales. La compañía ha paseado sus espectáculos por dieciocho países del globo desde el año 2006, recibiendo a su paso un caluroso reconocimiento del público.

El ingrediente central de su éxito ha sido la calidad de todos sus trabajos. Bajo la dirección artística de Yaron Lifschitz, Circa se ha consolidado en apenas unos años como un centro de referencia para el circo contemporáneo. Sus trabajos han sido aclamados por la crítica como “el límite al que el circo puede aspirar”, según The Age, o como “sensacional, exquisito y vertiginoso”, como lo define la publicación Realtime.

La audacia de sus propuestas se caracteriza por una mezcla de trabajo corporal, luz, sonido y acrobacias imposibles. Un lugar donde destrezas y movimiento se unen intensamente de forma perfecta. Una celebración de las posibilidades expresivas del cuerpo humano llevadas al extremo.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Circo Price

Del 24 al 28 de mayo a las 20 horas

Con nombre propio

Circa es un nuevo trabajo creado para siete intérpretes de la compañía, que, durante ochenta intensos minutos, ejecutan desde coordinadas acrobacias y secuencias en caída hasta escenas de ritmo trepidante y una belleza salvaje bajo la luz de las estrellas. El singular estilo de Circa combina una preciosa poesía física y visual con extraordinarias dotes circenses y un uso inmersivo del sonido, la iluminación y las proyecciones.

Causamos belleza. Hacemos poesía física desde los lenguajes del circo. Donde otras compañías tienden a añadir elementos (historias, personajes), nuestro trabajo se desnuda de regreso al circo del corazón. Nuestros espectáculos han girado por dieciséis países de los cinco continentes en los últimos tres años. Funcionan independientemente de las diferentes culturas, audiencias y lugares. Circa funciona porque es hábil y, también, porque no ha olvidado que ser humano es, en primera instancia, sentir.

Con Circa, el espectador puede aspirar a ver increíbles dotes circenses y alarmantes configuraciones, un uso despojado e innovador de los recursos audiovisuales y la iluminación, una banda sonora cambiante y una sensibilidad muscular y precisa en continuo movimiento. Nuestro trabajo es muy fresco porque aún a circo contemporáneo, danza acrobática y multimedia. Pero, en el fondo de todo ello, Circa acerca la emoción humana al mundo del circo. Nuestros espectáculos se sienten profundamente, generan un sentimiento en la audiencia.

Constantemente, buscamos nuevos caminos para hacer nuestro trabajo cada vez más poderoso. En las acrobacias, hay inmediatez, peligro y una habilidad que es extraordinaria. Creo que mucha gente trata de emplear este poder. Y yo me siento afortunado porque trabajo en un circo en el que ya partimos de estos elementos. Son la base de nuestro lenguaje. Más que añadir el circo a la coreografía, nosotros descubrimos las posibilidades coreográficas dentro del circo.

YARON LIFSCHIITZ
Director artístico de Circa

Sobre el escenario

YARON LIFSCHITZ
Director artístico

El director artístico Yaron Lifschitz se graduó en la Universidad de NSW, en la Universidad de Queensland y en el Instituto Nacional de Arte Dramático (NIDA), donde fue el director más joven jamás aceptado en el prestigioso grado de formación como director. Desde que se graduó, Yaron ha dirigido cerca de 60 producciones, incluyendo acontecimientos a gran escala, ópera, teatro, teatro físico y circo. Su trabajo ha sido visto en 18 países de los 5 continentes por cerca de 500.000 personas.

Fue fundador y director artístico del Australian Museum's Theatre Unit, profesor jefe de dirección en el Australian Theatre for Young People y ha sido profesor invitado sobre dirección en NIDA desde 1995. Actualmente, es director artístico y presidente de Circa.

Con Circa, Yaron ha creado trabajos como *Wunderkammer*, *Circa, by the light of stars that are no longer...*, *The Space Between* y *61 Circus Acts in 60 Minutes*. Sus trabajos más recientes han sido definidos por la crítica como "asombrosos", "exquisitos" y "el modelo al que el resto de los circos pueden aspirar".

Yaron vive en Brisbane con su hijo, Oscar. Su pasión es crear trabajos de profundidad filosófica y poética desde el lenguaje tradicional del circo.

FREYJA EDNEY
Intérprete

Integrante de la compañía Circa, entrena y actúa desde que tenía ocho años. Formó parte durante siete años de Flying Fruit Fly Circus, graduándose en 2007. Desde entonces, Freyja ha impartido clases y participado en *workshops* en Fruit Flies y en Little Devils Circus. Su experiencia como intérprete incluye la World Expo en Aichi Japan (2005), el Commonwealth Games Cultural Festival (2006), una gira por la costa este de Australia durante 2007 como parte del 'Circus Girl', y sus actuaciones en la gira escolar *Go Super* el presente año junto a Little Devils Circus. Freyja se unió a Circa en 2008, y en 2009 se convirtió en miembro de la compañía a tiempo completo. Entre sus grandes apariciones se citan sus actuaciones en el Barbican de Reino Unido.

DARCY GRANT
Intérprete

Integrante de la compañía Circa, se unió al Flying Fruit Fly Circus a los 13 años, graduándose cuando tenía 18. A los 19 años entra a formar parte de la compañía Rock'n'Roll Circus, hoy conocida como Circa. Darcy está especializado en acrobacias de suelo, pero su fuerte se extiende al entramiento y la dirección, guiando a la compañía en un tour por Queensland.

SCOTT GROVE

Intérprete

Integrante de la compañía Circa, ha trabajado desde los 15 años como acróbata profesional. Ha participado en giras a lo largo de toda Australia y Asia, presentando espectáculos en escuelas, teatros, clubs y eventos corporativos. A lo largo de los años ha formado parte de diferentes proyectos que incluyen el English National Ballet, la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Sydney, el Flying Trapeze Australia y el Tom Tom Crew. Fuera del escenario, ocupa la mayor parte de su tiempo haciendo surf, tocando música y engullendo grandes cantidades de comida. Scott se unió a Circa en febrero de 2010.

EMMA MCGOVERN

Intérprete

La pasión por las formas artísticas físicas la han involucrado en un viaje a través de la danza, el teatro físico, el circo y las artes marciales. Estudió danza en el Conservatorio de Artes de Lismore en 1999 y ya dentro del mundo del circo ha trabajado profesionalmente durante los últimos ocho años en Australia y otras partes del mundo con una gran variedad de compañías. Emma se unió definitivamente a Circa en septiembre de 2009, compañía con la que ya había colaborado previamente.

JESSE SCOTT

Intérprete

Integrante de la compañía Circa, ha permanecido vinculado a la industria circense desde que empezó a caminar. Como miembro del Flying Fruit Fly Circus durante 11 años, Jesse se formó bajo la batuta de una de los mejores entrenadores de circo de todo el mundo, el maestro Lu Guang Rong. Jesse ha trabajado a nivel nacional e internacional con compañías como Legs on the Wall y Australian Opera. Una de las grandes influencias ha sido su estrecha colaboración con el Brewarrina Youth Circus durante los últimos siete años, transmitiendo sus habilidades y conocimientos a los miembros del circo joven más ingenioso de toda Australia. Jesse se unió a Circa en septiembre de 2008 y ha participado de forma activa en la creación de la pieza *Furioso and Wunderkammer*.

EMMA SERJEANT

Intérprete

Integrante de la compañía Circa, se tropezó con el mundo del circo a los 20 años y comenzó a estudiar en el National Institute of Circus Artists (NICA), graduándose en 2006. Emma fue una de las primeras australianas invitadas al encuentro anual del European Circus School Gathering en el La Piste Aux Espoirs Festival en Bélgica, representando a su universidad y a su país en este prestigioso evento internacional. Tras su graduación, Emma comenzó a actuar como una artista y maestra independiente antes de unirse a Circa como una intérprete a tiempo completo en septiembre de 2008. Su pasión por el circo reside en la complejidad y en las formas ilimitadas del arte. Está muy interesada en la colaboración con otras formas y géneros artísticos.

LEWIS WEST

Intérprete

Integrante de la compañía Circa, nació en el Día de Australia en 1988 como el más joven de cuatro hermanos. Con una formación en gimnasia, trampolín, *breakdance* y diferentes disciplinas circenses, Lewis se graduó en el National Institute of Circus Artists (NICA) en 2008 con la distinción en las categorías tanto de teoría como de práctica. Al día siguiente voló a Brisbane para unirse a Circa.

Circa

Circa

Un espectáculo creado por:
Intérpretes:

Yaron Lifschitz y Circa
Freya Edney
Darcy Ray Grant
Scott MichaelGrove
Emma McGovern
Jesse Scott
Emma Serjeant
Lewis West
Yaron Lifschitz
Jason Organ
Collette Brennan
Jo Metcalf

Director:
Productor:
Director ejecutivo:
Director internacional de programación:

Circa

Circa

THE ARTS DESK

“...con su fuerza escarpada de atrevida y corpórea ingenuidad... puede convertirse en una de las compañías más deseadas del mundo”.

THE GUARDIAN

Lyn Gardner
10 de marzo de 2010

Es una forma de arte del desposeimiento –y gracias a *Circa* y *Los 7 dedos de la mano*, se hace más agudo, profundo y audaz. La última vez que vi Gypsy Snider ella cogía cuchillos volantes en su rodilla, como si fuera lo más normal del mundo. (...) Su intención fue la de crear un nuevo tipo de circo, íntimo, en el que los intérpretes, más que convertirse en súper humanos que se salen de todos los cánones, simplemente parecen versiones más atléticas que tú y yo.

“El circo es la forma de arte de quienes están en el límite, de los desposeídos”, dice Yaron Lifschitz, director artístico de la australiana Circa, un éxito en Edimburgo durante el pasado año y ahora de vuelta a Londres. “Australia y Canadá son sociedades fronterizas, quizá no sorprende que el circo florezca allí. En el Reino Unido existe una sólida tradición teatral. Nosotros no la tenemos, importamos los mejores éxitos”.

Por tanto, ¿qué es necesario para hacer buen circo? “Una pequeña revolución en el alma”, dice Snider. También necesitas una visión –de lo que Traces tiene mucho.

“El circo es monstruosamente malo en un drama”, dice Lifschitz. “A los intérpretes les lleva meses desarrollar una rutina. Durante ese tiempo huelen las axilas de sus compañeros cada día y aprenden a confiar unos en los otros. Entonces los ponemos en el escenario y tratamos de que se odien si eso es lo que demanda la historia”.

Su mejor momento llegó en 2003. “Dejamos de intentar imitar las emociones y volvimos a lo básico. Cuanto menos le decíamos a la gente sobre el show, más veían en él”. Esto es realmente cierto en *Circa*, un espectáculo impulsado por los grandes éxitos de la compañía que ofrece algo extraordinario. Es impresionante, bonito y sexy: hay una secuencia destacada en la que una mujer con zapatos de tacón de aguja rojos camina sobre el cuerpo de un hombre que recita una reflexión sobre política sexual y más aún sobre sadomasoquismo. Pero Circa es también una película asombrosa, una historia sobre la cooperación humana y la debilidad, emergiendo en un ballet de acróbatas.

Hofesh Shechter Company
www.hofesh.co.uk / www.politicalmother.co.uk

Foto: Gabriele Zucca

DANZA

POLITICAL MOTHER

País: Reino Unido | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Interpretado por: HOFESH SHECHTER COMPANY Coreografía y música: HOFESH SHECHTER Instrumentos de cuerda en la banda sonora: CHRISTOPHER ALLAN chelo REBEKAH ALLAN, viola LAURA ANSTE chelo NELL CATCHPOLE, viola TIM HARRIES contrabajo ANDREW MADDICK, viola KAI WET Colaboración musical: NELL CATCHPOLE y YARON ENGLER Arreglos percusión: HOFESH SHECHTER Y YARON ENGLER Música adicional: J.S. BACH CLIFF MARTÍNEZ SÉRGIO MENDIS JONI MITCHELL y VERDI Iluminación: LEE CURRAN Vestuario: MERLE HENSEL - ESTRENO EN MADRID -

“Un espectáculo desafiante como un rugido. Visceral, doloroso, extremadamente apasionante, en el que la humanidad y la ternura no se extinguían”. THE SUNDAY TIMES

Tras las aclamadas *Uprising* e *In your rooms*, llega *Political Mother*, el último y esperado trabajo de Hofesh Shechter, el coreógrafo más importante de la danza británica del momento. Su nueva creación bucea en la angustia de vivir a través del movimiento de diez bailarines en escena y de ocho músicos en directo, que juntos conforman un mosaico visualmente deslumbrante. A lo largo de la obra, el creador mezcla parejas de intérpretes y diferentes estilos musicales en un crisol que aúna la enérgica y rompedora música de las guitarras eléctricas y la batería con el clasicismo más reconocible. *Political Mother* está llena de poesía y violencia, delicadeza y amenaza, intensidad y fragilidad. Shechter funde contradicciones en un escenario marcado por la tensión. La angustia existencial y la confrontación entre poder e individuo son *leitmotifs* recurrentes en las creaciones del coreógrafo, que también están presentes e, incluso, se ven acentuados en su última producción. Tras su paso por la Bienal de Danza de Lyon, la crítica resaltaba que “su pieza es un retrato angustioso, pero admirablemente construido sobre un tema que la danza raramente puede abordar en una dimensión acorde: aquellos seres anónimos que son desterrados, perseguidos, oprimidos”. Con este proyecto, la Hofesh Shechter Company se embarcó en un tour por veinticuatro ciudades de todo el mundo, actuando a su paso en lugares tan emblemáticos como la Opera House de Sidney, el Théâtre de la Ville de París y el Sadler’s Wells de Londres, por citar unos pocos.

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

► Sobre la Compañía

Hofesh Shechter ganó en 2008 el Premio Nacional de Danza del Círculo de la Crítica a la Mejor Coreografía Moderna por *In your rooms*. Crece en Jerusalén, donde se graduó en la Jerusalem Academy for Dance and Music. Pronto se traslada a Tel Aviv para unirse a la Batsheva Dance Company. Estudia percusión y batería en la École de Batterie Agostiny de París y comienza a participar en proyectos europeos de danza, teatro y percusión corporal. En 2002 se traslada al Reino Unido y, en 2003, debuta como coreógrafo con *Fragments*, pieza para la que también compuso la música y que estuvo de gira en Reino Unido, Italia, Finlandia, Portugal, Suiza, Polonia, Corea y Estados Unidos. En 2004 crea *Cult*. De 2004 a 2006, es artista asociado en The Place y estrena *Uprising*, su trabajo más popular. En 2007, tres de los más importantes espacios escénicos de Londres, The Place, Southbank Centre y Sadler’s Wells (de la que hoy es artista asociado) colaboran en la producción de *In your rooms*, pieza que le catapultó como uno de los artistas más prometedores de Europa. Ya en 2005, la crítica Judith Mackrell escribía en The Guardian: “Shechter es auténticamente genuino”.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde

13 y 14 de mayo a las 20:30 horas
15 de mayo a las 18:30 horas

Con nombre propio

¿Qué vino primero, la coreografía o la música?

Ésa es la primera pregunta que siempre me he hecho... No hay una respuesta sencilla a lo que resulta ser un complejo y algo aleatorio proceso de creación de una pieza de música y danza. Lo que lo hace además más complejo y sorprendente es el número y la variedad de gente con la que trabajo para crear la pieza.

Quiero concentrarme en este aspecto para responder la pregunta hoy.

Esta vez, en *Political Mother*, tuve una idea –un tambor giratorio que nos lleva hacia delante, y que mantiene un ritmo que nos conduce bajo la madriguera. Mi primer instinto es abrir una ranura desde la canción de Peter Gabriel, por lo que lo hago. Yaron y yo nos sentamos en la habitación de trabajo para grabarlo, suena áspero (...) La grabación parece ahora un sonido como del “fin del mundo”. Peter no sabría que está inspirado en él, y estoy seguro de que no le gustaría cómo suena ahora.

Durante enero los bailarines deben escuchar “el fin del mundo” una y otra vez al menos cuatro o cinco horas al día, sin ninguna adición o decoración. Hay algo sobre el sonido y la atmósfera que comienza a inspirarme. En ese momento parece suficiente. Después de unas semanas, suficiente es suficiente, y el hecho de que la coreografía crezca en complejidad requiere una respuesta proporcional en la música. Es hora de que yo defina el color con el que brillarán las olas. Me imagino una tarde en alguna ciudad desértica con una vieja banda egipcia –cuando hablo de vieja, me refiero a que son viejos, probablemente tengan un cigarro en la boca mientras juegan y un vaso de arak. Estoy pensando al unísono. Y estoy cantando.

Siguiente fase: Nell. Le envió algunos archivos de MP3 de mi canto por *email* (está acostumbrada a eso... y estas cosas llevan a acostumbrarse), ella empieza a grabar *sketches* de estas canciones y me las reenvía de nuevo, pero ahora tienen un toque mágico, sonidos inquietantes de viola como sólo Nell es capaz de crear. Después de unos días quedamos para grabar las líneas una y otra vez y, he aquí, mi banda egipcia. Decidimos interpretar un poco y Nell improvisa “el espíritu de”, y como siempre, nacen preciosas frases.

Mientras tanto en el estudio trabajamos con los bailarines con un giro nuevo.

Mi pasión por las frecuencias más bajas crea una decisión entre Nell y yo para unir al “dream team group”, un grupo de intérpretes que conocí primero cuando creamos *In your rooms* (ninguno era egipcio pero interpretan realmente bien de todas formas), para una sesión de grabación. También les muestro mi canto –es increíble cómo la calidad de una música puede dar su cuerpo y alma. Cuando lo interpretan, estoy en ese bar en el desierto. Grabamos todo, incluyendo algunas sesiones improvisadas (en esa segunda vuelta los pobres bailarines mayores aún están trabajando) y lo dejo con una rica y colorida colección de sonidos –que me dará mucho que interpretar cuando vuelva con mi portátil.

Entonces llegan muchos largos días de ensayar esto, ensayar lo otro... en el estudio con esta parte, con esa parte... los sonidos van fluyendo, los movimientos van apareciendo y desapareciendo. Y entonces llega la banda. Yaron y yo nos juntamos para ver qué interpretarán los artistas del tambor. Le digo lo que quiero, chateamos sobre cómo podremos lograrlo mejor, tocamos un poco, ahora no está bien, entonces volvemos a intentarlo y vuelve a no estar bien, y una tercera y cuarta vez... hasta que creo que es correcto. Envío a Yaron a casa a falta de algunos compases... lo que creo que es sinónimo de las palabras confianza y amistad.

Y entonces ahí están las guitarras eléctricas. Ésa es una historia para otro día.

En el último par de semanas de creación ocurren muchas cosas importantes –ahora todo está aquí, todos los movimientos, las secciones, los músicos, los bailarines, las emociones, las ideas, los sonidos de los instrumentos... está todo ahí y es un juego de elecciones. Qué está dentro, qué fuera, y cuándo. Y también cómo. Es el momento en el que toda esta información, los sonidos y los movimientos se amoldan unidos.

En esa fase ya no puedo recordar qué vino primero. Realmente no pasa nada.

HOFESH SHECHTER

Director artístico

Sobre el escenario

HANNAH SHEPHERD

Bailarina

Su formación en danza comenzó en el Sixth Form College, pero durante toda su infancia se formó en gimnasios y trampolines. Comenzó a competir y más tarde se fue a la London Contemporary Dance School durante tres años. Después se unió a la compañía Edge, una gran experiencia que le permitió entablar relaciones con profesionales a nivel internacional. Entonces conoció a Hofesh y actualmente trabaja con él.

CHRIS EVANS

Bailarín

Cuando era pequeño se inició en las artes marciales en Taekwondo, y más tarde comenzó a dar clases de danza contemporánea para chicos. Años después se presentó a una audición para la Escuela de Danza Contemporánea de Londres, donde se formó durante tres años y donde tuvo la oportunidad de ver y practicar mucha danza. Allí le descubrió Hofesh, quien le pidió que trabajara con él.

SITA OSTHEIMER

Bailarina

Bailarina desde muy pequeña, se estuvo formando en ballet y danza hasta los 16 años. Tras su graduación bailó para muchas compañías en Alemania y en Holanda. La forma de descubrir la compañía de Hofesh Shechter fue casual. Un amigo le enseñó un vídeo en YouTube y le gustó tanto que trató de investigar más acerca del coreógrafo. Se informó sobre la compañía en Internet, hasta que descubrió que iba a realizar una audición, allí se presentó y le dieron el trabajo.

JASON JACOBS

Bailarín

Crecido en Nueva York, baila desde que era joven, pero allí no tenía muchas oportunidades para aprender danza masculina por lo que se trasladó al instituto de Virginia y comenzó a formarse en ballet. Más adelante trabajó para diferentes compañías en Estados Unidos, hasta que le ofrecieron trabajar en Alemania, donde permaneció unos años. Ya había oído hablar de Hofesh Shechter, por lo que cuando la compañía fue a la ciudad no dudó en ir a verla y se quedó sorprendido con la interpretación. En cuanto tuvo una oportunidad fue a una audición y tuvo la suerte de conseguir un trabajo en la compañía.

JOEL HARRIES

Músico

Hijo de músico y profesora de música, lleva la carrera en la sangre. Desde niño toca el piano y la trompeta, y más tarde aprendió guitarra. A pesar de que no le dejaban profundizar en ella, ya que donde verdaderamente era bueno era en trompeta, Joel Harries comenzó a tocar en algunas bandas. A través de su padre, quien ya conocía a Hofesh Shechter, se enteró de que la compañía buscaba un guitarrista y él se presentó. Consiguió el trabajo, y después Hofesh le propuso unirse a la compañía para la creación y el tour de *Political Mother*.

E LAZAR PRODUCCIONES

Foto: Luis Malibrán

TEATRO

LAS MÁS FUERTES

País: España | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Autor y dirección: EUSEBIO LÁZARO Intérpretes: EUSEBIO LÁZARO, ANA MARZOA, YOLANDA ULLOA y NAZARETH VÁZQUEZ
Decorado: RUBINI Iluminación: EUSEBIO LÁZARO Y JOSÉ J. FERNÁNDEZ Ayudante de dirección: JORGE VIROGA
- ESTRENO ABSOLUTO -

“La lucha por la vida y por la creación artística suele ser dura para casi todos; pero es preciso reconocer que para la mujer ha supuesto una dificultad mayor y, sobre todo, una situación de subordinación o de dependencia cuya superación no se ha conseguido sin esfuerzo”. Con estas palabras, el dramaturgo, director y actor Eusebio Lázaro deja clara su intención de rendir homenaje a la sensibilidad femenina en su última e inédita pieza.

Las más fuertes es un díptico protagonizado por dos actrices que demuestran una entereza que jamás se les exige a los varones. La primera pieza, *El ensayo*, muestra las vicisitudes que sufre una intérprete durante los ensayos de una obra de Strindberg dirigida por su pareja, “el hombre con quien convive pero cuya convivencia se hace imposible”, en palabras del autor. Las mentiras, los celos, la creatividad y la pasión se entremezclan en este juego de espejos y que interpreta Yolanda Ulloa, actriz que ha brillado en papeles protagonistas tanto en el Centro Dramático Nacional como en el Teatro Español (su última obra fue *El balcón*, de Jean Genet). La segunda parte, *El premio*, está protagonizada por una veterana actriz que ha recibido el galardón de un festival de cine por toda su trayectoria. Su discurso, regado con gin tonic, no brilla por su corrección política y desvela la amargura de una mujer sola en una sociedad hostil. Para encarnar a esta figura del celuloide, Lázaro ha contado una de las grandes damas de nuestro teatro, Ana Marzoa, que ya brillara en clásicos como *Un tranvía llamado deseo* o *El concierto de San Ovidio*. “Son dos mujeres que luchan por rescatar, o, mejor dicho, por encontrar su equilibrio emocional, entregadas a un oficio, el de actriz, que se construye precisamente con las emociones”, concluye Lázaro.

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

► Sobre la Compañía

Eusebio Lázaro (Cartagena, Murcia, 1942) es uno de los actores fundamentales del cine y del teatro español desde los tiempos de la Transición. Comprometido y firme defensor de los derechos civiles, ha trabajado a las órdenes de los más grandes directores patrios: desde Pedro Almodóvar (*Pepi, Lucy, Boom y otras chicas del montón*) hasta Luis García Berlanga (*París, Tombuctú*) pasando por Carlos Saura (*Taxi*), Mario Camus (*La rusa*) o Manuel Gutiérrez Aragón (*Demonios en el jardín*). También importantes cineastas foráneos, como Milos Forman o Guillermo del Toro, le han seleccionado para sus elencos. Sobre las tablas, ha participado en montajes de clásicos como Chéjov, Shakespeare, Eurípides o Brecht, aunque también ha apostado por figuras del teatro español como Juan Mayorga. Su último trabajo teatral es *El otro lado*, de Ariel Dorfman, que dirigió e interpretó junto a Charo López.

Hija de padres gallegos, Ana Marzoa (Buenos Aires, Argentina, 1949) es una de nuestras actrices teatrales más galardonadas. Entre sus múltiples premios destacan el Ercilla (2000), el Miguel Mihura (1986) o el Premio Nacional de Teatro (1986), por citar algunos. Marzoa ha brillado a las órdenes de directores como José Luis Gómez, Miguel Narros, Gerardo Malla o José Tamayo.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Fernán Gómez - Centro de Arte

Del 13 al 29 de mayo
Martes a sábado a las 20:30 horas
Domingos a las 19:30 horas

Con nombre propio

La lucha por la vida y por la creación artística suele ser dura para casi todos, pero es preciso reconocer que para la mujer, casi siempre o al menos como norma, ha supuesto una dificultad mayor y, sobre todo, una situación de subordinación o de dependencia cuya superación no se ha conseguido sin esfuerzo, un esfuerzo que aún se prolonga si bien a veces es desviado por ideas demasiado simples.

Aquí, dos mujeres luchan por rescatar, o mejor dicho, por encontrar su equilibrio emocional entregadas a un oficio, el de actriz, que se construye precisamente con las emociones. Aunque las dos podían ser la misma y los instantes de vida que nos muestran tener la continuidad dramática de una misma historia, he preferido diferenciarlas produciendo una mayor amplitud tanto en la experiencia vital de los personajes y sus circunstancias como en los estímulos teatrales que la dualidad me ofrecía.

En una, *El Ensayo*, la dependencia y la subordinación se dan casi obligadas desde el momento en que ella es actriz y quien la dirige es el hombre con quien convive pero cuya convivencia se hace imposible. De alguna manera, ella consigue romper esa dependencia y seguir adelante.

En *El Premio*, el reconocimiento tardío al mérito artístico está marcado con el sarcasmo de haber arrastrado una vida dura en una sociedad hostil o al menos insensible a los problemas de una mujer sola. Así, aun cuando la peripecia es distinta, en ambos casos las dos mujeres se ven obligadas a salir adelante con su propio esfuerzo. El tener que hacerlo en ambientes casi siempre prejuiciados y resultar indemnes les obliga no sólo a ser fuertes, sino las más fuertes.

EUSEBIO LÁZARO

Director

Sobre el escenario

EUSEBIO LÁZARO

Director

El cartagenero Eusebio Lázaro se trasladó a Madrid a mediados de los años 60, momento en el que comienza a realizar su carrera como actor y escritor de guiones cinematográficos. Ahí entró en contacto con numerosos medios culturales e importantes profesionales del cine, lo que le llevó a crear su propia compañía en 1978 y a organizar cursos de técnica teatral para actores y directores profesionales.

Como actor, se le ha visto en largometrajes como *El disputado voto del señor Cayo*, *Pepi, Luci y Bom*, *Todos a la cárcel*, *Muerte en Granada*, *París Tombuctú* o *El laberinto del Fauno*. Como director de cine, ha creado el mediodiámetro *El clarinete*, Espiga de Oro en la Semana Internacional de Cine de Valladolid; el documental *Viva América*, y la serie de documentales *La realidad en pedazos*. También ha sido actor televisivo, en series como *Cuéntame cómo pasó*, *El comisario*, *Amar en tiempos revueltos* o la reciente *Las chicas de oro*.

Ha trabajado en Francia en *L'enfant des Loups*, dirigida por Philippe Monnier, rodada en 1991 en Borgoña para F3 y donde ponía rostro al papel protagonista.

En teatro posee una larga trayectoria como director, convirtiéndose en un fiel admirador de las obras de Shakespeare, Eurípides o B. Brecht, como demuestra en el escenario. Es el artífice de trabajos de distinta temática que van desde *Las Troyanas* hasta la shakespiriana *Othelo*, pasando por *La devoción de la cruz*, de Calderón o *Dos instantes de vida* de Chejov.

YOLANDA ULLOA

Actriz

La polifacética Yolanda Ulloa es licenciada en Arte Dramático y ha desarrollado su carrera profesional en los tres escenarios: teatro, cine y televisión. Si bien su trayectoria comenzó en el mundo del teatro a mediados de los 80, ha colaborado en numerosas series televisivas desde 2003 y ha participado en cinco largometrajes.

Ha trabajado principalmente en los escenarios con obras como *La importancia de llamarse Ernesto* de Gabriel Olivares, *Lapidando a María* de Marco Carnita y *Don Juan Tenorio* de Ángel Montesinos. También ha colaborado en *El séptimo cielo*, en 2002, y en *Un vaso de agua* y *Antes del desayuno*, ambas dirigidas por ella misma.

Debutó como actriz en el mundo de las series de televisión en el año 2003, en *La vida de Rita*. Su carrera televisiva continuó con *Se puede* en el año 2004, año en el que también apareció en *Hospital Central*. Tras estos trabajos llegaron importantes colaboraciones en series como *Aquí no hay quien viva*, *Cuéntame cómo pasó* o *De guante blanco*.

En cine, Yolanda Ulloa ha participado en la película *Linko* de David Valero o en *Boca a boca* de Manuel Gómez Pereira.

Todos estos trabajos le han hecho merecer premios y nominaciones como el Premio Cibeles de Teatro por *Don Juan Tenorio* o el Premio Mayte de Teatro por su papel protagonista en *La buena persona de Sezuán*.

ANA MARZOA

Actriz

Hija de emigrantes gallegos, nació en Buenos Aires y desde muy joven realizó estudios de teatro, danza clásica, magisterio y música. En 1971 regresó a España, donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional.

En teatro ha protagonizado numerosas obras, entre las que destacan *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, *La Dorotea*, de Lope de Vega, *El concierto de San Ovidio*, de Buero Vallejo, *Un tranvía llamado deseo*, de Tennessee Williams, *Un marido ideal*, de Oscar Wilde, *Antígona*, de Sófocles, o *Calígula*, de Albert Camus.

Ana ha sido dirigida por importantes profesionales como José Luis Gómez, Antonio Larreta, Miguel Narros, Gerardo Malla, Ángel García Moreno, José Tamayo, entre otros. Ha participado en varias series televisivas como *Cañas y barro*, *Cervantes*, *La huella del crimen*, *Segunda enseñanza*, *Crónicas del mal* o *Policías*.

Gracias a su trabajo se le han concedido varios premios de interpretación. En 1986 recibió el Premio Nacional de Teatro y el Premio Miguel Mihura, también le han concedido el María Guerrero y, en el año 2000, el Premio Ercilla.

NAZARETH VÁZQUEZ

Actriz

Joven actriz, actualmente estudia arte dramático. Su trabajo en *Las más fuertes* es su primera aparición profesional.

VIII

XVIII

E Lazar Producciones

Intérpretes:	Eusebio Lázaro Ana Marzoa Yolanda Ulloa Nazareth Vázquez
Equipo técnico:	
Autor y dirección:	Eusebio Lázaro
Gerencia y dirección producción:	María Dolores Font
Espacio escénico:	Elazar
Realización decorado:	José Rubini
Iluminación:	Eusebio Lázaro y José. J. Fernández "J"
Regidor:	Humberto Fernández
Ayudante dirección:	Jorge Viroga
Vestuario:	Rafael Díaz

E Lazar Producciones

EL OTRO LADO, LA TRIBUNA DE TALAVERA

J. Guayerbas
Febrero 2009

El teatro Palenque abrió sus puertas en la noche del sábado con su aforo completo al nuevo montaje del dramaturgo Eusebio Lázaro, *El otro lado*.

La potencia de la escenografía diseñada por el propio Lázaro y ejecutada por Javier Alegría brilló con sobresaliente sobre las tablas del auditorio. Una habitación diáfana por la que ha pasado el tiempo y la guerra, con sus paredes encaladas y unos exteriores convertidos en cementerio de guerrilleros es el escenario sobre el que se desarrolla la trama de *El otro lado*, una historia cómico-dramática donde el amor y la muerte, conceptos esbozados en un contexto bélico, forman el devenir de la historia creada por el argentino Ariel Dorfman.

Levana Julak y Atom Roma son una pareja de ancianos que vive con esperanza el alto al fuego entre los países ficticios de Constanza y Tomis, ficción que se puede trasladar a la realidad actual de conflictos bélicos tan recientes como el mantenido hasta hace apenas dos semanas entre Israel y Palestina.

La pareja intérprete que dio vida a esos ancianos encargados de dar sepultura a los muertos de la guerra hicieron alarde de su experiencia sobre las tablas. Charo López, con una interpretación magistral, acompañada por Eusebio Lázaro, formaron el binomio de la perfección teatral gracias a unos personajes que hicieron suyos desde el primer minuto de representación.

A medida que transcurre el tiempo, *El otro lado* se convierte en una pantomima de las acciones bélicas. El giro en la vida de Levana y Atom se produce cuando su hijo, quien escapó con 15 años de casa y nunca más se supo, aparece convertido en un soldado autoritario, encargado de velar por la seguridad fronteriza entre los pueblos en guerra tras la suspensión de hostilidades entre las partes enfrentadas. Frontera que divide el hogar de la familia Roma en dos, produciéndose situaciones disparatadas en escena que arrancaron las carcajadas del público atraído hasta el auditorio por la presencia en cartel de la inigualable Charo López.

La ridiculización de la guerra, y la crítica a la burocracia y su funcionamiento son los giros que hacen que el texto escrito por Dorfman a raíz de un encargo del New National Theatre de Tokio en 2004 se mantenga cinco años más tarde vigente en la línea temática de obras que analizan en profundidad la sociedad del siglo XXI.

Las risas dieron paso al dolor y resignación de unos padres que ven cómo su hijo, el soldado interpretado por José Luis Torrijo, no quiere recordar aquella infancia que no tuvo. Llanto de una familia que recupera el fruto de una relación momentos antes del fin del armisticio que terminará con la vida del muerto número 5.097 de un conflicto que no entiende de fronteras.

Ovaciones. Con un nudo en la garganta y las lágrimas a punto de hacer su aparición en escena se quedó el público con el final de *El otro lado*, tensión que se liberó en las repetidas ovaciones al elenco de actores que agradeció el recibimiento de la ciudad.

Foto: Mareike Foecking

MÚSICA

SALON DES AMATEURS

País: Alemania | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedios)

Piano: VOLKER BERTELMANN - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Ingenioso y exquisito”. THE NEW YORK TIMES

La presencia de Hauschka en España es siempre un lujo digno de recibir la mayor de las atenciones. El pianista alemán Volker Bertelmann ha sorprendido de nuevo con *Salon de Amateurs*, haciendo gala de ese anti convencionalismo al que acostumbra. Un álbum de diez canciones monosilábicas que evocan, con títulos sencillos (*Girls*, *TaxiTaxi* o *Sunrise*), la minuciosidad de su autor a la hora de componer, y que será presentado por primera vez en España en el Festival de Otoño en primavera.

El último trabajo de Hauschka es al mismo tiempo una evolución lógica y valiente. Un proyecto único lleno de escogidos matices, donde se contraponen dos géneros aparentemente opuestos: el clasicismo moderno y la música *dance*. Como invitados estelares, Bertelmann ha contado con el batería Samuli Kosminen y los dos líderes de la banda estadounidense Caléxico, John Convertino y Joe Burns, además de la violinista ganadora de dos Grammy, Hilary Hahn. Lejos de ser una curiosidad musical o un álbum de versiones, este disco se compone en su totalidad de piezas originales y cada una de ellas está salpicada de un notable sentido de la diversión, el mismo del que suele hacer uso su autor, así como de una elegante profundidad sonora. Por ejemplo, sutiles toques electrónicos planean sobre *Cube* con la misma gracia que muestran las sincopadas puñaladas de latón en *Radar*.

Salon des Amateurs ha sido grabado en el estudio Zwei que posee Bertelmann en Düsseldorf y llegará acompañado del lanzamiento de varios *remixes* especiales. Hauschka presentará su nuevo trabajo en directo por todo el mundo a lo largo de 2011.

► Sobre la Compañía

Tras el sugerente pseudónimo de Hauschka se esconde el talento de Volker Bertelmann. El músico y compositor alemán asentado en Düsseldorf comenzó a tomar clases de piano a la edad de nueve años. Con dieciocho, ya había firmado su primera composición para una película y, paralelamente, se inició en estudios de Medicina, Económicas y Música Popular en Hamburgo.

Bertelmann es famoso por la indagación, a través de su piano preparado (*The prepared piano*, de 2005), en un concepto que en su día desarrolló uno de los más influyentes músicos experimentales del siglo XX, John Cage. De esta forma, Hauschka se distancia del inmovilismo formal y se opone a la idea del piano como un instrumento pasivo. Todos sus discos -*Substantial* (2004), el citado *The Prepared Piano*, *Room to Expand* (2007), *Ferdorf* (2008), *Foreign Landscapes* (2010) y *Salon de Amateurs* (2011)- han mostrado siempre a un compositor inconformista y ávido por enseñar las posibilidades experimentales que brinda la música al salirse de los límites preestablecidos.

La exploración simultánea del pop, el clasicismo y la vanguardia es uno de los pilares sobre los que se asienta un proyecto tan personal como inclasificable que ha sido aclamado unánimemente en todo el mundo por la crítica y el público.

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

13 de mayo a las 21 horas

Con nombre propio

Salon de Amateurs es al mismo tiempo una salida atrevida y un paso adelante. Un proyecto único que suena a la vez orgánico y mecanizado, pleno de referencias cuidadosamente integradas de dos géneros opuestos, clásico moderno y música *dance*. Con Samuli Kosminen Kosminen y John Convertino y Joe Burns de Calexico, hay una clara propulsión y dinámica rítmica que marca el disco, con la intención de que pudiera sonar en pistas de baile, mientras la violinista galardonada por los premios Grammy Hilary Hahn asegura que su *spot* no pasará desapercibido a la audiencia tradicional. Lejos de ser una curiosidad musical, la grabación se compone completamente de piezas originales, cada una de ellas con un palpable sentido de diversión (como suele ocurrir en mi música) y una gran profundidad de sonido, así como una instrumentación que sostiene una elegancia astuta y afilada.

El álbum se grabó en su mayor parte en mi estudio, Studio Zwei space en Düsseldorf. Comenzando con unas series de solos de piano, éstos se fueron expandiendo para adaptarse al espíritu bailable del disco, con una sólida y aplastante gama de frecuencias bajas. Kosminen y los líderes de Calexico grabaron su propio trabajo de forma remota, siguiendo las indicaciones que les fui dando.

HAUSCHKA
Músico y compositor

Sobre el escenario

HAUSCHKA

Músico y compositor

Nacido en Kreuztal Nordrheinwestfalen, Alemania, Hauschka lleva desde que tan sólo tenía nueve años trabajando en distintos estilos musicales, componiendo y colaborando en diversos ámbitos como la música o el cine. Tras este pseudónimo se esconde Volker Bertelmann.

Su primer contacto con la música tuvo lugar en la escuela pública de música, donde aprendió a tocar el piano. Años más tarde compuso su primera pieza para una serie de crímenes alemana, *Ein Fall für Zwei*.

Su trabajo está basado en una exploración de las posibilidades del piano, con la idea preconcebida del piano como un tono puro, perfeccionado el instrumento.

Bertelmann es famoso por la indagación, a través de su piano preparado, de un concepto que explora e influye en el resultado de su música mediante la modificación de las partes del instrumento, diversos objetos vinculados a las cuerdas para crear un sonido descrito como «una delicada, a veces obsesiva forma de música de piano experimental».

Sus principales discos son *Substantial* (2004), *The Prepared Piano*, *Room to Expand* (2007), *Ferndorf* (2008), *Foreign Landscapes* (2010) y *Salon de Amateurs* (2011). En todos ellos, Hauschka muestra su incoformismo y se distancia de la métrica establecida, ofreciendo una serie de posibilidades que escapan a cualquier principio tradicional.

Compañía Israel Galván
www.israelgalvan.com

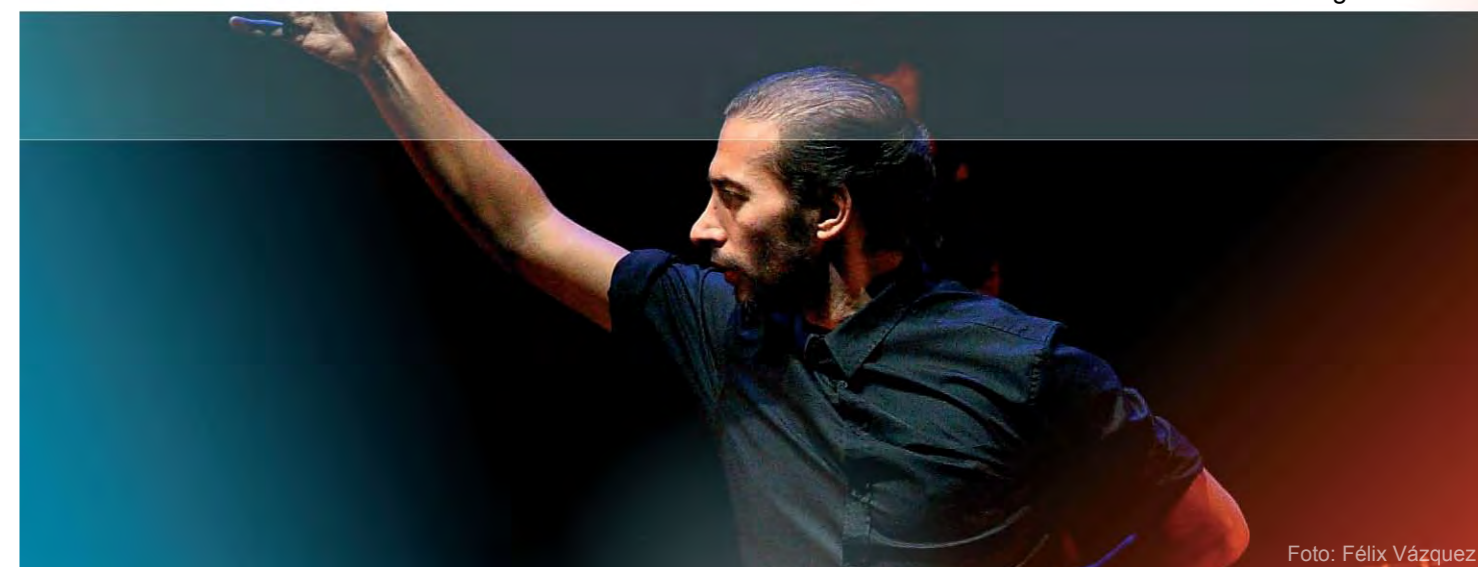

Foto: Félix Vázquez

DANZA

LA EDAD DE ORO

País: España | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y media (sin intermedios)

Director artístico: PEDRO G. ROMERO Baile y coreografía: ISRAEL GALVÁN Cante: DAVID LAGOS Guitarra: ALFREDO LAGOS Sonido: FÉLIX VÁZQUEZ Iluminación: RUBÉN CAMACHO Producido por A NEGRO PRODUCCIONES

“Israel Galván sublima el baile flamenco y lo lanza al futuro”. DIARIO DEL ALTO ARAGÓN

Nadie duda de que el flamenco de los últimos años sería otro sin el paso de Israel Galván. Artífice de espectáculos depurados, rigurosos e íntimos, Israel Galván ganó con *La edad de oro* el Premio Flamenco Hoy 2005 al Mejor Espectáculo de Baile.

Clasicismo y vanguardia se unen desde el mismo título del espectáculo: “La edad de oro” del flamenco abarca desde el último tercio del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. En ella, el cante y el baile desarrollaron una calidad, una pureza y una creatividad excepcionales, siempre respetando los cánones formales del arte flamenco. Junto a David Lagos, *cantaor* que atesora con mimo los cantes de las épocas doradas, y Alfredo Lagos, joven guitarrista de Jerez, Israel Galván aúna la sabiduría de las raíces y el esplendor deslumbrante de la vanguardia, exponiendo, con energía y virtuosismo, nuevos aspectos del baile que provienen, en realidad, del principio de los tiempos.

Para Ramón Rodó, de La Vanguardia, en *La edad de oro* destacan “originales desplantes, sorpresivos finales, extraordinario baile por alegrías y ese perfume flamenco que se evidencia en todas las intervenciones de Israel Galván. Pocas veces tres personas han regalado tanto arte durante casi hora y media”. Con *La edad de oro*, Galván presenta sobre el escenario “un flamenco de una belleza que podría pasar por arcaica, casi grave, pero cuya vertiente cuasi matemática, o más bien geométrica, revela una modernidad pasmosa”, tal y como describe el crítico Jean-Michel Coëffeur.

► Sobre la Compañía

“No hace falta ser experto para darse cuenta de que Israel Galván es un grande, muy grande, del flamenco”. Así de rotundo se mostraba el crítico de La Nouvelle République Jean-Michel Coëffeur tras la representación de *La edad de oro* en el Festival des Eclectiques en 2009.

El coreógrafo y bailarín Israel Galván (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*. Hijo de los bailarines José Galván y Eugenia de los Reyes, en 1994 se une a la Compañía Andaluza de Danza. A lo largo de su carrera, ha realizado colaboraciones con artistas como Enrique Morente, Sol Picó, Pat Metheny o Lagartija Nick, entre muchos otros. Entre sus creaciones, se citan: *¡Mira!* / *Los zapatos rojos* (1998), *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *La edad de oro* (2005), *Tábula rasa* (2006), *La francesa* (2006), *Solo* (2007), *El final de este estado de cosas, redux* (2008) y *La curva* (2010), que también se presenta en el Festival de Otoño en primavera.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Auditorio Federico García Lorca
Getafe

14 de mayo a las 20 horas

Real Coliseo de Carlos III
San Lorenzo de El Escorial

15 de mayo a las 19 horas

Con nombre propio

Es un tiempo extraño aunque nadie pueda apreciarlo en su estampa clásica: siempre se escapa un brazo de su ángulo, se desdibuja el suelo debajo del zapato, el equilibrio está a punto de perderse y casi se ve el cuerpo ya caído, extendido a lo largo del suelo. Es verdad que convive aquí Jesucristo con el Marqués de Sade, en un paso a dos que la danza de Israel Galván encarna. Es cierto que el oro aquí casi se transforma en orín para volver después a brillar en todo su esplendor dorado. Hablamos del baile de Israel Galván no como de un tiempo nuevo, sino de la exposición de nuevos aspectos del baile que provienen desde el fondo de los tiempos. La cara oculta o, mejor, el rostro completo de un baile que quiere ser clásico y que solamente ahora, con Israel Galván, se muestra en todo su esplendor, verdadero y barroco. Recuerdan la escena de la película en la que un niño no para de jugar por el campo hasta que su padre, el guarda de la finca, harto de que no le obedezca lo encañona con su escopeta, le apunta y le dispara. Recuerdan la caída del niño herido de muerte en el inmenso prado. Inténtenlo ahora a cámara lenta. Cada movimiento, cada gesto es repetido en esta edad de oro por Israel Galván. Pero todas estas referencias quedan debajo. No debemos perderlas de vista, pero se encuentran ocultas, mejor dicho eclipsadas. Lo que brilla en el escenario es una referencia al tiempo, sí, a los tiempos complejos del maridaje del toque, el cante y el baile flamencos. Simplemente eso. Un juego de tiempos en una sesión de factura clara, luminosa, resplandeciente. Una guitarra, la garganta de Fernando *Terremoto* y los pies de Israel Galván. Sólo les digo que no pierdan de vista las sombras, la edad de oro fue siempre una época de espejismos y trampantojos.

PEDRO G. ROMERO
Director Artístico

Sobre el escenario

ISRAEL GALVÁN
Coreógrafo y bailaror

Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, concedido por el Ministerio de Cultura, “por su capacidad de 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 constituye como género universal”, basándose en el trabajo hecho con los espectáculo *Arena (seis coreografías sobre el mundo del toro)* y *La edad de oro*.

Hijo de los bailarores 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 acompaña a su padre. Pero no es hasta 1990 cuando encuentra 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, Kiko Veneno o Estrella Morente.

En 1998 presentó *¡Mira! / Los zapatos rojos*, primer espectáculo de su propia compañía, alabado por toda la crítica especializada como una genialidad, supuso una revolución en la concepción de los espectáculos flamencos. Desde entonces se suceden *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *La edad de oro* (Premio Flamenco Hoy 2005 al mejor espectáculo de baile), *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, después de Belén Candil, y las más recientes, de Txiki Berraondo.

En 2006 hace su debut como coreógrafo con la obra *La francesa*, con Pastora Galván como única protagonista de baile. La obra ha conseguido los premios Giraldillo a “la mejor música” y “al espectáculo más innovador”. 2007 arranca con una clara revitalización de la difusión de la obra *Arena*, mientras el espectáculo LA EDAD DE ORO continúa girando por todo el mundo, actualmente camino de las 180 representaciones. También 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, en continúa evolución. Este experimento se ha presentado también en la Fundación Hermès para la danza de París (2007), la DIArt Foundation de Nueva York (2008), la Bienal de Arte Contemporáneo de São Paulo (2008), el ciclo *Bailar las sombras* que llevó a cabo la Facultad de Bellas Artes de Madrid sobre su baile, el festival Spring Dance de Utrecht (2009) o la apertura del Mes de Danza de Sevilla (2010); y en distintos eventos en Panamá, Colombia, México, Alemania, Italia, EE.UU., Noruega o Líbano. En 2008 presenta el proyecto *El final de este estado de cosas, redux* (inspirado en algunos pasajes del *Apocalipsis*). Antes del estreno de su versión definitiva en la XV Bienal de Flamenco de Sevilla se hicieron dos pases previos a modo de *work in progress* en la II Bienal Málaga en Flamenco (2007) y en el Festival de Jerez de 2008. Su último trabajo, *La Curva*, fue estrenado en el Teatro Vidy de Laussane durante 12 días, en diciembre de 2010.

DAVID LAGOS
Cantaor

David Lagos es una de las voces de referencia del cante flamenco actual. Nació en Jerez de la Frontera, en el seno de una familia aficionada al cante. A los diez años pisó por vez primera un escenario acompañado a la guitarra por su hermano Alfredo Lagos, cantando unos tangos de su primo Aguilar de Vejer, que le valieron el primer premio en un concurso escolar. Gracias a su tío, el cantaor Aguilar de Jerez, empieza su carrera en fiestas privadas, reuniones para extranjeros en las bodegas y fiestas patronales de un sinfín de pueblos. Pero pronto decide ampliar sus conocimientos asistiendo a academias de baile, donde aprende el oficio del “cante de atrás”.

En su garganta jerezana y universal, plena de matices y ya rebosante de madurez, confluyen los ecos de la más arraigada tradición cantaora y una inusual capacidad para la creación. Y de ese diálogo entre los referentes y la personalidad propia nace su primer disco y concierto en solitario *El espejo en que me miro*.

La Paquera, Chano Lobato, Camarón, Enrique Morente, Fernando de la Morena, Sernita, El Sevillano... son sus musas en este proyecto que se materializa en diversas formas flamencas: *bulería*, soleá, malagueña, alegrías, tangos, fandangos, mineras, milonga. Un completo repertorio que, enriquecido por la cabal guitarra de Alfredo Lagos, está dotado de composiciones, melodías y letras de su autoría.

Y es que este cantaor de sólida trayectoria, que viene curtido en compañías de baile como las de Cristina Hoyos, Manuela Carrasco o Israel Galván, y ha sido capaz hasta de cantar en euskera en el Museo Guggenheim de Bilbao, está totalmente comprometido con el futuro del arte jondo: “Si el flamenco ha evolucionado y sigue evolucionando, es por las aportaciones individuales”. Y aquí está la suya.

ALFREDO LAGOS
Guitarrista

Comienza su andadura guitarrística tocando para el baile y, desde muy joven, es requerido por las mayores figuras. Como muchos guitarristas jerezanos, tuvo como maestros a José Luis Balao y El Carbonero. Se inició acompañando a cantaores como El Garbanzo y Manolo Simón, entre otros. También acompañó al baile en sus comienzos en la academia jerezana de la maestra Angelita Gómez. Como profesional, pronto es reclamado por primeros nombres del baile como Joaquín Grilo, Carmen Cortés, Manuela Carrasco y Sara Baras. Y no sólo como acompañante, sino también como compositor. De la mano del productor Isidro Muñoz, ejerce como guitarrista para los cantaores José Mercé y Estrella Morente, en cuyo primer disco *Mi cante y un poema* tiene una notable presencia. En directo, también es frecuente verlo junto a artistas como la cantaora Remedios Amaya, su hermano David Lagos, el cantaor Duquende, el bailaor Javier Barón, el cantaor Capullo de Jerez y la cantaora Montse Cortés, entre otros muchos. Formando Trío con el bailaor Israel Galván y el cantaor Fernando Terremoto crea en 2005 el espectáculo *La edad de oro*, que se presenta en el Festival de Jerez 2005 y el Festival Caja Madrid 2005, entre otros foros.

PEDRO G. ROMERO
Director Artístico

Nacido en Aracena, Huelva, es artista desde 1985. Desde finales de los años noventa trabaja en dos proyectos distintos: el Archivo F.X. y la Máquina P.H. Colabora con el programa Carta de Ajuste/BNV producciones, forma parte de la PRPC (Plataforma de Reflexión de Políticas Culturales) y es miembro del equipo de contenidos de UNIA arteypensamiento en la Universidad Internacional de Andalucía. Desde 2007 colabora en la sección nacional de los archivos del MACBA y MNCARS, también dirige el proyecto *Al-Athar, de rasgos árabes* en Latinoamérica.

Entre sus últimos trabajos en Archivo F.X. están la producción en la Fundació Antoni Tàpies del proyecto *La ciudad vacía: (2005-2007)* o más recientemente la presencia en el primer número de Archivo F.X. Documentos y materiales, y un boletín informativo sobre todos los trabajos del archivo que apareció en el proyecto *Heterotopias, di/visions (from here and elsewhere)* comisariado por Catherine David para *Thessaloniki* (2007).

En Máquina P.H. ha dirigido los trabajos para *Arena* (2004), *La edad de Oro* (2005), *Tabula Rasa* (2006) y *El final de este estado de cosas* (2007) con el bailaor de flamenco Israel Galván; ha sido comisario del proyecto *Vivir en Sevilla, construcciones visuales, flamenco y cultura de masas desde 1966* mostrado en el CAAC de Sevilla, el Centro Cultural de España en México D.F. y el Centro Cultural La Caixa de San Salvador de Bahía, Brasil (2005-2006); comisario español y editor de *Un teatro sin teatro* MACBA Barcelona (2006); comisario, junto a Patricia Molins, de *La noche española, Flamenco, vanguardia y cultura popular 1965-1936* en el MNCARS en Madrid y Petit Palais en París (2008).

LA EDAD DE ORO

Compañía Israel Galván

Director artístico:	Pedro G. Romero (Máquina P.H)
Coreografía y Baile:	Israel Galván
Cante:	David Lagos
Guitarra:	Alfrado Lagos
Equipo Técnico:	
Sonido:	Félix Vázquez
Iluminación:	Rubén Camacho
Producido por:	A Negro Producciones

LA EDAD DE ORO

Compañía Israel Galván

LA VANGUARDIA
Ramón Rodó Sellés
26 de mayo de 2007

De alucine.

En sus sorprendentes coreografías, Israel Galván utiliza a menudo el recurso estético del perfil, sus figuras potencian ante el espectador una visión plana, con en las sombras chinescas, una lateralidad de friso griego o relieve egipcio y su fuerza y su técnica le permiten realizar equilibrios imposibles. En verdad, alucinante. De la larga actuación de Israel Galván –extenuante para cualquier otro bailar- debo señalar originales desplantes, sorprendivos finales, extraordinario su baile por alegrías y, aun en los momentos coreográficos más atrevidos, ese perfume flamenco que se evidencia en todas sus intervenciones; de Alfredo Lagos no se puede pasar por alto su justeza, su musicalidad y eso solo por bulerías. Y en cuanto a Fernando Terremoto nos gusto una magnífica *salida* en la soleá, una espléndida malagueña y su fuerza expresiva en la seguriya.

Pocas veces, como en este espectáculo titulado *La edad de oro*, tres personas han regalado tanto arte durante casi hora y media. Bravo.

LE MONDE
Francis Marmande
10 de mayo de 2007

¿Israel Galván, Archie Shepp? ¿Qué tienen en común estos dos monumentos de la humanidad? ¿Estos artistas tan accesibles como sagrados...? Una relación de ruptura, un pasaje, la relación entre el misterio y la esperanza informulables. Una relación nupcial de la Historia y la revolución. Una relación desquitada de todo canon y censura. Un eludio al verano que hace que los volvamos a ver, infinitamente menos viejos que la mayoría de los jóvenes. No os perdáis a ninguno de los dos. Nos ayudan a comprender, a vivir y a pensar la ignorancia del futuro. En la perfección, tanto uno como el otro, del ritmo y del tiempo que se escuchan porque los podemos ver.

ABC
Alberto García Reyes
28 de febrero de 2005

Las islas de las Antípodas.

Se pueden hacer mil reflexiones. Ese cuerpo se mueve de forma inaudita. No deja impasible. Hay quien lo venera. Hay quien lo odia. Pero entre las mil perspectivas posibles sobresale una: baila, éste baila. Vaya que si baila. Esta vez buscaba la tradición de la vanguardia. No, no es una incongruencia. En la forma, el montaje es clásico hasta el límite. Un cantaor –qué cantaor-, un guitarrista –qué guitarrista- y un bailar. Ya está. Pero en el fondo, Galván sigue dando pasos de gigante hacia la destrucción positiva del baile. La apuesta es tan extremista que por eso subyuga. Y yo no lo entiendo. Pero tengo la boca partida de decir olé. Por eso no quiero que nadie me lo explique.

EL PAÍS
Ángel Álvarez Caballero
19 de febrero de 2005

Adelantado a esta época.

Otra nueva experiencia de Israel Galván, en su personal batalla por desposeer al baile flamenco de rutinas y corsés. Tres sillas en el escenario y nada más. Y ahí, sin ningún accesorio, hacen todo su juego los tres flamencos. Un juego que consiste solamente en pinceladas, de toque, de cante, de baile. Los tres a la vez o en diversas combinaciones. Incluso Galván baila solo con frecuencia, igual que Terremoto canta solo, o Lagos toca solo. Lo que hacen, sin embargo, es flamenco clásico. Sobre todo guitarrista y cantaor. Flamenco clásico de la mejor ley. Israel Galván ya es otra cuestión. Todo lo que baila es flamenco clásico, lo que ocurre es que él lo baila distinto, de manera original y sorprendente. Violenta los movimientos, cambia bruscamente los ritmos, inventa “quedadas” inverosímiles y espectaculares. Y todo es flamenco, un flamenco que muchos todavía no entienden –ni quieren, quizá-, muy adelantado a su tiempo y a su época.

Fátima Miranda

www.fatima-miranda.com

MÚSICA PERFORMANCE

perVERSIONES

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

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

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

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

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

► Sobre la Compañía

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

Teatros, fechas y horarios

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

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

Con nombre propio

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

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

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

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

FÁTIMA MIRANDA

Directora

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

FÁTIMA MIRANDA

Directora

Sobre el escenario

FÁTIMA MIRANDA

Directora, idea original y cantante performer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIGUEL ÁNGEL ALONSO MIRÓN

Pianista y arreglos

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

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

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

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

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

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

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

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

CHEMA MADDOZ

Fotografías para la escenografía

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fátima Miranda

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

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

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

Versión con proyección en los Teatros del Canal:

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

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

Fátima Miranda

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

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

LE MONDE

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

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

EI PAÍS

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

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

LA VANGUARDIA,

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

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

DIARIO 16

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

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

LA VERDAD

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

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

EL MUNDO

Guillermo Arazo,
10 de mayo de 2002

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

LA NUEVA ESPAÑA

J.C.G.
31 de septiembre de 2002

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

Théâtre des Bouffes du Nord / Peter Brook

www.bouffesdunord.com

Fotos Pascal Victor / ArtComArt

ÓPERA-TEATRO

UNE FLÛTE ENCHANTÉE, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart

País: Francia | Idioma: alemán y francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

Adaptación libre: PETER BROOK, FRANCK KRAWCZYK y MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE Dirección: PETER BROOK Iluminación: PHILIPPE VIALATTE Piano (en alternancia): FRANCK KRAWCZYK / MATAN PORAT Intérpretes: DIMA BAWAB, MALIA BENDI-MERAD, LEILA BENHAMZA, LUC BERTIN-HUGAULT, PATRICK BOLLEIRE, JEAN CHRISTOPHE BORN, RAPHAËL BREMARD, THOMAS DOLIÉ, ANTONIO FIGUEROA, VIRGILE FRANNAIS, BETSABÉE HAAS, AGNIESZKA SLAWINSKA, ADRIAN STROOPER y JEANNE ZAEPPFEL - ESTRENO EN MADRID -

“Proponemos una flauta mágica, ligera, efervescente, en la que la intimidad con los intérpretes permita aflorar la ternura y la profundidad de la partitura”. PETER BROOK, FRANCK KRAWCZYK, MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE.

Esta no es *La flauta mágica*. Es *Una flauta mágica*, la visión reveladora, desmitificadora y próxima que Peter Brook (Londres, 1925), acompañado del compositor Franck Karwczyk y la adaptadora Marie-Hélène Estienne, hace de la partitura de Mozart y el libreto de Shikenader. No es la primera vez que Brook se acerca a la ópera. Ya lo hizo en el Bouffes du Nord, mítico teatro cuya dirección abandonó recientemente, con *La Tragédie de Carmen e Impressions of Pelleas* y en el Festival Aix en Provence con *Don Giovanni*. Como en sus anteriores aproximaciones, Peter Brook libera a esta ópera de las convenciones del género. En el escenario, purificado de todo lo accesorio, hay una alfombra, unos tallos de bambú, un piano y unos actores descalzos que cantan en alemán e interpretan el texto en francés. Porque esta es, en palabras de su director, *una flauta mágica* “lejos de lo esperado, desprovista de la gran armadura de efectos escénicos y el solemne y pesado simbolismo. En su lugar, el público encontrará a un joven Mozart rodeado de un igualmente joven y talentoso reparto de cantantes y músicos preparados, como el compositor, para improvisar, transponer, explorar nuevos colores y hacer malabarismos con las formas”. *Une Flûte Enchantée* se estrenó el 9 de noviembre de 2010 en el Théâtre des Bouffes du Nord de París y, desde entonces, ha cosechado grandes aplausos por parte del público y la crítica. Recientemente ha sido galardonada con el premio Molière por el Best Musical Theatre production, el premio más importante en Francia que reconoce cada año las mejores obras que se interpretan en el país.

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

► Sobre la Compañía

Peter Brook es una de las figuras más influyentes del teatro europeo contemporáneo. Desde que dirigió en 1943 su primera obra, ha llevado a escena más de setenta piezas en Londres, París y Nueva York. Su trabajo con la Royal Shakespeare Company se tradujo en piezas como *Love's Labour's Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *US* (1966), *A Midsummer Night's Dream* (1970) y *Antony and Cleopatra* (1978).

En 1971 funda el Centro Internacional para la Investigación Teatral en París y tres años más tarde establece su base permanente en el Théâtre des Bouffes du Nord, donde ha dirigido obras como *Timon of Athens*, *The IK*, *Conference of the Birds*, *The Mahabharata*, *The Tempest*, *Tierno Bokar*, *The Grand Inquisitor*, *Sizwe Banzi est Mort*, *Fragments*, *Warum Warum*, *Love is my Sin* y *11 and 12*. También ha dirigido óperas para el Covent Garden de Londres y la Metropolitan Opera House de Nueva York y películas como *El señor de las moscas* o el *Mahabharata*.

La autobiografía de Brook, *Hilos de tiempo*, se publicó en 1998 y se unió a otros títulos como *The Empty Space* (1968), *Evoking (and Forgetting) Shakespeare* (2002) y *There are No Secrets* (1993), traducidos a quince idiomas.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

18, 19 y 21 de mayo a las 20 horas
20 de mayo a las 18 y 22 horas
22 de mayo a las 12.30 y 18 horas

UNE FLÛTE ENCHANTÉE, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart

UNE FLÛTE ENCHANTÉE, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart

Con nombre propio

Vemos a Mozart viniendo hacia nosotros con una sonrisa malvada, preparado para hacernos trucos, para pillarnos desprevenidos. Nos mantenemos impasibles ante él, con el mismo descaro que esconde un profundo amor y respeto por las cualidades esenciales que revela.

Ésta será una *Flauta mágica* lejos de toda expectación. La vasta colección de efectos escénicos y el fuerte y solemne simbolismo se dejan fuera. En su lugar, el público encontrará un Mozart rodeado por un equipo de cantantes que reúnen de manera equitativa juventud y talento, preparados, como el compositor, para improvisar, transportar, explorar nuevos colores, hacer malabarismos con las formas. Nosotros proponemos una flauta suave y efervescente, donde la intimidad con los intérpretes permitirá la ternura y la profundidad que ofrece la partitura.

Esta "flauta" se sitúa en el teatro Bouffes du Nord cercano a la ópera, como en *La tragedia de Carmen* y *las Impresiones de Pelléas*.

PETER BROOK , FRANCK KRAWCZYK, MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE

Sobre el escenario

PETER BROOK

Director y adaptador

Nació en Londres en 1925. Allí dirigió su primera obra en 1943. Después dirigió hasta 70 obras en Londres, París y Nueva York. Su trabajo en la Royal Shakespeare Company incluye producciones como *Love's Labour's Lost* (1946), *Measure for Measure* (1950), *Titus Andronicus* (1955), *King Lear* (1962), *Marat/Sade* (1964), *US* (1966), *A Midsummer Night's Dream* (1970) y *Antonio y Cleopatra* (1978).

En 1974 abrió su base permanente en el teatro Bouffes du Nord, donde dirigió *Timon of Athens*, *The Ik*, *Ubu aux Bouffes*, *Conference of the Birds*, *L'Os*, *The Cherry Orchard*, *The Mahabharata*, *Woza Albert!*, *The Tempest*, *The Man Who, Qui est là?*, *Oh! les Beaux Jours*, *Je suis un Phénomène*, *Le Costume*, *The Tragedy of Hamlet*, *Far Away*, *La Mort de Krishna*, *Ta Main dans la Mienne*, *Le Grand Inquisiteur*, *Tierno Bokar*, *Sizwe Banzi is dead*, *Fragments*, *Warum Warum*, *Love is my Sin* y *11 and 12*, muchas de ellas interpretadas tanto en inglés como en francés.

En ópera, dirigió *La Bohème*, *Boris Godounov*, *The Olympians*, *Salomé and Le Nozze de Figaro* at Covent Garden; *Faust and Eugene Onegin* at the Metropolitan Opera House, New York, *La Tragédie de Carmen and Impressions of Pelleas*, en el Bouffes du Nord, París y *Don Giovanni for the Aix* en Provence Festival.

En ópera, ha dirigido *La Bohème*, *Boris Godounov*, *The Olympians*, *Salomé* y *Le nozze di Figaro* en el Covent Garden; *Faust* y *Eugene Onegin* en el Metropolitan Opera House de Nueva York, *La Tragédie de Carmen e Impressions of Pelleas*, en el Bouffes du Nord de París, y *Don Giovanni* para el Festival de Aix-en-Provence.

FRANCK KRAWCZYK

Piano y adaptador

Nació en 1969, hijo de un acordeonista, es pianista y compositor. Sus maestros son Serge Petitgirard y Claude Helffer en el piano y Philippe Manoury y Gilbert Amy en la composición. Fue descubierto muy pronto en el Festival de Otoño de París. Ha compuesto numerosas piezas de violoncello, cuartetos de cuerda y conjuntos. Ha transcrito trabajos de Vivaldi, Chopin, Wagner y Schönberg. Entre 2001 y 2008 creó con Christian Boltanski y Jean Kalman, una docena de *performances* en Francia, Italia y Polonia, mezclando música en directo con instalación.

Actualmente trabaja en la creación de nuevas formas musicales de teatro para lectura, vídeo y danza. También enseña música en el Conservatorio Nacional Superior en Lyon.

MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE

Adaptadora

Ha formado parte de numerosos proyectos de cine y de teatro como autora y como asistente de producción. En 1974 trabajó en el *casting* de *Timon of Athens*, de Peter Brook, se unió a C.I.C.T en 1977 para *Ubu aux Bouffes* y ha trabajado con ellos desde entonces en muchas obras. Fue la autora de la adaptación en francés de *Le Costume* de Can Themba, creada en 1999 en el Teatro Bouffes du Nord, así como de *Far away*, de Caryl Churchill en 2002.

Colabora en todos los aspectos del trabajo y junto con Jean Claude Carrière ha firmado textos de la *Tragedia de Hamlet* (2002) y *La Muerte de Krishna*.

Ha realizado otras muchas adaptaciones y en 2006, adaptó y tradujo al francés la obra *Sizwe Banzi is dead* de Athol Fugard, John Kani y Winston Ntshona.

UNE FLÛTE ENCHANTÉE, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart

Théâtre des Bouffes du Nord / Peter Brook

A Magic Flute a partir de la obra de **Wolfgang Amadeus Mozart**
Libre adaptación de Peter Brook, Franck Krawczyk y Marie-Hélène Estienne

Dirección: Peter Brook
Iluminación: Philippe Vialatte
Piano (en alternancia): Franck Krawczyk, Matan Porat
Intérpretes:
Tamino: Antonio Figueroa, Adrian Strooper
Pamina: Agnieszka Slawinska, Jeanne Zaepffel
Reine de la nuit: Leïla Benhamza, Malia Bendi-Merad
Papagena: Betsabée Haas, Dima Bawab
Papageno: Virgile Frannais, Thomas Dolié
Sarastro: Patrick Bolleire, Luc Bertin-Hugault
Monostatos: Jean-Christophe Born, Raphaël Bremard
Actores: William Nadylam, Abdou Ouologuem

Consejo de artistas: Christophe Capacci
Director de movimiento: Marcello Magni
Cantante líder: Véronique Dietschy
Efectos mágicos: Célio Amino
Vestuario: Hélène Patarot
Manager de escenario: Arthur Franc
Ayudante de camerino: Alice François
Títulos: Pierre-Héli Monot
Gestión de gira: Agnès Courtay

Coproducción: C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord, Festival d'Automne à Paris, Attiki Cultural Society, Atenas; Musikfest Bremen, Théâtre de Caen; MC2 Grenoble; Barbican, Londres; Grand Théâtre de Luxemburgo; Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa; Lincoln Center Festival, Nueva York.

Producción delegada: C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord.

UNE FLÛTE ENCHANTÉE, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart

Théâtre des Bouffes du Nord / Peter Brook

TÉLÉRAMA SORTIR
Sylviane Bernard-Gresh
Miércoles 22 de abril de 2009

Love is my Sin

Cuatro taburetes posados sobre una alfombra persa. De fondo, el viejo muro rojo del teatro Bouffes du Nord, testigo de todos los espectáculos de Peter Brook, Natasha Pany y Bruce Myers, compañeros de hace tiempo en la puesta en escena, están preparados para una especie de ceremonia. Escuchan, en inglés, una selección de veintisiete sonetos de Shakespeare, con un lirismo magnífico. Como los fragmentos de un discurso amoroso recorriendo el camino espiritual de la tranquilidad interrumpida por principios de angustia, envidia y separación. La voz desgarradora de Bruce Myers, unas miradas, acercamientos o distanciamientos de los cuerpos, la belleza de la lengua inglesa (se propone un exceso), hacen de este espectáculo menos una reflexión sobre deseo y el pecado, y más una meditación melancólica y dulce sobre el tiempo, la muerte y el amor, que resuenan como un signo de adiós a todos los fantasmas que habitan en este teatro, y una victoria del arte sobre la muerte.

LES ECHOS

Miércoles 19 y 20 noviembre de 2010

Une flûte enchantée

La puesta en escena británica de *Une flûte enchantée*, una libre adaptación de Mozart a cargo de Peter Brook, se suma a las más de 80 producciones del prestigioso director británico. Apóstol del "espacio vida", este gran viajero amante de las culturas de África y de la India ha buscado, con una economía de decoración y de vestuario, dar vida a un teatro universal. Natural de Londres, el autor ha dado prueba de precocidad, ya que tan sólo tenía una decena de años cuando montó con sus padres, un par de farmacéuticos de origen judío que había abandonado Letonia para escapar de la represión zarista, un *Hamlet* con marionetas y en totalidad. Este diplomado en Oxford en Literatura Comparada ha realizado algunos cortometrajes de instrucción militar durante su servicio a la armada. El "chico de oro", sin embargo, volvió rápidamente a la escena trabajando sobre Shakespeare pero también con otros contemporáneos como Anouilh, Sartre o Genet. Después de trabajar para el Covent Garden de Londres y la Royal Shakespeare Company, el creativo influenciado por Brecht y el "teatro de la crueldad" de Antonin Artaud ha vuelto a buscar a París una mayor libertad de expresión. Trabajando desde 1974 en el Teatro Bouffes du Nord, el esposo de la comedianta Natasha Parry, ha realizado sus adaptaciones de *Ubur*, *La Cerisaie*, y piezas de Beckett, entre otros. Eso sí, la austeridad de sus puestas en escena no le impide elaborar otras obras más densas, como por ejemplo la versión de *Mahabharata* que dura seis horas.

Foto: Timbre 4

TEATRO

EL VIENTO EN UN VIOLÍN

País: Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Texto, dirección y diseño espacial: CLAUDIO TOLCACHIR Asistencia de dirección: MELISA HERMIDA Escenografía: GONZALO CÓRDOBA ESTÉVEZ Iluminación: OMAR POSSEMATO Interpretación: TAMARA KIPER, LAUTARO PEROTTI, ARACELI DVOSKIN, INDA LAVALLE, MIRIAM ODORICO y GONZALO RUIZ Producción general: TEATROTIMBRE4 / JONATHAN ZAK y MAXIME SEUGE Distribución en España: PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS - ESTRENO EN MADRID -

Si en *La omisión de la familia Coleman*, Claudio Tolcachir (Buenos Aires, 1975) desentrañaba con humor cáustico las miserias de un clan familiar y en *Tercer cuerpo* nos introducía en la rutina de una oficina tan destartada como sus moradores, con *El viento en un violín* el exitoso director argentino explora los recovecos del amor entre madres e hijos.

Dice Tolcachir de su última obra que trata sobre "mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, desesperadas por asegurarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar. Historias de seres ricos y pobres buscándose la vida. Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El amor de pensar la vida de otra forma y aceptarla tal vez, en nombre del amor".

Experto en mostrar el complejo mecanismo de las relaciones llevadas al límite, Tolcachir apuntala su teatro sobre el trabajo de los actores, el valor de los textos, el humor de las situaciones, las escenografías depuradas y la humanidad de cada gesto. Su labor ha sido recompensada con los premios ACE, Clarín, María Guerrero, Teatros del Mundo y Teatro XXI. Sus obras se han representado en más de veinte países y han sido traducidas a seis idiomas.

El viento en un violín se estrenó en el Festival d'Automne de París en noviembre de 2010 y, antes de su paso por el Festival de Otoño en primavera, pudo verse en Temporada Alta de Girona, donde cosechó grandes elogios, como éstos del Periódico de Cataluña: "Vibrante realismo escénico" y "Otra apabullante exhibición de Claudio Tolcachir".

El viento en un violín es una coproducción del Teatro Timbre4 con Festival Internacional Santiago a mil, TEMPO FESTIVAL das Artes, Festival d'Automne de Paris, Maison des Arts et de la Culture de Créteil. Con el apoyo del fondo Iberescena para la creación conjunta con Teatro Solís (Uruguay) y Producciones Teatrales Contemporáneas (España).

► Sobre la Compañía

La compañía Timbre 4 nace en 1999 de la mano de un grupo de artistas con una formación de lo más polifacética. En el año 2001, crea un espacio propio donde poder llevar a cabo su actividad. Hoy, apenas diez años después, Timbre 4 no sólo funciona como sala teatral, sino también como escuela. De Timbre 4, dicen sus fundadores: "Es una casa. Y la casa es una escuela. Y la escuela es un teatro..."

Claudio Tolcachir (1975, Buenos Aires) es actor, director, docente y dramaturgo. Como actor, ha participado en más de treinta obras junto a directores como Daniel Veronese, Norma Aleandro, Carlos Gandolfo y Roberto Villanueva, por citar solo algunos. Como director, ha puesto en pie, entre otras piezas, *Orfeo y Euridice*, de Jean Anouilh; *Palabras para Federico*, sobre textos de Federico García Lorca; *Agosto*, de Tracy Letts, y *Todos eran mis hijos*, de Arthur Miller, que se pudo ver en el Teatro Español de Madrid en 2010.

Con *Timbre 4*, el joven director argentino ha creado tres obras de las que también es autor: *Tercer cuerpo*, *El viento en un violín* y la internacionalmente elogiada *La omisión de la familia Coleman*, que se estrenara en España en el marco del Festival de Otoño en 2007.

Teatros, fechas y horarios

Naves del Español - Matadero Madrid, Sala 2

Del 18 de mayo al 5 de junio
Martes a sábado a las 21.00 horas
Domingos a las 19 horas

EL VIENTO EN UN VIOLÍN

Con nombre propio

Cinco años después de *La omisión de la familia Coleman* nos volvimos a meter en una sala de ensayo, muchísimas representaciones en el medio, muchísimos viajes y experiencias maravillosas compartidas y una inmensa necesidad de volver a jugar juntos, desde éstos que somos ahora. Fue emocionante descubrir que nunca me voy a cansar de descubrirlos en su infinito talento y capacidad de entrega.

El viento en un violín es una historia de amor. Son muchas historias de amor desesperado. De un amor que puede llevarme a hacer lo imposible, lo imperdonable. De mujeres y hombres muy diversos que comparten una infinita capacidad de equivocarse por amor. Pero también es una historia de aceptación. La posibilidad de una construcción diferente de familia. Desde la aceptación y el amor.

Claudio Tolcachir es actor, director, dramaturgo y docente. Nació en Buenos Aires en mayo de 1975. Hizo su primera incursión en el campo de la dramaturgia con la multipremiada *La Omisión de la Familia Coleman*, luego escribió y dirigió *Tercer Cuerpo* y por último *El viento en un violín*.

Como director fundó la compañía Timbre 4 en 1998, con la que montó *Chau Misterix*, de Mauricio Kartún, *Euridice* de Jean Anouilh, *Jamón del diablo*, *Cabaret*, sobre textos de Roberto Arlt, *Lisistrata* De Aristófanes, y las ya citadas *La omisión de la familia Coleman*, *Tercer cuerpo* y *El viento en un violín*, éstas últimas de su autoría.

También dirigió *Atendiendo al Sr. Sloane* de Joe Orton, *Agosto*, de Tracy Letts y *Todos eran mis hijos*, de Arthur Miller, montaje que realizó en Buenos Aires y también en el Teatro Español de Madrid.

Como actor en teatro ha trabajado en más de 30 obras, entre las que destacan *La profesión de la Señora Warren* de Bernard Shaw, *Un hombre que se ahoga*, de Daniel Veronese, y *De Rigurosa Etiqueta*, de Norma Aleandro.

Por sus trabajos recibió los premios ACE, Clarín, María Guerrero, Teatros del mundo y Teatro XXI.

Sus obras se han representado en más de veinte países y han sido traducidas a seis idiomas.

Desde 2001 dirige junto con su grupo el espacio cultural Timbre 4.

Licenciada en la Escuela Nacional de Bellas Artes posee una amplia formación teatral. Ha participado en numerosos seminarios y clases, a su cargo y a cargo de otros profesionales, y ha trabajado en teatro en obras como *Halley o el último día de nuestras vidas*, de Lucila Garay, *Pantano, sequías y lluvias*, de Imma Rabasco, y *Casa Matriz*, de Alejandro Cavenaghi. También ha colaborado en cine en la película *Crisálida*, dirigida por Julio Midú y Favio Junco.

Su trabajo le valió un premio en el año 2008, como actriz de reparto en el XXVII Festival de Teatro de Saladillo.

Se licenció en la escuela Labarden, con especialización en actuación. Se formó en la escuela de actuación de Alejandra Boero y en los talleres de entrenamiento actoral para profesionales de Juan Carlos Gene. Estudió además canto, acrobacia, zancos, mimo y artes plásticas.

Sus últimos trabajos en teatro son: *El viento en un violín* (de Claudio Tolcachir), *La omisión e la familia Coleman* (de Claudio Tolcachir, Premio Trinidad Guevara Mejor Actor), *Lisistrata* (Dirección Claudio Tolcachir), *Jamón del Diablo*, *Cabaret* (Dirección Claudio Tolcachir), *La Maraña* (Dirección Claudio Tolcachir), *La flor de Lirolay* (Dirección Lautaro Perotti), *FEVE* (dirección Paula Ransberg), *Orfeo y Eurídice* (Dirección Claudio Tolcachir), *La comedia de las equivocaciones* (Dirección Sergio Amigo), *Chau Misterix* (Dirección Claudio) y *El Organito* (Dirección María Bertuchelli).

Sus trabajos como director son: *Porque todo sucedió en el baño*, *La Flor de Lirolay*.

En cine trabajó en *Por tu culpa* (Anahi Berneri), *El Pasado* (Héctor Babenco), *Las Manos* (Alejandro Doria) y *Fuga de cerebros* (Fernando Mussa).

En televisión participó en *El tiempo no para*, *Montecristo*, *Campeones*, *Los buscas y Gasalla*.

Además tiene experiencia docente: se desempeña en el Teatro TIMBRE 4,como coordinador de la escuela y dictando talleres de formación actoral. También ha dictado talleres de actuación en la escuela de teatro Arte 4 (Madrid) y en el Teatro Español (Madrid).

Desde los años 80 hasta entrado el 2000, Araceli Dvoskin ha participado en numerosos talleres de teatro, de entrenamiento actoral, de narración, seminarios... que le han permitido adquirir una amplia formación.

Con ello, además de *El viento en un violín* ha participado en diversas obras teatrales desde el año 1997: *Venimos de muy lejos*, de

EL VIENTO EN UN VIOLÍN

A. Bianchi, *Sorteo*, de R. Pires, *El Piquete*, de C. Demartino, *Opereta*, de E. Blanco, *Tú no eres mi padre*, de N. Lewin, y *La Omisión de la Familia Coleman*, de C. Tolcachir.

En cine, Araceli Dvoskin ha colaborado en *Imagining Argentina*, de A. Banderas y *100% lana*, de A. Winograd.

Nació en Buenos Aires en septiembre de 1973, y se formó en la Escuela de Arte Dramático de Alejandra Boero. Fue dirigida por Alejandra Boero, Julio Baccaro, Helena Tritek, José María Paoloantonio, Rita Terranova, Hugo Urquijo, Onofre Lovero y Claudio Tolcachir, entre otros. Con éste último, integra la compañía Timbre 4 hace más de 10 años.

Trabajó en el Teatro Andamio 90, Teatro Municipal General San Martín, Teatro Lorange, Teatro Regina, entre otros, realizando obras como: *Ángeles en América*, *Perestroika*, *1789*, *Orfeo y Eurídice*, *Platonov*, *Hipólito* y *Fedra*, *En la columna*, *Jamón del diablo*, *Lisistrata*.

Desde 2005 forma parte del elenco de *La omisión de la familia Coleman*, escrita y dirigida por Claudio Tolcachir, con la cual, desde 2006, además de hacer temporada en Buenos Aires, recorren grandes y pequeñas ciudades; la obra fue vista en Nueva York, París, Barcelona y Madrid, entre otras ciudades, y participó en más de 20 festivales internacionales.

En noviembre de 2010, estrenó, en París, la pieza *El viento en un violín*, también escrita y dirigida por Tolcachir.

Por su labor recibió los siguientes reconocimientos: nominación a los premios Ace como actriz de reparto por la obra *Perestroika*, premio Trinidad Guevara, revelación femenina por la obra *Ángeles en América* y premio Florencio Sánchez, revelación femenina por la obra *Lisistrata*.

Comienza su formación actoral en la Escuela Municipal de Teatro de Avellaneda en 1975. En 1978 estudia actuación con Carlos Braña y paralelamente toma clases de danzas contemporáneas con Susana Tambutti.

Celebraciones de Romeo y Julieta es su primer espectáculo, en 1978, bajo la dirección de Gustavo Schwartz. Durante muchos años, trabajó en espectáculos para colegios.

Sus últimos trabajos son: *El viento en un violín* (estrenada en el marco del *Festival d’Automne*, Paris) y *La omisión de la familia Coleman*, ambas escritas y dirigidas por Claudio Tolcachir, Timbre 4.

Algunos de sus trabajos anteriores son: *Vicio de Familia* de Edoardo Erba, *Presente vuol dire regalo*, de Roberto Villanueva, *Long Play* de Jorge Leyes, *Perlas Quemadas* de Fernando Noi, *El Funámbulo* de Claudio Gotbeter ...

En el cine actuó en *El Pasado*, del director Héctor Babenco; *Zenitram*, de Luis Barone, o *The Golden Door*, de Emanuele Crialese. Ha recibido varios premios como el de Mejor Actriz Fiesta Nacional del Teatro 2006 Buenos Aires, Mejor Actriz de Reparto Premios Trinidad Guevara 2006 y Mejor Actriz de Reparto Premios ACE 2006, todos ellos por su trabajo en *La omisión de la familia Coleman*.

Realizó sus estudios de formación actoral en la Universidad Popular de Belgrano con Carlos de Urquiza y en la Escuela de Teatro Timbre 4 con Claudio Tolcachir. Cursó talleres de actuación y dirección con Juan Carlos Gené, seminarios de entrenamiento actoral con Ricardo Bartís y realizó estudios de *clown*, acrobacia, canto, actuación frente a cámara y de realización escenográfica. Entre sus últimos trabajos como actor se encuentran *El viento en un violín*, de Claudio Tolcachir; *La omisión de la Familia Coleman*, de Claudio Tolcachir; *Caidos del Mapa*, de María Inés Falcioni; *Lisistrata*, versión de Rodolfo Roca y dirección de Claudio Tolcachir; *Chiches*, dirección Carlos de Urquiza y Carlos Gianni; *Cuando él no nos mira*, intervención urbana del grupo Provisorio Permanente; *A ver qué veo* de Manuel González Gil y Carlos de Urquiza (director); *Así que pasen cinco años*, de Melisa Hermida, y diferentes obras de teatro para niños y adolescentes en el marco de la Universidad Popular de Belgrano. Como autor y director estrenó recientemente la obra *Apuntes para volverse a ver* en el teatro Timbre 4. Desde el año 2007 desempeña la labor de docente en talleres de teatro para jóvenes y adultos con capacidades diferentes en la fundación Paso a Paso y en grupos autogestionados.

Patrice Thibaud
www.productionsilimitees.com

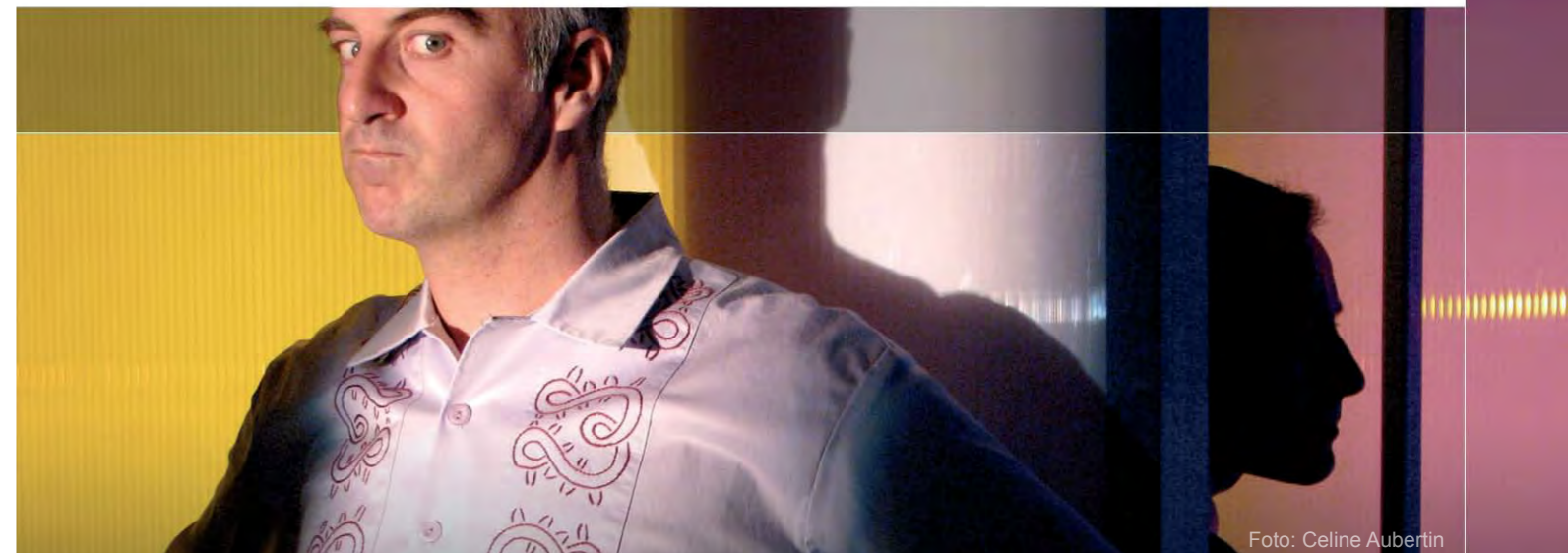

Foto: Celine Aubertin

TEATRO GESTUAL

COCORICO

País: Francia **Duración:** 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Un espectáculo de PATRICE THIBAUD **Dirección:** SUSY FIRTH, MICHÈLE GUIGON Y PATRICE THIBAUD **Música:** PHILIPPE LEYGNAC **Iluminación:** MARIE VINCENT **Vestuario:** ISABELLE BEAUDOUIN **Interpretación:** PATRICE THIBAUD Y PHILIPPE LEYGNAC

“¿Es Patrice Thibaud el mejor cómico del mundo vivo?”, se preguntaba Borja Hermoso, de El País, a raíz del estreno de *Cocorico* en el Festival de Otoño en 2009. “Puede. Lo que es seguro es que, como el Remigio de Gila, con él en el escenario, somos felices”.

Ganador del Herald Angeles Award 2009 y aclamado por la crítica por su desenfadado humor (“uno de los mejores espectáculos que he visto en años”, según el crítico de The Mirror o, sencillamente, “una gran felicidad” para Le Pariscope), este homenaje al oficio de cómico y a sus grandes genios, desde Chaplin hasta Keaton, pasando por Tati o de Funès, supuso la consagración del tándem formado por el cómico Patrice Thibaud y el músico multiinstrumentista Philippe Leygnac. Los nuevos Oliver & Hardy, tal y como les bautizaron algunos, ya habían triunfado con *Les Étourdis*, de Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff, un espectáculo que ponía en evidencia los desastres del mundo laboral. Este desternillante montaje que recupera ahora el Festival de Otoño en primavera -donde también estrenarán *Jungles*- es una trepidante pieza en la que se cuentan historias magnas e historias mínimas recuperando el trabajo del mimo clásico y creando un universo visual que hace estallar en carcajadas a los espectadores. Un cóctel de fantasía, humor y ligereza dedicado a los que todavía son niños, pero, sobre todo, a los que hace años que dejaron de serlo.

Un piano, un hombre y su misteriosa maleta, sombras chinescas, un actor de expresividad ilimitada, pampinas coreografiadas de forma desternillante, situaciones hilarantes... Todo esto (y mucho más) es *Cocorico*.

► Sobre la Compañía

Desde que se conocieron, Patrice Thibaud, Michèle Guigon y Susy Firth han afianzado su unión personal y artística con un deseo común: crear una marca propia de poesía escénica, humorística y profunda. Tras una dilatada trayectoria en distintas compañías de teatro y música y de su participación en *Duo, histoire d'amour*, 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 los más dispares estilos teatrales.

En 2002 conoce a Jérôme Deschamps (sobrino de Jacques Tati) y a Macha Makeïeff, con quienes interpreta piezas como *La cour des grands*, *Les Étourdis* y *Les soirées Tati*, donde conoce al multiinstrumentista Philippe Leygnac. En los años 2004 y 2005 interviene regularmente en Canal +, en el programa de Stéphane Bern, *20h10 pétantes*, donde compone números originales de mimo. En 2006, presenta, junto a Philippe Leygnac, un número visual para la apertura del Festival de Salzburgo, retransmitido en directo por la televisión austríaca.

En cine, Thibaud ha participado en las películas *Áxterix aux jeux olympiques*, de Frédéric Forestier y Thomas Langmann, y *Mes amis, mes amours*, de Lorraine Levy.

Teatros, fechas y horarios

Teatro del Institut Français de Madrid
18, 19, 20 y 21 de mayo 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. Es ese territorio tan lleno de posibilidades tragicómicas, en el que se encuentra la frontera misteriosa entre dónde acabo yo y dónde 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

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.

En agosto de 2009, Cocorico recibió el Herald Angels Award.

Sobre el escenario

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, Lantoiné y Cadé o de poetas ingleses como Auden, Herbert y Brooke.

Ha protagonizado *Susy Firth seule au piano* y es creadora del espectáculo *Women and Song*.

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 Medicis.

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' amourire* (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, Pepito 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).

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

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.

Pianista autodidacta y multiinstrumentista, participó con Pierre Santini en *J'aime Brecht*. Ha acompañado a cantautores como Alain Aurénche, 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.

COCORICO

Patrice Thibaud

Un espectáculo de:	Patrice Thibaud y Philippe Leygnac
Dirección:	Susy Firth Michèle Guigon Patrice Thibaud
Música:	Philippe Leygnac
Iluminación:	Marie Vincent
Vestuario:	Isabelle Beaudouin
Interpretación:	Patrice Thibaud, Philippe Leygnac
Producción:	Théâtre National de Chaillot / Grégoire Furrer et Productions Illimitées / Théâtre de Vienne – Scène conventionnée.

COCORICO

Patrice Thibaud

El PAIS.COM
Borja Hermoso
20 de noviembre de 2009

¿El mejor cómico del mundo?

Se llama Patrice Thibaud pero nadie es perfecto. Un nombre serio, Patrice Thibaud, un nombre grave, como de diplomático. En justicia debería llamarse Cucurrusplás, Fantomimo, Tripitilote o Punpurrupunpún, terrenos de onomatopeya que harían más justicia a este disparate calvo con barriga. Pero Thibaud es feliz, o lo parece, o al menos nos hace felices a los demás, en el tiempo de hora y media, y eso no tiene precio. Es como el Remigio del inolvidable Gila: "Me llamo Remigio... pero soy feliz". Sin palabras.

Sin palabras transcurre la velada de Thibaud. Y sin palabras se queda el patio de butacas (Instituto Francés de Madrid, Festival de Otoño, esta noche última función), porque o está ocupado en gestionar la irrefrenable carcajada o está mudo de asombro.

Esos son los dos efectos básicos que sobre el espectador incauto proyecta Cocorico, el increíble show de este mimo increíble y de su amigo el músico Philippe Leygnac.

Torcer la boca o fruncir el ceño, doblar el cuello o mover el culo y, al tiempo, provocar en el público simultáneas dosis de risa y de melancolía es algo sólo a la altura de los grandes. Se llamaban Marcel Marceau, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel, Louis de Funès, Jacques Tati. O se llama Rowan Atkinson -Mister Bean-, o incluso algunos pasajes concretos del inolvidable Marty Feldman en *El jovencito Frankenstein*.

Todo eso está, todo eso es Patrice Thibaud, un señor de fachada taciturna que recorre los escenarios del mundo reconstruyendo la estela de los dioses de la comedia, de los pobres diablos inmortales del mimo, el vodevil y la pantomima, gentes geniales hasta en el más nimio de sus gestos, artífices de nuestras ilusiones a contracorriente -risas y optimismo fugaz en medio de nuestras flores de ruina-, tipos impávidos y estajanovistas del humor que, cada noche, independientemente de si se acaban de separar de su mujer, de si les han robado en casa, de si han perdido a un ser querido o de si andan con la temible empanada del alma que algunos llaman conato de depresión, tienen, TIENEN que saltar al foso, ponerse la careta de gomita, vomitar su genio sobre la escena y hacer un poco más llevadera la vida del personal, que para eso paga.

Sólo los grandes pueden sanar así, sólo los grandes pueden reírse así de las esencias, sólo los grandes pueden llevar tanta pena incrustada en esa repentina caída de ojos, en ese beso, en ese no saber qué hacer con las manos cuando el pantalón no tiene bolsillos...

Todo lo cual lleva a la pregunta fatal: ¿es Patrice Thibaud el mejor cómico del mundo vivo?

Puede. Lo que es seguro es que, como el Remigio de Gila, con él en el escenario, somos felices. Hora y media. Una eternidad. Es.

Théâtre Vidy-Lausanne
www.vidy.ch

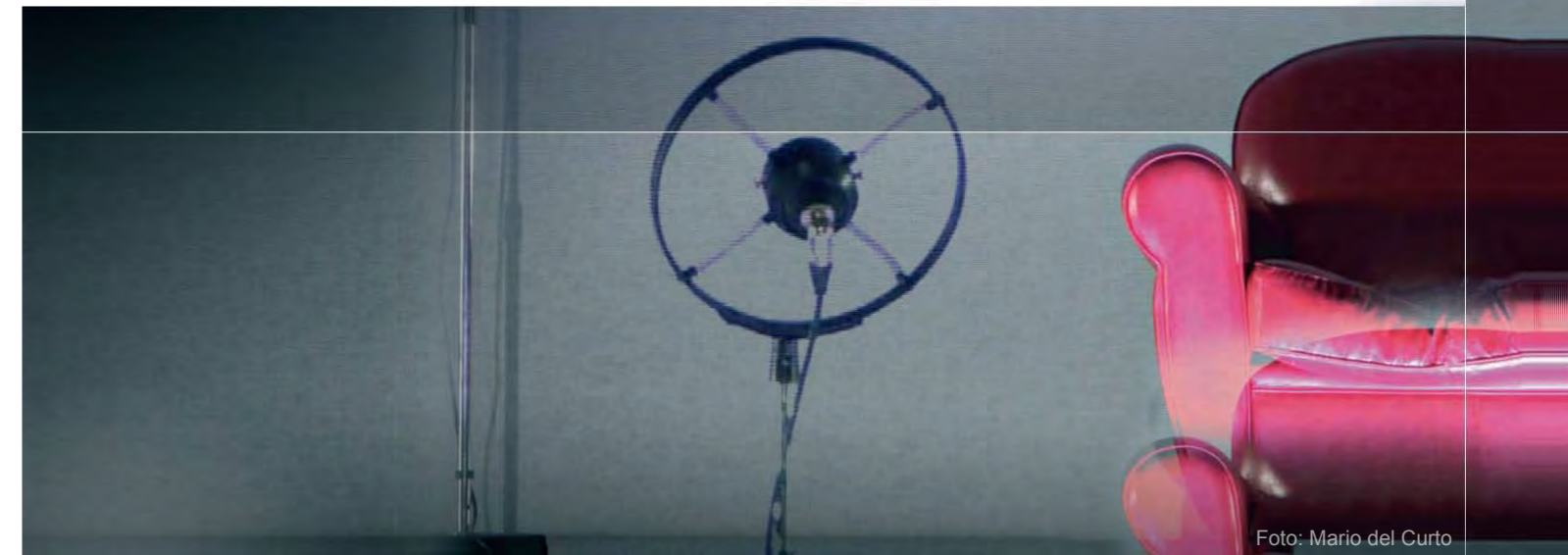

Foto: Mario del Curto

TEATRO

LES CHAISES, de Eugène Ionesco

País: Suiza | **Idioma:** francés (con subtítulos en español) | **Duración aproximada:** 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

Dirección: LUC BONDY **Escenografía y luces:** KARL-ERNST HERRMANN **Vestuario:** EVA DESSECKER **Asesor artístico:** BOTHO STRAUSS **Interpretación:** DOMINIQUE REYMOND, MICHA LESCOT y ROCH LEIBOVICI **Sonido:** ANDRE SERRE **Maquillaje y peluquería:** CECILE KRETSCHMAR **Colaborador artístico:** GEOFFREY LAYTON **Diseño de vídeo:** THIERRY AVELINE **Asistente del director:** ROCH LEIBOVICI **-ESTRENO EN ESPAÑA-**

“Guardo el recuerdo de una personalidad muy lúdica; autor y, en cierto sentido, personaje de sus piezas. Era un hombre que poseía una mezcla de inteligencia, intuición e inocencia”. LUC BONDY sobre EUGÈNE IONESCO

Luc Bondy (Zurich, 1948), al mando del Wiener Festwochen desde el año 2001, es reconocido internacionalmente por su cuidadosa dirección de actores y por su sentido magistral de la mecánica teatral. Tenía 17 años cuando conoció a uno de los padres del teatro del absurdo, el autor teatral Eugène Ionesco (Slatina, Rumania, 1909 - París, Francia, 1994), para el que trabajó como traductor en una de sus obras, *Victime du devoir*. Más de cuarenta años después, Bondy lleva a escena *Les Chaises* (*Las sillas*), una pieza sobre los abismos de la vejez, en la que el drama de la incomunicación humana deviene en tragedia cómica y que Ionesco escribió en 1952.

Una isla sacudida por el oleaje. Dos ancianos de 94 y 95 años, solos en su mansión, contándose incansablemente las mismas historias. La revelación de un secreto de importancia universal. Sillas y más sillas, multiplicándose en el espacio, para acoger a una legión de fantasmas, a los invitados invisibles. Dos actores jóvenes, Dominique Reymond y Micha Lescot, interpretan a los viejos -un juego muy del gusto de Ionesco, matiza Bondy- y a los otros, a todos aquellos que no existen pero están aquí. *Les Chaises* se estrenó el 29 de noviembre de 2010 en el Théâtre Nanterre-Amandiers.

► Sobre la Compañía

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

Luc Bondy es director de cine, teatro y ópera. Es una de las grandes referencias escénicas de centroeuropa. En 1979 dirigió su primer largometraje, *Die Ortliebischen Frauen*, y continuó su trabajo en el ámbito teatral. Tras dos años en la Städtische Bühne de Fráncfort, trabajó estrechamente con la Schaubühne de Berlín, que codirigió de 1985 a 1987. Director versátil, lo mismo dirige un clásico que a un autor novel. Si *Marivaux* supuso su debut en los escenarios, Botto Strauss, Peter Handke y Yasmina Reza destacan en su larga lista de trabajos escénicos. Grandes actores como Michel Piccoli, Jutta Lempe, Emmanuelle Béart o Cate Blanchett, se han puesto a sus órdenes. Alternando la ópera y el teatro, los clásicos y los contemporáneos, su carrera se divide entre Berlín y Bruselas, entre Lausana y París.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde

19, 20 y 21 de mayo a las 20.30 horas

LES CHAISES, de Eugène Ionesco

Con nombre propio

La burla de la escritura me parece repentinamente “realista”

Ionesco era muy amigo de mi padre. Trabajaba en una revista que dirigía él, que se llamaba *Preuves*. A los 17 años yo ya sabía que quería hacer teatro y puesta en escena. Ionesco ponía en escena por primera vez una pieza titulada *Victime du devoir* en Zurich. Necesitaba un traductor y por ello yo pude acompañarle en su trabajo durante varias semanas. Era 1968, creo, porque recuerdo que él estaba reanimado contra la revuelta de ese año. Guardo el recuerdo de un personaje lúdico, autor y, en cierto sentido, personaje de sus piezas. Era un hombre que tenía una combinación de inteligencia, de intuición y de gran ingenuidad, detalles infantiles por momentos, un gran creador que inventó un mundo, como podemos decirlo de Beckett. Ionesco afirmaba de otros lugares que “su teatro es un teatro de burla. No es una compañía concreta la que me parece de broma. Es el hombre”.

Yo tenía 17 años pero sabía que me pasaba los días y las noches con una personalidad fuera de lo común. Nos encontramos raramente en la vida alguna persona con tal libertad de palabra, sin ninguna a priori. Él era socarrón, se burlaba de la gente que tenía ideas preconcebidas. La tradición que dice que la mayor parte de los artistas cómicos tiene una visión pesimista del mundo. El cómico y el optimista no se casan fácilmente, muestran el placer sin tenerlo de manera forzosa. El humor incluye a menudo un don de observación, de invención y el “saber” de los sistemas que se reproducen como explica Henri Bergson en *Le rire*. Cuando conocí a Ionesco tuve la impresión de ser como un compañero de internado. Le gustaba mucho hacer chistes que inventaba con genio, y al mismo tiempo su visión escatológica del mundo le mantenía triste y depresivo. Era muy pesimista, se sentaba en permanente amenaza por el totalitarismo. En esa época, el totalitarismo era el de los países comunistas. Por ello él estaba mal percibido en Francia, porque él era un anticomunista desenfrenado. Esto ha irritado a mucha gente, en particular a algunos intelectuales y artistas franceses de la época. Nosotros no decíamos nada desagradable sobre el comunismo, como Ionesco podía hacer abiertamente en aquella época, con una libertad absoluta. Era un artista y no le gustaban los comunistas. He aquí. Hoy es totalmente normal decirlo.

Siempre me ha gustado la pieza *Les chaises*. En la época, se escribía en una forma de teatro bastante innovadora, de igual manera que ha estado bien escrita después de los años 70. Se trataba de interrogar sobre cómo interpretar y desde dónde ir con eso que llamamos el imaginario. Hoy, es la soledad de este par de conceptos lo que me interesa (¡vista mi edad, naturalmente!).

La burla de la escritura me parece repentinamente “realista”: ¿qué hay más normal de imaginar que una fiesta? ¿La última fiesta antes de suicidarse? Puede ser difícil a día de hoy, porque en cierta manera, hemos superado (¿o quizá no?) la idea didáctica del mensaje final. Es el anti-brechtiano Ionesco quien habla en este momento. (...) Es mi deseo de dirigir a dos actores en Francia que me gustan mucho – Micha Lescot y Dominique Reymond – lo que me ha llevado a poner de nuevo en escena esta pieza. En principio parece que se corresponden con la dirección de escena de Ionesco, es decir, de elegir actores jóvenes para interpretar a los mayores. En fin, son dos actores con un humor incontestable y una inteligencia de juego necesarias para hacer vivir sobre el plató lo que no existe. La proposición de Ionesco debe ser completamente creíble en su locura: deberíamos poder adivinar también a todos los actores que me gustaría dirigir, pero que no están aquí. Deben saber interpretar psíquicamente a estos “otros” que no están.

LUC BONDY

Director

Sobre el escenario

EUGÈNE IONESCO

Autor

Nacido en Rumanía en 1909, de padre rumano y madre francesa, pasó su infancia en Francia. A los 11 años escribió allí sus primeros poemas, un escenario de comedia y un drama patriótico. En 1925 el divorcio de sus padres le hace volver a Rumanía con su padre. Sigue los estudios de letras francesas en la Universidad de Bucarest y participa en la vida de diversas revistas vanguardistas. En 1938 regresa a Francia para preparar una tesis, interrumpida por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que le obliga a volver a Rumanía. Es en 1942 cuando se instala definitivamente en Francia. En 1950 se representa su primera obra *La cantatrice chauve* en el Teatro de los Noctámbulos. Es un fracaso durante su creación, pero la pieza va a marcar de manera duradera el teatro contemporáneo y hace de Ionesco uno de los padres del “teatro del absurdo”, una dramaturgia en la que el sin sentido y lo grotesco encierran una puesta satírica y metafísica, presente en la mayor parte de las piezas de la dramaturgia. Algunas de sus obras son *La leçon* (1950), *Les chaises* (1952), *Amédée ou comment s'en débarrasser* (1953), *L'Impromptu de l'Alma* (1956), *Rhinocéros* (1959), con las cuales el Teatro Odeón de Francia va a aportar a su autor el verdadero reconocimiento. Después vendrán *Le roi se meurt* (1962), *La soif et la faim* (1964), *Macbeth* (1972).

Autor de muchas obras de reflexión sobre el teatro como *Notes et contrenotes*, Eugène Ionesco conoce al final de su vida la consagración de ser el primer autor que ha sido publicado en vida en las prestigiosas bibliotecas de la Pléiade.

Fue elegido para la Academia francesa el 22 de enero de 1970, en el lugar de Jean Paulhan.

LES CHAISES, de Eugène Ionesco

LUC BONDY

Director

Nació en Zurich en 1948 y pasó parte de su infancia y su adolescencia en Francia. Se instala en 1969 en Hamburgo, donde monta numerosas piezas de repertorio contemporáneo (Genet, Ionesco) y clásico (Shakespeare, Goethe). En 1979 realiza su primer largometraje de cine, *Die Ortliebschen Frauen*, y su trabajo en teatro continúa. Después de dos años en la Städtische Bühne de Francfort, trabaja sobre todo en la Schaubühne de Berlín, que codirige de 1985 a 1987. Vuelve a Francia en 1984 por la invitación de Patrice Chéreau, para montar a los Amandiers de Nanterre *Terre étrangère*, de Arthur Schnitzler. En 1989 presenta *Le chemin solitaire*, del mismo autor, en el Teatro de Rond-Point. Siempre entre ópera y teatro, entre clásicos y contemporáneos, su carrera prosigue de Berlín a Bruselas, de Salzburgo a Lausanne o París, a través de toda Europa.

Actualmente dirige los Wiener Festwochen. En junio de 2008 presenta *Les bonnes*, de Jean Genet, antes de dirigir a Cate Blanchett, en 2010, en *Grand et petit* de Botho Strauss. Ha publicado su último libro *Mes dibbouks*.

MICHA LESCOT

Actor

Actor de cine y de teatro, hijo del comediante Jean Lescot y hermano de David Lescot. En 1993 entra en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, en las clases de Madeleine Marion, Catherine Hiegel y Philippe Adrien. En cine, sus principales interpretaciones son *Nenette et Boni*, *Le plus bel âge* o *Vendredi soir*. En teatro, *Un garçon impossible*, *La seconde surprise de l'amour* o *Le mental de l'équipe*. Y en televisión, *Peut mieux faire* (episodio número 3), *Les grands enfants* o *Les lendemains qui chantent*.

DOMINIQUE REYMOND

Actriz

Actriz francesa, ha realizado más de cincuenta trabajos en teatro y en cine. Sus interpretaciones teatrales más importantes son en *La nuit de l'iguane*, *L'acte inconnu*, *Le baladin du monde occidental*, *Une pièce espagnole*, *Phèdre*, *Tartuffe*, *Une belle journée d'août 1913*, *La ville* o *La maison de Bernarda Alba*. En cine, ha colaborado en numerosos largometrajes entre los que destaca *Adieu Gary*, *L'heure d'été*, *Sans coeur*, *Le dernier des fous* o *Ma mère*.

ROCH LEIBOVICI

Actor

Como actor de teatro ha participado en numerosas obras maestras como *La nuit de l'iguane*, *La Seconde Surprise de l'amour* o *La Seconde Attitude*. Ha colaborado también en obras como *El Pelele*, *Tartuffe* o *L'Heure à laquelle nous ne savions rien l'un de l'autre*. En cine ha trabajado en *Coco avant Chanel*, *Le Frère du guerrier*, *La Chambre obscure* o *La Vie des morts*.

Atra Bilis / Angélica Liddell

www.angelicaliddell.com

Foto: Angélica Liddell

TEATRO

MALDITO SEA EL HOMBRE QUE CONFÍA EN EL HOMBRE: UN PROJET D'ALPHABÉTISATION

País: España | Idioma: español | Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos (con intermedio)

Actores: FABIÁN AUGUSTO GÓMEZ, LOLA JIMÉNEZ, ANGÉLICA LIDDELL, CARMEN MENAGER, JOHANNES DE SILENTIO Acróbatas: XIAOLIANG CAO, JIHANG GUO, SICHE HOU, HAIBO LIU, CHANGSHENG TIAN Las niñas: ANA BOSTON, ALBA BRAYBROOKE, FLORENCE BRAYBROOKE, ALICIA DíEZ, LARA LUSSEIMER, CARMEN MONTPLET, MARÍA MORALES, PALOMA PANIAGUA, BLANCA TORRADO Escenografía, vestuario y dirección: ANGÉLICA LIDDELL Diseño de iluminación: CARLOS MARQUEIRE Producción: IAQUINANDI, SL. Coproducción: FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA Y FESTIVAL D'AVIGNON Con el apoyo de COMUNIDAD DE MADRID Y MINISTERIO DE CULTURA – INAEM

“Gracias al teatro organizo el dolor y lo comprendo”. ANGÉLICA LIDDELL

“Angélica Liddell es el terrorismo hirviente de la mirada, la boca anidada de chispas desesperadas, el gemido orgásmico que entristece, la ceniza habitada por el sollozo”. LUIS MARÍA ANSÓN, EL CULTURAL

Tras su aclamada presencia en 2009 en el Festival de Otoño con la obra *La casa de la fuerza*, pieza que se presentó también con gran éxito en el Festival de Aviñón en 2010, donde supuso toda una revolución, Angélica Liddell regresa ahora a Las Naves del Español de Matadero Madrid para mostrar el estreno absoluto de su última creación, *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation*. Una pieza visual y psicológicamente potente, de nuevo crítica, controvertida y sobrecogedora.

“Siento un asco profundo por todos nosotros, siento pena por la tierra, por tener que soportar esta carga de indignos”, confiesa la propia Angélica Liddell. *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation* es una consecuencia directa de *La casa de la fuerza*. Es lo que queda después de la masacre, lo que queda tras el dolor. Y lo que queda es, por supuesto, la desconfianza. ¿Qué camino de decepciones hay que recorrer para llegar a separarse de la idea de humanidad? ¿A cuántos tipos despreciables hay que conocer para suplicar que ya no vuelva a ser concebido un solo niño más sobre la tierra?

En *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation*, Liddell vuelve a trabajar con el artista Enrique Marty, responsable de idear las esculturas de la obra, tras su colaboración en *Perro muerto en tintorería*.

► Sobre la Compañía

En 1993, Angélica Liddell (Figueras, 1966) funda Atra Bilis Teatro, compañía con la que ha montado dieciséis creaciones. *La falsa suicida* (2000), *El matrimonio Palavrakis* (2001), *Once Upon a Time in West Asphixia* (2002), *Hysteria Passio* (2003), *Y cómo no se pudo Ricardo* (2005), *Boxeo para células y planetas* (2006), *Perro muerto en tintorería: los fuertes* (2007), *Anfaegtelse* (2008) y *La casa de la fuerza* (2009) son algunos de sus títulos. Autora, directora y actriz, Liddell muestra una personalísima trayectoria. En palabras del teórico teatral Óscar Cornago, “Liddell es acuñadora de un lenguaje teatral de dialécticas imposibles y sus producciones oscilan entre el expresionismo desgarrador, la crítica social, la pureza, la escatología y la búsqueda del significado a través del dolor y la subversión”.

Liddell ha ganado numerosos galardones, como el Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de América 2003 por *Nubila Wahlheim*; el Premio SGAE de Teatro 2004 por *Mi relación con la comida*; o el Premio Valle-Inclán 2008 por *El año de Ricardo*. Artista indomable, acude por primera vez al reputado Festival de Aviñón en 2010, donde presenta *El año de Ricardo* y *La casa de la fuerza* y causa sensación. La crítica ha dicho de su teatro que es “vanguardista y político, lleno de sentido, absolutamente necesario”.

Teatros, fechas y horarios

Naves del Español - Matadero Madrid
Sala 1

19, 20 y 21 de mayo a las 20.30 horas
22 de mayo a las 19 horas

MALDITO SEA EL HOMBRE QUE CONFÍA EN EL HOMBRE: UN PROJET D'ALPHABETISATION

Con nombre propio

“Maldito sea el hombre que confía en el hombre”. La primera vez que escuché esta cita del libro de Jeremías fue en una película de Pasolini, hace mucho tiempo. Entonces todavía me quedaban demasiados rastros de inocencia como para asumirla. Después de los últimos cuatro años, esta cita se ha convertido en mi única guía. Como dice Anna Karenina, “ni el paso de los siglos podría devolverme la inocencia de entonces”, luego, ya estoy maldita.

Uno siempre se vuelve desconfiado con razón, a pedradas, a hostias, como los perros. Lo peor de todo es que uno sigue necesitando amar y ser amado, pero ya no hay opción, ya no tienes fuerzas. “Ya no espero ni deseo nada”, dice Anna Karenina. Cuando alguien te da un pedazo de pan ya no sabes comerlo. Te has olvidado de comer pan. Ahora das dentelladas a diestro y siniestro, a cualquiera que se acerque, al aire. Y sientes una profunda repugnancia por lo humano. Anna “lanzaba miradas de aversión a los que iban y venían, pues todos le parecían odiosos”. Has empezado tu propio proceso de alfabetización basado en la desconfianza.

Por azar, esta necesidad de renombrar el mundo desde el odio y la desconfianza, coincidió con el aprendizaje de un nuevo idioma, la lengua francesa. De repente me vi con cuarenta y tres años, sentada en un pupitre, repitiendo las letras del alfabeto como una niña. Pero lo que de verdad deseaba era destruir el mundo. Me daba asco el mundo. Y sin embargo repetía “la table est à côté de la fenêtre”. Yo quería aprender a decir rabia, “rage”. Y aprenderlo en otro idioma aumentó el sentido de la rabia.

Esta fantasía negra (una banda de solitarios, de heridos, que se marcha a Francia para odiar el mundo), no es otra cosa que la expresión del amargo desencanto al que nos conduce la existencia, una demolición del fingimiento en que se apoyan las relaciones humanas, una extra-distancia de la vida y de sus servidumbres, un elogio de la soledad como estrategia de supervivencia frente a los estafadores de sentimientos, los sacamantecas, los depredadores.

Este trabajo es, sobre todo, una venganza contra el fraude de la vida, contra las putas de la vida.

ANGÉLICA LIDDELL
Directora

Sobre el escenario

ANGÉLICA LIDDELL
Directora

Nacida en Figueras, Girona, en 1966, crea la compañía ATRA BILIS TEATRO en el 93. Sus obras han sido traducidas al francés, inglés, rumano, ruso, y portugués. Premio de dramaturgia innovadora Casa de América 2003 por *La pasión anotada de Nubila Wahlheim*. Premio SGAE de teatro 2004 por *Mi relación con la comida*. Premio Ojo Crítico segundo milenio 2005 por toda la trayectoria. Premio *Notodo* del público al mejor espectáculo de 2007 por *Perro muerto en tintorería: los fuertes*. Accesit del premio Lope de Vega 2007 por *Belgrado*. Premio Valle-Inclán 2008 por *El año de Ricardo*. Las últimas obras estrenadas son *Te haré invencible con mi derrota* y *La casa de la fuerza*, actualmente en gira. En proceso se encuentra la nueva producción, *Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabetisation*, co-producida por el Festival de Otoño en primavera y el Festival d'Avignon, que se estrenará el 19 de mayo de 2011 en el Festival de Otoño en primavera de Madrid.

FABIÁN AUGUSTO GÓMEZ
Actor

Su formación en interpretación y dramaturgia empieza cuando entra a formar parte de la compañía “Teatro Estudio” de la Universidad Nacional de Colombia, dirigida por Fabio Rubiano Orjuela y tomando talleres en el “TPB” Teatro Popular de Bogotá, Corporación Colombiana de Teatro y La Casa del Teatro Nacional. Desde el 2004 forma parte de la compañía Medea 73, participando en sus últimas siete producciones y es monitor del Programa SCREAM Supporting Children's Rights through Education, the Arts and the Media, de la Oficina Internacional del Trabajo de ONU en España.

GUMERSINDO PUCHE
Actor

Actor y productor de la compañía Atra Bilis Teatro desde 1993 hasta la fecha, con la que ha realizado más de dieciséis creaciones dirigidas y escritas por Angélica Liddell. Combina el trabajo escénico colaborando con el departamento en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Carlos III de Madrid hasta el año 2009.

LOLA JIMÉNEZ
Actriz

Comienza su formación en danza en las Palmas de Gran Canaria con Mónica Valenciano. En Madrid completa su formación con Olga Mesa, Ana Buitrago, Elena Córdoba, entre otros. Participa en las actividades organizadas por la asociación UVI-La Inesperada y actúa regularmente en la residencia de Discapacitados de Camp Getafe junto a Chefa Alonso y Bárbara Meyer, creadoras de música improvisada.

Como intérprete ha participado en numerosas producciones, como *La casa de la fuerza*, *El Temblor de la carne*, *Silencio*, *Bobos* o *Los negocios acaban a las diez, ¿Por qué no habéis venido antes?*, *Nuestros rostros*, *breves como fotos*, entre otras muchas. Y como creadora ha realizado trabajos como *Cuento de invierno*, *Los durmientes*, *Qué importa que no sean estos ojos*, *Hubo gente antes y habrá gente después*, *Entre los dedos*, *De las esquinas afuera* o *Ay*.

Atra Bilis / Angélica Liddell

Actores:	Fabián Augusto Gómez, Lola Jiménez, Angélica Liddell, Carmen Menager y Johannes de Silentio
Acróbatas:	Xiaoliang Cao, Jihang Guo, Sichen Hou, Haibo Liu, Changsheng Tian
Voz en "off":	Christilla Vasserot
Y las niñas:	Ana Boston, Alba Braybrooke, Florence Braybrooke, Alicia Díez, Lara Lussheimer, Carmen Montplet, María Morales, Paloma Paniagua y Blanca Torrado
Escultura:	Enrique Marty (Pieza cedida por Deweer Gallery - Otegem, Belgium)
Diseño iluminación:	Carlos Marquerie
Profesor de Taichí y coreografía:	Ángel Martín Costalago
Realización de escenografía:	Light Expo, Josune Cañas
Taxidermia:	Taxidermia Arte Ibérico, S.L.
Banco de Taxidermia:	Faustino Álvarez
Realización de complementos:	Roslía Polo
Técnico Disklavier	Adam Casanova (Piano Importa)
Pianista grabación funciones:	Alina Artemyeva
Traducción:	Christilla Vasserot
Intérprete chino-español:	Saité Ye
Jefe técnico:	Ernesto Ruiz
Maquinista:	Renald San Miguel
Técnico de iluminación:	Octavio Gómez
Sonido:	Félix Magalhães
Regiduría:	Carmen Menager
Producción y logística:	Mamen Adeva
Producción Ejecutiva:	Gumersindo Puche
Escenografía, vestuario y dirección:	Angélica Liddell
Producción:	Iaquinandi S.L.
Coproducción:	Festival de Otoño en primavera y Festival d'Avignon
Con el apoyo de:	Comunidad de Madrid y Ministerio de Cultura –INAEM
Agradecimientos:	Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, Carmen López Mendoza y Escuela de Teatro La Lavandería, Luis Vivó, Tate, Eduardo Vaquero, La Realidad, Ludmila Winogradow y Tatiana Arias. Y EN ESPECIAL a María José F. Aliste.

Atra Bilis / Angélica Liddell

La casa de la fuerza

Dauphine Vacluse
26 de julio de 2010

Embriaguez, cólera, consuelo. Una descripción resumida de tres hojas del espectáculo *Coup de poing* del Festival, interpretado en Cloître des Carmes por la artista en *performance* Angélica Liddell. Pero su fresca dedicación al dolor de las mujeres no puede resumirse en tres palabras. Entorno a una parte sobrecogedora de violencia y de coherencia, la directora del teatro Atra Bilis en Madrid basa su trabajo en el sufrimiento íntimo y colectivo, guiado por la compasión.

Ella transforma el horror haciendo del acto teatral un gesto de supervivencia. En *La casa de la fuerza*, acompañada de mariachis y de cinco comediantes que rebosan credibilidad y fuerza, nos libra una obra dantesca y universal. Desde cuerpos sumidos a una prueba de fuerza psíquica, hasta el agotamiento, unas voces que gritan de pena, unas palabras que demuestran la violaciones sufridas por las mujeres mexicanas. Después de cinco horas de *performance*, el público ofrece un respiro copado por la emoción.

El año de Ricardo

La Provende
19 de julio de 2010

Ovación en pie para acoger el segundo espectáculo de Angélica Liddell, autora, comedianta y responsable de la puesta en escena, descubierta en Francia después de 18 años de un trabajo prodigioso.

Al comienzo, Ricardo III, el monstruo sanguinario de Shakespeare y Catesby, su alma dañada. Aquí, un gigantesco rubio y mudo, G.O. cuidador del rey y Angélica Liddell, que encarna los seres de poder a los márgenes de la humanidad, cuyo cuerpo, sufridor y drogado, engendra el sufrimiento general del mundo. Un diluvio de palabras lanzadas a lo kalachnikhov, cuerpos electrocutados y tendidos como un arco, litros de cerveza bebidos y escupidos, posiciones de una obscenidad bajo el ojo impasible de un jabalí disecado, la extraordinaria comedianta utiliza su cuerpo como una materia histórica. "Histeria crítica", para denunciar la obscenidad y el horror de un mundo malvado: un *performance* en forma de grito que deja Angélica Liddell palpitante. Y a nosotros subyugados.

Projects in Movement / Sharon Fridman

www.projectsinmovement.com

Foto: Iván y Nacho Azagra

DANZA

AL MENOS DOS CARAS

País: España Duración aproximada: 45 minutos (sin intermedio)

Dirección: SHARON FRIDMAN Coreografía: SHARON FRIDMAN con la colaboración de ARTHUR BERNARD BAZIN Intérpretes: ARTHUR BERNARD BAZIN Y SHARON FRIDMAN Dramaturgia: ANTONIO RAMÍREZ-STABIVO Escenografía: OFICINA 4PLAY ARQUITECTURA Vestuario: MAITE LLOP MORERA Música: LUIS MIGUEL COBO - ESTRENO ABSOLUTO -

“Sharon Fridman necesita un aparte reverencial. Me atrevo a hablar de genialidad creativa”. VÍCTOR BURELL, ETER

“Para nosotros la danza es un sistema de comunicación diferente, un espacio desconocido que nos ofrece otras maneras de ser o estar”, así describe el prometedor bailarín y coreógrafo israelí Sharon Fridman la filosofía de su compañía, Projects in Movement. El folclore israelí, la danza contemporánea y el ballet clásico que estudió en el Conservatorio Ein Shemer, en el que se formó, configuran las coordenadas artísticas de este joven talento en progreso que ya ha demostrado la fuerza y vitalidad de sus creaciones como ayudante de dirección artística de Mayumaná, compañía con la realizó más de tres años de gira, o con sus trabajos para el internacionalmente reconocido Suzanne Dellal Center de Tel Aviv y la Universidad de Jerusalén. La pieza que ahora presenta, para dos bailarines y un actor, (que se buscó activamente a través de las redes sociales), es una coproducción del Festival de Otoño en primavera con el apoyo del Centro Coreográfico La Gomera y el Centro de Danza Canal. Sharon Fridman, afincado en nuestro país desde 2006 y premiado por el Certamen Coreográfico de Madrid, resume de este modo el fin que persigue en *Al menos dos caras*: “Los objetivos principales de nuestro trabajo son la investigación, el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje físico y, mediante esta búsqueda, la creación de un espacio virtual donde el público puede ver, sentir e imaginar”. En esta coreografía, acompaña a Fridman Arthur Bernard Basin, ganador de los galardones Málaga Crea e Injuve 2009.

► Sobre la Compañía

Projects in Movement es un grupo de danza contemporánea formado en el año 2007 y afincado en Madrid, cuyo creador y director artístico es el joven israelí Sharon Fridman, cuyos trabajos han traspasado nuestras fronteras y han podido verse en países como Italia o Reino Unido. Durante su corta pero laureada existencia, la formación ha estrenado los siguientes espectáculos: *Carlos & Me* (que recibió cinco premios en el Certamen Coreográfico de Madrid, incluido el del público), *Q Project* (su primer proyecto de larga duración, interpretado por cinco bailarines y estrenado en el Festival Madrid en Danza), *Shakuff* (pieza creada para un cuarteto, que se pudo ver en 2010 durante el ciclo Cartografías de la Danza en el Teatro de Madrid) y *Vuelo 6408* (un espectáculo en el que colaboró con las compañías de Pisando Ovos, Janet Novas y Nacho Montero, para el que se prestó un segmento de *Carlos & Me*). En septiembre de 2010, la compañía fue invitada a disfrutar de una residencia artística en el Centro Coreográfico La Gomera, donde desarrolló el espectáculo que ahora presenta en esta edición del Festival de Otoño en primavera.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Pradillo
27, 28 y 29 de mayo a las 20.30 horas

Centro Cultural Paco Rabal
20 de mayo a las 20.00 horas

AL MENOS DOS CARAS

Con nombre propio

Los objetivos principales de nuestro trabajo son la investigación, el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje físico y mediante esta búsqueda la creación de un espacio virtual donde el público pueda ver, sentir e imaginar. Para nosotros la danza es un sistema de comunicación diferente, es un espacio desconocido que nos ofrece otras maneras de ser o de estar.

Un hombre camina encima de un muro.
A un lado el espacio exterior,
al otro el silencio del ser.
Una mano firme se abre,
llegó para sujetar la caída
y permitir el inicio del viaje.

Un muro llega para sujetar el ser.
Caminó encima del silencio
permitiendo el inicio de la caída.
Un hombre abre su mano.
A un lado el viaje exterior,
al otro el espacio firme.

Un acontecimiento tiene tantas caras como espectadores. ¿Cuál es tu punto de vista?

SHARON FRIDMAN
Director

Sobre el escenario

SHARON FRIDMAN
Bailarín, coreógrafo y director artístico

El folclore israelí, la danza contemporánea y el ballet clásico dibujan el conocimiento dancístico de este joven artista israelí (Hadera, 1980) afincado en Madrid, y actual director de su agrupación Projects in movement. Su trayectoria como bailarín comenzó en 1999 cuando ingresó en la prestigiosa compañía Ido Tadmor Dance Company, con sede en Tel Aviv. La Kibbutz Contemporary Dance Company, la compañía de danza Vértigo, y diversos proyectos para el efervescente Suzanne Dellal Center, reputado centro para la creación dancística en Israel, completan la trayectoria interpretativa de Fridman. Su labor como coreógrafo comenzó en el año 2000, con la formación del grupo Phrasal, y de las piezas *Covered red* (2000) y *Anna* (2001). Otras obras con su firma son *Waiting* (2003), *The Creation* (2004) y *Play Boy* (2005), *Carlos & Me* (2007), *Q Project* (2008) y *Shakuff* (2010).

En el 2008 participa en Dance Lines '08, un proyecto para el desarrollo de jóvenes coreógrafos de la Royal Opera House de Londres, bajo la dirección artística de Wayne McGregor. El año siguiente es invitado a formar parte de Choreoam '09, proyecto de investigación coreográfica que consta de una serie de clases magistrales y residencias artísticas en seis capitales europeas, donde desarrolla y presenta su solo *Beyond* que es representado en el festival Dance Week de Zagreb (Croacia) y en el festival Opera Estate de Bassano de Grappa (Italia). Entre sus últimas aportaciones destaca una colaboración artística con el festival Opera Estate en Bassano de Grappa (Italia), mediante la cual crea Shalosh, una pieza para seis bailarines, que se representaría para el festival, en la ciudad de Montorso (Italia).

En su corta pero prolifera carrera, el joven artista ha recibido distintos galardones como el segundo premio a la Mejor Coreografía y el premio del Público en el Certamen Coreográfico de Madrid (2009) y, al frente de su compañía Projects in Movement, el tercer premio en el Certamen Coreográfico de Hannover por el montaje *Carlos & Me*.

ARTHUR BERNARD BAZIN
Intérprete, bailarín

Iniciado al arte dramático por las enseñanzas de Frederic Batiste en una escuela a las afueras de París, se forma en la capital francesa compaginando el teatro con los estudios en artes plásticas, obteniendo en el 2006 el Diploma Universitario General en Artes Plásticas (DUG) en la Universidad de Paris I.

En 2007 llega a Madrid donde profundiza y amplía su formación teatral y corporal en la escuela La Usina. Este mismo año empieza su formación y colaboración como bailarín con Camille C. Hanson en la compañía de Ladinamo Danza con la cual en el presente sigue desarrollando un trabajo común. Como actor participa en varios montajes con Anne-Marie Briangon, Frederic Batiste y Gabriel Molina. Además participa en cortometrajes y trabaja en televisión y publicidad.

Actualmente forma parte de la compañía de danza teatro La Pharmaco, cuya obra *El libro de los venenos*, dirigido por Mariluz Arcas, ha recibido el premio Málaga Crea 2009 y el premio Injuve 2009.

En el otoño del 2009 ingresa en el conservatorio superior María de Ávila de Madrid. En julio 2010 empieza a trabajar con la compañía Dehecho en el espectáculo *El sueño del insomne*, y en septiembre es invitado por Sharon Fridman, director de la compañía Projects in Movement, a compartir un proceso de creación en el centro coreográfico La Gomera.

AL MENOS DOS CARAS

ANTONIO RAMÍREZ - STABIVO
Dramaturgo

Director de escena, *performer* y docente. Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense en el 2004 es becado por el Ministerio de Cultura para realizar el Curso de Jóvenes Dramaturgos y Directores de Escena. Algunos de sus últimos trabajos son *El Terrorista* (Premio Injuve 2008 y Visibility Projects 09-Estambul), *Restos* (La noche de los teatros 2009), *El Tren Lácteo* (XIX Feria de los Artistas de Atocha 2010), *Salmo I: los dos caminos* (Arte en Acción, 2010) y *Niman Axcan* (V Menosuno en Escena, 2010). Como docente lleva desde el 2005 impartiendo talleres de creación escénica y *performance*, y cursos de historia del teatro contemporáneo en diversos espacios de Madrid como el Teatro Triángulo, Menosuno, Curtidores de Teatro y La Usina, espacio de investigación teatral del que es cofundador.

En el 2010 crea el movimiento Stabivo Artes Transescénicas que investiga el puente entre la tradición escénica y el devenir de la consciencia. Ese mismo año ha comisariado la V Edición de Menosuno en escena: *El conocimiento indígena y las artes escénicas*, y ha sido miembro del jurado de los premios Injuve 2010 Propuestas Escénicas.

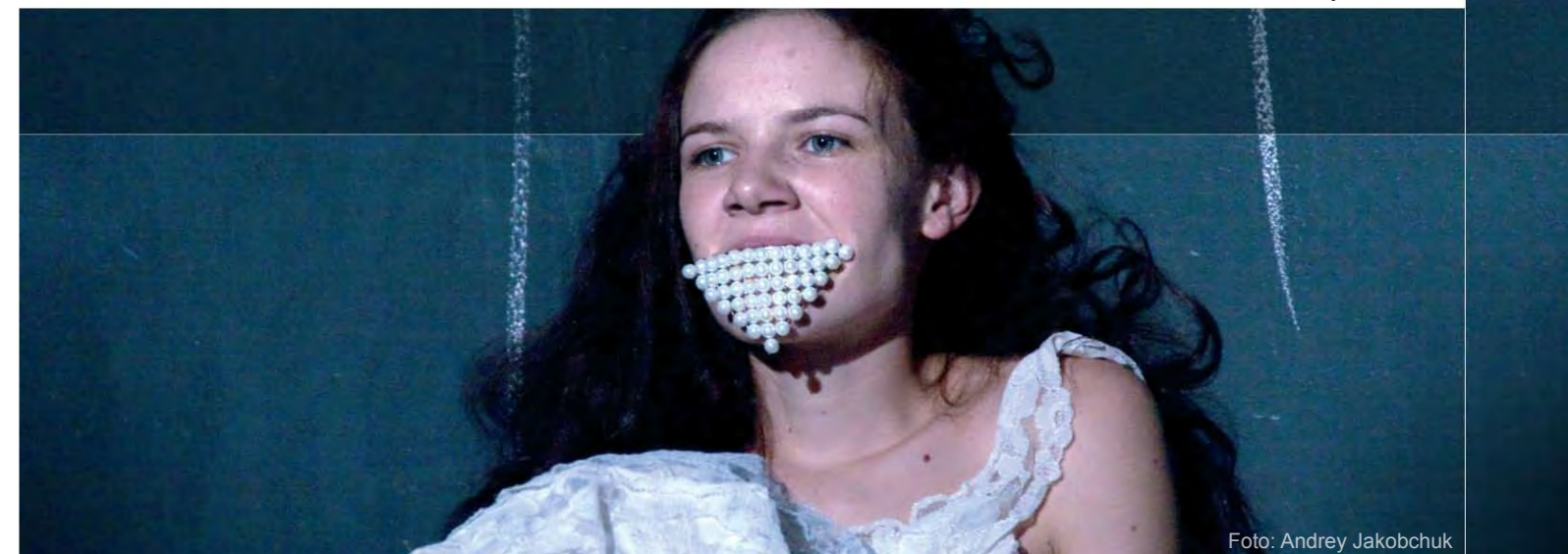

Foto: Andrey Jakobchuk

TEATRO

NATASHA'S DREAM

País: Rusia | Idioma: ruso (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (con intermedio)

Director: SHAMIL DYIKANBAEV Reparto: ELENA GORINA COMO NATASHA Director técnico: SERGEY DANILENKO Luces: MAXIM BIRYKOV Ayudante técnico: LIUBOV PUSTOVALOVA Atmósfera: RIMMA GENKINA - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Uno de los textos con mayor resonancia surgidos en Rusia durante los últimos años”. MOSCOW TIMES

La pieza *Natasha's Dream*, de la joven dramaturga rusa Yaroslava Pulinovich, es una oda a la adolescencia -de hecho, la creadora la escribió durante esta etapa de su vida-, tan incomprendida como lúcida para ciertas conclusiones vitales.

El monólogo está interpretado por la actriz Elena Gorina, insuperable en su papel de Natasha, una joven residente en un internado donde tiene que enfrentarse a la soledad y la angustia causada por su relación con unos compañeros indeseables y unos insensibles profesores incapaces de mostrarle el verdadero conocimiento de la vida. Aunque finalmente logrará escapar de este encierro, no hallará un lugar mejor, sino un mundo frío y difícilmente habitable.

La minimalista puesta en escena -un peine, una horquilla, alguna tiza blanca y un cambio de vestuario en escena- otorga todo el protagonismo a un texto que dice mucho más de lo que se pronuncia sobre el escenario. Natasha, de 16 años, a veces callada o murmurante, hace hablar al silencio lo que a ella se le antoja imposible, a causa de un sufrimiento fruto de una existencia desafortunada, que comenzara ya tras la prematura muerte de su madre, una prostituta, a manos de su chulo.

Bajo la magnífica y sutil dirección de Shamil Dyikanbaev y a través de un gran trabajo actoral, el espectador disfrutará de las dotes interpretativas de Elena Gorina en su estado más puro.

Con *Natasha's Dream*, Pulinovich consiguió el prestigioso premio Debut en 2008, concedido a aquellos autores menores de 25 años que escriben en lengua rusa.

► Sobre la Compañía

Los montajes de la compañía The Meyerhold Centre se basan en una iniciativa teatral fundada bajo el nombre de uno de los más influyentes autores dramáticos rusos del siglo XX, Vsevolod Meyerhold, quien, a principios del siglo pasado, se alejó de Stanislavski para desarrollar su propia visión del hecho teatral. El centro-escuela, como hoy se le conoce, abrió sus puertas en 1991 y, desde entonces, ha servido como catapulta para numerosos talentos en ciernes. La escuela busca ser una intersección entre la teoría, la investigación y la experimentación teatral, desde sus formas más arcaicas hasta el *avant-garde* más sofisticado y, todo ello, respetando la más absoluta libertad creativa, hecho que la ha convertido en un punto de referencia nacional indiscutible. Shamil Dyikanbaev es un joven director de origen centro-asiático (Bishkek, Kirguistán, 1983) formado en el seno de la compañía moscovita Meyerhold. Tras graduarse en su país, inició su carrera con varias puestas en escena en teatros locales, participando en el festival *Kolyada plays* con la pieza *Kymbatim*, que le valió a su protagonista el premio a la mejor actriz. En 2011 ha completado un máster en la Escuela de Artes Teatrales de Moscú y en el Centro Teatral Meyerhold y, paralelamente, coordina varios proyectos teatrales en su ciudad natal.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

20, 21 y 22 de mayo a las 21 horas

Con nombre propio

El texto de Pulinovich está lleno de energía, destructiva y creativa al mismo tiempo. Simples palabras sobre el amor y los sueños se mezclan en un hechizo. Cada palabra no va a permanecer en el vacío, se instala en una tierra sólida y toma su germen en ella. La actriz enfoca. Absorbe la energía de los telespectadores. Y entonces pronuncia la primera palabra. Ahora ella es "Natasha" en un diálogo con el público. El texto y las actrices intentan abrir el espacio reducido. Y, probablemente, allí hay algo más que dolor.

SHAMIL DYIKANBAEV

Director

Sobre el escenario

SHAMIL DYIKANBAEV

Director

Nacido en Bishkek, Kyrgyzstan, en 1983, Shamil Dyikanbaev se graduó en el Instituto de Artes Beishenaliev Kyrgyz como director de teatro dramático. Ha montado diversas *performances* en el Teatro Bishkek Youth, la Ópera Maldybaev y el Ballet Theatre. El joven director formó parte del festival "Kolyada plays" con *Kymbatim*, basada en la obra *Sherochka with Masherochka*, de Nikolay Kolyada. En ella, la intérprete Turganbubu Boobekova se llevó el galardón como Mejor Actriz.

Shamil Dyikanbaev completó su formación en el Teatro de Arte de Moscú y en The Meyerhold Theatre Centre en 2011. Trabaja como director en varios teatros en Bishkek.

ELENA GORINA

Actriz

Es una actriz joven, nació en 1986 en Ekaterinburg, Rusia, y se graduó en el Ekaterinburg Thearte Institute. Recibió el premio de teatro "Hope Bravo" por su papel de Nina Skvortsova en *Factory Girl*, de A.Volodin, en 2007. Desde entonces, ha trabajado en el Teatro Judío de Moscú Shalom. Actualmente interpreta a Druzilla en la *performance Caligula*, en 2011, dirigida por Eimuntas Nekrosius en el Teatro de las Naciones.

NATASHA'S DREAMS

Meyerhold Theater Center

Director: Shamil Dyikanbaev
 Reparto: Elena Gorina como Natasha
 Director técnico: Sergey Danilenko
 Luces: Maxim Birykov
 Ayudante técnico: Liubov Pustovalova
 Atmósfera: Rimma Genkina

Obra escrita por Yaroslava Pulinovich

NATASHA'S DREAMS

Meyerhold Theater Center

The Moscow Times
 3 de febrero de 2011
 John Freedman

Gorina está maravillosa como una adolescente problemática en *Natasha's Dream*. La obra es gratuita y tiene lugar en el Meyerhold Center.

Esto es un cliché que todos vosotros necesitáis para hacer teatro: un actor y una silla. Pero incluso este cliché triunfa en la obra *Natasha's Dream*, en el Meyerhold Center. Aparte del texto y el actor, esta obra trata sobre una habitación vacía, un peine, una horquilla, algo de tiza blanca y un cambio de traje que toma partido en el escenario.

No hay ninguna silla para ver. Y ¿quién necesita una cuando tiene una maravillosa actriz como Yelena Gorina respaldada por un director como Shamil Dyikanbayev, quien sabe que cada gesto, cada vistazo y cada imagen visual pueden valer su peso en oro?

Gorina actúa en la pequeña caja negra de un cuarto piso en el Meyerhold Center. Hay algo casi local en el evento. Y eso funciona como una ventaja del show.

Los espectadores entran en el minúsculo hall desde el bar y aprovechan cualquier asiento que quede libre, alineados contra una pared. Un tipo trabajando en las luces permanece en la entrada. Parece más un examen en el instituto de teatro que una producción real. Esto, también, supone una ventaja, en parte porque el show comenzó siendo el trabajo de un estudiante en el programa de graduación de Meyerhold Center.

Después de todo, *Natasha's Dream*, uno de los textos más resonantes que han emergido en Rusia en los últimos dos o tres años, es una mirada incisiva en los complejos de la vida de una chica joven. La obra se desarrolla en un orfanato, donde la joven Natasha escapa de profesores insensibles, clases de matemáticas sospechosas, un periodista que inconscientemente se gana su corazón y un par de experiencias que probablemente marcarán su vida para siempre.

Gorina, en cuya primera aparición y hasta la última aparece acurrucada en una esquina, permaneciendo ante nosotros destrozada pero valiente y acusatoria, es un ejemplo de cómo un actor puede vivir en un papel a la perfección. Según yo seguí la historia de la dura Natasha huérfana saltando por una ventana, enamorándose del periodista que escribe sobre el accidente y creciendo involucrada en el peligroso mundo de fuera de las paredes del orfanato, percibí que no había distancias entre las palabras de Pulinovich y la interpretación de Gorina. Ella se convierte en uno de ellos, como si cada uno perteneciera a su propia mente febril.

Gorina tiene una manera de hablar clara incluso cuando, a menudo, refunfuña entre dientes. Raramente eleva su voz, dando la impresión –quizá falsa– de que está tranquila. Se dirige fijamente hacia nosotros con una mirada misteriosa bajo sus cejas de forma que parece un profundo reproche. Y entonces ahí vienen los movimientos extraños cuando nos bendice con la amplia y feliz sonrisa de una chica que, a su edad, debería estar siempre así de contenta.

Estos momentos de alegría son los más fuertes, cuando recuerda a su madre, una prostituta que escribía sus cartas desde prisión y que fue asesinada por su chulo. La vida, como puedes ver, está llena de paradojas.

La dirección de Dyikanbayev debe de parecer inexistente al observador casual. Pero su mano se siente en cada paso del camino –en las largas pausas, en la forma en que Gorina corre de esquina a esquina en un espacio vacío y en ese extraordinario momento de crisis en el que la actriz pone un gigantesco palo de tiza blanca en su boca y se lo come con total desesperación.

Los sonidos de la tiza chocando con sus dientes como una cascada de polvo blanco entre sus labios comprenden una de las imágenes más frescas y viscerales de la angustia que veré en esta temporada.

El texto de Pulinovich, escrito cuando ella misma era una adolescente, es aparentemente simple. Mucho más que la imagen de una joven angustiada, es un punzante reproche a una sociedad insensible. Es un retrato –con ciertos golpes de oscuridad ensangrentada– de los sueños de juventud ofrecidos como un sacrificio al “camino del mundo”.

Además, tal y como Gorina y Dyikanbayev muestran aquí, es una remarcable pieza teatral de escritura. Conozco bien esta obra y todavía me veo esperando cada palabra como si fuera a revelarse por primera vez. Y ese último momento en el que la actriz pone al público en el acto es auténticamente poderoso. Tendrás que ver el show para saber qué significa esto.

Lautaro Perotti

Foto: Lautaro Perotti

TEATRO

ALGO DE RUIDO HACE

País: España / Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio)

Autora: ROMINA PAULA Dirección: LAUTARO PEROTTI Asistente de dirección: JOSÉ LUIS HUERTAS Intérpretes: ELOY AZORÍN, SANTI MARÍN y FERNANDA ORAZI Una coproducción de PRADILLO-TIMBRE 4 - ESTRENO ABSOLUTO -

“Regreso a Madrid para estrenar *Algo de ruido hace* con el objetivo de abordar una pieza compleja, la construcción de sus personajes, sus mundos y sus delicados y misteriosos vínculos”. LAUTARO PEROTTI

Lautaro Perotti es junto a Claudio Tolcachir uno de los fundadores de la compañía Timbre 4, grupo celebrado en nuestro país por haber auspiciado estrenos de obras como *La omisión de la familia Coleman* o *Tercer cuerpo*. Actor (se puso en la piel del psicótico Marito en *La omisión de la familia Coleman*), profesor teatral y también director (antes de *Algo de ruido*, dirigió *La flor del lirio* y *Porque todo sucedió en el baño*), Perotti presenta ahora en España el estreno absoluto de *Algo de ruido hace*, una jugosa pieza escrita por la autora argentina Romina Paula.

El joven director pone en pie un espectáculo, de coproducción española-argentina que reúne en escena a intérpretes del talento de Eloy Azorín, Santi Marín y Fernanda Orazi. En un ventoso pueblo costero, dos hermanos que a veces parecen ser uno solo, verán alterada su rutina con la llegada de una prima que busca su lugar en el mundo. La suma de pequeñeces, dolores y silencios, la necesidad de olvidar, de no olvidar, la lucha constante por seguir adelante y la apabullante soledad impulsarán a los tres personajes a través de una compleja trama de enfrentamientos y alianzas, en la que se presienten peligros escondidos e inesperados desenlaces. Porque hay cosas que son posibles, y otras que no.

► Sobre la Compañía

Lautaro Perotti se formó en el Instituto Nacional de Arte, en la escuela de actuación de Alejandra Boero y en los talleres de entrenamiento actoral del profesor Juan Carlos Gené. Actualmente, forma parte del elenco de uno de los espectáculos más reconocidos y mimados de la escena alternativa porteña: *La omisión de la familia Coleman* (actuación que le valió el Premio Trinidad Guevara al Mejor Actor), del director y autor Claudio Tolcachir. Con este último, colabora además en *El viento en un violín*, obra que se presenta también en la actual edición del Festival de Otoño en primavera.

También ha actuado en las piezas *Lisistrata*, *Jamón del diablo*, *Cabaret*, *La maraña*, *Orfeo* y *Euridice* y *Chau Misterix*, todas dirigidas por Tolcachir; *Fefe*, dirigida por Paula Ransemberg y *La comedia de las equivocaciones*, dirigida por Sergio Amigo.

En cine ha trabajado en *Por tu culpa*, dirección de Anahi Berneri; *El pasado*, dirección de Héctor Babenco; *Las manos*, dirección de Alejandro Doria y *Fuga de cerebros*, dirección de Fernando Musa. Como director teatral ha estrenado *La flor del lirio* y *Porque todo sucedió en el baño*. Además de ser miembro fundador del grupo teatral argentino Timbre 4, también ha desarrollado una importante labor docente.

Teatros, fechas y horarios

Corral de Comedias
Alcalá de Henares
21 de mayo a las 20:30 horas

Centro Cultural Pilar Miró
22 de mayo a las 19 horas

Centro Comarcal de Humanidades
Cardenal Gonzaga Sierra Norte
La Cabrera
28 de mayo a las 21 horas

Centro Cultural Auditorio Mariana Pineda
Velilla de San Antonio
29 de mayo a las 20 horas

Teatro Pradillo
31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio
20.30 horas

Con nombre propio

España-Argentina:

Con el desarrollo de la actividad teatral como primer objetivo, la experimentación y realización de obras de teatro, la formación de actores y la posterior construcción de sus dos salas de teatro en el barrio de Boedo (Buenos Aires) hacen del Teatro Timbre 4, un referente de la actividad teatral argentina.

En su primera gira por España, y dentro del marco del Festival de Otoño en primavera, con la obra *La omisión de la familia Coleman*, la sala Pradillo fue el primer contacto de Timbre 4 con la actividad teatral de Madrid.

Las coincidencias artísticas y el amor por el teatro, hacen posible ese intercambio entre Argentina-España.

El proyecto *Algo de ruido hace*, une a Timbre 4 y Pradillo nuevamente, con el objetivo de abordar una pieza compleja, la construcción de sus personajes, sus mundos y sus delicados y misteriosos vínculos.

LAUTARO PEROTTI

Director

Sobre el escenario

LAUTARO PEROTTI

Director

Se licenció en la escuela Labarden, con especialización en actuación. Se formó en la escuela de actuación de Alejandra Boero y en los talleres de entrenamiento actoral para profesionales de Juan Carlos Gene. Estudió además canto, acrobacia, zancos, mimo y artes plásticas.

Sus últimos trabajos en teatro son: *El viento en un violín*, *La omisión de la familia Coleman* (Premio Trinidad Guevara Mejor Actor), *Lisistrata*, *Orfeo* y *Eurídice*, *Cabaret*, *Chau Misterix* y *La Maraña*, todas ellas bajo dirección de Claudio Tolcachir. También participó en las obras *Jamón del Diablo*, *La flor de Lirolay* (Dirección Lautaro Perotti), *FEVE* (dirección Paula Ransberg), *La comedia de las equivocaciones* (Dirección Sergio Amigo) y *El Organito* (Dirección María Bertuchelli).

Sus trabajos como director son: *Porque todo sucedió en el baño*, *La Flor de Lirolay* y el estreno absoluto en el Festival de Otoño en primavera, *Algo de ruido hace*.

En cine trabajó en *Por tu culpa* (de Anahi Berneri), *El pasado* (de Héctor Babenco), *Las Manos* (de Alejandro Doria) o *Fuga de cerebros* (Fernando Mussa).

En televisión participó en *El tiempo no para*, *Montecristo*, *Campeones*, *Los buscas* y *Gasalla*.

Además tiene experiencia docente como coordinador de la escuela teatral en el Teatro TIMBRE 4 y dictando talleres de formación actoral. También ha dictado talleres de actuación en la escuela de teatro Arte 4 y en el Teatro Español, ambas en Madrid.

FERNANDA ORAZI

Actriz

Licenciada en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires en la carrera "Formación del actor", Fernanda ha trabajado en numerosas artes relacionadas con la música y el teatro. En 2008-09 da clases de danza contemporánea con Mey-Ling Bisogno, en 2008 participa en un seminario de canto con Mavi Díaz, también ha trabajado en seminarios con Rafael Spregelburd, Mauricio Kartum o Ricardo Santillán, y ha llevado a cabo entrenamientos corporales, dramáticos, actorales y talleres de actuación.

En 2010 trabajó en *Ahora*, de Pablo Messiez, en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid. En su curriculum también guarda obras como *Monstruos*, de Marina Wainer; *Muda*, de Pablo Messiez, y la unipersonal *Noventa x siento humedad*, de Juan Branca, que llenó espacios como el Teatro Pradillo, la sala Clamores, el café del Cosaco o el Lolita. Desde el año 1998 hasta 2005 forma parte de la compañía de teatro La Fronda, con la dirección artística de Ciro Zorzoli, con la que colabora en la obra *Ars Higiénica*. Esta participación le valió la nominación a la Mejor Actuación Femenina en los premios Teatro del Mundo de Buenos Aires. Además de esta obra, su rostro se deja ver en *A un beso de distancia* y *Living, el último paisaje*.

Antes, en los primeros años 90, Fernanda Orazi trabaja en obras como *Mujeres de carne podrida* y *Pornografía emocional*, ambas de José María Muscari, *La gata sobre el techo de zinc caliente*, de Graciela Belletti, *El organito*, de Celina Andaló y *La ópera de los dos centavos*, de Bertold Brecht.

Fernanda también se ha lanzado a la dirección teatral con obras como *Susana, en el agua y con la boca abierta*, estrenada en el pasado Festival de Otoño en primavera 2010; *Cuando me inunda el cuerpo*, una indagación en la experiencia humana del miedo; la infantil *Dos señoras y tamaña casualidad*, y *Teo con Julia*, una creación junto con Paola Barrientos y Diego Velázquez.

SANTIAGO MARÍN

Actor

Es uno de los elegidos para el proyecto *Caras Nuevas* de la agencia de actores Kuranda en el año 2005. Licenciado por la Resad, Santiago Marín se ha subido al escenario en obras como *Medea* y *Hamlet*, ambas de Tomas Pandur, *Como abejas atrapadas en la miel*, de Esteve Ferrer, *El trío en mí bemo!*, de Antonio Rodríguez y *La pecera*, de Ana Sala.

También ha trabajado en el mundo televisivo y ha colaborado en series como *La Lola*, *Desaparecida*, *El 2 de mayo*, *MIR*, *R.I.S.*, *Aquí no hay quien viva* y *Al filo de la ley*. En cine, ha hecho sus pinitos en el largometraje *Mala muerte*, de Vicente Pérez.

ELOY AZORÍN

Actor

Desde su primera película que realizó con tan sólo 19 años, este madrileño no se ha bajado del carro del cine ni de la televisión. Su carrera comenzó en *Como un relámpago*, de Miguel Hermoso. Años después participó en *Todo sobre mi madre*, de Pedro Almodóvar, y colaboró también en los largometrajes de Jaime Chávarri *Besos para todos* y *El año del diluvio*. Uno de los papeles más importantes de su carrera llega en 2006, cuando encarna a Jófer Borgia en *Los Borgia*, de Antonio Hernández, y como último largometraje ha estrenado el pasado 2010 *Todas las canciones hablan de mí*, ópera prima de Jonás Trueba.

En televisión ha sido uno de los personajes de *Aída* en 2010, y ha participado en *Guante Blanco*, *Hospital Central*, *La vida en el aire* y *Qué loca peluquería*.

En 2004 recibe el premio Ercilla Revelación, y su papel en *Besos para todos* le hace merecer el Premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cinema de Comedia de Peñíscola.

Nicole Beutler

www.nbprojects.nl

Foto: Anja Beutler

DANZA

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

País: Países Bajos | Duración aproximada: 40 minutos - "Interior drama", 22 minutos; "Radial courses", 18 minutos (con un intermedio de 5 minutos)

Bailarines: HILARY BLAKE FIRESTONE, NAIARA MENDIOROZ, CRISTIANA RUGGIERI, AIMAR PÉREZ GALI, JAVIER VAQUERO OLLERO, MARJOLEIN VOGELS Composición musical de Interior Drama: GARY SHEPERD Asistencia artística: TY BOOMERSHINE Y BOJANA MLADONOVIC Diseño de iluminación: MINNA TIKKAINEN Vestuario: JESSICA HELBACH Repetidor: IRENE VAN GEEST Técnicos: MARTIN KAFFARNIK, MINNA TIKKAIKEN Piano: ALEKS GRUIJC Producción: NICOLE BEUTLER/NB Coproducción: COVER #2 Agradecimientos a FOND PODIUMKUNSTEN - ESTRENO EN ESPAÑA -

"Una de las más interesantes coreógrafas contemporáneas de Holanda en la actualidad". TROUW

2: *Dialogue with Lucinda* es una pieza de danza basada en el temprano trabajo de la reputada coreógrafa americana Lucinda Childs. La compañía de la también coreógrafa Nicole Beutler, alemana afincada en Amsterdam, se ha atrevido con la puesta en escena de dos de sus obras, *Radial courses* (1976) e *Interior Drama* (1977), en la consumación de un *remake* silencioso convertido en un espectáculo conmovedor. Beutler se siente en consonancia con su homóloga neoyorquina cuando piensa y debate sobre la manera en la que se ha de expresar la danza sobre el escenario. Los ojos del público deben percibir al ser humano en su realidad corpórea y anímica. Y, para ello, es necesario evitar cualquier distracción. Los objetos sobran cuando se tiene delante a una criatura humana dispuesta a revelarnos, con la belleza de sus movimientos, su más absoluto clímax. Las líneas maestras que fundamentan 2: *Dialogue with Lucinda* cautivan al espectador al mismo tiempo que le resultan indescifrables. Es en ese juego misterioso donde basa la autora la fuerza del espectáculo. Beutler pone especial atención en el intenso sentido de la responsabilidad que posee cada bailarín y destaca el esfuerzo de concentración y la capacidad de sacrificio de cada uno. Es por todo ello por lo que el trabajo de Beutler no podría existir como un ejercicio aislado. Si su materia prima es la esencia del ser humano, su consecuencia es, por tanto, la conexión con el público, expresada casi en una llamada de necesidad urgente en la que se nutre de elementos visuales y sonoros.

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

► Sobre la Compañía

Nicole Beutler (Munich, 1969) es coreógrafa, actriz y comisaria. Su vida personal y profesional ha transcurrido en Amsterdam desde que se trasladara a la capital holandesa en 1993. Con anterioridad, Beutler cursó estudios de Bellas Artes y de Literatura Alemana en Münster, completando su formación en Danza y Coreografía en la School for New Dance Development (SNDO) de Amsterdam. Su trabajo principal se centra en la compañía que lleva sus iniciales (NB), con la que aborda proyectos plurales que aúnan la danza, las *performances* y las artes visuales. En todos sus trabajos examina minuciosamente la función de la danza en el contexto de la interpretación y del teatro. Sus piezas se caracterizan por una puesta en escena minimalista que cede el protagonismo al ser humano. En 2005, Beutler participó en la creación de LISA, un colectivo independiente teatral, y desde 2008 hasta 2010 ha sido comisaria de danza en el Teatro Frascati en la ciudad en la que reside, donde además ha participado en la organización del Somethimg Raw Festival. Su polifacética trayectoria le ha llevado a ejercer de consejera artística de compañeros de profesión, así como de profesora invitada para la SNDO y la Mime School, que forman parte de la Amsterdam School of Arts (AHK).

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

22, 23 y 24 de mayo a las 22 horas

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

Con nombre propio

Como productora estoy extremadamente fascinada por el radical y aparentemente simple minimalismo del trabajo reciente de Lucinda Childs. Mi propio trabajo está bastante alejado de estas ideas, es más travieso, menos original y más fragmentado. Yo me centro en el humano en el escenario, en la idiosincrasia del intérprete, en el contacto con el espectador y en el propio acto de la interpretación. Pero reconozco una sensibilidad por la intensidad del ritmo y el sentido de la escucha. ¿Dónde se encuentran nuestros universos? ¿Dónde deben colisionar?

Las dos piezas que elijo para el *remake* se interpretaron originalmente en silencio: *Radial Courses* e *Interior Drama*. Para mí las dos danzas son preciosas, intensas, casi ritualísticas. El resultado es matemático y preciso, no hay lugar para errores. Esto hace que la pieza musical que mi compositor Gary Shepard –quien trabaja también como DJ Alex Smart- creó especialmente para *Interior Drama* sea tan asombrosa que la música y el movimiento se hacen uno. Incluso tras verlo cientos de veces no puedo dejar de sorprenderme y sentirme satisfecha por la música.

Las recientes palabras de Lucinda Childs son un sólido ejemplo de lo que consideramos arte moderno minimalista: entidades cerradas, rechazando cualquier tipo de narrativa o de realidad diaria banal, pero enfatizando bastante “el arte por el arte”. La entrega de los bailarines a esta estructura produce un resultado aparentemente orgánico y siempre cambiante, casi “la vida real”: el inmenso potencial de la narrativa se despliega de los simples patrones. Yo me centro en el intérprete y destaco la narrativa subyacente a través de la deconstrucción de la complejidad y revelando las capas inferiores, de tal manera que el material comunica, se desarrolla a través del observador. Desde mi punto de vista, esto hace el trabajo más real.

NICOLE BEUTLER
Productora

Sobre el escenario

NICOLE BEUTLER
Productora

La coreógrafa Nicole Beutler vive y trabaja en Amsterdam (Holanda). Tras sus estudios de Bellas Artes en las Academias de Arte de Munich y Münster y en la Universidad de Lengua Alemana de Münster, volvió para estudiar danza y coreografía en la Escuela de Teatro AHK de su ciudad natal en 1993. Desde 1997 ha producido numerosos trabajos para la escena, en colaboración con grandes profesionales como Dansateliers Rotterdam, Het Veemtheater, con su primera organización The Liminal Institute o con LISA, el colectivo de productores de teatro confundado por ella en Amsterdam.

Su propia organización, NB, se creó en 2009. Normalmente sus trabajos se interpretan en el Teatro Frascati de su ciudad, pero también ha exportado sus producciones al resto de Holanda e incluso a España, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Estados Unidos, Suecia, Noruega o Italia.

En septiembre de 2010 fue galardonada con el VSCD Mimeprize por su trabajo *Songs* (2009). Además, varios de sus trabajos han sido seleccionados para presentarlos a Nederlandse Dansdagen, una plataforma anual por los mejores trabajos. Por allí han pasado *Les Sylphides* (2009) o *2: Dialogue with Lucinda* (2010). Otros trabajos son *Enter Ghost* (2006) y *Lost is my quiet forever* (2008).

En 2010 tiene lugar su primera incursión en cine con la presentación de *Diamond Dancers*, un proyecto en colaboración con las directoras Helena Muskens&Quirine Racké, en el Festival Cinedans.

Desde 2008 hasta 2010 ha sido comisaria de danza en el citado Teatro Frascati en la ciudad en la que reside, donde además ha participado en la organización del Somethimg Raw Festival. También ha sido un miembro permanente de *The Show Must Go On* de Jérôme Bel, ha ejercido de consejera artística de compañeros de profesión y ha trabajado como profesora invitada para la SNDO y la Mime School, que forman parte de la Amsterdam School of Arts (AHK).

AIMAR PÉREZ GALI
Bailarín

Nacido en Barcelona, Aimar desarrolla su formación entre la pedagogía, la investigación y la interpretación. Su trabajo explora las posibilidades que hay para pensar de manera diferente, otorgando visibilidad a la metodología del propio trabajo. Algunos de sus trabajos recientes son *Pandora* (juego de danza pedagógico), *The Pandora Project* con *CONCERT nr.1*, *Navigating Possibilities*, *Pedagogic Research Project*, *Dialogues / Post-Dialogues*, y actualmente está desarrollando un nuevo proyecto en colaboración con Javier Vaquero Ollero, titulado *Declaring Love*.

Como intérprete colabora con Nicole Beutler en su NB, y también ha trabajado con Andrea Bozic, David Weber-Krebs, Nora Heilmann, David Zambrano, Carolien Hermans, Peter Greenaway y Min Tanaka. Se licenció en Danza de Teatro Moderno en el Instituto de Artes de Amsterdam y es artista asociado a La Poderosa (Barcelona).

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

CRISTIANA RUGGIERI
Bailarina

Formada en la Academia de Danza de Rotterdam, en la Escuela de Carmen Senra de Madrid, en la Escuela de Víctor Ullate de Madrid y en la Escuela de Danza Clásica y Moderna de Teramo (Italia), Cristiana Ruggieri ha trabajado en numerosas piezas de varios profesionales. Uno de ellos es Conny Janssen, con quien ha colaborado en *Vuil e Glass* (2010), *So here we are* (2009), *Sparring Partners* (2008), *So Here We Are* (2007) o *In Two Minds* (2006/2007). Con Project Sally realizó *As you like it* (2007), con Chevi Muradayv *Quiero tenerte cerquita* (2003) y con Diego Waltzke, *Abruzzo Danza* (2000).

También ha bailado en cine, en los cortos *Delivery Prayers* (2008), de Danilo Colonna; en *Blanco* (2008) de Sonia Herman Dolz, y en *Stations* (2008) de Paul en Menno de Nooijer.

Sus trabajos le han brindado menciones como el hecho de ser finalista en el concurso Citta' di Rieti, en Italia, en la categoría contemporánea, en el año 2003.

HILLARY BLAKE FIRESTONE
Bailarina

Coreógrafa estadounidense, es también intérprete y profesora. Tras ganar su BFA en Danza y en Literatura y Composición en Nueva York, se trasladó a Amsterdam, donde comenzó a trabajar con maestros como Jan Langedijk, Frans Poelstra, Beppie Blankert, Keren Levi, Nicole Beutler y Pere Faura entre otros. Como profesora invitada trabaja regularmente en la SNDO y la MTD, departamentos de la Escuela de Teatro de Amsterdam, así como en conservatorios internacionales, festivales y para algunas compañías.

Su trabajo ha estado ligado al de compositores, músicos en directo y artistas visuales, en Norteamérica y Europa. A menudo realiza *performances* para exteriores como catedrales o museos, para teatros, y ha sido comisaria en festivales y compañías en Holanda, Estados Unidos y Canadá.

La relación entre el movimiento y el sonido representa una fascinación primaria en su trabajo, que se puede describir como estructurado e indudablemente humano. Actualmente Hillary forma un colectivo junto con al compositor Mark Morse y al diseñador de iluminación Floriaan Ganzevoort, con el que realiza *performances* inspiradas en rituales culturales familiares como desfiles o funerales, en las cuales emplean objetos simples y música compleja.

JAVIER VAQUERO OLLERO
Bailarín

Toledano de nacimiento, Javier comenzó sus estudios de danza en diferentes escuelas de Madrid, Andalucía y la Universidad Miguel Hernández de Alicante. En 2003 se traslada a Rotterdam para formar parte del Bachelor of Dance programme, especialización en Danza, en CODARTS. Desde su graduación ha trabajado sobre todo en Holanda con distintos realizadores, como Nicole Beutler, Conny Janssen Danst, Ann van der Broek, Marta Reig Torres, Dylan Newcomb, Arno Schuitemaker, y fuera de Holanda, Hofesh Shechter y Aimar Pérez Galí. Últimamente se encuentra desarrollando su propio trabajo en diferentes formatos y es uno de los artistas de La Poderosa (Barcelona).

Patrice Thibaud
www.productionsillimitées.com

Foto: Céline Aubertin

TEATRO GESTUAL

JUNGLES

País: Francia | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (sin intermedio)

Un espectáculo de PATRICE THIBAUD Con: LORELLA CRAVOTTA, PHILIPPE LEYGNAC y PATRICE THIBAUD Dirección: SUSY FIRTH, MICHÈLE GUIGON y PATRICE THIBAUD Música: PHILIPPE LEYGNAC Iluminación: LAURENT BÉNARD Vestuario: ISABELLE BEAUDOUIN Realización de vestuario y accesorios: LES ATELIERS DE CHAILLOT Decorado: LES ATELIERS THÉÂTRE DE NÎMES Textil de la cabina: FABRICE CHIARAMELLI / ATELIERS DÉCHETS D'OEUVRE - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Después de *Cocorico*, una nueva creación para descubrir al hombre salvajamente civilizado que llevamos dentro”.
PATRICE THIBAUD

El cómico Patrice Thibaud y el músico Philippe Leygnac sumaron talentos y con *Cocorico* (2008) hicieron reír a carcajadas a grandes y pequeños de varios países. Esta pieza de teatro gestual, que pudo verse en las dos ediciones anteriores del Festival de Otoño, entusiasmó al público de todas las edades y a la crítica internacional, que escribió líneas llenas de admiración: “Uno de los mejores espectáculos que he visto en años” (The Mirror) o “Una gran felicidad” (Le Pariscope).

En la estela de los grandes clásicos -Keaton, Tati, de Funès o Chaplin-, Thibaud y Leygnac consiguieron con *Cocorico* un verdadero homenaje al oficio de actor, una obra repleta de poesía visual, hilarante y tierna al mismo tiempo. Ahora, Lorella Cravotta (de la troupe de Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff) se une a la singular pareja y juntos se adentran en *Jungles* (*Selvas*).

Un ambiente vegetal, una jungla urbana, instrumentos primitivos, Rómulo y Remo, chamanismo, danzas rituales, Tarzán, ceremonias vudú, el *Libro de la Selva* y Mowgly. Una divertida comparación entre la humanidad de los animales y la animalidad de los hombres que, en palabras de Thibaud, “no trata de culpabilizar al espectador asustándole sobre su profunda naturaleza predatoria, sino más bien de hacerle aceptar con humor, ternura y poesía, sus ancestrales reflejos de defensa y supervivencia”. *Jungles* se estrenó en enero de este año en el Théâtre National de Chaillot.

► 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*, donde conoce al multiinstrumentista Philippe Leygnac. 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 2006, presenta con Philippe Leygnac un número visual para la apertura del Festival de Salzburgo, retransmitido en directo por la televisión austríaca. 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.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde

25, 26, 27 y 28 de mayo a las 20.30 horas

Con nombre propio

La observación y la contemplación de los animales me han hecho ver siempre su humanidad y, de manera inversa, la animalidad del hombre. Una animalidad más o menos reprimida que puede superar incluso lo civilizados que somos los humanos. La relación es estrecha pero también tenaz entre el hombre y la bestia.

No se trata de hacer que el espectador se sienta culpable enfrentándole a su profunda naturaleza depredadora, más bien es hacerle aceptar con humor, ternura y poesía, sus reflejos ancestrales de defensa y de supervivencia.

Unas referencias a los grandes mitos como Rómulo y Remo, Tarzán, Mowgli... *Jungles*, un espectáculo para todos los públicos, tiene como vocación poner en paralelo los comportamientos del hombre y del animal de cara a sus problemas, grandes y pequeños en una jungla urbana, animal o sentimental...

También abordará el chamanismo, la magia y el carácter místico y poético que el hombre tenía en otro tiempo, y que ha sido dado a la naturaleza antes de elaborarla, de organizarla y de civilizarla a su imagen. En un ambiente escénico vegetal, la música ocupará un importante lugar. Instrumentos primitivos en cuerda y viento, percusión, cantos pero también rituales de danza y ceremonias de vudú acompañarán a un grupo teatral más bien mudo para ser más universal.

Después de *Cocorico*, esta nueva creación llega para reír y reflexionar sobre los pequeños obstáculos de nuestros contemporáneos y para recuperar al hombre salvajemente civilizado que está en nosotros.

PATRICE THIBAUD
Director

Sobre el escenario

PATRICE THIBAUD
Director

Después de diez años de experiencia y de colaboración en el seno de compañías teatrales y musicales, se reencuentra en 1994 con Michèle Guigon y trabajan juntos en *Duo, histoire d'amourire*. En 1995 Christian Schiaretti le propone integrar su compañía permanente en CDN de Reims. Comienzan cinco años en los que aborda diferentes estilos teatrales. Hay que destacar, entre otras, *Hamed Philosophe* de Alain Badiou, *Polyeucte Martyr* de Corneille et *Les Visionnaires* de Desmarest de Saint Sorlin.

En 2001 vuelve a encontrarse con Jérôme Deschamps y Macha Makeieff, con quienes colabora en obras de teatro como *La Cour des grands*, *Les Etourdis*, *Les Soirée Tati*, y también en ópera en *L'Enlèvement au sérail* de Mozart y *L'Etoile* de Chabrier.

En julio de 2006, tras la demanda insistente del Festival Internacional de Salzburgo, escribe y presenta con Philippe Leygnac un espectáculo de pantomima de 20 minutos para la ceremonia de apertura retransmitida en directo en la televisión austriaca.

De 2004 a 2006 interviene asiduamente en Canal+ en la emisión de Stéphane Bern *20h10 Pétantes*, donde presenta unos números de mimo originales. En 2007 se encuentra en M6, donde escribe y presenta una televenta.

Se le verá este año en el cine en *Astérix aux jeux olympiques*, *Agathe Clery* de Etienne Chatiliez con Valérie Lemercier y en *Mes Amis, Mes Amours* de Lorraine Levy.

En 2008 presenta *Cocorico* en el Teatro Nacional de Chaillot, actualmente en gira mundial. En julio de 2009 el Museo de Quai Branly solicita a Patrice y Philippe una *performance* en el marco de la exposición *Tarzán*.

SUSY FIRTH
Directora

Es licenciada en Francés y en Arte Dramático por la Universidad de Londres, donde encuentra su pasión por la puesta en escena de autores franceses como Cocteau, Vian o Tardieu. Llega a París en 1987 y se une a la compañía de P'tit Matin de Michèle Guigon. Con ella colabora en numerosas creaciones como *En Face* (1988), *Piavodéon* (1991), *Duo, Histoire d'Amourire* (1994 con Patrice Thibaud) y *Le Cabaret du P'tit Matin* (1992, 1995, 2001), en las que muestra sus capacidades de cantante, comediente, arreglista y en la puesta en escena.

Fuera de la compañía crea *La Rue du Regard*, pieza muda y musical con La Cie de l'Oiseau Mouche.

Además, canta al piano textos de autores franceses vivos y de poetas ingleses muertos a los que ella pone la música, y también colabora en los tres solos de Michèle Guigon: *Seule* (2000), *Une Seconde* (2004) y *La Vie Va Où ?...* (2008) .

Por último, trabaja en la puesta en escena de *Cocorico* también junto a Michèle Guigon.

MICHÈLE GUIGON
Directora

Su carrera está marcada por algunos encuentros importantes durante su vida. En 1984 crea la Compañía de P'tit Matin. Alain Crombecque, director del Festival d'Avignon, quien había visto su primer "corto" espectáculo *Strapontin*, le solicita un "largo" espectáculo que se hará realidad con *Marguerite Paradis*.

Tras ésta vendrán las creaciones *Etats d'Amour* (Festival d'Avignon 1986, Teatro Paris-Villette), *En Face ou la Chanson Perdue* (1988, Teatro de la Bastilla) y *Les Chantefables* de Desnos-Wiener, (TGP 1989).

Claude Régy le aconseja presentar un dossier la Villa Médicis Hors-les-Murs, donde será galardonada. Después, crea *Piavodéon* con Susy Firth (1991). Y en su último año en Avignon Alain Crombecque le solicita un cabaret para animar las noches del Festival, momento en el que nace el *Cabaret du P'tit Matin* (1992), donde toda la familia de artistas variados del equipo se une en todas las disciplinas que integra el espectáculo.

Algunas de las otras obras en las que colaboró son *Duo histoire d'amourire*, con Patrice Thibaud, *Le P'tit Matin aux Etoiles*, *Quel Cirque la Vie* o *Une Seconde*.

Trabaja en escena con numerosos espectáculos, fuera de su compañía, como el dúo suizo Cuche & Barbezat, el narrador Pépito Mattéo, el malabarista de palabras Vincent Roca, la cantante Michèle Bernard o los bailarines de jazz-rock-hiphop Le Collectif Jeu de Jambes.

PHILIPPE LEYGNAC
Actor

Además de su perfil como actor, Philippe Leygnac ha sido estudiante de dibujo en París, también de trompeta y de solfeo, y ha sido pianista autodidacta y arreglista. Estuvo de gira con *J'aime Brecht* con Pierre Santini, y colaboró en la realización de la música de *L'enfant rat*.

Músico y comediente, interpreta en Avignon *Les bruits de la nuit* con S. Danglaterrre en 1995, *Clowners* en 1997, y ya en el Teatro Molière con J.L. Debattice *Toutes griffes dehors* en 1997 y *Florilège de fous* en 2002.

Colabora con J.L. Debattice y M.Makeieff también en *Les Etourdis* en 2003-2004, *L'affaire de la rue de Lourcine* en 2005, *La Méchante vie* en 2006 y *L'Étoile* en 2007.

Sus últimos trabajos son *Jazz anime* de F.Verriere en 2008-2009, *Cocorico* en 2008, la *performance* de *Tarzán* en el Museo de Quai Branly en 2009 y *L'Europe Sans Blague!* con Luc Debattice en 2009.

LORELLA CRAVOTTA
Actriz

Estudia en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de 1981 a 1984, y después se reunió con la compañía de Jérôme Deschamps, donde participa en *Le lapin Chasseur*, *Les pieds dans l'eau*, *Le défilé*, *Les précieuses Ridicules* o *Salle des Fêtes*.

También ha colaborado en numerosas series televisivas como *Sexe, gombo et beurre salé* en 2008, *L'Évangile selon Aimé* en 2005 o *Une mère comme il ne s'en fait plus* en 1997.

JUNGLES

Patrice Thibaud

Autor: Patrice Thibaud y el equipo artístico

Lorella Cravotta
Philippe Leygnac
Patrice Thibaud

Codirigido por Susy Firth, Michèle Guigon y Patrice Thibaud

Escritura: Patrice Thibaud y el equipo artístico
Música: Philippe Leygnac
Creación de la luz: Laurent Bénard
Diseño de la escena: Claudine Bertmeu
Disfraces: Isabelle Beaudouin
Disfraces y accesorios: Les Ateliers de Chaillot
Decoración: Les Ateliers Théâtre de Nîmes
Textil de la cabina: Fabrice Chiaramelli / Ateliers déchets d'oeuvre
Producción: Productions Illimitées
Coproducción: Théâtre National de Chaillot/Grand Théâtre de Luxembourg/
Théâtre de Nîmes/Théâtre de Vienne/Théâtre d'Esch/La Comète,
Scène Nationale de Châlon en
Champagne/Grégoire Furrer et Productions Illimitées

JUNGLES

Patrice Thibaud

TELERAMA

“¿Tati degenerado? ¿Keaton resucitado? ¿Django Edwards alucinado?
Ni los unos ni los otros, pero todo esto a la vez...”.

LE FIGARO

Armelle Hélot

“En los pasos de Chaplin, Keaton et Tati... Todo en esta propuesta muestra el gran talento de personas tan inteligentes como sensibles y virtuosas”.

LE JDD

“Prodigiosamente divertida, plena de suave humanidad y de poesía, Patrice Thibaud se impone como un maestro con un registro y una inspiración sin límites”.

LE PARISCOPE

“Un gran placer”.

THE MIRROR

John Nicholson

“Uno de los mejores shows que he visto en muchos años”.

EL PAÍS

Borja Hermoso

“¿El mejor cómico del mundo?”.

Ciro Zorzoli

Gentileza Complejo Teatral de Buenos Aires – Foto: Alicia Rojo

TEATRO

ESTADO DE IRA

País: Argentina | Idioma: español | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Autor y director: CIRO ZORZOLI Intérpretes: PABLO CASTRONOVO, CARLOS DEFEQ, MARINA FANTINI, VALERIA LOIS, CECILIA MEIJIDE, VANESA MAJA, DALILA ROMERO, DIEGO ROSENTAL, MARÍA INÉS SANCERNI, GABRIEL URBANI y DIEGO VELÁZQUEZ Escenografía y vestuario: ORIA PUPPO Iluminación: ELI SIRLÍN Coordinación de producción: ROMINA CHEPE Asistente de dirección: GABRIEL BAIGORRIA Obra producida por el COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Un virtuoso elenco interpreta esta brillante exploración de **Ciro Zorzoli** sobre el arte de actuar” LA NACIÓN

La irónica obra del joven dramaturgo y director argentino **Ciro Zorzoli** es la última sensación de la escena teatral de Buenos Aires. ¿Tiene sentido seguir haciendo teatro? ¿Se puede seguir actuando? ¿Qué posibilidades hay hoy de generar una experiencia en la que un espectador no observe a actores actuando, sino que se vea envuelto en una situación dramática de la cual es partícipe? *Estado de ira*, la última creación de Zorzoli, plantea una intensa reflexión sobre las complejas mecánicas de la representación teatral y, también, sobre los desafíos a los que se enfrentan actores y directores ante cada hecho escénico.

En una supuesta dependencia pública de las afueras de la ciudad, un grupo de empleados se dedica a preparar a actores y actrices de reemplazo para las obras que están en cartel en los teatros del centro. Una noche deben ayudar a una reconocida actriz para que supla el papel de Hedda Gabler en la obra homónima de Henrik Ibsen, de acuerdo con las “normativas establecidas”. Como un auténtico desafío, *Estado de ira* sumerge al espectador en las entrañas de la representación, en un proceso donde “el actuar” es personaje, trama y exploración al mismo tiempo.

Según la crítica, “*Estado de ira* es uno de esos espectáculos que merece la pena ver para apreciar a actores de enorme talento derrapando en un drama devenido comedia en medio de una aguda reflexión sobre los mecanismos de actuación”. Una farsa inteligente y crítica, en el que drama y humor a borbotones van de la mano.

► Sobre la Compañía

El director argentino **Ciro Zorzoli** sorprende con una dramaturgia potente e inusual que conjuga humor, un ritmo impecable, actuaciones contundentes y una sensibilidad especial para alumbrar zonas de la realidad en las que “el deber ser” entra en conflicto con la autonomía individual. Volcado en la experimentación y en la creación colectiva antes que en la puesta en escena de un texto escrito, el director suele embarcarse en verdaderos procesos de investigación a partir de puntos de interés y materiales no teatrales, que finalmente derivan en mundos ficticios complejos y atractivos. Entre sus obras destacan *Living, último paisaje* (1999), *A un beso de distancia* (2001), *Ars Higiénica* (2003), *El niño en cuestión* (2005) y las más recientes *Exhibición y desfile* y *Estado de ira*, que surgen como el resultado de trabajar junto a un grupo de actores del circuito alternativo sobre las limitaciones y enigmas de la representación teatral.

Aclamada por la crítica especializada, *Estado de ira* reúne un elenco de jóvenes talentos de reconocida trayectoria, con quienes Zorzoli se volcó en un proceso de investigación colectiva y experimental. El proceso creativo, para el director, es el ensayo. Lo inacabado de la propuesta, es entonces, lo que va sosteniendo la experiencia.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de La Abadía

Del 25 al 28 de mayo a las 21.30 horas
29 de mayo a las 20 horas

ESTADO DE IRA

Con nombre propio

Estado de Ira surge de un proyecto de experimentación teatral denominado, un tanto pomposamente, *Ostinato Rigore*. Tomando como excusa el mundo de los actores la pieza busca indagar y preguntarse sobre los mecanismos de la representación teatral y los “saberes” que circulan en el ámbito actoral, a través de un lenguaje ligado al absurdo y al equívoco.

El trabajo de la obra se orientó hacia la generación de una trama que fuese desplegándose por medio de la acción pura. Una acción que no intentase develar nuevas verdades sino que, por el contrario, hiciera pie en el conflicto que puede surgir al querer capturar y definir “aquello” que insiste en mantenerse insondable, el misterio del hecho teatral.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

Sobre el escenario

CIRO ZORZOLI

Director

Actor, director teatral y docente, Ciro Zorzoli (Argentina) estudia en el Conservatorio Provincial de Música Luis Gianeo de Mar de Plata. Posteriormente se instala en la Capital Federal y cursa sus estudios de actuación en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Como actor ha participado, entre otras producciones, en la obras *Los siete locos*, con dirección del Rubens Correa y Javier Margullis; *Macbeth Imágenes*, dirigida por Guillermo Heras; *Los Mansos* y *Los Sensuales*, ambas dirigidas por Alejandro Tantanian. Sus primeras obras como director son *Salsipuedes*, con la que obtuvo el primer premio en la Bienal de Arte Joven; y *Acto de Ponzoña*, una versión de *La más fuerte* de A. Strindberg. A principios de 1998 obtiene el Subsidio de la Fundación Antorchas a la Creación Artística para realizar un proyecto de investigación teatral. En 1999 presenta, como resultado de su investigación, *Living, último paisaje*. En 2001 estrena *A un beso de distancia*, en coproducción con el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires. En 2002 es invitado a participar en el ciclo “4x4” de teatro semimontado que organiza el Instituto Goethe con la obra *Death Valley Junction*, de Albert Ostermaier. En 2003 estrena *Ars Higienica*, con el apoyo de Proteatro, con la que participa en la IV edición del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (2003) y en la XI edición del Festival Internacional de Teatro a Mil, en Santiago de Chile (2004). En 2004 es convocado por el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA – Universidad Nacional de Buenos Aires) a dirigir *23.344*, de Lautaro Vilo. Ese mismo año participa en el Festival Tintas Frescas en Argentina con la obra *Crónicas*, de Xavier Durringer. En 2005 presenta la obra *El niño en cuestión*, año en el que es nominado para las convocatorias The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative. En 2006 realiza para el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) la puesta en escena de *La Selva Interior*, obra compuesta por Marcelo Toledo. En 2008 estrena *Uno en secreto*, un solo de danza con música original de Eduardo Checchi en el marco 4x4x4x4 del Centro Cultural Rojas (UBA). Durante 2009, a su vez, lleva a cabo un proyecto de experimentación teatral en el marco de la programación del Complejo Teatral de Buenos Aires cuyo estreno tiene lugar en el 2010. Como docente ha dictado numerosos cursos de actuación y dirección de actores en ámbitos oficiales como el Teatro General San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, Centro Cultural Rojas (UBA), entre otros. Desde 1992 hasta la actualidad trabaja como titular de la Cátedra de Técnica Actoral, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad Buenos Aires.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

DIEGO VELAZQUEZ

Actor

Formado en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, donde actualmente trabaja como docente. Ha desarrollado su carrera bajo la tutela de Ciro Zorzoli, Luciano Suardi y Analia Couceyro, entre otros. Ha trabajado con directores como Jorge Lavelli en *Rey Lear* (2006), Alejandro Tantanian en *Cuchillos en Gallinas* (2006), José María Muscari en *Pornografía emocional* (1998) y *Pulgarza!* (1999) y Ciro Zorzoli en *El niño en cuestión* (2005) y *23.344* (2004). También es uno de los creadores de *Decidí canción* (2004/06), nominado al premio Clarín en la terna Actor Revelación. Algunos de sus trabajos en cine son *El niño pez*, de Lucía Puenzo, *Amorosa soledadm*, de Vicky Galardi y Martín Carranza, *No fumar es un vicio como cualquier otro* de Sergio Bizzio, *Cien Tragedias* de Bizzio y Mariano Galperín y *Super*, dirigido por Gustavo Tarrío.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

VALERIA LOIS

Actriz

Se formó con los maestros Pompeyo Audivert, Ciro Zorzoli, Alejandro Catalán, Paco Giménez, Augusto Fernandes, Guillermo Angelelli y Hugo Midon, entre otros. En los últimos años ha trabajado como actriz en las obras *Paraná Porá*, dirigida y escrita por Maruja Bustamante, *Dos Minas*, con dirección de Alejandro Catalán, *Una merienda de negros* y *Breve Relato Dominical*, dirigida por Matías Feldman, o *Mi joven corazón idiota*, de Gonzalo Martínez. En 2004 en el Festival Tintas Frescas en Buenos Aires, actuó en *Crónicas* de Xavier Durringer con dirección de Ciro Zorzoli. Entre 1992 y 2002 formó parte de Grupo Sanguíneo junto con Lorena Vega, Martín Piroyansky y Juan Pablo Garaventa, con los que presentó las obras *Capítulo XV, AFUERA* y *Kuala Lumpur*, estas dos últimas dirigidas por Gustavo Tarrío. En cine, ha participado en largometrajes como *El Pasado* dirigida por Héctor Babenco, *Por Siempre Juntos*, escrita y dirigida por Pablo Solarz, *Un Mundo Misterioso*, de Rodrigo Moreno, *Los quiero a todos*, dirigida y escrita por Luciano Quillici, *La Carrera del Animal* dirigida por Nicolás Grosso, *La Pileta*, con guión y dirección de Zelmira Gainza y *El Reclamo*, dirigida por el italiano Stefano Pasetto.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

MARÍA INÉS SANCERNI

Actriz

Inició sus estudios de interpretación en 1988 con Antonio Céllico y Diego Cazabat en el Teatro Estudio El Baldío. En 1992 continuó su formación actoral con Ricardo Bartís hasta 1995. En el 2004 fue premiada con la Beca Antorchas para estudiar con Augusto Fernandes y Guillermo Angelelli. En 2009 ganó la Beca del Fondo Nacional de las Artes para continuar su formarción con Ciro Zorzoli. Su primer trabajo como actriz fue en 1995, en la obra de Rafael Spregelburd *Remanente de Invierno*. A partir de entonces, las obras más importantes en las que ha participado han sido *Raspando la Cruz* (1997), de Spregelburd, *Unos Viajeros se Mueren* (1998/99) y *Los Mansos* (2006), con dirección de A. Tantanian, *Ifigenia en Aulide* (2000) y *Las Troyanas* (2003), dirigidas ambas por R. Szchumacher, *La Escala Humana* (2001/02), con dramaturgia y dirección de Spregelburd, Tantanian y J. Daulte, y *Como estar juntos* (2010/11) de Diego Manso, con dirección Luciano Suardi, entre otras.

ESTADO DE IRA

CECILIA MEIJIDE

Actriz

Actriz licenciada en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, completó sus estudios de interpretación con Alejandro Catalán y Claudio Martínez Bel. Estudió danza contemporánea, jazz y claqué. En 2009 se encargó de la dirección de actores del unipersonal de Nacho Clatti *Historia Universal de la Humanidad, Tomo 1*. Como actriz ha trabajado en obras como *Asilo, para que vuelvas*, de Nacho Ciatti, *Por la sombra*, de Carla Maliandi -ganadora del tercer Premio Estimulo Festival de las sombras a la luz de Rosario en el 2006-, *Sueño de una noche de verano*, adaptada y dirigida por Roberto Castro, y *Los Ciegos* de Nacho Ciatti, entre otras obras. También ha participado en el espectáculo circense *Can Can*, realizado en el espacio del circo El Coreto.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

GABRIEL URBANI

Actor

Actor nacido en Córdoba. Su formación como actor está vinculada a Guillermo Cacace, Gustavo Corso y Ana Frenkel, así como con Alejandro Acobino. Algunas de las obras en que ha participado son *Galette surprise et coulis de fruits rouge* (2007-2008) y *Una Familia dentro de la nieve* (2009), ambas de Diego Brienza, *A mama* (2004-2005), dirigida por Guillermo Cacace, *La selva interior* (2006) de Ciro Zorzoli y *Cien pedacitos de mi arenero* (2007-2008), dirigida por Julieta Desimone y Laura Fernández -obra premiada como “Mejor espectáculo, Premio do Juri Popular” en el 22º Festival Internacional de Teatro Blumenau (Brasil)-. En cine ha trabajado en el largometraje *Capital* de Augusto Gonzales Polo y ganadora del premio Découverte de la Critique Française en el Festival de Cine Latino de Toulouse, 2007. Además, ha interpretado algunos cortometrajes de productoras independientes como *Tu voz*, de Federico Graf, seleccionada en el 21º festival de Mar del Plata o *El Secreto* de Matías Rubio, entre otros.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

PABLO CASTRONOVO

Actor

Pablo Castronovo nace en Río Turbio, Santa Cruz el 24 de julio de 1983. Se traslada a Buenos Aires en 2002 para estudiar Interpretación en el Instituto Nacional de Arte (IUNA). Al mismo tiempo comienza a estudiar danza contemporánea en el I.U.N.A y, más tarde, con maestros como Viviana Iasparra, Edgardo Mercado y Eugenia Estévez. Continúa su formación como actor con Ciro Zorzoli mientras baila para diferentes coreógrafos como Silvina Grimberg, Edgardo Mercado, Luis Garay, Alejandro Servera y Leticia Mazur, entre otros. Ha participado en Argentina en el Festival Internacional de Teatro y el Festival de Danza Contemporánea de Buenos aires, así como en la Bienal de danza de Lyon, el VII Festival internacional de danza de Recife de Brasil en 2007, la VI Bienal Internacional de Danza de Ceara de Brasil en 2007, el Latino Festival In The Park de Nueva York en 2009 o Festival de Danza Contemporánea de México, entre otros.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

VANESA MAJA

Actriz

Su formación en interpretación ha estado vinculada a Juan Carlos Gene, Cora Rocca, Beatriz Mattar, Ciro Zorzoli y Alejandro Catalán. Desde el año 2006 crea y realiza el espectáculo *Pequeñas Veladas Susurradas*, con el que presenta funciones en diversas salas de la ciudad de Buenos Aires así como en algunos festivales en Argentina. Ha trabajado junto a José María Muscari, participando como actriz en obras como *Catch* (2004), *Grasa* (2003-2004), *Alicia Maravilla* (2002) o *Estrellas intergalácticas* (2000), entre otras. Además, forma parte de la compañía de teatro para niños El Globo con la que ha presentado *Cyrano de Bergerac*, *La comedia de las Equivocaciones* y *El circo de los sueños*, con funciones en Argentina y Cuba. En televisión ha trabajado en programas como *Resistiré* (Telefé, 2003) y *Enamorarte* (Telefé, 2001). También cuenta con experiencia como docente, dictando cursos de iniciación actoral para adolescentes en la Casa de la juventud de San Isidro.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

DALILA ROMERO

Actriz

Actriz y bailarina licenciada en Interpretación por el Instituto Universitario Nacional del Arte en Argentina. Se ha formado asimismo con Carlos Gandolfo y Ricardo Migueles. Como bailarina ha transitado por diferentes estilos, desde danza clásica hasta jazz pasando por danza contemporánea y acrobática. Entre sus maestros destacan Luis Baldasarre, Irina Esquivel, Jamil Ostrovsky, Eugenia Estévez, Ana Garat y Viviana Iasparra, entre otros. Ha sido integrante del Ballet de danza acrobática Hecatumbe y nominada como bailarina *Revelación* en los premios Estrella de Mar 2003. Como docente, ha trabajado en la Escuela de Formación Actoral impartiendo cursos de Expresión Corporal y en el I.U.N.A. en calidad de ayudante en la Cátedra Distéfano de Entrenamiento corporal. Como actriz, los últimos trabajos que ha realizado han sido *Tangolondrina* de Javier Araya, *Sueño de una noche de verano*, con dirección de Yamil Ostrovsky, *Alguien de algún modo*, dirigida por Ciro Zorzoli, *El nuevo mundo* de Néstor Romero y *Exit*, con dirección de Irina Esquivel, entre otras obras.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

MARINA FANTINI

Actriz

En el año 2005 se licencia en Formación del Actor por la Escuela de Arte Dramático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde entra en contacto con Ciro Zorzoli, Hector Beacon, Antonio Celico y Horacio Medrano. Continúa su formación con Ricardo Bartís y Antonio Céllico, con los que realiza el seminario *El humor en Shakespeare* en 2006. Forma parte de la compañía de teatro infantil Martín Coronado, con la que realiza funciones en colegios de Buenos Aires y el interior del país. En teatro, ha trabajado con la compañía Patrika en obras como *El último día que Maite nos dijo adiós*, *Patrika*, *la muñeca alemana*, *Casting*, *sólo para niños prodigio*. Asimismo ha participado en obras como *Babilonia*, *una hora entre criados*, dirigida por Roberto Castro y Manuel Longueiras, *No somos perfectas* de Alejandro Borgatello y *Nuestra Señora de las Nubes*, dirigida por Antonio Céllico y Horacio Medrano, entre otras. En 2006, estrena *Arrugados como Jack*, con dos compañeros de la Escuela de Arte Dramático con la que ganan una beca del Fondo de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

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

Sasha Waltz & Guests

www.sashawaltz.de

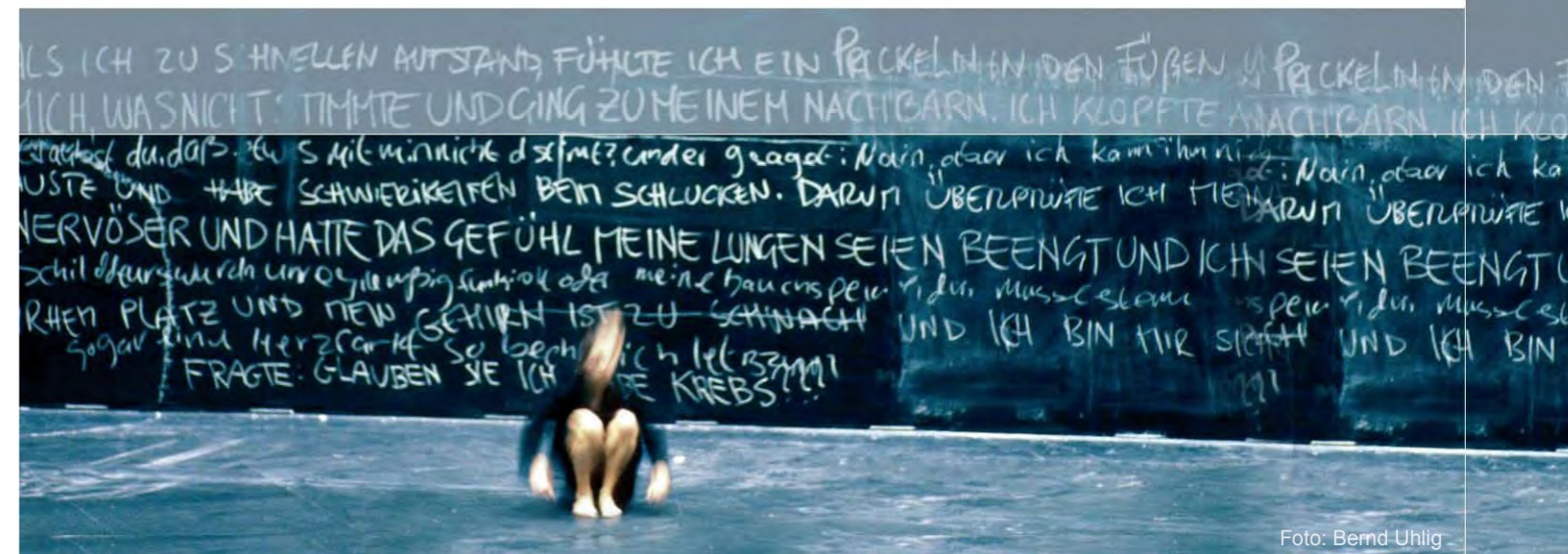

Foto: Bernd Uhlig

DANZA

KÖRPER

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

Dirección y coreografía: SASHA WALTZ Música: HANS PETER KUHN Escenografía: THOMAS SCHENK, HEIKE SCHUPPELIUS y SASHA WALTZ Vestuario: BERND SKODZIG Iluminación: VALENTIN GALLÉ y MARTIN HAUKE Danza y coreografía: DAVIDE CAMPLANI, JUAN KRUZ DIAZ DE GARAIO ESNAOLA, LUC DUNBERRY, ANNETTE KLAR, NICOLA MASCIA, GRAYSON MILLWOOD, VIRGIS PUODZIUNAS, Yael Schnell, Claudia de Serpa Soares, Xuan Shi, Takako Suzuki, Niannian Zhou y Sigal Zouk-Harder
- ESTRENO EN MADRID -

“El estar dispuesta al riesgo, como el experimentar, es mi libertad”. SASHA WALTZ

Uno de los espectáculos más esperados del Festival de Otoño en primavera llega de la mano de la gran coreógrafa berlinesa Sasha Waltz, que se presenta por primera vez en Madrid con una de las obras clave de su repertorio, *Körper*. La mítica pieza es una investigación sobre el cuerpo humano, el movimiento y su esencia material. En el año 2000 fue nombrada codirectora del Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín, el gran templo del teatro alemán. *Körper* fue la pieza con la que inauguró esta etapa y es, posiblemente, la obra más emblemática y elogiada de su carrera.

¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo está construido? Waltz orquesta una coreografía para trece bailarines en la que la anatomía humana se sitúa en paralelo a distintas estructuras arquitectónicas. Con un lenguaje coreográfico único, a la vez que exigente, narrativo, fronterizo y simbólico, *Körper* ahonda sobre conceptos como la moralidad, la inmortalidad y la reproducción en la era de la manipulación genética. La pieza presenta cuerpos en situaciones cotidianas, muestra su forma, su ritmo, su desnudez. Los mide, los pesa, cuenta cabellos, extrae líquidos, intuye órganos. Dispone del espacio con espectaculares mosaicos e inquietantes pinturas, que son acompañadas por la banda musical de Hans Peter Kuhn.

Tras el paso de *Körper* por Inglaterra, The Guardian resaltaba: “Sólo una maga como Waltz podría agrupar y diseccionar ideas con tanta habilidad. Si tienes la suerte de presenciar *Körper*, al finalizar la obra habrás de pellizcarte para ser consciente de que aún estás allí”.

► Sobre la Compañía

Sasha Waltz nació en Karlsruhe (Alemania). Se formó en danza y coreografía en Amsterdam y Nueva York. En 1993 fundó, junto a Jochen Sandig, la compañía Sasha Waltz & Guests en Berlín. En 1996, también junto a Sandig, abrió el Teatro Sophiensaele. En el año 2000, fue nombrada codirectora artística de la Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín, donde creó las piezas *Körper*, *S* y *noBody*, así como la instalación coreográfica *insideout*. En 2005, Sasha Waltz & Guests se convierte en compañía independiente, con Jochen Sandig como director artístico. Después llegan *Dido & Aeneas* (2005), *Medea* (2007), *Roméo et Juliette* (2007) y *Jagden und Formen Zustand 2008*. En 2008, para celebrar el quince cumpleaños de la compañía, más de ciento cincuenta artistas de veinticinco países distintos unieron sus talentos para crear una treintena de producciones, proyectos y películas. En 2010 se estrenan *Continu* y *Passion* y, este año, verá la luz la ópera *Matsukaze*, del compositor japonés Toshio Hosokawa. Sasha Waltz es reconocida hoy como una de las grandes coreógrafas alemanas. En 2007, la revista *Ballet-tanz* le otorgó el Premio al Coreógrafo del Año y, en 2010, recibió el *Caroline-Neuber Preis* y fue nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Por último, ha recibido la *Order of Merit of the Federal Republic of Germany* en 2011.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

26, 27 y 28 de mayo a las 20 horas

KÖRPER

En primera persona

Con *Körper*, según desarrollé el cuerpo, quería en primer lugar tener la habitación abierta para que fuera visto en toda su pureza. Los variados materiales que forman parte de la construcción influncian el trabajo. Hormigón, madera, acero, estos son los elementos que forman el trabajo en el cuerpo también.

Körper estuvo, además, muy influenciada por mis estudios de coreografía en el Nuevo Museo Judío de Berlín, el Jüdisches Museum, construido por Daniel Libeskind, evocando preguntas sobre la muerte y la destrucción, lo que se hace manifiesto en la arquitectura.

El tema del cuerpo es el infinito —empecé a mirar el cuerpo de una manera abstracta, como un material. Me abstraje de la sexualidad y la sensualidad mientras pensaba que no podía hacer una obra contemplando un cuerpo sin sacar estos aspectos —éste fue el primer punto de mis obras *S* y la última *noBody* con la atención principal en el aspecto metafísico, que completaba la historia.

En *Körper* eliminé deliberadamente cualquier indicio de ternura y sexualidad para establecer el punto de vista sobre el cuerpo libre. No quería distraer al ojo, si no el público se hubiera fijado en la desnudez de *Körper* de una manera muy diferente. Quería presentar la desnudez totalmente neutral, mirar el cuerpo de manera neutral. La desnudez no es para sugerir sexualidad. Quería decir algo más.

Pero especialmente para *Körper* la interpretación era muy importante. He elegido personajes muy individuales, los intérpretes más fuertes que podía encontrar. Todos ellos vienen de distintas partes del mundo y tienen, cada uno de ellos, su propia historia (del cuerpo) personal.

	SASHA WALTZ	
	Directora y coreógrafa	

Sobre el escenario

SASHA WALTZ
Dirección y coreografía

Nació en Karlsruhe (Alemania) y estudió danza y coreografía en Amsterdam y Nueva York. En 1993 fundó, junto a Jochen Sandig, su propia compañía, Sasha Waltz & Guests, en Berlín. En 1996 abrió el aclamado Sophiensaele, teatro que también cofundó junto a Sandig. En el año 2000, fue nombrada directora artística del Berlin’s Schaubühne am Lehniner Platz, donde, entre otras, creó las piezas *Körper*, *S* y *noBody*, además de la instalación coreográfica *insideout*. En 2005, Sasha Waltz & Guests se convirtió de nuevo en una compañía independiente, con Jochen Sandig como director artístico. En enero de 2005 tuvo lugar el estreno mundial de su primera ópera-coreografía, *Dido & Aeneas*, en el Staatsoper Unter den Linden de Berlín. En 2007 Sasha Waltz presentó, entre otros trabajos, dos coreografías de música-teatro: *Medea*, con música de Pascal Dusapin y texto de Heiner Müller, que se estrenó en mayo en Luxemburgo como parte del programa de la Capital Europea de la Cultura en 2007; y *Roméo et Juliette*, una coreografía basada en la sinfonía dramática de Hector Berlioz, que fue estrenada en la Ópera de París en el mes de octubre. En agosto de 2007 fue galardonada con el Premio a la Coreógrafa del Año que otorga el diario especializado Ballet-tanz. El proyecto coreográfico de base musical *Jagden und Formen*, con música de Wolfgang Rihm, que Waltz desarrolló en colaboración con el Ensemble Modern, fue premiado en el Frankfurt am Main en la primavera de 2008. En marzo de 2009 Sasha Waltz & Guests presentó el proyecto *Dialogue 09 – Neues Museum*, en el New Museum de Berlín. La pieza de Sasha Waltz *Dialogue 09 – MAXXI* inauguró en noviembre de 2009 el nuevo museo romano MAXXI Museo Nacional de Arte del siglo XXI. En el año 2010, su nueva coreografía *Continu* fue estrenada en Zurich. A esta obra le siguió la nueva ópera coreográfica *Passion*, compuesta por Pascal Dusapin, que fue estrenada en el Théâtre des Champs-Élysées de París. En 2011, se estrenará la ópera *Matsukaze* en en La Monnaie de Bruselas, una pieza del compositor japonés Toshio Hosokawa coreografiada por Sasha Waltz. Waltz fue premiada con el Caroline-Neuber-Preis y recibió en 2010 la distinción de la fraternidad cultural francesa como Oficial de la Orden de las Artes y de las Letras. Por último, ha recibido la *Order of Merit of the Federal Republic of Germany* en 2011.

HANS PETER KUHN
Música

Nació en 1952 en Kiel, y actualmente vive y trabaja en Berlín. Ha permanecido involucrado profesionalmente en el mundo de la música y el sonido desde 1976. En su primera colaboración en el Schaubühne am Halleschen Ufer trabajó junto a Peter Stein, Luc Bondy y Klaus-Michael Grüber. *Death, Destruction & Detroit* fue su primera producción junto a Robert Wilson, a la que le siguieron otra treintena de trabajos en el mundo del teatro, el vídeo y las instalaciones artísticas. Tras abandonar el Schaubühne en el verano de 1979, Kuhn pudo concentrarse y desarrollar un intenso trabajo personal. Actualmente, está interesado en las instalaciones de luz y sonido, las piezas de radio y *performances* y las bandas sonoras de películas, y continúa creando, además, música y sonidos de ambiente para el teatro. En 1985 cofundó la primera estación de radio independiente de Berlín, conocida como RADIO 100. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones, incluyendo el León de Oroen la Bienal de Venecia en 1993.

THOMAS SCHENK
Escenografía

Nació en Mainz en 1958, donde estudió Arquitectura. Trabaja con Sasha Watz desde 1995 y ha diseñado la escenografía para *Travelogue III – All Ways Six Steps*, *Allee der Kosmonauten*, *Zweiland*, *Na Zemlje*, *Körper*, *noBody*, *insideout* (que fue galardonada en 2004 con el OPUS Prize al Mejor Diseño de Escenario), *Dido & Aeneas* y *Gezeiten*. También ha diseñado las obras de Luc Dunberry *anything else* y *Don´t we*, además de *D'avant* de Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola

KÖRPER

y Luc Dunberry. Thomas Schenk diseñó junto a Pia Maier-Schriever la escenografía para la coreografía de Sasha Waltz *Roméo et Juliette* en la Ópera de París en 2007, y también para *Continu*, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Zurich en 2010.

HEIKE SCHUPPELIUS
Escenografía

Nació en 1969 cerca de Kassel y estudió Arquitectura en el HdK (Hochschule der Künste) de Berlín, en la Architectural Association y en el Central Saint Martins School de Londres. Al licenciarse, fue galardonada con el famoso Max-Taut-Prize. En 2004 recibió el Rome Prize, Villa Massimo, el premio más importante dedicado a artistas residentes en Alemania. Desde 1999 trabaja con Sasha Waltz, diseñando, entre otras, la escenografía para *Körper*, *S*, *Dialogue17-25/4* y *Medea*.

BERND SKODZIG
Vestuario

Nacido en Datteln en 1969, vive y trabaja a caballo entre Londres y Berlín. Entre 1990 y 1995, estudió Diseño de Escenografía y Vestuario con el profesor Jürgen Rose en la Staatlichen Akademie der Bildenden Künste en Stuttgart. Gracias a estos estudios, se convirtió en el asistente personal de Rose y fue además empleado por el departamento de vestuario del Victoria and Albert Museum de Londres. Bernd Skodzig ha trabajado en espacios como el Deutsches Theater, el Sophiensaele, el Jüdischen Museum, el Schaubühne y el Schauspielhaus de Düsseldorf. Skodzig colabora con Sasha Waltz & Guests desde 1999. Ha diseñado el vestuario para *Dialogue 99/1*, *Dialogue 99/2* y para las piezas de danza *Körper*, *noBody* e *insideout* en el Schaubühne am Lehniner Platz. Para la Ópera Nacional de París ideó el vestuario de *Roméo et Juliette* de Hector Berlioz, coreografiada por Sasha Waltz en 2007. En 2009 creó los trajes para el proyecto *Dialogue 09 - Neues Museum* en Berlín y *Dialogue 09 – MAXXI* en Roma y, en 2010, para las piezas *Continu* y *Métamorphoses* de Sasha Waltz.

MARTIN HAUK
Iluminación

Nació en 1961 en Berlín. Estudió Teatro y Tecnología de Eventos. Mientras trabajaba para Art Lab Studios, realizó eventos para Shell, Skoda e IBM, y creó la iluminación para Cora Frost, Gayle Tufts, Tim Fischer y Alex B. Trabaja con Sasha Waltz desde 1996, como responsable de la iluminación de *Zweiland*, *Körper*, *S*, *noBody*, *insideout*, *Impromptus*, *Jagden und Formen*, *Gezeiten* y *Continu*.

DAVIDE CAMPLANI
Bailarín

Nació en Morone, Italia, en 1968. Estudió Danza Contemporánea con Giulia Gussago y Claudio Gasparotto en el Folkwang-Hochschule de Essen, donde se graduó en 1999. Entre otros, ha bailado junto a Giulia Gussago en Italia, con la Mark Sieczkarek Company, con Malou Airaud y en la Bonn Opera. Davide tomó parte en la película *Arie* (2003), dirigida por Gianluca Vallero como coreógrafo y bailarín, y participó también como bailarín en el filme *história* (2007), de Karsten Liske. Trabaja con Sasha Waltz & Guests desde 1999. Camplani ha actuado en *Körper*, *noBody*, *Gezeiten*, *Medea*, *Travelogue I – Twenty to eight*, *Jagden und Formen*, *Continu* y *Métamorphoses* y *Matsukaze*, de Sasha Waltz, además de en *The rest of you*, de Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola y Luc Dunberry y en *Don´t we* de Luc Dunberry. Ha participado también en *Dialogue*, un proyecto de Sasha Waltz. Desde 2008, dirige la compañía infantil de Sasha Waltz & Guests junto a Mata Sakka y Gabriel Galindez Cruz. En 2009, comenzó a trabajar en su propio proyecto *From.... To*, en el marco del programa *Choreographen der Zukunft*, apoyado por BASF SE, de Sasha Waltz & Guests.

JUAN KRUZ DIAZ DE GARAIO ESNAOLA
Bailarín

Nació en 1966 en Legazpi, en el País Vasco español. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián y en la Academie voor Oude Muziek de Amsterdam. Tras su formación como contratenor, comenzó a estudiar danza. Entre otros, ha trabajado con Pieter C. Scholten, Emio Greco, Arthur Rosenfeld, Luc Dunberry y Lloyd Newson en DV8 Physical Theatre’s *Enter Achilles*. Ha participado en múltiples películas internacionalmente aclamadas como bailarín, actor y coreógrafo. Desde 1996 trabaja con Sasha Waltz. Ha bailado en las piezas *Allee der Kosmonauten*, *Zweiland* y *Na Zemlje*, en las que también ha sido responsable de la concepción musical y ha tomado parte en su composición. Entre 1999 y 2005 fue miembro del ensemble dancístico del Schaubühne am Lehniner Platz, como intérprete en las coreografías *Körper*, *17-25/4*, *noBody*, *insideout* y *Impromptus* de Sasha Waltz. Desde marzo de 2005 es miembro de la compañía Sasha Waltz & Guests, bailando en las coreografías *Dido & Aeneas*, *Gezeiten*, *Medea*, *Continu* y *Matsukaze*. Fue el asistente coreográfico de Sasha Waltz en *Roméo et Juliette*, con música de Hector Berlioz. Trabaja además como repetidor y director de ensayo de Sasha Waltz & Guests, y es autor de sus propias obras: *The rest of you* (2000), junto al coreógrafo Luc Dunberry, o *My Dearest ... My Fairest* (2000), con la música y *performer* australiana Joanna Dudley.

LUC DUNBERRY
Bailarín

Nació en Valleyfield, Canadá, en 1969. Estudió música en el Collège de Sherbrooke, dramaturgia en la UQAM (Université du Québec à Montréal) y danza en LADMMI (Les Ateliers de Danse Moderne de Montréal Inc.). Como miembro del grupo de la Place Royale, trabajó para múltiples coreógrafos, entre los que se hallaba Sasha Waltz, que le invitó a unirse a su compañía en 1996. En paralelo a su trabajo con Sasha Waltz & Guests, Luc Dunberry desarrolla sus propias coreografías. En 1997, presentó el dueto *No thanks I’m fine* y en 1998 el éxito internacional *anything else*. Entre 1999 y 2004, fue miembro de la compañía de danza del Schaubühne como bailarín y coreógrafo. En 2002, junto a los coreógrafos Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, Sidi Larbi Cherkaoui y Damien Jalet, puso en pie la pieza *d’avant*, internacionalmente aclamada. En paralelo, ha creado diferentes películas. Dunberry baila en las coreografías de Sasha Waltz *Zweiland*, *Allee der Kosmonauten*, *Körper*, *noBody*, *insideout*, *Impromptus*, *Dido & Aeneas*, *Medea* y *Continu*. También trabaja en *Matsukaze*, la nueva pieza de Sasha Waltz.

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

KÖRPER

ANNETTE KLAR

Bailarina

Estudió danza con Wigman Student Traut Faggioni en Florencia, trabajó con Katie Duck, Alessandro Certini y Virgilio Sieni y pronto se unió a la School for New Dance Development de Amsterdam. Desde 1988 es miembro de la formación Tanzfabrik Company, con la que también ha creado sus propias piezas: *Anna aber* y *TILT*. Ha bailado con compañías y coreógrafos de la talla de Cesc Gelabert, Frey Faust, Mark Tompkins y Sasha Waltz. Ha trabajado, además, en proyectos cinematográficos sobre danza expresiva alemana y vídeo-danza. Creó los solos *Anna aber*, *Jahre später* y *Habe die Ehre*. Entre los años 2000 y 2004 fue repetidora para Sasha Waltz en el Schaubühne am Lehniner Platz, en *Körper*, *S* y *noBody* y ha actuado en *Körper* desde el año 2001. Recientemente, ha trabajado como codirectora para coreógrafos como Riki v. Falken y ha actuado en colaboración con Paula E. Paul y Roger Döring en *Tanz.Maß.Name*.

Annette Klar en un ensayo de Körper

NICOLA MASCIA

Bailarín

Nació en Turín, Italia, en 1975. Empezó a bailar a los cinco años, primero estudiando ballet con Loredana Furno, y después formándose en jazz y danza contemporánea en Turín y Roma. Durante su estancia en Italia, trabajó con los coreógrafos Claudia Bruni, Massimo Leanti y la compañía Amadossalto. En 1996 se trasladó a Berlín para trabajar con la compañía Sasha Waltz & Guests, y en los últimos doce años ha permanecido involucrado en la creación de numerosos trabajos, entre ellos, *Allee der Kosmonauten*, *Zweiland*, *Na Zemlje*, *Dialogue 99/1 and II*, *Körper*, *S*, *17- 25/4 [Dialogue 2001]*, *noBody*, *insideout*, *Dialogue 04-Palast der Republik*, *Dialogue 06-Radiale Systeme*, *Jagden und Formen*, *Dialogue 09 – Neues Museum* y *Dialogue 09 – MAXXI*. Durante este tiempo ha trabajado también como bailarín y coreógrafo con muchos otros artistas, como Emio Greco/PC, Benoit Lachambre, Jeremy Wade, Meg Stuart, Constanza Macras, Joanna Dudley, Junko Wada, Hanayo, AlexandLiane, Takako Suzuki, Yuko Kaseki, Jirí Bartovaneč, Christina Paulhofer y Sharon Paz.

Nicola Mascia en un ensayo de Körper

GRAYSON MILWOOD

Bailarín

Nació en Australia en 1971. Comenzó a trabajar como bailarín cuando se unió al Australian Dance Theater, en 1993. Tres años después dejó la compañía (y Australia) por una beca para estudiar con William Forsythe, y desde entonces vive en Europa, trabajando para diferentes coreógrafos. En 1999 se trasladó a Berlín para unirse a Sasha Waltz & Guests, y todavía mantiene una relación de trabajo con ella y con Luc Dunberry, Eve Sussman y la compañía Rufus. En 2003 ayudó a formar el colectivo Splintergroup y ha estado involucrado en tres de sus trabajos, *Lawn*, *Underneath* y *Roadkill*. También colaboró con Claudia de Serpa Soares en *Edgar*. Además, Grayson baila en la nueva coreografía *Comedy*, de Nasser Martin-Gousset, que se estrenó en junio de 2008 en el Festival de Danza de Montpellier. Ha participado en *Zweiland*, *Körper*, *S* y *noBody*, de Sasha Waltz, y en *Seriously* y *Don't we* de Luc Dunberry.

Grayson Milwood en un ensayo de Körper

VIRGIS PUODZIUNAS

Bailarín

Nació en 1973 en Kaunas, Lituania. Ha estudiado en el Modern Dance Theatre AURA de Kaunas, en la Eric Hawkins Dance School de Nueva York, en la Tish School of Arts de Nueva York, en el Bennington College y en el London Contemporary Dance School. Ha colaborado con AURA, con la formación Eric Hawkins Dance Company New York y con la Wendy Perron Dance Company New York. Entre 1996 y 1999 bailó y coreografió en el Deutsches Nationaltheater Weimar. Desde 2001, ha trabajado como bailarín y artista asociado para el departamento de danza del Staatstheater Kassel, donde también trabaja como artista multimedia. Desde 1999, forma parte de Sasha Waltz & Guests y ha actuado en *Körper*, *S*, *Gezeiten*, *Dido & Aeneas*, *Medea*, *Jagden und Formen*, *Continu* y la nueva ópera coreográfica *Passion*, de Sasha Waltz. Junto a Sasha Waltz & Guests realiza también sus propios proyectos multimedia.

Virgis Puodziunas en un ensayo de Körper

YAEL SCHNELL

Bailarlna

Nació en Haifa, Israel, en 1976. Entre 1994 y 2002 formó parte del Bat-Sheva Ensemble, donde trabajó con coreógrafos como Ohad Naharin, Jiri Kylian, Wim Vandekeybus, Angelin Preljocaj, Amanda Miller, Tero Saarinen y William Forsythe. Entre 2002 y 2007 trabajó como bailarina *freelance* en Berlín con diferentes coreógrafos, entre ellos, Christoph Winkler, Paul Selwyn Norton, Sharon Paz y Jörg Schiebe. También desarrolla e interpreta sus propias piezas, por ejemplo, *os’ulivann* y *it looks like it’s going to be a long day*. En 2007 se convierte en miembro permanente de la compañía Sasha Waltz & Guests. Ha bailado en *Medea*, *Dido & Aeneas*, *Allee der Kosmonauten*, *Travelogue I – Twenty to eight*, *Impromptus*, *Jagden und Formen*, *Continu*, *Passion* y *Métamorphoses* y ha participado en el proyecto *Dialogue* de Sasha Waltz.

Yael Schnell en un ensayo de Körper

KÖRPER

CLAUDIA DE SERPA SOARES

Bailarina

Nació en Lisboa, Portugal. Estudió danza con Isabel Merlini y Luis Xarez antes de ingresar en el Conservatorio Nacional Lisbon School of Dance y en la Escuela Superior de Danza. Continuó sus estudios en Francia en el Centre National de Danse Contemporaine d’Angers. Trabajó con Iztok Kovac en Eslovenia y con Paulo Ribeiro en Lisboa. En 1999 se unió a la formación de danza del Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín bajo la dirección artística de Sasha Waltz. Ha coreografiado diferentes películas y ha actuado también con Luc Dunberry, Benoit Lachambre, Isabelle Schad y Junko Wada. Además, ha participado en el proyecto *Dialogue* y en las giras de Sasha Waltz’s de *Zweiland*, *Gezeiten*, *noBody*, *Körper* e *Impromptus*.

Claudia de Serpa Soares en un ensayo de Körper

XUAN SHI

Bailarín

Nació en la provincia de Yunnan, en el norte de China, en 1975. Estudió Danza Tradicional en el Central College Pekin entre 1986 y 1992. Trabajó durante ocho años con la formación Canton Modern Dance Company, con la que realizó giras por Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, entre otros países. En 2000, participó como estudiante invitado en el Folkwang Hochschule de Essen. En 2001 trabajó en Estados Unidos junto a la Shen Wei Dance Company. En 2008 y 2009 coreografió junto a Niannian Zhou los duetos *Parallel*, *Moving* y *The Sound of Qin*, producidos por Sasha Waltz & Guests en el marco del programa *Choreographen der Zukunft*. Ha bailado en las coreografías de Sasha Waltz *Körper*, *S*, *noBody*, *insideout*, *Impromptus*, *Dido & Aeneas*, *Gezeiten*, *Medea*, *Continu*, *Passion* y *Métamorphoses* y *Matsukaze*. Xuan Shi se unió a la compañía Sasha Waltz & Guests en 2002.

Xuan Shi en un ensayo de Körper

TAKAKO SUZUKI

Bailarina

Nació en Nara, Japón, en 1965. Entrenó con Anzu Furukawa en Tokio y estudió diseño en el HdK (Hochschule der Künste) de Berlín. Además de conducir su propia compañía de danza, Hagazussa, durante un año, Takako Suzuki trabajó también en un dueto junto a Dietmar Diesner, Ignaz Schick y Frans Poelstra. Ha creado su propia coreografía como parte del proyecto de Constanza Macras *Pomosotros* en 2001. Suzuki trabaja con Sasha Waltz desde 1992, actuando en sus coreografías *Travelogue I – III*, *Allee der Kosmonauten*, *Zweiland*, *Na Zemlje*«, *Körper*, *S*, *noBody*, *insideout* y *Dido & Aeneas*, y ha participado también en el proyecto *Dialogue*. Ahora se encuentra a cargo del relanzamiento de *Travelogue I – Twenty to eight*.

Takako Suzuki en un ensayo de Körper

NIANNIAN ZHOU

Bailarina

Nació en Guangzhou, China. Estudió danza en la Escuela de Danza de Guangdong. En 1994 se convirtió en miembro de la formación Guangdong Modern Dance Company, donde trabajó durante seis años, para trasladarse después a Alemania como estudiante invitada en la Folkwang Hochschule Essen. Actualmente vive en Berlín. Fue premiada con la beca del Asian Culture Council y trabajó con Shen Wei Dance Arts en Nueva York, con la Rubato Dance Company en Berlín y con Ji Xin Dance Company en Shanghai. En 2008 y 2009 coreografió junto a Xuan Shi los duetos *Parallel*, *Moving* y *The Sound of Qin*, producidos por Sasha Waltz & Guests en el marco del programa *Choreographen der Zukunft*. Ha bailado en *Continu* y en *Métamorphoses* y *Matsukaze*, además de en *Passion*, de Sasha Waltz, con quien también ha colaborado en las producciones *Dialogue* en Berlín y Rome: *Dialogue 09 – Neues Museum* y *Dialogue 09 – MAXXI*.

Niannian Zhou en un ensayo de Körper

SIGAL ZOUK-HARDER

Bailarina

Nació en Israel en 1971. Ha sido miembro de Bat-Sheva en Tel-Aviv y ha colaborado con Helge Musial (*Morphée*) y Luc Dunberry (*anything else*) en Berlín, con Axel Michaelov en París y, en 1998, con la compañía de danza Toladá en Berlín. Trabaja con Sasha Waltz desde 1999, actuando, entre otras piezas, en *Körper*, *insideout* y *noBody*.

Sigal Zouk-Harder en un ensayo de Körper

Soledad Villamil
www.soledadvillamil.com

Foto: Claudio Divella

MÚSICA

SOLEDAD VILLAMIL EN CONCIERTO, con la participación de los Hermanos Macana

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

Voz: SOLEDAD VILLAMIL **Dirección, arreglos y guitarra:** JOSE TEIXIDÓ **Contrabajo:** GERARDO DE MÓNACO **Bandoneón y acordeón:** NICOLAS PERRONE **Piano:** JUAN TARSIA **Batería y percusión:** AUGUSTO ARGANARAZ **Bailarines:** LOS HERMANOS MACANA
Sonido: MARIANO MARCOS **Luces:** GEORGINA DÍAZ **Producción ejecutiva:** MALALA LAGOS - ESTRENO EN ESPAÑA -

“La música es un espacio de amparo que me obliga a conectarme conmigo, más allá de la expectativa del exterior”.
SOLEDAD VILLAMIL

Actriz de éxito, Soledad Villamil ha trabajado bajo las órdenes de directores como Juan Taratuto (*No sos vos, soy yo*), Adrián Caetano (*Un oso rojo*) o Juan José Campanella, con quien colaboró en *El mismo amor, la misma lluvia* y *El secreto de sus ojos*, filme con el que Villamil ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación en 2010 y que obtuvo, además, el Premio de la Academia de Hollywood a la Mejor Película Extranjera en 2010.

A lo largo de su carrera, ha tocado todos los palos artísticos, ya sea teatro, cine, música o televisión. Tras más de diez años de consagrada carrera musical, iniciada con las prestigiosas obras *Glorias Porteñas* y *Recuerdos son recuerdos*, la artista estrena ahora en España el espectáculo *Soledad Villamil en concierto*. En él repasa un repertorio que abarca desde la música popular argentina hasta el tango, pasando por canciones propias, ya anticipadas en su último disco *Morir de amor* (2009). En el escenario, su voz está acompañada por la singular actuación de los Hermanos Macana, que presentan un inusual baile de tango entre hombres.

En el concierto, cada canción deviene en historia, en cuento, en paisaje de la imaginación. Es un viaje musical marcado por diferentes ritmos y climas. Son canciones que se escuchan y se ven gracias al despliegue interpretativo de Villamil, a la emoción de las palabras y al poder de las imágenes que evoca. El espectáculo comenzó su gira en el teatro El Nacional de Buenos Aires en diciembre de 2010.

► Sobre la Compañía

Soledad Villamil es una de las artistas argentinas con más proyección internacional. Paralelamente a su vitoreada carrera cinematográfica, ha trabajado también en teatro (dirigida por Óscar Martínez, Federico Olivera, Villanueva Cosse, Lía Jelín y Ricardo Bartís, entre otros) y televisión (en las series *Locas de amor*, *Culpables*, *Vulnerables*, *Fiscales*, *Nueve Lunas* o *Zona de Riesgo*).

En cuanto a su carrera musical, ha publicado los discos *Morir de amor* (2009) y *Soledad Villamil canta* (2007), que le valió el Premio Carlos Gardel en 2008. También ha participado en los álbumes surgidos a partir del éxito de los espectáculos teatrales del mismo nombre: *Glorias Porteñas 1 y 2* (1998 y 1999) y *Recuerdos son recuerdos* (1997).

Su trabajo ha sido reconocido en múltiples ocasiones: Premio Clarín Mejor Actriz de Cine (2009) por *El secreto de sus ojos*, Premio Clarín Mejor Actriz de Reparto (2004) por *No sos vos, soy yo*, Premio Cóndor a la Mejor Actriz (2002) por *Un oso rojo*, Premio Cóndor a la Mejor Actriz (1999) por *El mismo amor la misma lluvia*, entre otros. De Soledad Villamil, la crítica ha dicho: “No va a pasar mucho tiempo para que la actriz que canta se convierta en la cantante que actúa”.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Español

26, 27 y 28 de mayo a las 20.30 horas
29 de mayo a las 19 horas

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

SOLEDAD VILLAMIL EN CONCIERTO, con la participación de los Hermanos Macana

SOLEDAD VILLAMIL EN CONCIERTO, con la participación de los Hermanos Macana

Con nombre propio

Desde muy temprano en la vida (y quién sabe si quizás antes) la música vive en mí como una natural y apasionada costumbre.

Por cuestiones de destino hace unos pocos años la canción se transformó, junto con la actuación, en otra maravillosa posibilidad expresiva, interpretativa y de comunicación con el público.

Primero fue *Glorias porteñas*, un espectáculo de teatro musical de creación colectiva en donde mi personaje, Clarita Taboada, era una cancionista de los años 30. A partir de esa experiencia seguí buscando nuevos caminos de experimentación que devinieron en esta nueva etapa de cantante solista dejando de lado el personaje y lo teatral de una obra para permitir que cada canción se convierta en una narración en sí misma. De ahí el título del primer disco: *Soledad Villamil Canta*. Así, sin disfraces, en primera persona. Luego vino *Morir de amor* y el camino continúa hoy con nuevas canciones, ajenas y propias y nuevos discos por venir.

Esta serie de conciertos en el Festival de Otoño en primavera son un repaso y resumen de este recorrido. Con canciones de los dos discos y algunos estrenos que seguramente integrarán futuras grabaciones.

SOLEDAD VILLAMIL

Sobre el escenario

SOLEDAD VILLAMIL

Voz

Soledad Villamil es una reconocida y talentosa artista que ha transitado por distintos escenarios y ha trabajado bajo la dirección de los mejores profesionales correspondientes al mundo del teatro, la televisión, el cine y la música.

Con un carácter siempre dispuesto para enfrentar desafíos y apasionado por aquello estético y sensiblemente conmovedor, Soledad ha sabido elegir papeles y protagonismos ideales para el calibre de su destreza.

Fue nominada para varios premios por sus actuaciones en teatro y TV y música, entre ellos: varios Premios ACE, Martín Fierro, Premio Cóndor, Premio Clarín, Premio Goya, Premio Oscar.

Querida por amigos y colegas, admirada por aquellos que reconocen el verdadero don de la representación y de la actuación: *performer* de culto como pocas.

Después de dos CDs solistas consagratorios, después de la edición internacional de sus discos y sus exitosos recitales en Europa y Latinoamérica, después del premio Gardel en 2008 para *Canta* y de la actual nominación para *Morir de Amor*, después de los premios internacionales como actriz y después del Óscar, se presenta SOLEDAD VILLAMIL EN CONCIERTO.

Allí, siempre con la dirección musical y arreglos de Jose Teixidó, la cantante hará un repaso por todo su repertorio, además de ofrecer nuevas canciones de su autoría, de su desarrollo como compositora que ya había anticipado con dos temas en su último disco y que prosigue actualmente.

En cine, sus principales colaboraciones son: *El secreto de sus ojos*, *No sos vos, soy yo*, *Un oso rojo*, *El mismo amor, la misma lluvia...*

En música, las citadas *Morir de amor* o *Soledad Villamil Canta*. En teatro, *Ella es mi cabeza*, *La venganza de don Mendo*, *Monólogos de la vagina* o *Hamlet*. Y en televisión, *Proyecto 48*, *Locas de amor*, *Culpables* o *Nueve lunas*.

LOS HERMANOS MACANA

Enrique & Guillermo De Fazio

Bailarines

La voz de Soledad Villamil está acompañada sobre el escenario por la actuación de los Hermanos Macana, que ofrecen un singular baile de tango entre hombres. Los hermanos se han formado con importantes profesionales como Efraín Ordóñez, Juan Carlos Copes, Eduardo Arquimbau o Raúl Bravo, con todos ellos en danza y tango. Esto les ha permitido crear un estilo propio y ofrecer bellos espectáculos sobre el escenario. Los hermanos siempre bailan sus propias coreografías. Durante su carrera, la pareja ha combinado sus trabajos en teatro con programas de televisión y alguna incursión en cine.

En teatro han realizado numerosas presentaciones, como *Romeo en Julia*, en Ámsterdam (2004); *Buenos Aires Tango 3* en París (2006); en los *Premios CFMT* en Bolonia (Italia, 2007); en el Festival Fringe de Edimburgo (2007), o en el *Festival Buenos Aires Tango*, en el Auditorio Parco Della Musical de Roma (2008). En televisión han colaborado en programas para varias cadenas como el Canal 9 argentino, la Rai italiana, la TV5 francesa o la N24 alemana. Su última participación se produjo en 2009 en la TvRecord de Brasil. Y en cine, los hermanos Macana trabajaron en el tráiler de *Assassination Tango*, de Francis Ford Coppola y Robert Duvall.

Aparte de sus trabajos artísticos, han enseñado mundialmente en diversas escuelas, universidades, instituciones y festivales. Y además de tango, los hermanos practican bailes de salón y bailes latinos, cantan HipHop, y tocan el piano, la guitarra y percusión.

Compañía Teatro del Estudio

www.teatrocorazza.com www.garcia-lorca.org

Foto: Laura Díaz

TEATRO

COMEDIA Y SUEÑO

Un espectáculo basado en "Comedia sin título" de Federico García Lorca y en escenas de "Sueño de una noche de verano" de William Shakespeare

País: España Idioma: español Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Director y dramaturgia: JUAN CARLOS CORAZZA Reparto (por orden alfabético): ALICIA BORRACHERO, RAFA CASTEJÓN, ALBA FLORES, ISABEL GARCÍA LORCA, JAVIER GODINO, ANA GRACIA, MANUEL MORÓN, TAMAR NOVAS, VIOLETA PÉREZ, XENIA REGUANT, RAÚL SANZ, ÓSCAR VELADO Vestuario: ALEJANDRO ANDÚJAR Y ADRIANA PARRA Escenografía: JEAN GUY LECAT Y JUAN CARLOS CORAZZA Iluminación: IRENE CANTERO Ayudante de dirección: ISMENI ESPEJEL Traducción: ANA GRACIA, ALICIA BORRACHERO E ISABEL GARCÍA LORCA Música original: RAFA CASTEJÓN Y TAMAR NOVAS Maquillaje y peluquería: VIOLETA PÉREZ Producción: RAFA CASTEJÓN, JUAN CARLOS CORAZZA Y FERNANDO MELLADO Director técnico: RUBÉN MARTÍN Fotografía: JORGE ALVARIÑO Una producción de LA FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA y la COMPAÑÍA TEATRO DEL ESTUDIO. - ESTRENO EN MADRID -

"Una declaración de intenciones sobre qué significa hacer teatro hoy, sobre el sentido de la actuación y su estrecha relación con el sentido de nuestras vidas". ABC

Comedia y Sueño es el encuentro sobre los escenarios de Federico García Lorca y William Shakespeare a través de la fusión de la inconclusa *Comedia sin título*, del primero, con pasajes de *Sueño de una noche de verano*, del segundo. A partir de un lenguaje escénico abierto, el espectáculo se plantea como un ensayo general donde realidad y ficción se dan la mano para seducir al espectador e invitarle a evadirse del mundo e indagar libremente en sus emociones.

Iniciativa de la Fundación Federico García Lorca, *Comedia y Sueño* se estrenó en Granada en febrero de 2011. La obra se plantea desde el punto de vista de los personajes de Lorca que se disponen a la representación de la obra de Shakespeare. El granadino demostró en vida una gran admiración por esta pieza del dramaturgo inglés, de la que destacaba la caprichosa accidentalidad del amor ante la cual el ser humano no puede hacer nada. El artífice de *Comedia y Sueño*, Juan Carlos Corazza, ha justificado así la vigencia de estos dos autores atemporales: "En Shakespeare o en Lorca podemos aprender que el teatro es una vía de compasión, es la humanización y el conocimiento. Reconocemos este anhelo también en cientos de gentes que buscan refugio en los escenarios para reencontrarse con la chispa creadora del niño. Quizás ese estado de fe pueda ser un bálsamo en este mundo cada vez más necesitado de ayuda. Porque el teatro es, ahora más que nunca, un acto de fe y compasión, urgente y necesario".

► Sobre la Compañía

Estudio Corazza Para el Actor posee una larga y respetada trayectoria desde que su director, Juan Carlos Corazza inaugurara esta escuela en 1990. En sus filas se han formado buena parte de las nuevas generaciones de actores y actrices nacionales, como Silvia Abascal o Elena Anaya. Su continuo indagar en nuevas perspectivas dramáticas y su atención individualizada a las posibilidades de cada actor la han convertido en un laboratorio creativo donde se reúnen cada año profesionales y académicos de diferentes partes del mundo. En 2011, con su última producción *Comedia y Sueño*, su Compañía Teatro del Estudio ha sido invitada a participar en el Año Dual España Rusia celebrado en Moscú.

Nombrar al argentino Juan Carlos Corazza es hablar de un veterano de la escena dramática nacional e internacional. *Coach* personal del actor Javier Bardem, quien le considera "maestro y amigo", llegó a España en 1990, el mismo año que fundó en Madrid la escuela de teatro que lleva su nombre. Sus primeros pasos le encaminaron también hacia la interpretación, después de estudiar en el Conservatorio de Arte Dramático de Buenos Aires y en la Escuela de Carlos Gandolfo. Responsable de llevar a escena obras de Chéjov o Brecht, ha impartido cursos en diferentes países de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

26, 27, 28 y 29 de mayo a las 21 horas

Compañía Teatro del Estudio

Reperto:	Alicia Borrachero Rafa Castejón Alba Flores Isabel García Lorca Javier Godino Ana Gracia Manuel Morón Tamar Novas Violeta Pérez Xenia Reguant Raúl Sanz Oscar Velado
Dirección y dramaturgia:	Juan Carlos Corazza
Vestuario:	Alejandro Andújar y Adriana Parra
Escenografía:	Jean Guy Lecat y Juan Carlos Corazza
Iluminación:	Irene Cantero
Ayudante de dirección:	Ismeni Espejel
Traducción:	Ana Gracia, Alicia Borrachero e Isabel García Lorca
Música original:	Rafa Castejón y Tamar Novas
Maquillaje y peluquería:	Violeta Pérez
Dirección de Producción:	Rafa Castejón, Juan Carlos Corazza y Fernando Mellado
Productora ejecutiva:	Isabel Romero de León
Asesor a la producción:	Andres Neumann
Director técnico:	Rubén Martín
Fotografía:	Jorge Alvaríño
Gestoría:	Frutos asesores
Prensa y comunicación:	Cult Project
Agradecimientos:	Betina Weissman, Ismeni Espejel, Tania Brenlle, Luis Pérez Lara, Victor Duplá, Teatro Español de Madrid, C.C. Nicolás Salmerón.

Comedia y Sueño es una Co-Producción de la Fundación Federico García Lorca y la Compañía Teatro del Estudio

Compañía Teatro del Estudio

GRANADA HOY
Mónica Francés
13 de febrero de 2011

Así pues, *Comedia y Sueño*, muestra abiertamente, desde su propia dramaturgia, que en escena hay todo un trabajo (que es también de pensamiento) y un proceso que no cesa tras un estreno. *Comedia y Sueño* trae la precisión precisa y explícita de ofrecerse al espectador tal cual es: no una representación, sino un "ensayo abierto". Ya es gratificante, para variar, encontrarnos con un espectáculo inaugural que apuesta -simple y llanamente- por la creación, el proceso, y no por un resultado pomposo. Cuando el espectador entra a la sala del Centro Cultural Memoria de Andalucía, los actores ya están allí calentando en escena. Y Corazza sabe impregnarle a ese recibimiento, con cierta estática inicial, la belleza de un cuadro de interiores a medio camino entre un bodegón y un paisaje humano.

Allí también, junto al proscenio, él mismo nos introduce y deja ver -en su puesta en escena- la proximidad de una sala de ensayo. Los materiales que lo conforman son tan nobles como simples: algunos instrumentos de música, unas sillas en los márgenes, un círculo central dibujado a ras del suelo en el que jugar la acción escénica, y un amplio elenco de actores y actrices -unos jóvenes, otros de reconocido prestigio- que se dan al oficio de una manera sabia, y por tanto, coral.

Es este montaje un trabajo de actores. Una labor sincrética que pone el acento teatral ahí. Algo a agradecer en esta era de alta tecnología en la que nos cuelan tanta floritura sin sentido, vacua, vana. Con un pie en *La Comedia* y otro en *El sueño*, y siempre articulado desde la organicidad rotunda del cuerpo del actor, la pieza exhibe y baila para nosotros la tradición -la belleza del trabajo artesano que precisa tan sólo de un círculo y unas telas para poner en pie el bosque y los personajes de *El Sueño*- y la contemporaneidad -el trabajo de indagación formal que la pieza exhibe al ensayar, abordar, pasajes de *La Comedia*-.

20 MINUTOS
10 de febrero de 2011

Con esta representación del teatro dentro del teatro, ambientada en el Madrid del 36, un elenco de doce actores de distintas edades y formación profesional hilvanan una propuesta escénica que es también una declaración de intenciones sobre qué significa hacer teatro hoy, sobre el sentido de la actuación y su estrecha relación con el sentido de la vida.

El drama, que quedó truncado como la vida del poeta, comienza en un teatro mientras se gesta una revolución en las calles. Los actores ensayan sus escenas, pero el director de la compañía no da paso a la función, sino que comienza a reflexionar sobre la relación del teatro con la realidad, sobre los hilos que conectan la poesía y la vida.

En este proyecto, la Fundación Federico García Lorca y el director Juan Carlos Corazza ofrecen el texto completo del único acto conservado de la impactante y premonitoria *Comedia sin título* (1935-36), uno de cuyos títulos provisionales era *El sueño de la vida*.

GRANADA HOY
Jesús Arias
6 de febrero de 2011

El montaje de la Compañía Teatro del Estudio pretende ahora poner en conexión extrema la pieza lorquiana y la obra de Shakespeare en la que aparentemente se inspira. Doce actores son los encargados de dar vida a unos personajes complejos, llenos de reflexiones íntimas, sobre la naturaleza del amor.

Compagnie 111 - Aurélien Bory

www.cie111.com

Foto: Aglaé Bory

TEATRO FÍSICO

SANS OBJET

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

Concepción, escenografía y dirección: AURÉLIEN BORY Asesor artístico: PIERRE RIGAL Intérpretes: OLIVIER ALENDA y OLIVIER BOYER Operario del robot y programador: TRISTAN BAUDOIN Música original: JOAN CAMBON Iluminación: ARNO VEYRAT Colaboración artística: SYLVIE MARCUCCI Ingeniero de sonido: JOËL ABRIAC Vestuario: SYLVIE MARCUCCI Escenografía y construcción de decorados: PIERRE DEQUIVRE Accesorios de pantalla: FRÉDÉRIC STOLL Pintura escénica: ISADORA DE RATULD Máscaras: GUILLERMO FERNÁNDEZ Dirección técnica: ARNO VEYRAT - ESTRENO EN MADRID -

“No saber lo que vas a ver es una de las mejores maneras de ir al teatro”. AURÉLIEN BORY

“La relación entre el hombre y la máquina está evolucionando muy rápido. No es cuestión de juzgarlo, sino de aceptarlo” dice Aurélien Bory (Colmar, Francia, 1972), creador que disfruta sorprendiendo a su público con un arte espectacular que mezcla circo, danza y teatro visual. Ante sus singularísimas puestas en escena, la crítica internacional se cuestiona: “¿Hablamos de teatro, de nuevo circo, de danza, de nuevas tecnologías? De todo tienen sus propuestas, pero de lo que sí podemos hablar es de prestidigitación escénica, de auténtica magia, de ESPECTÁCULO, así, con mayúsculas”.

En *Sans Objet* este creador francés, científico y hombre de circo, explora el vínculo cada vez más ceñido, pero no por ello más comprendido, entre los seres humanos y la tecnología.

En el escenario, como una extraña figura mitológica, un robot de la industria automovilística que trae a la cabeza imágenes de la ciencia ficción de los años setenta. Fuera de su contexto, “sin objeto - sin sentido”, este poderoso brazo articulado se convierte en un actor, en un intérprete más junto a Olivier Alenda y Olivier Boyer, que emprenden un diálogo coreográfico de desbordante poesía. *Sans Objet* recrea con humor y poesía un espacio cada vez más familiar, aquel en el que los robots se humanizan y los humanos se robotizan. Sin palabras, el cuerpo de los intérpretes se convierte en herramienta de comunicación, en materia viva que baila, lucha, juega, pierde y gana frente a la perturbadora energía de ese brazo de metal.

► Sobre la Compañía

Aurélien Bory y Olivier Alenda fundaron la Compagnie 111 en el año 2000. Sus creaciones combinan diferentes disciplinas artísticas, desde el teatro a la danza, pasando por el circo, las artes visuales y la música. La cuestión del espacio es primordial en todos sus trabajos. Para Bory, director artístico de la compañía, “el actor se sitúa en este espacio (el escenario) y nos lleva a preguntarnos sobre el lugar del hombre en el mundo. Parto de la relación entre estos dos elementos: el espacio escénico como mundo y los actores como representaciones del hombre ordinario”.

Su trilogía sobre el espacio está compuesta por *IJK* (2003), *Plan B* (2003) -en colaboración con Phil Soltanoff- y *Plus ou moins l'infini* (2005). En 2003, creó junto a Pierre Rigal el solo *Erection*, que marca el comienzo de una colaboración que continúa con *Arrets de jeu* en 2006. En 2004 se estrena *Taoub* con Le Group Acrobatique de Tanger y en 2007 *Les sept planches de la ruse*, pieza creada en China con artistas de ópera de Pekín que le valió en 2008 el Premio Creador sin Fronteras / CulturesFrance. Después llegaron los espectáculos *Questcequetudeviens?* (2008) y *Sans Objet* (2009), estrenada en el TNT-Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées.

Teatros, fechas y horarios

Naves del Español - Matadero Madrid
Sala 1

27 y 28 de mayo a las 20.30 horas
29 de mayo a las 19 horas

SANS OBJET

Con nombre propio

El hecho de no conocer lo que uno mismo está a punto de ver, es sinceramente una de las mejores maneras de ir al teatro. En otras palabras, se trata de ir en un estado de mente abierta y de aceptación de una nueva forma de arte, sin ninguna idea preconcebida. En mis producciones intento otorgar a los espectadores una gran libertad de acción. Ellos mismos completan el trabajo a través de la asociación de ideas, de sus referencias, del reconocimiento y experiencias y a través de todo lo que influya en la manera de apropiarse de lo que están viendo. Es también necesario agitar las cosas, estimular la imaginación de la gente. Ése es mi objetivo y lo que intento cuando saco las cosas de contexto. De hecho esto es donde *Sans Objet* empieza, cogiendo un robot industrial y poniéndolo en el escenario en los años 1970 de la industria de la automoción. Fue el primer robot usado por la gente, una especie de punto de partida de esta nueva relación. En su propio contexto tiene un uso determinado, mientras que en el escenario éste se pierde. Se convierte en inservible y, por tanto, nuestra visión del mismo cambia. Se convierte en un recipiente y espejo de nuestras proyecciones. Yo veo el teatro un poco de esta manera.

Al principio de planificar un show siempre intento responder dos preguntas: ¿Sobre qué trata? Y... ¿Para qué sirve? Yo me imagino el espacio en el escenario. El diseño siempre ha sido central en mi trabajo. No tiene una función decorativa, sino una función activa. Actúa con el artista y viceversa. Con *Sans Objet* he querido presentar en el escenario un robot industrial lo suficientemente fuerte como para mover la escena tan bien como los intérpretes. La máquina se convierte en un protagonista hecho y derecho. Es un brazo mecánico articulado. Se usará como una marioneta, un ser totalmente tecnológico, en su diálogo con un hombre normal y contemporáneo. Es como si los hombres de hoy estuvieran formados por dos facetas –él es todavía humano, pero va progresando hacia la tecnología-. La relación entre el hombre y la máquina evoluciona rápido. No se trata de juzgarlo, sino de aceptarlo. El robot llegó a la escena industrial en los años 70, la idea es extraerlo de su ambiente poniéndolo en el escenario, lo que le hace pasar al ámbito del arte, de la superficialidad. Se convierte en un intérprete. La gente siempre ha intentado cruzar la frontera entre vivir y no vivir a través de la imaginación. Es verdad que a los objetos se les da un alma, el mito de una estatua que vuelve a la vida, o muchas áreas de la ciencia ficción. Esta perspectiva me interesa mucho en cuanto a que se va haciendo cada vez más concreta.

Observamos un doble movimiento: el robot tiende a convertirse en un humano y el hombre lo hace en un robot. Los riesgos humanos no llegan a ser tan buenos como los del robot. La interpretación es importante. Los hombres se verán forzados a convertirse en tecnológicos si quieren permanecer en la carrera. En el pasado, para evaluar sus capacidades se medían a sí mismos contra los animales. Hoy el desafío es la tecnología.

AURÉLIEN BORY
Director

Sobre el escenario

AURÉLIEN BORY
Director

Aurélien Bory es el director de *Sans Objet* y el director artístico de Compañía 111. Nació en 1972. Vive y trabaja en Toulouse, donde dirige la compañía. Para cada proyecto colabora con diferentes artistas como Phil Soltanoff para *Plan B* (2003) y *Plus ou moins l'infini* (2005), y el Grupo Acrobático de Tánger for *Taoub* (2004). Con Pierre Rigal hizo *Erection* (2003) y *Arrêts de jeu* (2006). En 2007 creó *Les sept planches de la ruse* en Dalian con artistas chinos de la Ópera de Pekín. En noviembre de 2008 creó *Questcequetudeviens?* para Stéphanie Fuster en el Festival Mira! en Burdeos. En 2009 presentó *Sans objet* en el Teatro Nacional de Toulouse.

OLIVIER ALEND
Actor

La andadura de Olivier Alenda en las artes del circo y la interpretación comenzó con un entrenamiento en la Escuela Lido, en Toulouse, y en 1996 continuó con un curso de dos años en la Escuela del Circo Nacional en Montreal (Canadá). Durante el tour internacional con la Compañía Tattoo en 1998 y 1999 interpretó codo con codo junto a Aurélien Bory. En 1999 los dos fundaron la Compañía 111. Entonces él tomó parte en toda creación e interpretación de la compañía, comenzando con *IJK* en el 2000, y el resto de la trilogía (*Plan B* y *Plus ou moins l'infini*) hasta 2009, cuando se convirtió en uno de los dos acróbatas enfrentados al robot industrial en *Sans Objet*.

OLIVIER BOYER
Actor

Su carrera comienza como artista de circo desde 1995 hasta 1997. Después se especializó en la escuela Rosny y en el Centro Nacional para las Artes del Circo (CNAC) hasta 2001. Durante estos años participó en numerosos proyectos con artistas como Gilles Baron o Pierre Droulers. Desde 2002 a 2004 colaboró para varios shows de circo contemporáneo, y trabajó también como acróbata en la Ópera Aôda. En 2004, en Japón, trabajó en *Voyage*, de Sébastien Lalanne. En 2010 comenzó a trabajar en *Sans Objet* y desde entonces ha estado dando la vuelta al mundo con este show.

SANS OBJET

SANS OBJET

Compagnie 111 / Aurélien Bory

Intérpretes:	Olivier Alenda Olivier Boyer Aurélien Bory Tristan Baudoin Joan Cambon Arno Veyrat Pierre Rigal Sylvie Marcucci Joël Abriac Sylvie Marcucci Pierre Dequivre Frédéric Stoll Isadora de Ratuld Guillermo Fernandez Arno Veyrat
Concepto, escenografía y dirección: Operador de robot y programador: Música original: Diseño de iluminación: Colaboración artística: Asistente del Director: Ingeniero de sonido: Diseño de trajes: Diseño y construcción del escenario: Accesorios de pantalla: Pintura escénica: Máscaras: Dirección técnica:	
Administración, producción y reservas: Menciones de producción obligadas: Producción: Coproducción:	Florence Meurisse, Christelle Lordonné Compagnie 111 – Aurélien Bory TNT-Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées, Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E, Théâtre de la Ville- Paris, La Coursive-Scène nationale La Rochelle, Agora-Pôle national des arts du cirque de Boulazac, Le Parvis-Scène nationale Tarbes-Pyrénées London International Mime Festival TNT-Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées L'Usine, lieu conventionné Arts de la rue – Tournefeuille
Con la ayuda de: Residencia: Agradecimientos especiales a:	

SANS OBJET

Compagnie 111 / Aurélien Bory

DANSER
abril 2010

Sí, hace frío. La máquina (un anciano robot de la industria automóvil) no impone para nada su marco, su tono, su ritmo. No es completamente nuevo, incluso parece anclado en los años 70. Pero esta *performance* transmite un poder imaginario. No habíamos podido aplaudir a *Press*, de Pierre Rigal (...) y mostramos totalmente indiferentes ante este nuevo episodio de la lucha del hombre contra la máquina. En *Press*, las cosas eran muy fáciles: el hombre sufría una disminución de su especie, pero se adaptaba, con la elegancia de Buster Keaton. La dimensión burlesca aparece ahora menos presente ya que el robot dirige la acción. Los intérpretes, sumergidos tras la máquina, van a perder la cabeza en una alienación más sufrida que voluntaria. Una puesta en marcha que queda, como la propia escena, memorable. En esta proposición inédita (no podemos hablar de danza, ni de circo... más bien de "robótica artística") el hombre se encuentra reducido a poca cosa, como en esa obra maestra de ciencia ficción de Rosny Ainé, *La muerte de la tierra* (1910). De ninguna dirán: "una antigüedad".

LE NOUVEL OBSERVATEUR
abril 2010

Un robot y los hombres

Un monstruo inquietante que, antes de revelarse, se esconde con una lona que le hace aún más espantoso, y se descubre como un robot prodigioso en el que se confrontan dos hombres jóvenes. Da igual si antes es espectacular, a *Sans Objet*, la obra de Aurélien Bory, no le falta profundidad y nos hace interrogarnos sobre la primacía del hombre sobre la máquina. "La confrontación del hombre contemporáneo y del robot no es alegre", afirma el autor. Lo muestra con elocuencia en este espectáculo jadeante donde sus dos intérpretes se ven magníficos de energía y de solvencia.

Philip Glass y Tim Fain

www.philipglass.com / www.timfain.com

Foto: Raymond Meier

MÚSICA

UNA VELADA DE MÚSICA DE CÁMARA

País: Estados Unidos | Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos (con intermedio)

Piano: PHILIP GLASS Violín: TIM FAIN - ESTRENO EN MADRID -

El compositor Philip Glass (Baltimore, 1937) es un revolucionario de la música, un pionero que ha abierto caminos en distintos ámbitos, desde la gran ópera, la ópera de cámara o las sinfonías, a las bandas sonoras de películas como *Kundun*, de Martin Scorsese; *El show de Truman*, de Peter Weir y *El ilusionista*, de Neil Burger.

Si en el año 2007 estrenaba en el Festival de Otoño *Book of Longing*, su trabajo en colaboración con el cantante Leonard Cohen, en esta ocasión une su talento al del violinista Tim Fain, seleccionado por la revista *Symphony* como uno de los jóvenes artistas más prometedores en 2006 y reconocido por el *Washington Post* como un músico con "todo lo que se necesita para desarrollar una carrera de primer nivel".

Juntos, Glass y Fain (que fue solista del Ensemble y primer violín del Rossetti String Quartet) ofrecen esta velada de música de cámara que incluye el estreno europeo de una pieza compuesta en exclusiva por Philip Glass para Tim Fain: *Partita for solo violin*, en siete movimientos. De esta pieza, el violinista ha dicho: "Creo que es sin duda una de las mejores de Glass: tan oscura, tan lírica, tan melódica".

El programa se completa con piezas de piano del repertorio más conocido de Philip Glass como *Etudes* y *Metamorphosis*, interpretaciones a dúo de extractos de la banda sonora de *The Screens* (la versión de la obra de Genet que Joanne Akalaitis estrenó en 1989 y para la que Glass compuso la música) y de *Pendulum*, la pieza compuesta por el compositor para el noventa aniversario de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que se estrenó en septiembre de 2010.

► Sobre la Compañía

Philip Glass (Baltimore, 1937) estudió Filosofía en la Universidad de Chicago pero su interés pronto se orientó hacia el estudio obsesivo de la música. Tras su paso por la Juilliard School de Nueva York y un período de formación en París con la legendaria Nadia Boulanger, se dedicó a la exploración de caminos menos convencionales, colaborando con músicos orientales como Ravi Shankar. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones -Contemporary Music Award (2004), Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa (1995)- y es Doctor Honoris Causa por tres universidades. Entre sus trabajos, encontramos *Einstein on the Beach* (ópera, 1976), *Glassworks* (1982), *Mishima* (BSO, 1984), *Orphée* (ópera, 1993), *La Belle et la Bête* (ópera, 1994), *Heroes Symphony* (1997), *Las Horas* (BSO, 2002) y *Diario de un escándalo* (BSO, 2006). Tim Fain nació en Santa Mónica, California. Se graduó en el Curtis Institute of Music de Filadelfia y en la Juilliard School. Ha tocado, entre otras, con la New York Chamber Symphony, la Baltimore Symphony, el Philip Glass Ensemble y la Curtis Symphony Orchestra. Ha ganado premios como el Avery Fisher Career Grant y el Young Concert Artists International Awards. Su disco de debut *Arches* fue editado por Image Recordings. Tiene previsto lanzar un disco nuevo en 2011.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas

29 de mayo a las 20 horas

UNA VELADA DE MÚSICA DE CÁMARA

Con nombre propio

Conocí a Tim Fain en la gira de *The Book of Longing*, un proyecto basado en los poemas de Leonard Cohen. En esa obra todos los instrumentos tenían partes solistas. Después de la gira, Tim me pidió que le compusiera alguna obra para violín solo y acepté encantado. Me había impresionado mucho su habilidad interpretativa, y decidí hacer una obra en siete movimientos. Pensé en la obra como una Partita, inspirado en la música de violín solo de Bach. La música de aquella época incluía movimientos similares a la danza, a menudo una chacona, que representaba la práctica compositiva. Lo que me inspiraba de estas obras es que permitía al compositor presentar una variedad de música integrada dentro de una estructura global. Me puse a trabajar enseguida y comencé con las tres primeras piezas. Dividí la chacona en dos partes separadas por varios movimientos. De esta forma los temas podían ser introducidos, apartados y reintroducidos en la obra. Estaba buscando una estructura que fuese a la vez expansiva y firmemente unida.”

PHILIP GLASS

Sobre el escenario

PHILIP GLASS

Piano

Philip Glass (Baltimore, 31 de enero de 1937) es un compositor estadounidense de música minimalista. Nació en Baltimore y de niño estudió flauta en el conservatorio Peabody. Más tarde asistió a la escuela de música Juilliard, donde empezó a tocar casi exclusivamente el piano.

Philip Glass es nieto de inmigrantes judíos originarios de Lituania. A los 15 años comenzó un curso acelerado en la Universidad de Chicago donde estudió matemáticas y filosofía. A los 19 años obtuvo su diploma y entró a la Juilliard School de Nueva York donde tuvo como profesor a Darius Milhaud. De 1963 a 1965, partió a estudiar a París con Nadia Boulanger en el Conservatorio americano de Fontainebleau el análisis de composiciones de Johann Sebastian Bach (El clave bien temperado), Mozart (los conciertos para piano), y Beethoven. Glass descubre asimismo el serialismo de Pierre Boulez, pero afirmó que no le produjo “ninguna excitación”. Este período en París le sirvió para descubrir el teatro de Jean-Louis Barrault en el Odéon y la Nouvelle Vague francesa.

Tras estudiar con Nadia Boulanger y trabajar con Ravi Shankar en Francia, Glass viajó en 1966 al norte de la India, principalmente por razones religiosas, donde entró en contacto con los refugiados tibetanos. Se hizo budista y conoció al Dalai Lama en 1972, así como al poeta Allen Ginsberg. Es un gran defensor de la causa tibetana. Fue su trabajo con Ravi Shankar y su percepción del ritmo aditivo en la música india, lo que le condujo a su singular estilo. Cuando volvió a casa, renunció a todas sus composiciones anteriores al estilo de Darius Milhaud y de Aaron Copland y empezó a escribir piezas austeras basadas en ritmos aditivos y con un sentido del tempo influenciado por Samuel Beckett, cuyo trabajo descubrió componiendo para obras de teatro experimentales.

El poco aprecio que siente hacia los intérpretes y los espacios tradicionales lo llevan a formar su propio grupo musical, el Philip Glass Ensemble, con el que empieza a tocar principalmente en galerías de arte y otros ambientes underground. Estos tiempos durísimos, que abarcaron casi la totalidad de la década de los 70, le obligaron a trabajar como taxista y reparador de electrodomésticos a la vez que componía e interpretaba.

La música de esta primera época es extremadamente repetitiva, austera y complicada para el oyente, lo que le supuso una gran incompreensión por parte de la crítica y el público. El propio Glass comentaba que cuando alguien del público se quedaba hasta el final, le invitaban a cenar. Sólo empezó a ser reconocido a partir de su colaboración con el escenógrafo, también minimalista, Robert Wilson, con quien realizó la ópera experimental *Einstein on the Beach*, un alegato antinuclear con libreto escrito por un psicótico donde cada elemento clásico del género operístico es renovado y alterado de modo consciente. Aún así, a pesar del relativo éxito de la obra, tiene que seguir trabajando como reparador durante un tiempo antes de poder dedicarse totalmente a la música.

La realización de nuevas óperas así como una dulcificación de su estilo a principios de los 80, que lo hizo más accesible para el gran público, hizo avanzar la fama de Glass, así como su relevancia dentro de la cultura musical alternativa. Los primeros escauceos con músicos pop (como Mike Oldfield en su LP Platinum, donde interpreta una pieza de Glass) contribuyeron a darle a conocer en círculos más amplios.

Es posible que la fama a nivel mundial y cierto status de genio le llegara a través de la película experimental *Koyaanisqatsi*, producida por Francis Ford Coppola.

Durante el resto de los años 80 siguió produciendo música en solitario y con su grupo pero no escatimó en colaboraciones con otros músicos, tanto pop como minoritarios o de otras culturas, y en la realización de música de cine. Desde entonces y hasta la actualidad Glass ha orquestado algunas partes instrumentales de los discos de David Bowie Low y Heroes (Low Symphony y Heroes Symphony) así como muchas películas; el biopic dirigido por Errol Morris *A Brief History of Time* (basado en el libro divulgativo de física de Stephen Hawking); *Mishima*, de Paul Schrader o *Kundun*, de Martin Scorsese.

Ya en los años 90 Philip Glass adquirió fama universal manteniendo desde entonces una constante actividad, con un número elevadísimo de conciertos en todo el mundo durante todo el año y un ingente volumen de composición interpretada tanto por el como por Orquestas y Ensembles de todo el mundo.

Sus principales obras son: *Einstein on the Beach* (ópera, 1976), *Satyagraha* (ópera, 1980), *Glassworks* (1982), *The Photographer* (1982), *Akhmaten* (ópera, 1983), *Koyaanisqatsi* (BSO, 1983), *Mishima* (BSO, 1984), *The making of the representative for Planet 8* (ópera, 1985-88), *Anima Mundi* (BSO, 1992), *Orphée* (ópera, 1993), *La belle et la bête* (ópera, 1994), *The marriages between zones three, four, and five* (ópera, 1997), *Heroes Symphony* (1997), *Kundun* (BSO, 1997), *Music with Changing Parts*, *Music in Twelve Parts*, *Hydrogen Jukebox* (libreto de Allen Ginsberg), *Las Horas* (BSO, 2002), *El ilusionista* (2006), *Diario de un escándalo* (BSO, 2006), *Book of Longing* (2007).

UNA VELADA DE MÚSICA DE CÁMARA

TIM FAIN

Violín

Con su espíritu aventurero y su gran talento musical, el violinista Tim Fain se ha convertido en la gran sensación de la escena musical actual. Seleccionado por la revista *Symphony* como uno de los Jóvenes Músicos más prometedores de 2006, Fain ha obtenido recientemente la “Avery Fisher Career Grant” y un premio de “Young Concert Artists International”. El Washington Post lo describe así, “Fain tiene todo lo que necesita para desarrollar una carrera de primer nivel”. Cautivó al público en su concierto de debut como solista en Nueva York en el Alice Tully Hall con Gerard Schwarz y la Sinfónica de Cámara de Nueva York, y en el Festival del Lincoln Center de Mozart con la Orquesta de St. Luke’s. Ha sido solista de la Sinfónica de la Ciudad de México y de Oxford (Reino Unido), la New York Chamber Symphony, Curtis Symphony Orchestra en el Philadelphia’s Kimmel Center, la Hague Philharmonic, bajo la dirección de Jurjen Hempel interpretando obras desde Beethoven y Tchaikovsky a Danielpour, Corigliano y Philip Glass. Recientemente hizo su debut con la Sinfónica de Baltimore con el director Marin Alsop y con la Filarmónica de Brooklyn. Ha sido solista en el Philip Glass Ensemble en el Carnegie Hall en una versión concierto de la ópera *Einstein on the beach*, y ofreció una actuación especial del *Concierto de Beethoven* en el Kimmel Center de Filadelfia con la Orquesta Sinfónica de Curtis.

Otras actuaciones recientes y próximas presentaciones incluyen la sinfónica de Champaign-Urbana, Wheeling, Illinois y Maryland, así como recitales para la Philadelphia Chamber Music Society, Conciertos Mavrick, Howland Chamber Circle, y el Carmel Music Society.

Como músico de cámara, Tim Fain ha actuado en la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center, Bargemusic de Nueva York, Música de Cámara del Noroeste y en los festivales de Ravinia, Spoleto (Italia), Bridgehampton, Santa Fe, Caramoor, Bard, Lucerna (Suiza), Valle de Vail, Moab, y Martha’s Vineyard. Ha realizado giras a nivel nacional con los “Músicos de Marlborough”, y es primer violín del Cuarteto de cuerda Rossetti.

Su disco de debut *Arches* editado por Image Recordings combina piezas nuevas y antiguas y tiene previsto lanzar un disco nuevo con Naxos en 2011. Ha sido elogiado por su actuación como solista invitado del New York City Ballet y ha girado internacionalmente con el Mark Morris Dance Group y Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company. Apasiando del jazz ha colaborado con el pianista Ethan Iverson y con el compositor y saxofonista Patrick Zimmerli en el Jazz Standard y con el compositor y violinista Daniel Bernard Roumain en el Cutting Room.

Nacido en Santa Mónica, California, Tim Fain es un graduado del Instituto de Música Curtis en Filadelfia, donde estudió con Víctor Danchenko, y la Escuela Juilliard, donde trabajó con Robert Mann. Actualmente vive en Nueva York.

UNA VELADA DE MÚSICA DE CÁMARA

Philip Glass y Tim Fain

Piano: Philip Glass, Santi Marín
Violín: Tim Fain

PROGRAMA:

Études (nº 2 y 10)
Solo piano

*Partita for Solo Violín in Seven Movements**
Solo violín

Metamorphosis (nº 2, 3 y 4)
solo piano

Music from The Screens

a. The Orchard

b. France

c. The French Lieutenant

Piano & violín

*Pendulum**

Compuesta para La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
piano & violín

*Estreno europeo

Música publicada por Dunvagen Music Publishers, NYC

Manager de la gira: Jim Woodard

Representación mundial: Pomegranate Arts

Representación en España: Stage Planet

UNA VELADA DE MÚSICA DE CÁMARA

Philip Glass y Tim Fain

PÚBLICO

Jesús Miguel Marcos
26 de mayo de 2009, Madrid

Las palabras claras de Philip Glass

El autor de la música de *Las horas* está de gira por España, y habla sin cortapisas de su vena popular y la experimental.

Philip Glass es un bromista de cuidado. Nada que ver con las piezas austeras y repetitivas que solía pergeñar en sus inicios como compositor. Muy lejos de la dulce solemnidad de sus bandas sonoras más famosas. Dice Glass que más que ganar ese Oscar que aún se le resiste, lo que de verdad anhela, “por encima de todo”, es obtener una cuarta candidatura. “Cada vez que me nominan, invito a un pariente. Sólo me queda llevar mi hermano. Así que con la cuarta nominación es suficiente”, sostiene serio antes de lanzar una sonora carcajada. El compositor de la banda sonora de *Las horas* está de gira por España. El jueves, toca en Burgos (Cultural Cordón); el sábado, en Gijón (Teatro de La Laboral) y el domingo, en Bilbao (Teatro Arriaga). Presentará composiciones en formato trío, para chelo, piano y percusión, que ha estado preparando durante los últimos dos años “y que nunca antes he tocado en España”, adelanta.

Glass transita y eso es lo que más llama la atención en él con asombrosa gracilidad entre el mundo académico y el popular. Tiene un varita mágica y no esconde sus cartas: trabaja en tres clases de películas, las comerciales, las independientes y las experimentales. “En las primeras, la productora te va a presionar; en las segundas, será el director de la película el que te apriete las tuercas, mientras que en las terceras puedes hacer lo que te dé la gana”, sostiene.

Del minimalismo al pop

Estudió con Nadia Boulanger y trabajó con Ravi Shankar en París, pero pronto sus intereses se desplazaron de Mozart y Schubert a la *nouvelle vague* francesa, las composiciones de John Cage y, más adelante, la música pop. “El pop no es sencillo”, recalca Glass; “siempre te encuentras con muchas cosas inesperadas. Hace un par de semanas, estuve trabajando con Pierce Turner, un cantante de Irlanda. El ritmo de sus canciones me estaba dando problemas: había una estrofa con diecisiete compases, algo que es muy poco habitual. Y él me dijo: vaya, no tenía ni idea. No es simple, tienes que entender su espíritu”.

A sus 72 años, Philip Glass no tiene nada de músico loco encerrado en su torre de marfil. Mucho menos de jubilado. Encuentra su inspiración, dice, “en las colaboraciones con otros artistas”.

Y lo explica: “La música surge de un encuentro en el que empiezan a ocurrir cosas inesperadas que no ocurrirían trabajando tú solo. Y eso provoca que tu música se desarrolle. Lo valioso es hacer cosas para las que no estás preparado”.

IDEAL.ES

Alberto Román
25 de mayo de 2009, Úbeda

Philip Glass repasó en Úbeda algunas de sus mejores obras

El prestigioso compositor incluyó el Festival Internacional de Música y Danza en su actual gira “A Chamber Evening”

Un día antes actuó la religiosa libanesa Sor Marie Keyrouz

El auditorio del centro cultural Hospital de Santiago acogió anoche uno de los platos fuertes de la vigésimo primera edición del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Se trató del recital que ofreció el prestigioso compositor de música contemporánea Philip Glass, que incluyó a la ciudad ubetense en su periplo por diferentes escenarios españoles dentro de su gira “A Chamber Evening”. Philip Glass es uno de los músicos vivos más famosos, aclamado por sus composiciones, incluidas las dedicadas al cine y la ópera. En sus conciertos en vivo existe un especial atractivo cuando interpreta al piano, algo de lo que pudo disfrutar ayer el numeroso público asistente.

Repertorio

Concretamente, se pudo escuchar música de *Naqoyqatsi*, película sobre la transición de la sociedad natural a la industrializada, así como *Songs and Poems*, piezas intensas y bellas que recuerdan a Bach con toques románticos de un violonchelo que suena a voz humana. Asimismo, sonó *Metamorphosis*, que refiere el despertar de alguien que se ha convertido en un gigantesco insecto; *The Orchard*, música incidental para un drama de Jean Genet que plantea problemas de la vida y la muerte; y finalmente *Closing* perteneciente a *Glasswork*, una de sus primeras obras escrita con el objeto de poner de manifiesto su nueva música. Philip Glass estuvo arropado sobre el escenario por Wendy Sutter al chelo y Mick Rossi a la percusión.

ROCKDELUX

Iván Conte
30 de mayo de 2009

El público que casi llenó el teatro de La Laboral en Gijón en el que actuó Philip Glass, volvió a certificar que es una de las figuras más conocidas y accesibles del minimalismo, un tipo de música en el que, sin embargo, no escasean las asperezas y los gustos adquiridos. El estadounidense, correcto y educado, presentó cada uno de sus números.

Comenzó solo al piano ofreciendo sus característicos arpeggios y células rítmico-melódicas, para luego acompañarse en formato dúo o trío por la violonchelista Wendy Sutter y el percusionista Mick Rossi. Ambos demostraron dominar sus instrumentos, pero la aportación más interesante fue la de Rossi, al establecer productivos diálogos con el propio Glass de lo más atractivos, capaces de hacer que una selección de piezas con numerosas paradas en el pasado –entre otras composiciones clásicas sonó *Closing*, incluida en *Glassworks*, su clásico álbum de 1982- no se percibiese como una domesticada reproducción de logros ya algo lejanos en el tiempo.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

LA CRÍTICA

Laurie Anderson
www.laurieanderson.com

Foto: cortesía de Laurie Anderson

MÚSICA-PERFORMANCE

DELUSION

País: Estados Unidos | Idioma: inglés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Un espectáculo de LAURIE ANDERSON
- ESTRENO EN ESPAÑA -

“La artista multimedia más importante de nuestro tiempo”. Con esta rotundidad definía el periódico Los Angeles Times a Laurie Anderson, cantante, poeta, escultora, pintora, fotógrafa, directora y *performer* afincada en Nueva York y admirada en medio mundo por su particular estilo, entre el humor y la melancolía, el minimalismo y la profundidad metafórica, el análisis de la sociedad occidental y una brillante capacidad para universalizar temas locales. Anderson, una de las figuras más importantes de la vanguardia norteamericana, ha explorado de manera rupturista prácticamente todas las formas de expresión, reflexionando en todo momento sobre el lenguaje, la política o los retos de la civilización occidental.

Ahora, Laurie Anderson estrena en España *Delusion* (Delirio), un solo concebido como una serie de relatos cortos de misterio que, navegando en la frontera entre lo mítico y lo cotidiano, combina artes visuales, imaginería electrónica y música de violín. Monjas, elfos, bosques, barcos fantasmas, arqueólogos, parientes muertos y petroleros sin tripulación son convocados a escena, cantados y contados con ese lenguaje colorido, poético y onírico que se ha convertido en seña de identidad de la artista norteamericana.

Inspirado en los universos de Balzac, Ozu y Laurence Stern y empleando voces alteradas junto a una colección de invitados imaginarios, *Delusion* materializa con su música una compleja historia sobre la voluntad, la memoria y la identidad. En el corazón de este trabajo de Laurie Anderson subyace el placer del lenguaje y, simultáneamente, el terror de que el mundo esté enteramente hecho de palabras.

► Sobre la Compañía

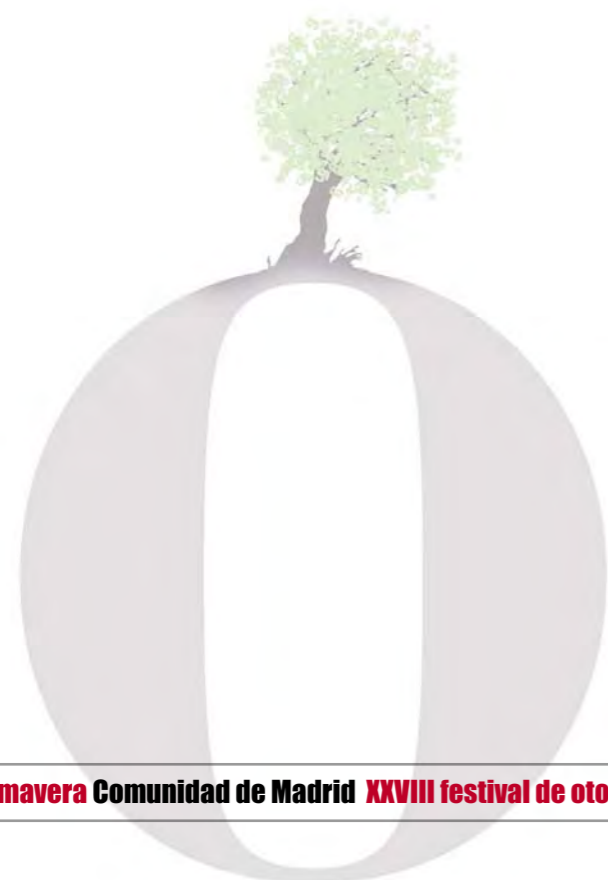
Laurie Anderson (Chicago, 1947) es una de las grandes artistas internacionales de *performance*. Conocida en un principio por sus presentaciones multimedia y su aplicación de la tecnología en el arte, se ha embarcado en multitud de proyectos como artista visual, compositora, poeta, fotógrafa, directora de cine, cantante e instrumentista. En 1980 emprendió su carrera discográfica con *O Superman*, llegando al segundo puesto de las listas de venta británicas. Entre sus discos, destacan *Mister Heartbreak*, *United States Live*, *Strange Angels*, *Bright Red*, la banda sonora de su película *Home of the Brave*, *Talk Normal*, *Life on a String* y *Live in New York*. Su último álbum, *Homeland*, ha sido nominado a los Premios Grammy celebrados en febrero de 2011.

Como compositora ha trabajado en películas de Wim Wenders y Jonathan Demme y colaborado con Robert Lepage; ha creado piezas para la BBC, la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Atenas y la Expo de Japón. Sus piezas abarcan desde *performances* que sólo emplean la palabra hasta elaboradas experiencias multimedia, como *The End of the Moon*, espectáculo que fuera presentado en el Festival de Otoño en 2006, donde recogía su vivencia como primera “artista residente” en la NASA. Anderson ha recibido premios como el Lillian Gish Prize por su contribución a las artes en 2007.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

1 de junio a las 20 horas

Con nombre propio

Delusion es una meditación sobre la vida y el lenguaje. Concebido como una serie de obras cortas de misterio, *Delusion* alterna entre la cotidianidad y el mito. La voz alterada electrónicamente que he utilizado durante muchos años, convirtiéndola en una voz masculina, ha ido evolucionando gradualmente hacia una voz más matizada, denominada ahora *Fenway Bergamot*. He escrito *Delusion* como una conversación entre esa voz y mi propia voz.

Las historias de *Delusion* vienen de muchos mundos: el tecnológico, el científico, el personal, el mitológico y el de varios estados de conciencia, de los sueños y la meditación. La temática abarca desde los orígenes místicos del programa espacial ruso a teorías sobre el tiempo y la velocidad, los antepasados, el control, el silencio y los animales.

Delusion está basado en la creencia de que palabras e historias pueden crear el mundo y al mismo tiempo hacerlo desaparecer.

LAURIE ANDERSON
La Directora

Sobre el escenario

Laurie Anderson (Chicago, 1947) es una de las grandes artistas internacionales de *performance*. Conocida en un principio por sus actuaciones multimedia y su aplicación de la tecnología en el arte, se ha embarcado en multitud de proyectos como artista visual, compositora, poeta, fotógrafa, directora de cine, cantante e instrumentista. En 1980 emprendió su carrera discográfica, llegando al segundo puesto de las listas de venta británicas con su single *O Superman*, que precedió al primero de sus siete discos *Big Science*, editado por Warner Brothers. Posteriormente ha publicado álbumes como *Mister Heartbreak*, *Strange Angels*, *Bright Red*, *Life on a String* (editado por Nonesuch Records) o la banda sonora de su película *Home of the Brave*.

Anderson ha recorrido los Estados Unidos así como numerosos países internacionales presentado sus espectáculos, que van desde simples actuaciones vocales basadas en la palabra hasta elaborados eventos multimedia. Entre sus trabajos más destacados se incluyen *United States I- V* (1983), *Empty Places* (1990), *The Nerve Bible* (1995) y *Stories for Moby Dick* (1999).

La *performer* ha publicado seis libros. Algunos textos de sus actuaciones en solitario han sido recogidos en la antología *Extreme Exposure*, editada por Jo Bonney. Anderson ha escrito asimismo un texto sobre Nueva York para la Enciclopedia Británica y ha publicado un libro de ilustraciones llamado *Night Life*.

Las obras visuales de Laurie Anderson han sido presentadas en importantes museos en Estados Unidos y Europa. En 2003, el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon (Francia) produjo una retrospectiva itinerante de su trabajo bajo el nombre *The Record of the Time: Sound in the Work of Laurie Anderson*.

De 2003 a 2005, la artista continuó con su gira internacional. Como artista visual, Anderson está representada por la Sean Kelly Gallery de Nueva York en la que su exposición *The Waters Reglitterized* se estrenó en 2005. En 2008, el Museo de Arte Moderno adquirió *Self-Playing Violin* que se interpretó en la exposición *Making Music* en otoño de 2008.

Como compositora, Anderson ha contribuido en la creación de bandas sonoras de algunas películas de Wim Wenders y Jonathan Demme; ha creado piezas para espectáculos de danza de Bill T. Jones, Trisha Brown o Molissa Fenley y la música de la obra *Far Side of the Moon* del dramaturgo Robert LePage. Su composición para orquesta más reciente, *Songs for Amelia Earhart*, fue estrenada en el Carnegie Hall en febrero de 2000, interpretada por la American Composers Orchestra. Posteriormente, la pieza fue estrenada en Europa en una gira de la Stuttgart Chamber Orchestra dirigida por Russell Davies.

Reconocida en todo el mundo como pionera en el uso de las tecnologías en el arte, la artista ha colaborado con The Interval Research Corporation, un laboratorio de investigación y desarrollo fundado por Paul Allen y David Liddle dedicado a la exploración de nuevas herramientas creativas. Recientemente, ha colaborado con el fundador de la compañía *Applied Minds, Inc.*, Bran Ferren en la creación de una obra de arte para la exposición *The Third Mind* en el museo Guggenheim de Nueva York en el invierno de 2009.

En 2002, Anderson fue la primera artista en obtener una beca de investigación artística en la NASA, donde desarrolló su *performance* en solitario *The End of the Moon*, estrenada en el año 2004. Otros trabajos recientes incluyen un proyecto de creación de una serie de instalaciones audiovisuales y películas en alta definición, *Hidden Inside Mountains*, para la Expo Mundial 2005 en Aichi (Japón). Anderson ha formado parte asimismo del equipo creativo que organizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. En 2007, recibió el prestigioso premio a las artes *Dorothy and Lillian Gish Prize*.

DELUSION

Laurie Anderson

Música, texto y diseño de efectos visuales:	Laurie Anderson
Diseño audiovisual y mezclas en vivo:	Amy Khoshbin
Ingeniero de Sonido:	Dave Cook
Director de producción:	Brian Scott
Director de fotografía:	Maryse Alberti
Ayudante de fotografía:	Toshiaki Ozawa
Diseño de sonido:	Shane Koss
Diseño de software:	Konrad Kaczmarek
Arreglos de violín:	Ned Steinberger
Equipo de Guión:	Bob Currie
Equipo de Guión:	Rande Brown
Tour Manager:	Cooper Holoweski
Comisionado por:	Vancouver 2010 Cultural Olympiad, Vancouver;
Con la colaboración de:	Barbicanbite10, London. BAM 2010 Next Wave Festival; Cal Performances UC Berkeley; Stanford Lively Arts, Stanford University, Sarah Ratchye y Ed Frank. del Experimental Media and Performing Arts Center (EMPAC) at Rensselaer Stage Planet
Apoyo adicional:	
Representación en España:	Stage Planet
Representación mundial:	Pomegranate Artseski – Manager de la gira

DELUSION

Laurie Anderson

WIRED

Laurie Anderson se ha abierto camino creando algunos de los trabajos artísticos más interesantes de los últimos años del siglo XX. A lo largo de su recorrido, se ha ganado el reconocimiento como una de las más importantes artistas de nuestro tiempo.

ROLLING STONE

Laurie Anderson es una cantante-letrista de una intensidad aplastante; una pintora minimalista de los estados de melancolía que traslada cuestiones universales al lenguaje doméstico de los lugares comunes.

THE NEW YORKER

Anderson impregna su trabajo con una perspectiva singular que es a la vez evocadora y eterna.

THE NEW YORK TIMES

El trabajo de Laurie Anderson ha pasado a ser menos curioso y más melancólico y, lo que una vez pareció brusco u oblicuo, se ha tornado escalofriantemente profético. Había un profundo dolor en sus canciones pero no esta desesperación. Sus canciones dan cuenta de lo peor y se preguntan una y otra vez hacia dónde dirigirse desde aquí.

Compañía Israel Galván
www.israelgalvan.com

Foto: Félix Vázquez

DANZA

LA CURVA

País: España Idioma: español Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedios)

Idea original, coreografía y dirección musical: ISRAEL GALVÁN Intérpretes: ISRAEL GALVÁN, baile SYLVIE COURVOISIER, piano INÉS BACÁN, cante BOBOTE, compás Composición musical: SYLVIE COURVOISIER Dirección de escena: TXIKI BERRAONDO Diseño de iluminación: RUBÉN CAMACHO Sonido: FÉLIX VÁZQUEZ. PEDRO G. ROMERO Coordinación técnica: PABLO PUJOL Producción: A NEGRO PRODUCCIONES Coproducción: THÉÂTRE DE LA VILLE – París Con la colaboración de la AGENCIA ANDALUZA DE FLAMENCO - ESTRENO EN MADRID -

“Israel Galván ha dado una gigantesca vuelta de tuerca en su afán de mezclar la música flamenca y la contemporánea (...) en un proceso de improvisación que roza en todo momento la genialidad”. JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO, DIVERDI

Tras su aclamado estreno el pasado mes de diciembre en el Théâtre Vidy-Lausanne (Suiza), *La Curva* llega al Festival de Otoño en primavera como un apoteósico espectáculo en el que conviven el baile flamenco avanzado de Israel Galván, el piano entre *freejazz* y contemporáneo de la compositora suiza instalada en Nueva York Sylvie Courvoisier y el cante jondo con sabor a tierra de la veterana cantaora Inés Bacán, acompañada a las palmas por el popular e intuitivo Bobote. “Un cuarteto nada convencional para un espectáculo fuera de toda clasificación”, en palabras del periodista Juan Ángel Vela del Campo.

Como define el propio Israel Galván, “*La Curva* nace de mi familiaridad con el silencio. De mi necesidad de desestructurar los recitales flamencos, donde cante, música y danza están íntimamente ligados. Quería ver cada elemento por separado, mostrar el silencio”. Con *La Curva*, Galván sigue replanteando su vocabulario flamenco, despojándose, a la vista del público, de toda su sabiduría. Hay una textura común entre el cante solitario y casi atonal de Inés Bacán y las cualidades tónicas del piano solo de Sylvie Courvoisier. Hay un punto de vibración que identifica la voz primitiva con el piano de vanguardia. Adentrarse solo en ese espacio tensado es lo que pretende Israel Galván. “Como indicara Deleuze, cualquier espacio con vibraciones se hace curvo, se dobla, se pliega. Es en ese pliegue espacial donde quiere bailar ahora Israel Galván”, concluye Pedro G. Romero.

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

► Sobre la Compañía

La prensa ha destacado a Israel Galván como “el artista flamenco más innovador de la historia”. Partiendo del flamenco puro, Galván ha conseguido incorporar elementos de la danza contemporánea y del teatro experimental para crear espectáculos de gran calidad artística, totalmente distintos a lo que hasta ahora se ha podido ver en el mundo del baile flamenco. El creador basa su éxito en una continua experimentación con nuevos elementos con los que muestra la esencia misma del flamenco. La periodista Ángeles Fernández resalta que “gracias a Galván, el futuro y la evolución del flamenco dentro y fuera de España están asegurados”. Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, Israel Galván se incorporó a la Compañía Andaluza de Danza en 1994, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes premios. En 1998 presentó *¡Mira!* / *Los zapatos rojos*, primer espectáculo de su propia compañía, alabado por la crítica especializada como una genialidad. Desde entonces se suceden *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *La edad de oro* (Premio Flamenco Hoy 2005 al mejor espectáculo de baile), *Tábula rasa* (Premio Flamenco Hoy 2006 al mejor espectáculo de baile), su debut como coreógrafo con la obra *La francesa* (2006), *Solo* (2007) y *El final de este estado de cosas, redux* (2008), que se estrenó en Madrid en el Festival de Otoño en 2009.

Teatros, fechas y horarios

Naves del Español - Matadero Madrid, Sala 1

1, 2, 3 y 4 de junio a las 20.30 horas
5 de junio a las 19 horas

LA CURVA

Con nombre propio

Fue mi amigo Pedro G. Romero el que le puso nombre a lo que yo acababa de contarle: mi inquietud por hacer una obra que uniera dos universos, el de la música contemporánea y el del flamenco más profundo, más original, un flamenco que me gusta cada vez más, y que reconozco en Inés Bacán. Me siento cómodo en la línea que va de uno a otro, me siento cómodo con el silencio. Desde esta mañana, aquí, estamos creando algo que no tiene nombre, un mundo nuevo. Estamos en una isla desierta e intentamos que sea habitable. Es como si cada uno de nosotros fuera andando por la calle y de pronto lo sacan de allí y se encuentra en una habitación con otras dos personas que hablan lenguas distintas. De repente tres idiomas distintos aprenden a comunicarse. Este espectáculo saca por tanto el flamenco de su hábitat natural. Tenemos libertad para experimentar, en un espacio sin principio ni fin, sin concesiones. En el espectáculo, somos esta habitación, y el espectador nos observa por el agujero de la cerradura.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

La Curva nace de mi familiaridad con el silencio. De mi necesidad de desestructurar los recitales flamencos, donde cante, música y danza están íntimamente ligados. Quería ver cada elemento por separado, mostrar el silencio. *La Curva* es también la segunda parte de *La edad de oro*. Allí me enfrento a un cantaor y un guitarrista. Aquí voy hacia lo femenino, con dos mujeres, una muy jonda y otra muy vanguardista. La dos juntas, es mi idea de mujer artista.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

He tenido la suerte de encontrarme en una curva de mi camino artístico a Inés y Sylvie. Ellas me ayudan a poner la banda sonora al taller personal de mi baile, haciéndome bailar desde Lebrija a New York. En este viaje me acompaña mi fiel escudero del compás, “Bobote”.

	ISRAEL GALVÁN	
	Coreógrafo y bailaor	

Gira en su propia memoria y lanza un trapiés a su sombra.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

No tiene límite, ni articula su trabajo en torno a una historia convencional. Templá lo que le viene de frente... pone en juego sus habilidades... estrecha el cerco de la costumbre... Sus partenaires, Silvie Courvoisier, Inés Bacán, Bobote y el resto del equipo, celebran la oportunidad.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván nos presenta una nueva pieza de su taller: La Curva
La embestida quebrada en curva.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Explora lenguaje.
Desarrolla una gramática interna
Incorpora tradición desde una inevitable actualidad.
Nos propone compartir zonas, territorio, tejido.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Kafka no ha dejado de trabajar en él.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Sobre el escenario

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

ISRAEL GALVÁN
Coreógrafo y bailaor

Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, concedido por el Ministerio de Cultura, “por su capacidad de 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 constituye como género universal”, basándose en el trabajo hecho con los espectáculo *Arena (seis coreografías sobre el mundo del toro)* y *La edad de oro*.

Hijo de los bailaores 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 acompaña a su padre. Pero no es hasta 1990 cuando encuentra 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, Kiko Veneno o Estrella Morente.

En 1998 presentó *¡Mira! / Los zapatos rojos*, primer espectáculo de su propia compañía, alabado por toda la crítica especializada como una genialidad, supuso una revolución en la concepción de los espectáculos flamencos. Desde entonces se suceden *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *La edad de oro* (Premio Flamenco Hoy 2005 al mejor espectáculo de baile), *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, después de Belén Candil, y las más recientes, de Txiki Berraondo.

En 2006 hace su debut como coreógrafo con la obra *La francesa*, con Pastora Galván como única protagonista de baile. La obra ha conseguido los premios Giraldillo a “la mejor música” y “al espectáculo más innovador”. 2007 arranca con una clara revitalización de la difusión de la obra *Arena*, mientras el espectáculo *La edad de oro* continúa girando por todo el mundo, actualmente camino de las 180 representaciones. También 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, en continúa evolución. Este experimento se ha presentado también en la Fundación Hermès para la danza de París (2007), la DIA Art Foundation de Nueva York (2008), la Bienal de Arte Contemporáneo de São Paulo (2008), el ciclo *Bailar las sombras* que llevó a cabo la Facultad de Bellas Artes de Madrid sobre su baile, el festival Spring Dance de

LA CURVA

LA CURVA

Utrecht (2009) o la apertura del Mes de Danza de Sevilla (2010); y en distintos eventos en Panamá, Colombia, México, Alemania, Italia, EE.UU., Noruega o Líbano. En 2008 presenta el proyecto *El final de este estado de cosas, redux* (inspirado en algunos pasajes del *Apocalipsis*). Antes del estreno de su versión definitiva en la XV Bienal de Flamenco de Sevilla se hicieron dos pases previos a modo de *work in progress* en la II Bienal Málaga en Flamenco (2007) y en el Festival de Jerez de 2008. Su último trabajo, *La Curva*, fue estrenado en el Teatro Vidy de Laussane durante 12 días, en diciembre de 2010.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

TXIKI BERRAONDO
Dirección de escena
Artista polifacética que aúna diversas facetas en su recorrido profesional: actriz, directora, entrenadora de intérpretes, dramaturga, creadora escénica. Desde sus primeros trabajos profesionales, perfila un territorio muy personal e intenso en las piezas que genera, así como en el perfil y orientación de los espectáculos en los que colabora en su gestación y dirección. Ha trabajado como actriz en compañías históricas de la escena catalana, como Teatro Fronterizo (Sanchis Sinisterra), Teatre Lliure (Fabià Puigserver), Metadones (Magda Puyo) y la compañía La Vuelta (Dirección de Marta Galán). Como dramaturga y directora escénica colabora desde hace años con un amplio abanico de compañías de danza como Malqueridas, Nats Nus, Mudances, Sol Picó o Israel Galván. Para éste ha configurado la dramaturgia y dirección escénica de *El final de este estado de cosas, redux*, con dirección artística de Pedro G. Romero, y Premio al mejor espectáculo de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2008; y actualmente lo está haciendo para la obra *La Curva*, estrenada en el Teatro Vidy de Lausanne, Suiza, en diciembre 2010. Junto al artista plástico y escenógrafo Pep Durán participa en la creación de *Baclot Sessions*, una instalación teatralizada, coproducida por el Festival Internacional de Sitges y el Teatre Lliure (2003/04).

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Gitana andaluza nacida en Lebrija en 1958, en el seno de una familia que ha generado y mantenido vivo un patrimonio musical asombrosamente rico, Inés Bacán ha crecido rodeada de maestros del cante. Recorrió los escenarios nacionales e internacionales con la Compañía Pedro Bacán y la familia gitana de los Pinini y acompañada solo por su hermano, hasta el fallecimiento accidental de éste en 1997. A partir de entonces, Inés actúa por todo el mundo con su recital en solitario, o rodeada de artistas como la bailaora Concha Vargas, el cantaor José Valencia, la cantante andalusí Amina Aloui o Sofiane Negra. En junio de 2002, el Departamento de Músicas orales e improvisadas de la Fundación Royaumont la invita a dar un ciclo de conciertos acompañada por el guitarrista Moraíto Chico de Jerez, con el que graba el álbum *Soledad Sonora*. En marzo de 2004 recibe en el Colegio Mayor Isabel de España de Madrid el premio Tío Luis el de la Juliana y clausura con un recital y un ciclo flamenco dedicado a ella. En 2006 Israel Galván la llama para crear *Tábula Rasa*, que fue estrenado en la Sala Joaquín Turina de Sevilla y recibió el Premio Flamenco Hoy que otorga la crítica al mejor espectáculo del año. Desde 2009 participa también en el espectáculo *El final de este estado de cosas, redux* de Israel Galván y continúa ofreciendo a su vez numerosos recitales.

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

Israel Galván en un momento de la obra La Curva

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

LA CURVA

Compañía Israel Galván

Baile: Israel Galván
Piano: Sylvie Courvoisier
Cante: Inés Bacán
Compás: Bobote

Coreografía: Israel Galván
Composición musical: Sylvie Courvoisier
Dirección de escena: Txiki Berraondo
Diseño de iluminación: Rubén Camacho
Sonido: Félix Vázquez
Iluminación: Rubén Camacho
Coordinación técnica: Pablo Pujol

Producción: ANegro Producciones
Coproducción: Théâtre de la Ville - Paris

Con la colaboración de la Agencia Andaluza del Flamenco

LA CURVA

Compañía Israel Galván

EL MUNDO
 Manuel Martín Martín
 26 de septiembre de 2008

Tres genialidades de la 'Vietnam'

Como nada hay que variar en nuestra crítica del estreno en Mijas, salvo que Galván lo ha mejorado al reducir los elementos y advertir por fin la expresión objetivada del contenido, hay que aclarar que de tanto presumir de luchar contra lo establecido y pretender simbolizar lo antiartístico, después de venir de vuelta de mil viajes a la gloria y darle una patada en el trasero a Bakunin, ahora se ha convertido en un clásico que porta el lema que a lo mejor no añoró: la destrucción es también creación.

Galván, en su irreprimible vocación hacia la eutanasia que domine la opinión ajena, ya ha marcado un antes y un después. Ha bailado por entre cuatro cajas de muertos. Ha hecho que el cante de Fernandito Terremoto humille ante el heavy metal de *Orthodox*. Ha dado la vuelta a la misa con tetas postizas y hasta ha tenido pactos ocultos con el diablo, con lo que nos obliga a un nuevo modo de pensar a ver la danza. Pero de la hora y media larga del montaje retengo tres momentos que sólo están reservados a los genios. El primero es el vídeo de Yalda Jounes sobre Beirut, donde se baila sobre el bombardeo del verano de 2006, lo que indica que su innovación no tiene límites y su lenguaje expresivo tantas aristas como ojos que lo observan, por más que el creador tenga un lado oscuro que oculta a los demás, un aura de prohibido, de inhibición y hasta de demoníaco, que prefiere mantenerlo en especulativo. Llega, sin embargo, la hora de descender el velo de libertad, y nos encontramos con que está a años luz de sus coetáneos. Echamos la mirada arriba y vemos que el bailaor se deja llevar por los vientos huracanados de sus pensamientos, sostenidos por ideales figurados, pero posibles de bajar de las nubes y posarlos en una plataforma articulada para definir la realidad e la seguiriya: única, indescriptible, quimérica.

Ese es el segundo momento extraordinario del montaje, la seguiriya, lo que induce a pensar que Galván tiene tanto baile en su cabeza que no necesita volver a la realidad porque él es la realidad que sólo pacta con lo que da forma. ¿Y saben por qué? Porque si su codicia es provocar; su afán, destrozarse sus propias normas; su rebeldía, el desgarrar ante lo concreto, y su ambición, la hecatombe de la historia de su baile, es decir, el cataclismo de lo que nunca le gustó, la Apocalipsis de lo que jamás amó.

El tercer momento para conservar, aparte del arte de Bobote, es consecuencia del anterior, esto es, Galván repite en demasía los pasos, con lo que logra reinventarse a sí mismo a través del villancico por bulerías, en el que, asido al tamboril en el pecho, pone de manifiesto tanto la relatividad de su cultura como el hastío al convencionalismo y su animadversión a las costumbres sagradas de los santones.

Estamos, pues, ante una escuela que simboliza el fanatismo del baile, que utiliza los recursos más dispares pero que se apoya en la desvirtuación del público actual, que todo lo jalea y aplaude, hasta los silencios. En fin, para el que no lo haya entendido: Israel Galván, como sabe que es el número uno, sólo aspira a que el público de la Vietnam huya del teatro al minuto del comienzo. Así que hasta que eso llegue seguirá riéndose de sí mismo y regalándonos genialidades.

DIVERDI

Juan Ángel Vela del Campo
 1 de enero de 2011

Israel Galván ha dado una gigantesca vuelta de tuerca en su afán de mezclar la música flamenca y la contemporánea, explorando en las raíces profundas de la primera y dejando en esta ocasión a sus admirados Ligeti o Messiaen para sumergirse en un proceso de improvisación que roza en todo momento la genialidad. Ya en su anterior espectáculo, Solo, representado en el Teatro de La Abadía hace unos meses, prescindía de toda música enfrentando su baile a la geometría, a las texturas de maderas o metal amontonadas y a otras distribuciones plásticas de la mayor osadía. Ahora va más allá y funde en su línea conceptual de baile a Vicente Escudero con Pina Bausch, combinando la tradición más consistente con la vanguardia más libre, la emoción con el rigor matemático, el humor con la ternura. En un teatro habituado a las propuestas más novedosas, el público, que ha llenado todas las representaciones, ha quedado fascinado por la originalidad y atrevimiento de una proposición estética que se sale de todos los convencionalismos y que demuestra además que un cuarteto formado por bailaor experimental, cantaora profunda, pianista contemporánea y palmero todoterreno es posible y hasta deseable. La mezcla de música popular, música clásica y baile de *La Curva* ha convulsionado a la pacífica ciudad suiza tan vinculada a la danza gracias a figuras como Maurice Bejart, Sergei Diaghilev, Serge Lifar y tantos otros.

DIARIO DE SEVILLA

Juan Luis Pavón
 25 de septiembre de 2008

Israel Galván es la tierra prometida

NUNCA la vanguardia más actual había suscitado tantos olés. Israel Galván ya ha logrado ganarse a propios y extraños del flamenco. En Sevilla un genio anda suelto y, hoy por hoy, no tenemos en ninguna otra veta cultural un artista tan mayúsculo. Israel Galván es la tierra prometida y anoche volvió a galvanizar la Bienal, como hace cada dos años desde que dio un giro copernicano a la gramática de su baile flamenco (como hijo de una saga de bailaoras) y empezó a escribir el nuevo testamento de la cultura jonda.

Su travesía del desierto suma una década de desafíos, asombros y perplejidades. El camino coreográfico y argumental que ha abierto, haciendo historia a cada movimiento innovador de pies a la cabeza, ya es seguido por otros flamencos dispuestos a asumir el apostolado. En plena madurez, sus revolucionarios bailes rezuman mayor jondura, ahora ya no es sólo la comidilla de los avisados sino la admiración de un público heterogéneo que ayer salía obnubilado del Teatro de la Maestranza, intentando dibujar con la mirada en la penumbra del Paseo de Colón la arrolladora catarata de genialidades y ocurrencias que destila Israel Galván como un portento físico, rítmico y estético. Como me decía un prestigioso crítico nacional de ópera y clásica, "es de máximo nivel mundial".

En Sevilla tenemos al fin un coliseo musical de nivel internacional: el Teatro de la Maestranza. Pero aún más importante es disponer de creadores como Israel Galván. El aumento de presupuesto y de programación, amén de aumentar la oferta de ópera en cantidad, variedad y calidad, ha de contribuir obligatoriamente a que en los años alternos a la Bienal, espectáculos como *El final de este estado de cosas* sean los que acaben de una vez con lo que impide que la cultura escénica sevillana más extraordinaria sea eje y orgullo de los abonos del teatro, con muchas noches en cartel. El Maestranza tiene que convertirse en el lugar al que peregrinen desde todas partes quienes reciban noticias del prodigio.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

LA CRÍTICA

Theater an der Ruhr

www.theater-an-der-ruhr.de

Foto: Andreas Köhring

TEATRO

KASPAR de Peter Handke

País: Alemania | Idioma: alemán (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos (con un intermedio de 20 minutos)

Director: ROBERTO CIULLI Dramaturgo: HELMUT SCHÄFER Escenografía: GRALF-EDZARD HABBEN Vestuario: KLAUS ARZBERGER Actrices: MARIA NEUMANN, SIMONE THOMA, PETRA VON DER BEEK y ROSMARIE BRÜCHER Actores: FABIO MENÉNDEZ, STEFFEN REUBER, VOLKER ROOS, FERHAT KESKIN, KHOSROU MAHMOUDI, KLAUS HERZOG, ALBERT BORK, PETER KAPUSTA y RUPERT J. SEIDL Técnicos: RUZDI ALIJI, THORSTEN SCHOLZ, FRANZ DUMCIUS, GERD POSNY, HEIKE DENDA, HEINKE STORK, SUZANA SCHÖNWALD, THOMAS HOPPENSACK, JENNY SONNENSCHNEIN, TURKIJAN RUSTEMOV, FRANK LUSANSKY, AHMET MEMETI y ALI AKBARNEJAD - ESTRENO EN ESPAÑA -

“No existe un lugar en el mundo que el infatigable Theater an der Ruhr no haya explorado todavía, conducido por la insaciable curiosidad política de su director, que no se agotará en el próximo milenio. Esta compañía es capaz de actuar al más alto nivel artístico siguiendo una auténtica llamada cultural, que no es otra cosa que su hambre de erotismo, de visiones, de mundos, de impulsos creativos”. MARCO MARTINELLI, DIRECTOR Y CO-FUNDADOR DEL TEATRO DELLE ALBE DE RAVENNA

Kaspar Hauser fue un adolescente alemán que un día apareció como salido de la nada, sin padres ni parientes, vestido con harapos, demacrado y aterrorizado, repitiendo una sola frase: “Quiero ser un jinete, como mi padre lo fue una vez”. El escritor Peter Handke ha transformado esta frase en una más universal: “Quiero ser una persona como cualquier otro fue alguna vez”. Tras su aparición, el chico fue encarcelado y misteriosamente asesinado. Un filme alemán de Werner Herzog, *The Enigma of Kaspar Hauser*, narró ya esta historia con un actor esquizofrénico que interpretó el papel de Kaspar. La película sugiere que la propia comunidad del pueblo fue quien mató a Kaspar, dejando entrever la idea de que nuestra sociedad no puede encontrar un lugar para aquellas personas que ella misma no ha adoctrinado. En su obra, Handke elige un punto de vista más pesimista y entiende la identidad de Kaspar como una metáfora de la conformidad y la opresión, jugando con el doble sentido de la palabra “kaspar”, que significa “payaso” en alemán. Pero Handke no pretende narrar la leyenda del personaje popular. Su *Kaspar* es una creación teatral, un juego extraño y alarmante que se ve amplificado en el teatro con megáfonos y contestadores automáticos. El rostro del actor que interpreta a Kaspar parece una máscara que muestra su asombro. Su ropa incongruente, sus gestos y andares grotescos y unos objetos que le rodean pero que no entiende no son más que una pequeña parte de una gran demostración teatral en estado puro.

► Sobre la Compañía

México, Polonia, Iraq o Suecia son solo una muestra de los más de treinta países que el Theater an der Ruhr ha visitado a lo largo de su carrera. Fue la primera compañía alemana en reconocer el significado y el valor del diálogo internacional ya a comienzos de 1980, y ha continuado con este principio desde entonces. Su concepción del teatro es universal y su lenguaje lo entienden personas de todas las nacionalidades. Durante años, Theater an der Ruhr ha contribuido de forma activa a fomentar el diálogo entre culturas y religiones y el debate social y político de cada momento. No en vano, sus actividades artísticas y políticas están intrínsecamente entrelazadas. A lo largo de los años, Theater an der Ruhr ha construido una red de teatros en países de cuatro continentes que hoy permanecen todavía en activo. Lejos de limitar esta colaboración a su aparición como compañía invitada de forma ocasional, el grupo ha ampliado su marco de actuación para realizar un análisis intensivo de las filosofías y actitudes que mantienen otras culturas. Dentro y fuera de las fronteras alemanas, más de 40.000 espectadores han disfrutado de sus puestas en escena cada año. Además, Theater an der Ruhr pone un énfasis particular en su trabajo con los niños y los jóvenes. Su concepción integral en torno a la educación teatral se enseña en 120 escuelas de su país. También imparte programas y *workshops* de enseñanza dramática a más de 5.000 chicos año tras año.

Teatros, fechas y horarios

Teatro de la Abadía

Del 1 al 4 de junio, a las 20.30 horas

KASPAR, de Peter Handke

Con nombre propio

Peter Handke tomó la biografía de Kaspar Hauser como modelo para su obra de teatro. Este huérfano que creció en cautiverio en completo aislamiento y la oscuridad se educa a través del lenguaje. El individuo debe realizar la integración social para ponerse un miembro devoto de la sociedad y por lo tanto debe ser entrenado y en última instancia destruido.

En este sentido la enseñanza de idiomas es una tortura lingüística: a Kaspar se inyecta a través del lenguaje la gramática social de la sociedad. El lenguaje de la sociedad que se muestra en la obra ha perdido en gran medida los conceptos y sus contenidos, así que las palabras y frases se han degenerado a meros estereotipos. Como consecuencia lógica la sociedad sin voz, que se muestra en la segunda parte de la escenificación, se hunde en la barbarie.

En cada país en el que el conjunto del Theater an der Ruhr dio su Kaspar, fue un evento especial: en Teheran después de la elección de Mohammed Chatamis como presidente de Irán, en Bagdad pocos meses antes de la caída de Saddam Hussein. Un año antes de la Jasmine Revolución Kaspar fue dado en Túnez. Como elemento central figura el parte negativo de la educación autoritaria de un niño.

Con esta escenificación se hace una declaración que es universal y atemporal, pero también recibe una atención especial en los países con régimen autocrático, sobre todo porque el lenguaje allí siempre está sujeto a una reglamentación estricta.

ROBERTO CIULLI

Director

Sobre el escenario

ROBERTO CIULLI

Director

El italiano Roberto Ciulli es uno de los directores escénicos menos convencionales y más activos, no sólo del teatro alemán sino del teatro internacional.

Nacido en 1934 en Milán, se formó en Filosofía y a los 26 fundó el Teatro Il Globo, un teatro que aspiraba a recolocar las actividades culturales en la periferia urbana. En 1965 se trasladó a Alemania, trabajando como director en el Deutsches Theater en Göttingen, en el Schauspielhaus en Düsseldorf, el Stuttgart State Theatre, el Freie Volksbühne en Berlín, el Bavarian State Theatre en Munich y el teatro municipal en Colonia, donde fue Director Artístico durante muchos años.

Junto con el dramaturgo Helmut Schäfer y su escenógrafo permanente Graf-Edzard Habben, fundó en 1980 el Theater an der Ruhr –ubicado en un antiguo baño de aguas salinas en el Raffelbergpark de Mülheim– y desde entonces no es sólo un incansable director de teatro sino también un viajero de mundo, diplomático y embajador cultural. El intercambio cultural internacional que caracteriza a este teatro, condujo a Ciulli y a su compañía a los más diversos países del mundo, entre los que cabe mencionar a Yugoslavia, Polonia y Egipto, Rusia, países de América Latina y Turquía.

Para el cosmopolita Ciulli, el teatro es político de por sí. Es un lugar del diálogo y un instrumento para cambiar el mundo. Para un hombre como Ciulli que piensa en categorías globales, la visión local de un teatro nacional o municipal nunca fue satisfactoria. Su teatro nace del descontento, de “la disconformidad con la realidad social y un mundo que no es como debería ser”. Animado por este espíritu, Ciulli persigue desde hace años su “proyecto de la ruta de la seda”: viaja con sus grupos a todos los países ubicados sobre la antigua ruta comercial e invita a su vez a grupos de estos países a Mülheim.

En 1987 Ciulli comenzó una estrecha cooperación con el teatro nacional turco, de la cual surgió una coproducción con la directora escénica Müge Gürman: *La casa de Bernarda Alba* con ocho actores masculinos turcos en idioma turco. En 1995 Ciulli puso en escena una producción en varios idiomas de *En la selva de las ciudades* de Brecht de la que participaron actores de diferentes culturas. En enero de 1991 surgió con *Las Bodas de Sangre* de Lorca la primera producción de Mülheim del teatro de Roma Pralipe, que Ciulli integró en su teatro. No sólo en lo artístico sino también en lo referente a su organización, el teatro junto al río Ruhr, organizado en forma de sociedad de responsabilidad limitada, es un modelo alternativo al teatro municipal tradicional.

Ocasionalmente el propio Ciulli aparece como actor, últimamente en *Los biombos* de Jean Genet. Era el maestro de ceremonias que guiaba a los espectadores por las escenas que ordenaba con “la levedad de la muerte y la seriedad de la vida” (*Süddeutsche Zeitung*) como las fotos de un álbum; memoria y luto con los recursos de la belleza y el arte.

MARIA NEUMANN

Actriz

Nacida en 1960 en Heidelberg, estudia interpretación después del “Hochschule für Musik und Theater” en Hannover. En 1983 se ocupó del Ballhof Hannover, y desde 1984 hasta 1986 se comprometió con el Essener Schauspiel. Desde 1986 es actriz en la formación el Theater an der Ruhr.

KASPAR, de Peter Handke

VIII

KASPAR, de Peter Handke**Theater an der Ruhr**

Reparto:	Maria Neumann Simone Thoma Petra Von Der Beek Rosmarie Brücher Fabio Menéndez Steffen Reuber Volker Roos Ferhat Keskin Khosrou Mahmoudi Klaus Herzog Albert Bork Peter Kapusta Rupert J. Seidl
Director:	Roberto Ciulli
Dramaturgo:	Helmut Schäfer
Escenografía:	Graf-Edzard Habben
Vestuario:	Klaus Arzberger
Técnicos:	Ruzdi Aliji, Thorsten Scholz, Franz Dumcius, Gerd Posny, Heike Denda, Heinke Stork, Suzana Schönwald, Thomas Hoppensack, Jenny Sonnenschein, Turkijan Rustemov, Frank Lusansky, Ahmet Memeti y Ali Akbarnejad.

KASPAR, de Peter Handke**Theater an der Ruhr**

Fernando de Ita
Crítico y dramaturgo
Ciudad de Mexico

Para mí es importante enfatizar que el Theater an der Ruhr se mantiene lejos de la trayectoria marcada por reconocidos conjuntos e importantes dramaturgos. Su motivación es más bien política que comercial, en el sentido más noble de la palabra. Su trabajo se caracteriza especialmente por el hecho de que nada en contra de la corriente.

Jovan Ćirilov
Fundador y Director del Festival Internacional de Teatro belgrado, escritor y periodista

Para mí, Theater an der Ruhr es un oasis de Amistad en el corazón de Europa. Durante los tiempos duros de completo aislamiento en mi país, incluso de cuyo nombre no estoy seguro, el teatro fue un lugar de encuentro de mentes para una comprensión sutil de mi dilema moral, donde pude esperar que algún día superaríamos todas estas dificultades. Durante los trágicos acontecimientos que sacudieron mi país, mientras estuviera en este teatro podía ser la persona que siempre había sido, sin tener que demostrar que todavía trabajaba y actuaba como una persona civilizada –igual que hacía antes de que la tragedia estallara.

Marco Martinelli
Director, cofundador y director del Teatro delle Albe (Ravenna)
Ravenna

No hay un lugar en el mundo que el incansable Theater an der Ruhr no haya explorado, conducido por la insaciable curiosidad política de su director. Este teatro es capaz de interpretar al más alto nivel artístico, asociado a una auténtica vocación cultural que no es otra cosa que "hambre": hambre de erotismo, de visión, de otros mundos, de impulsos creativos.

Chris Torch
Director artístico de Interkult

Para mí, el elemento más importante del Theater an der Ruhr es la compenetración que tiene con la audiencia. El teatro ha decidido formar un enlace entre Mülheim y North Rhine-Westphalia y el resto del mundo. El conjunto de miembros entienden su papel en su ciudad de origen en un amplio contexto, ofreciéndose ellos mismos como elementos de conexión entre la cultura y las otras artes.

Compagnie Dernière Minute / Pierre Rigal

www.pierrigal.net

Foto: Frédéric Stoll

DANZA

PRESS

País: Francia | Duración aproximada: 58 minutos

Creación, escenografía, coreografía e interpretación: PIERRE RIGAL Constructor, iluminador y maquinista: FRÉDÉRIC STOLL
 Música en vivo e ingeniero de sonido: NIHIL BORDURES Asistente artístico: MÉLANIE CHARTREUX Producción ejecutiva: SOPHIE SCHNEIDER Producción: COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE, GATE THEATRE LONDON - ESTRENO EN MADRID -

“Una alocada y virtuosa puesta en escena del exitoso coreógrafo Pierre Rigal”. LE MONDE

En un artefacto delimitado por el suelo, tres paredes y el techo, un hombre se mueve, respira, se agobia, tiene calambres, se contorsiona, baila, sufre, disfruta. Su cuerpo y su dignidad externa se mantienen por encima de todas las circunstancias. Cuando el techo se va acercando cada vez más al suelo, el hombre sabrá encontrar el modo de moverse por el espacio recortado y mantendrá aún la compostura, como si lo normal fuera eso, vivir atrapado. Pero, ¿cómo huir de un absurdo y alarmante callejón sin salida? *Press* pone en el punto de mira la imagen del hombre moderno, su normalidad y, al mismo tiempo, su enigmática complejidad. La inclasificable obra Pierre Rigal estudia el cuerpo como un producto individual, como una marioneta de desidia y de su estrecho espacio vital.

Press muestra el gran dominio de Pierre Rigal sobre su cuerpo, tanto para gesticular como generar los movimientos más inverosímiles. Asombra la facilidad con la que se mueve entre la angustia y la comicidad, provocando en el espectador una suerte de vértigo por no saber dónde se encuentra el fin. Las claves de *Press* no son otras que una magnífica concepción espacial, un uso preciosista del movimiento sincopado y del sonido y un espacio escénico convertido en algo vivo. He aquí una rareza teatral, donde la luz es una sugerencia; el sonido, un traje; el intérprete, un ángel caído, un payaso sublime, un exuberante acróbata, un danzante del silencio. *Press* se estrenó por primera vez en el Gate Theatre de Londres en febrero de 2008. Tras su presentación, el diario The Telegraph sentenció: “Pierre Rigal ha creado una de las piezas más extraordinarias de danza-teatro que puedan verse en un escenario británico este año”.

► Sobre la Compañía

Pierre Rigal es un joven bailarín y coreógrafo francés que coloca el acento, más que en la complejidad coreográfica, en la danza como investigación, interrogación e hipótesis. Su gran inquietud le llevó a cursar estudios de Matemáticas, Económicas y Cinematografía, mientras crecía su interés por la danza contemporánea gracias a sus encuentros con grandes coreógrafos como Heddy Maalem, Bernardo Montet y Wim Vandekeybus, y también por su relación con directores de la talla de Mladen Materic. Atleta en su juventud, en 2002, se unió a la compañía de danza del coreógrafo Gilles Jobin y participó en la creación de las piezas *Under Construction* y *The Möbius Strip* (2003).

En 2003, Pierre Rigal fundó la *Compagnie Dernière Minute*, con la que produjo y coreografió su primer espectáculo, el solo *Érection*, dirigido por Aurélien Bory, que se estrenó en el Théâtre National de Toulouse. En 2005, presentó *Dans la Peau d'un Autre* en el Festival de Danza de Montpellier. En 2006, colaboró con Aurélien Bory para crear *Arrêts de Jeu* en el Théâtre National de Toulouse. Rigal ha colaborado de nuevo con Aurélien Bory en su nueva creación, *Les 7 Planches de la Ruse*. En 2009, crea *Asphalte*, en el contexto del French Festival Suresnes Cités Danse, una pieza para cinco bailarines de hip hop. Además, es artista asociado del Gate Theatre de Londres.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Verde

2, 3 y 4 de junio a las 20.30 horas

PRESS

PRESS

Con nombre propio

La tragedia coreográfica o las extrañezas perturbantes de lo común. *Press* pone en escena la imagen del hombre moderno en su inmensa normalidad y al mismo tiempo en una complejidad de sonido enigmático. El cuerpo de este producto-individuo, un perturbante *dandy*, se mueve con una cadena estandarizada por su propio automatismo, pero también por las piezas de un estrecho espacio para vivir. Quizá con su aprobación, se ve a sí mismo cautivo en una habitación casi vacía. Los cambios mecánicos de su espacio físico y mental actúan sobre su cuerpo, obligándole a adaptar permanentemente su posición y su movimiento. Entonces se ve implicado en un absurdo y alarmante punto muerto.

PIERRE RIGAL

Creador, escenógrafo, coreógrafo e intérprete

Sobre el escenario

PIERRE RIGAL

Creador, escenógrafo, coreógrafo e intérprete

Pierre inicialmente se formó como un atleta, de 400 en 400 metros vallas. Después estudió matemáticas y economía en Barcelona y se licenció en un Máster en cine. Su transición a la danza contemporánea estuvo influenciada tras conocer a coreógrafos como Heddy Maalem, Bernardo Montet y Wim Vandekeybus, y directores como Mladen Materic. En 2002 se unió a una compañía de danza con el coreógrafo Gilles Jobin y participó en la creación de *Under Construction* y la reposición de *The Möbius Strip* (2003). Paralelamente a estos trabajos, Pierre trabajó como director de vídeo y documentales.

En noviembre de 2003, Pierre Rigal fundó *Compagnie dernière minute*, y creó la coreografía y produjo su primera pieza, el solo *Érection*, dirigida por Aurélien Bory. En julio de 2005 participó con la coreografía de Ariry Andriamoratsiresy en *Dans la Peau d'un Autre*. Pierre colaboró con Bory en su nueva creación *Les 7 Planches de la Ruse*. En enero de 2009 creó *Asphalte*, en el marco del Festival Suresnes Cités Danse, una pieza de cinco bailarines de hip hop. Como artista asociado internacional del Gate Theatre es el intérprete solista de *Press*.

NIHIL BORDURES

Compositor

Nihil Bordures diseña y trabaja en diferentes disciplinas. Fue el cofundador del Collectif MxM en el año 2000 (Festival d'Avignon, 2004) y ha trabajado en paralelo con Christophe Rauck en los teatros Les Abbesses y Vidi Lausanne, entre otros. También ha trabajado en documentales de televisión incluido el Canal Arte. Ha participado en instalaciones contemporáneas creando instalaciones de sonido personal y ha colaborado en trabajos similares para otros artistas. Tras llevar el vídeo para *Erection*, de Pierre Rigal, *Press* es su primera composición en danza.

FRÉDÉRIC STOLL

Constructor, iluminador y maquinista

Estudió construcción mecánica y automatismo en la Universidad. Independientemente de estos estudios se formó en fotografía y en la escuela de Avignon estudió luces y construcción teatral. Durante veinte años ha trabajado principalmente con un grupo de compañías de danza: Dominique Bagouet, Jaques Patarozzi, Marc Tomkins, Mathias Langhoff, Patricia Ferrara, Jean-Marie Doat, Mladen Materic o Aurélien Bory. Además, continúa desarrollando su trabajo en fotografía.

MÉLANIE CHARTREUX

Asistente artístico

Comenzó su formación en una escuela de artes gimnásticas. Llegó a ser campeona de Francia en 1999. Tras este periodo tomó un curso de seis años de estudios teatrales en la Universidad y comenzó a trabajar profesionalmente hace tres años con una compañía de teatro musical. Ahora colabora con dos compañías de danza contemporánea como actriz y bailarina, y predominantemente trabaja con Aurélien Bory para *111 Company* y actúa en *Plus ou moins l'infini*. En diciembre de 2008 ganó el premio de Talents Danse Adami Encounters con su solo en *Que serai-je serai-je* de Pierre Rigal. Se une a la compañía de Pierre Rigal como ayudante de coreografía en la creación de *Press*.

SOPHIE SCHNEIDER

Productora ejecutiva

Estudió Historia del Arte en la Sorbonne, en París. Desde 1996 hasta 1999 trabajó en el Odéon en el Teatro Nacional de Europa en París como ayudante de agente de prensa, y después como mánager de producción. Desde 1999 hasta 2003 trabajó como administradora de producción en el Teatro Nacional de Toulouse bajo la dirección de Jacques Nichet. En 2004, tras colaborar en *Erection*, se unió a la compañía de Pierre Rigal *Compagnie dernière minute* como productora y mánager.

Compagnie Dernière Minute / Pierre Rigal

Creación, escenografía, coreografía e interpretación: Pierre Rigal
 Constructor, iluminador y maquinista: Frédéric Stoll
 Música en vivo e ingeniero de sonido: Nihil Bordures
 Asistente artístico: Mélanie Chartreux
 Producción ejecutiva: Sophie Schneider
 Producción: Compagnie Dernière Minute, Gate Theatre London

Compagnie Dernière Minute / Pierre Rigal

TÉLÉRAMA SORTIR

Una caja negra que comprime a un hombre casi aplastándole como un *sandwich*. Esta pesadilla se convierte en una maravillosa realidad gracias a la imaginación acrobática de Pierre Rigal. Este solo, justamente bautizado *Press*, concentra sobre su pequeña superficie múltiples problemas, la existencia entre ellos, esperando un momento espectacular, fascinante de punta a punta.

SYDNEY STAR OBSERVER

14 de agosto de 2008

El popular bailarín francés Pierre Rigal exhibirá su trabajo *Press* en el Sydney Opera House esta primavera. El antiguo atleta y director de vídeos de música explorará cómo nuestro espacio personal se ve afectado por el estrés de la vida moderna. Desarrollado en un cubo, acompañado por un brazo robótico y una silla de plástico, resulta completamente asombroso. El público presenciará el terror y el aislamiento que supone sentir un espacio reducido –tanto física como metafóricamente-. “*Press* está unida al peligro y la muerte”, dice Rigal. “La obra explora cómo nuestro espacio personal se reduce por la presión de la vida moderna”.

Trabajando en colaboración con el diseñador de luces Frédéric Stoll y de sonido Nihil Bordures, su show contiene la ilusión y artimañas físicas para ofrecer al espectador un cuestionamiento de la vida que vivimos.

LE MONDE

30 de mayo de 2008

Pierre Rigal, el desconcertante solo de un bailarín metido en una caja

Que un joven coreógrafo francés consiga un verdadero éxito durante tres semanas en Londres (del 15 de febrero al 8 de marzo) en el minúsculo escenario del Gate Theatre es tan excepcional que hace que nos quedemos boquiabiertos. Que la obra titulada *Press* se revele como una pequeña joya de inteligencia y de filosofía en acción, incrementa esa sorpresa. Y que sobreviva ella misma a la banda sonora del *pub* de al lado cuando el tono asciende al mismo tiempo que el nivel de las cervezas, es algo que asegura su fuerza de impacto.

Pierre Rigal –es él el afortunado- puede estar orgulloso de su obra. La prensa inglesa ha alabado la creación desarrollada en la Gate: cuatro estrellas en The Guardian, cinco en el Time Out... *Press* ha vivido tan rápidamente su *tour* por Londres que las fechas de vuelta no dejan de aumentar. (...). Después de *Erection* (2003), obra de un hombre que intenta levantarse, *Press*, acompañada en directo por la guitarra de Nihil Bordures, persiste en la dificultad de quedarse quieto. Para no terminar agobiado en un *sandwich*, metafórico o no, Pierre Rigal ha encontrado el filón.

Familia Productions / Fadhel Jaïbi
www.familiaprod.com

Foto: Mohamed FRINI

TEATRO

AMNESIA

País: Túnez | Idioma: árabe y francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 2 horas (sin intermedio)

Dramaturgia y textos: JALILA BACCAR y FADHEL JAÏBI Dirección: FADHEL JAÏBI Escenografía: KAÏS ROSTOM Música: GÉRARD HOURBETTE (ART ZOYD) Iluminación: FADHEL JAÏBI Vestuario: ANISSA B' DIRI Intérpretes: JALILA BACCAR, FATMA BEN SAÏDANE, SABAH BOUZOUITA, RAMZI AZAIEZ, MOEZ M'RABET, LOBNA M'LIKA, BASMA EL EUCHI, KARIM EL KEFI, RIADH EL HAMD, KHALED BOUZID, MOHAMMED ALI KALAÏ Con apoyo para la gira de l'Organisation Internationale de la Francophonie - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Responsabilidad individual, responsabilidad colectiva. Grupo e individuo. Grupo contra individuo”.
JALILA BACCAR y FADHEL JAÏBI

¿Qué pasaría si un alto cargo político se enterase por televisión de su destitución fulminante? ¿Qué pasaría si quien un día ostentó el poder se viese repentinamente privado de sus cargos honoríficos, sus títulos, sus privilegios y responsabilidades? ¿Qué pasaría si, abrumado por el rumbo caprichoso e incontrolable de los acontecimientos, ese mismo hombre prendiese fuego a su biblioteca? *Amnesia* es una pieza que sorprendió a la crítica no solo por su reflexión y su expresividad, sino también por su carácter premonitorio, al retratar con valentía los acontecimientos políticos que este año han agitado un país como Túnez. En la obra, un alto mandatario despojado de un sistema monolítico, se enfrenta a la injusticia que él mismo ayudó a crear. Ese ser humano alzado y expulsado por los arbitrarios mecanismos del poder será encerrado en un psiquiátrico y deberá enfrentarse a su pasado junto a médicos, abogados, jueces instructores, locos, supervivientes de sus canalladas y una periodista tenaz. Jalila Baccar y Fadhel Jaïbi, *enfants terribles* de la escena tunecina, presentan una crítica sórdida sobre el poder y la memoria de los pueblos. Con una escenografía despoblada y once actores que interpretan varios papeles, *Amnesia* es una gran muestra del teatro subversivo de Baccar y Jaïbi, celebridades en su país y reconocidos en Europa como puntas de lanza del teatro comprometido del mundo árabe. *Amnesia* se estrenó en Túnez en abril de 2010 y, tras su gira francesa, la prensa la definió como “una obra inaudita, valiente y asombrosamente cargada de expresión sin autocensura en un país árabe”, según el diario galo Liberation.

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

► Sobre la Compañía

Fadhel Jaïbi, Jalila Baccar y Habib Bel Hedi fundaron en 1994 Familia Productions, compañía con la que han consolidado una estructura independiente de producción teatral y audiovisual en Túnez bajo el lema de “elitismo para todos”. Fadhel Jaïbi tiene a sus espaldas veinte obras de teatro y cuatro películas y está considerado como una figura imprescindible del teatro árabe contemporáneo. Cofundador de Gafsa, director del Centre National d'Art Dramatique entre 1974 y 1978, cofundador en 1976 de Le Nouveau Théâtre (la primera compañía independiente de Túnez), es autor, director y profesor. Sus obras se han presentado en Túnez, Líbano, Egipto, Europa (Festival d'Avignon, Festspiele de Berlín, entre otros muchos festivales y teatros), Argentina y Corea. Entre sus títulos encontramos *Comédia* (1991), *Familia* (1993), *Les amoureux du café désert* (1995), *Soirée Particulière* (1997), *Junun* (2001) y *Khansoum* (2007). Su teatro comprometido, incorruptible, de carne y hueso, de movimientos y de emociones, enérgico y convulso, se interroga sobre la condición del “homo tunisianus contemporáneo” y se expresa en una lengua múltiple (el árabe literario, el beduino o el dialecto tunecino urbano). En reconocimiento a su labor teatral, Jaïbi y Baccar han sido nombrados Caballeros de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Teatros, fechas y horarios

Teatro Español
2, 3 y 4 de junio a las 20.30 horas

AMNESIA

Con nombre propio

La tragedia antigua pone en escena un coro enfermo como fondo de la acción dramática. Por ello, el coro es la encarnación de un sistema en crisis, de una sociedad en pleno deterioro, en total destrucción de sus valores y sus leyes, sus convicciones y sus sueños.

En el Islam, como en casa de los griegos, estas múltiples líneas de ruptura a nivel de grupo, familia, jauría, clan, tribu, región, etnia, patria, crean individuos errantes, en pérdida de referencias, abrumados bajo los pies del pánico, como individuos atípicos, inclasificables o irreductibles, empujados fuera de los muros de la ciudad, expulsados por la ley fuera de sí misma, ley perversa o estereotipada, inicua, que termina por alzarles los unos contra los otros, o contra ella misma.

JALILA BACCAR
Dramaturgia y textos

FADHEL JAÏBI
Director

Sobre el escenario

JALILA BACCAR
Dramaturgia, textos y actriz

Comediante y dramaturga, nació en Túnez en 1952. Tras sus estudios de Letras Francesas, se une al teatro del Sur de Gafsa en 1973 y es cofundadora del Nuevo Teatro de Túnez en 1976 y de Producciones Familia en 1994.

Sus principales trabajos en teatro son *Mohamed Ali Elhammi*, *Jha et l'orient en désarroi*, *La Jezia Hilalienne* y *El Borni wa El Atra*, todas ellas en el Teatro del sur de Gafsa. En el nuevo Teatro de Túnez también ofreció numerosas obras como *L'héritage*, *L'instruction* o *Ghassellet ennaouader*. Y ya entrados los años 90 y 2000, *Familia*, *Les amoureux du café désert*, *Soirée particulière*, *Junun*, *Coprs otages* o *Amnesia*.

En cine, ha trabajado en *Arab*, de Fadhel Jaziri y Fadhel Jaïbi; en *La nuit sacrée*, de Nicolas Klotz, o *A la recherche d'Aïda*, con Mohamed Malass, entre otras. Y en televisión, en *Kamoucha*, serie para niños de Fatma Skandrani; en *Ghassellet ennaouader*, del Nuevo Teatro de Túnez, o en *Familia*, de Familia Producciones.

FADHEL JAÏBI
Dramaturgia, textos y director

Es una figura ineludible del teatro árabe. Desde 1972, después de una veintena de creaciones y tres películas, se ha forjado una talla única en Túnez que le garantiza independencia, libertad de palabra y de creación, que le permite trabajar sin tener que someterse al poder o al mercado. Destacó en el Festival d'Avignon en 2002 y ha estado presente el último año en París, Burdeos y otros escenarios teatrales.

AMNESIA

AMNESIA

Familia Productions / Fadhel Jaïbi

Dramaturgia y texto: Jalila Baccar y Fadhel Jaïbi
 Dirección: Fadhel Jaïbi
 Escenografía: Kaïs Rostom
 Música: Gérard Hourbette (Art Zoyd)
 Iluminación: Fadhel Jaïbi
 Vestuario: Anissa B'diri

Con: Jalila Baccar, Fatma Ben Saïdane, Sabah Bouzouita, Ramzi Azaiez, Moez M'rabet, Lobna M'lika, Basma El Euch, Karim El Kefi, Riadh El Hamdi, Khaled Bouzid, Mohammed Ali Kalaï

Ayudante de dirección y regidora de sonido: Narjes Ben Ammar
 Dirección técnica: Yvan Labasse
 Técnico de luces: Naïm Zaghab
 Técnico de vestuario: Jalila Madani
 Técnico producción: Nozha Ben Mohammed
 Director producción: Habib Bel Hedi
 Producción: Familia Productions, Bonlieu Scène nationale Annecy
 Coproducción: TnBA Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, Théâtre de l'Union Centre dramatique national du Limousin, Théâtre de l'Agora Scène nationale d'Evry et de l'Essonne

Con apoyo para la gira de l'Organisation Internationale de la Francophonie
 Con apoyo del Ministerio de la Cultura y de la salvaguardia del Patrimonio de Tunis
 Agradecimientos en Sihem Belkhdja, al equipo de Ness El Fen y al equipo del espacio Le Mondial en Tunis
 Producción delegada Bonlieu Scène nationale Annecy

AMNESIA

Familia Productions / Fadhel Jaïbi

LES TROIS CUPS
 30 de septiembre de 2010

Las francfonías en limusina, Amnesia, de Jalila Baccar y Fadhel Jaïbi

Una broma en silencio en el Teatro de la Unión. Perturbante. Aquí y ahí, en las gradas, los susurros se hacen oír, de quienes parecen extrañados a los que han entendido el porqué del mutismo repentino de la sala. “¿Qué les ha hecho callar a todos? El espectáculo aún no ha comenzado...”. Pero, ¿qué es un “espectáculo”? ¿Los mejores no son quienes cuestionan esta noción por lo menos abstracta? Esta reflexión nos lleva al recuerdo de los actores que, con aire seductor, incluso provocador, descienden lentamente las escaleras que llevan hacia la escena. Sin decir una palabra. Sólo la fuerza de su mirada nos petrifica. Parece que nos tiene en cuenta para el espectáculo, podemos ser nosotros, esperando que la pieza para la que hemos reservado comience...

Esta entrada en materia nos coloca en principio en un estado de concentración intenso y nos tiene como suspendidos a una revelación que nos llegará de manera inminente. Pero las palabras no llegan. Una vez todos en la escena, los intérpretes se sientan con cara de dormirse, adoptando posiciones más inverosímiles unos que otros. Esto no es más que un simple prólogo: la interpretación de diez actores estará a lo largo de la pieza marcada por el mismo misterio, el de robots lanzados a pesar de ellos a un mundo absurdo. Sus gestos son precisos, a menudo repetitivos, como muletillas. Una coreografía nacida durante el arreglo de los movimientos propios de cada persona y de los desplazamientos que parecen milimetrados. Evolucionando en un espacio totalmente desnudo, crean por ellos mismos una atmósfera onírica, burlesca y cargada de una amenaza latente. De repente unas salves resuenan y la intriga se pone en su sitio, como comienza una sórdida pesadilla.

JEUNE AFRIQUE
 20 de abril de 2010

Fadhel Jaïbi tiene buena memoria

Desde su debut en el Nuevo Teatro de Túnez, la tropa fundada en los años 70, Fadhel Jaïbi y Jalila Baccar, han adoptado el hábito de mezclar interrogantes y ambiente psiquiátrico. Pero esta vez han hecho de esta trama un pretexto para desmontar, con enorme descaro, los engranajes del poder. Entonces, Yahia, con la soberbia de los poderosos, sostiene “no tener nada que declarar a los médicos ni a la opinión pública”, las paradojas se cuelan y abordan al silencio, que “no es una solución”, y a la expresión cuando “las lenguas son cortadas”. Las ráfagas de preguntas de los médicos son como el eco del proceso entablado a los dictadores como Sadam o Ceausescu, y un sutil deslizamiento desplaza el personaje omnipotente a una posición de víctima.

State Theater Evgueny Vakhtangov
www.vahtangov.ru

Foto: Valery Miasnikov

TEATRO

BAILE DE MÁSCARAS

País: Rusia | Idioma: Ruso (con subtítulos en español) | Duración del espectáculo: 2 horas y 50 minutos (con un intermedio de 20 minutos)

Autor: MIKHAIL YUYEVICH LERMONTOV Director: RIMAS TUMINAS Actores: EVGENY KNYAZEY Y STATE THEATER EVGUENY VAKHTANGOV - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Siempre paro el tiempo porque la rapidez no expresa lo humano”. RIMAS TUMINAS

El prestigioso director Rimas Tuminas, cabeza del Teatro Nacional de Lituania durante un lustro, cosechó cuando estuvo a su frente uno de los grandes éxitos de su carrera con su minimalista y poética puesta en escena de *Baile de máscaras*. El texto del poeta-sucesor de Pushkin, Mikhail Yuryevich Lermontov, se convirtió en sus habilidosas y perfeccionistas manos en una poderosa relectura del mito de Otelo, en la que el motor del alma humana son los celos y el desamor. Una función histórica en la que sobresalía su maestría en la dirección de actores renunciando a técnicas modernas y de corte vanguardista. Él, firme defensor de la tradición, apela a la esencia del teatro en sus dramas: el actor y la palabra. “Si queremos ver la nieve, la veremos. Todo lo crea el actor, que es lo más grande, el mayor milagro”.

En 2010, Tuminas regresó a este clásico de la literatura rusa con un nuevo montaje, que se estrenara en enero en el Teatro Evgueny Vakhtangov de Moscú y que ahora se podrá ver por primera vez en España en el Festival de Otoño en primavera. Un baile de máscaras fantasmagórico al ritmo de las pasiones humanas, al que el escenógrafo dota de la mezcla exacta de ironía, romanticismo y mística para evocar un mundo pasado que jamás volverá. El veterano Evgeny Knyazev, uno de los intérpretes eslavos con más proyección internacional gracias a sus trabajos con Piotr Fomenko, su mentor, encarna a Arbenin, el enamorado que empieza a descender en una espiral de locura por la pérdida de un brazaletes.

► Sobre la Compañía

A punto de cumplir un siglo de vida, la historia del Teatro Evgueny Vakhtangov se remonta a 1913, cuando un grupo de entusiastas estudiantes liderados por Evgeniy Bagrationovich Vakhtangov crearon su propia escuela teatral en Moscú, para poner en marcha su revolucionaria forma de entender la escena y que culminaría con el estreno de *El milagro de San Antonio*, de Maeterlinck, en 1921. El propio Stanislavsky reconoció a su aventajado pupilo diciéndole: “Has encontrado lo que muchos teatros llevan intentando hallar desde hace mucho tiempo”.

Desde entonces, han sido muchos los grandes directores que han regido el centro, entre ellos, Nikolaevich Simonov o Nikhail Ulyanov, aunque siempre ha pervivido el espíritu que su fundador plasmó en su famoso artículo *El artista es responsable*. “No hay celebración sin interpretación”, solía decir Vakhtangov. Entre los últimos montajes de la compañía State Theater Evgueny Vakhtangov destacan *La orilla de las mujeres* (un conmovedor espectáculo de danza basado en las canciones de Marlene Dietrich), *Troilo y Crésida*, de Shakespeare, o *Tío Vania*, de Chéjov. Entre los actores que han pasado por la formación se encuentran figuras de la talla de Borisova, Etush, Yakolev o Lanavoy.

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal
Sala Roja

3 y 4 de junio a las 20 horas
5 de junio a las 18 horas

Con nombre propio

¡Querido público!

La gira de State Academic Vakhtangov Theatre en España es un evento de una gran importancia y valor. El pasado y el futuro de España y Rusia están unidos por la expansión de las tradiciones culturales que forman la parte preliminar para una buena relación y amable colaboración. El escenario ruso se ha adornado con nombres como Calderón, Cervantes, Lope de Vega y García Lorca durante docenas de años.

Por primera vez en su historia el teatro The Vakhtangov se va de gira por Madrid. Nosotros representamos una parte de la cultura rusa, que mantiene una conexión entre los siglos XIX y XX gracias a la figura de M.Lermontov y su drama *Baile de máscaras*.

España ocupa un importante lugar en los trabajos de M.Lermontov, que se hace más evidente en algunos de sus poemas y tragedias como *Confession*, *The two neifs* y muchas otras.

Nuestro teatro, fundado en la segunda década del siglo XX, no sólo pone de relieve las promesas de su creador –“El teatro no existe sin una fiesta”, sino que también aspira a adquirir sentido artístico y forma en cada paso de su desarrollo.

El teatro involucra al autor, al director escénico, los actores y el público. El teatro representa el hogar, un lugar en el que puedes sentir compasión, donde entiendes perfectamente los asuntos de cada día. Es un lugar donde uno tiene la oportunidad de purificar sus pecados, un lugar que hace sentirse a uno mismo como en casa. El teatro es un laboratorio de relaciones entre personas a quienes une por todo el mundo. Nuestro objetivo es encontrar la trayectoria de la armonía y la belleza. Estamos destinados a rescatarla.

El próximo encuentro en España es un evento esperado desde hace tiempo y creemos que desnudará nuestros corazones al amor, amistad y el mutuo entendimiento.

RIMAS TUMINAS

Director artístico

Sobre el escenario

RIMAS TUMINAS

Director artístico

Rimas Tuminas nació en 1952 en Kelme. Estudió dirección teatral en la Academia de Música de Lituania y después se graduó en el Instituto Moscovita de Arte Teatral. De 1979 a 1990 Tuminas trabajó con el teatro State Lithuanian Drama. Sus *performances* en el Small Theatre le hicieron ganar el Premio Nacional.

Se convirtió en el director artístico del teatro Yevgeny Vakhtangov en 2007. En la temporada 2008-09 dirigió *Troilo y Crésida*, *Las últimas lunas* y *Tío Vania*.

Ha producido y dirigido unas 18 obras con varias compañías de Lituania y del extranjero. Su obra *Baile de máscaras* consiguió el Gran Premio del Festival Contact-97 en Torun (Polonia). También ha ganado el Premio Estatal de la Russian Federation, y sus obras participaron de forma exitosa en festivales como el International Baltic Theatre Spring, Baltic Home, Life, Kontakt y el Festival de Teatro Internacional Chekhov.

EVGENY KNYAZEY

Actor

Evgeny Knyazev nació el 9 de agosto de 1955, cerca de Yásnaia Poliana (Región Tula). Fue el único hermano de tres hermanas. En este tiempo formó su personalidad, sus principios morales y su carácter noble y tranquilo, cualidades que más tarde transmitió a muchos de sus personajes escénicos. Knyazev soñaba con el teatro desde la infancia, pero el camino no fue fácil. Trató de matricularse en la Universidad Shchukin Drama en Moscú después de terminar la escuela secundaria en 1972, pero se le negó la admisión por ser demasiado joven. Finalmente, se dirigió al Instituto de Minería. Sin embargo, su verdadera naturaleza prevaleció, y desde el tercer año Knyazev comenzó a luchar por conseguir papeles en espectáculos *amateur*. Durante su experiencia académica, probó suerte con en la clase de Ruben Agamirzyan en el LGITMiK (Instituto Estatal de Leningrado de Teatro, Música y Cine).

La Universidad Shchukin se convirtió en su base de operaciones. Durante el día, iba a trabajar a tiempo parcial en el vestuario con su amigo cercano Evgeny Dvorzhezky, visitar las exposiciones y teatros después del trabajo, y leer mucho. Trató de sacar de la vida tanto como pudo. Muchos años después, en 2003, Knyazev se convirtió en director del Instituto de Teatro Shchukin.

En 1982, el joven se unió a la famosa compañía de Evgeny Simonov, director del Teatro de Moscú Vakhtangov. Su primer éxito llegó con el papel de Cayetano en la obra *La Rosa y la Cruz*. Simonov identificó correctamente las características del actor joven - un héroe romántico. Él tenía un perfil como el de una moneda, era muy expresivo, y mostró un temperamento fuerte.

En 1985 Simonov dirigió *dirigió Las tres edades de Casanova*, en la que trabajó Knyazev, y en la que aprendió mucho de sus compañeros de reparto, Vasily y Yury Yakovlev. El público ovacionó mucho esta obra en cada interpretación.

Después de varios trabajos Knyazev participó en 1992 en *The Trial*, de Sukhovo –Kobylin, en 1993 en *Guilty Without Guilt* (trabajo que le valió el State Prize), en 1996 en *La reina de espadas* y en 1999 en *El milagro de san Antonio* y Petr Fomenko se convirtió en su mentor.

Knyazev ha llegado a ser un actor muy demandado, y años después también hizo sus pinitos en el cine. Ya ha trabajado en alrededor de 30 series y películas, una de las más importantes es *The Fifth Angel*, en 2002.

TEATRO EVGENY VAKHTANGOV

La historia del teatro Evgueny Vakhtangov comenzó hace mucho tiempo, antes de que se estableciera. A finales de 1913, un grupo de jóvenes estudiantes de Moscú, dirigido por Evgeniy Bagrationovich Vakhtangov, organizó un estudio de teatro estudiantil. El Teatro Académico Vakhtangov estrenó el 13 de noviembre de 1921. Fue la primera noche de *El Milagro de San Antonio* por Maeterlinck, organizada por E. Vakhtangov.

A principios de 1922, en Moscú aplaudieron al éxito de *La Princesa Turandot* de C. Gozzi, un fenómeno excepcional en el arte del teatro del siglo XX. Fue una representación festiva de la vida, el amor, y la bondad. Todo fue organizado por Vakhtangov, que estaba muriendo por la enfermedad en un año frío y duro.

«La falta de festividad no significa la falta de actuación», decía Vakhtangov. Y el lema se convirtió en el título de su artículo famoso, *El Artista es Responsable*. Desde hace muchos años, sigue siendo un lema para toda la vida creativa del Teatro Vakhtangov.

Durante los 85 años de su existencia, el teatro estuvo a cargo de Rubén Nikolaevich Simonov (1939-1968), Evgeniy Rubenovich Simonov (1969-87) y Nikhail Alexandrovich Ulianov (1987-2007). A partir de agosto de 2007, Rimas Tuminas ha sido el director artístico del teatro.

Como director, ha lanzado las siguientes actuaciones: *La orilla de las mujeres* (un espectáculo coreográfico basado en las canciones de Marlene Dietrich) organizada por Anzhelika Kholina, *Troilo y Crésida* por W. Shakespeare, *Las Últimas Lunas* (dos historias basadas en *Las Últimas Lunas* por F. Bordón y *Noche Tranquila* por H. Müller), *Tío Vania* por A. Chejov y *Baile de máscaras* por M. Lermontov. Con respeto a su trabajo creativo no se puede separar el Teatro Vakhtangov de la tradición rusa. Pero además, miran hacia el futuro.

El Teatro Vakhtangov representa la diversidad del género, desde la tragedia clásica hasta el vodevil travieso. Es una compañía maravillosa. Sigue llena de actores famosos tanto en Rusia como en el extranjero tales como: Y. Borisova, V. Etush, Y. Yakovlev, V. Lanovoy, L. Maksakova, I. Kupchenko, V. Shalevich, E. Knyazev, M.Aronova, M. Sujanov, S. Makovetsky, V. Simonov, Y. Rutberg, A. Dubrovka, L. Velezhneva, y muchos más.

BAILE DE MÁSCARAS

State Theater Evgueny Vakhtangov

Dirección: Rimas Tuminas
 Escenografía: Adomas Jacovskis
 Vestuario: Virginia Idzeliute
 Música: Faustas Latenas

Actores: Adrija Cepaite (Nina)
 Arvydas Dapsys (Arbenin)
 Regmantas Adomaitis (Kazarin)
 Inga Burneikaite (Baroness Strahl)
 Sigita Rackys (Stranger)
 y otros.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

BAILE DE MÁSCARAS

State Theater Evgueny Vakhtangov

THE MOSCOW TIMES
 John Freedman
 11 de febrero de 2010

Baile de máscaras vuelve 10 años después

Los personajes evalúan su destino en medio de una ventisca en la nueva producción del teatro Vakhtangov, *Baile de Máscaras*.

Si sientes que estás experimentando un *deja vu* en la nueva producción de Rimas Tuminas *Baile de Máscaras*, de Mikhail Lermontov, en el teatro Vakhtangov, es porque ya habías visto este espectáculo –o algo muy similar- hace una década, cuando Tuminas llevara a Moscú este montaje para el Small Theater de Vilnius, Lituania.

La sensación de vértigo que probablemente experimentes durante el *show* se la puedes agradecer al diseñador Adomas Jacovskis. La nieve que cae delante de las paredes hace que el escenario del Vakhtangov parezca, a veces, el interior de uno de esos juguetes de plástico que encierran bolas de nieve. Parece desestabilizador y es completamente espléndido. Los directores suelen repetir sus éxitos por varias ciudades. No es necesario ningún ejemplo. Lo que fue brillante en su día puede ser rutina en su repetición. Pero ése no es el caso de esta visualmente inspiradora, triste y graciosa interpretación del *remake* de Lermontov del mito de Otelo. Si esta obra no ha tenido un aire de sorpresa y descubrimiento para mí, seguramente haya sido porque recuerdo vivamente cuando la vi en el pasado. Esta nueva puesta en escena, es tan minuciosa como divertida, triste y bonita.

Tuminas comanda una imaginación potente, incluso aunque no siempre haya sido tan evidente en los espectáculos que ha presentado desde que es director artístico del Vakhtangov. Sus poderes están totalmente desplegados aquí. Seguramente Lermontov nunca previó una interpretación tan rica y dinámica del sirviente de Arbenin, diseñado por Tuminas como Winter Person. Este individuo -que espera al amor, posee una conciencia e incluso debe tener capacidades mágicas- reinterpreta la obra de Lermontov ofreciendo un contrapeso visual y emocional al frío, racional y estúpido mundo de Arbenin y sus seguidores.

LA CRÍTICA

Troubleyn / Jan Fabre
www.troubleyn.be

Foto: Achille Le Pera

DANZA

PREPARATIO MORTIS

País: Bélgica | Duración aproximada: 55 minutos (sin intermedio)

Concepto: JAN FABRE Coreografía: JAN FABRE, ANNABELLE CHAMBON Performer: ANNABELLE CHAMBON Composición y ejecución: BERNARD FOCCROULLE Producción: TROUBLEYN / JAN FABRE - ESTRENO EN ESPAÑA -

“El cuerpo es como una caja de pinturas increíble, un laboratorio, un campo de batalla”. JAN FABRE

“Gracias a Bernard Focroule, Jan Fabre ha rozado un aura de santidad”. Tal fue la entusiasta crítica del diario francés Le Figaro sobre el solo *Preparatio Mortis*, cuya primera parte Fabre ideara para el Festival d’Avignon 2005 con música de órgano del virtuoso compositor y organista Bernard Focroule, antiguo director de ópera en Munt / La Monnaie (Bruselas) y actual director del Festival de Aix-en-Provence (Francia). La pieza completa, con una segunda parte, se estrenó en 2010 en el Next Festival (Kortrijk, Lille).

Preparatio Mortis es una pieza dedicada al cuerpo humano, a su transformación y al ideal utópico. Como ya hiciera en otras ocasiones, Fabre se expresa de forma intimista y personal para hablar sobre los tabús de la sociedad contemporánea y, más concretamente, sobre la muerte, que nuestro entorno se apresura siempre en ocultar. En *Preparatio Mortis*, Fabre le asigna a la muerte, sin embargo, un orgulloso lugar en el mundo de los vivos. “Es precisamente a través de la muerte como aprendemos a mirar la vida de forma diferente”, firma el creador.

En *Preparatio Mortis*, de una gran tumba cubierta de flores amarillas, rojas, violetas y blancas surgen rítmicamente una mano, un brazo, una cabeza y dos pies desnudos. La bailarina Annabelle Chambon parece resucitar de entre los muertos. Cada movimiento, cada aliento, cada mirada, se transforma en algo intenso, lleno de lujuria y vitalidad. La muerte se convierte en un motor para nuevos sueños y deseos. La vida define el ritmo de *Preparatio Mortis*: la lenta exhalación de las flores que cobran vida, el aliento del baile felino de Annabelle Chambon, la respiración del órgano que bombea el aire al sonar.

► Sobre la Compañía

Uno de los nombres imprescindibles del teatro contemporáneo europeo, tildado como “artista de lo extremo” por el escritor belga Patrick Roegiers o como “creador global” según El País, Jan Fabre es un artista plástico, director escénico, escenógrafo, coreógrafo y escritor, entre muchos otros oficios. Su dilatada trayectoria le ha hecho merecedor de un gran reconocimiento a nivel internacional por su espíritu innovador y polifacético. Nacido en Amberes en 1958, su trabajo abarca desde instalaciones hasta esculturas, pasando por dibujos, películas, *performances*, obras teatrales y coreografías. Fabre ha participado en grandes citas internacionales como la Bienal de Venecia (1984, 1990 y 2003), Documenta en Kassel (1987 y 1992), la Bienal de Sao Paulo (1991), la Bienal de Lyon (2000), la Bienal de Valencia (2001) y la Bienal de Estambul (1992 y 2001) y en el Festival d’Avignón como artista invitado (2005).

Como creador escénico, rompe con las convenciones del teatro contemporáneo al introducir el concepto de “*performance en tiempo real*” y al explorar las posibilidades radicales de una coreografía con el fin de resucitar la danza clásica. En todas sus piezas, Fabre trata temas recurrentes como la violencia, la pérdida, la belleza y el erotismo y la investigación sobre el cuerpo en todas sus formas de expresión.

Teatros, fechas y horarios

Sala Cuarta Pared

3 y 5 de junio a las 21 horas
4 de junio a las 18 y a las 22 horas

PREPARATIO MORTIS

PREPARATIO MORTIS

Con nombre propio

Preparatio Mortis está unida al cuerpo humano, la transformación y el ideal utópico. Es una forma de enfrentarse a los tabús de la sociedad contemporánea: en este caso, es la muerte. Nuestra sociedad esconde rápidamente la muerte, desterrándola de nuestra mirada y condenándola a los extrarradios fríos y estériles de casas retiradas y hospitales... En *Preparatio Mortis*, sin embargo, le doy orgullo al lugar de la vida. Por ello, es precisamente a través de la vida como aprendemos a mirarla de manera diferente. La muerte provoca una intensa y plena visión de la vida sobre nosotros –siempre me esfuerzo por conseguir un estadio de vida *post mortem*. La bailarina, Annabelle Chambon, aparece ascendiendo sobre la muerte. Cada momento, respiración y mirada se convierten en un momento intenso, una expresión de resurrección que expresa un deseo de vida. La muerte se convierte en una energía positiva y en un motor para los nuevos deseos y sueños.

JAN FABRE

Coreógrafo

Sobre el escenario

JAN FABRE

Coreógrafo

Graduado en el Instituto Municipal de Artes Decorativas y la Real Academia de Bellas Artes, se le ha reconocido como uno de los artistas más innovadores y versátiles tanto en su país como en el extranjero. En los últimos 25 años ha producido trabajos como *performer*, productor de teatro, coreógrafo, productor de ópera, dramaturgo y artista visual. También es un renombrado profesional por expandir los horizontes de cualquier género al que aplica su visión artística.

En los últimos coletazos de los años 70, el todavía muy joven Jan Fabre causó furor como artista *performance*. Sus “money performances” impresionaban al público, prendiendo fuego a su dinero y haciendo dibujos con la ceniza. En 1982, destacó el trabajo *Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was (Esto es teatro como se esperaba y se preveía)*, situando una bomba virtual bajo la butaca del espectador. Esto se confirmó dos años después con *De macht der theaterlijke dwaasheden (El poder de la locura teatral)*, comisionada para la Bienal de Venecia. Desde entonces, Jan Fabre ha crecido y se ha convertido en uno de los más versátiles artistas de la escena internacional. Rompe con las convenciones del teatro contemporáneo introduciendo el concepto de “*performance* en tiempo real”, y explora las posibilidades de la coreografía radical como una muestra de la resurrección de la danza clásica.

Fabre ha escrito sus propias obras desde 1975, aunque no fue hasta 1989 cuando comenzaron a interpretarse. Sus textos forman una colección excepcional de miniaturas con un estilo de escritura abierto, y reflejan el concepto que Fabre tiene sobre el teatro como una forma de arte que todo lo abarca, en la que las funciones del diálogo trabajan junto con otros elementos como la danza, la música, la ópera, la *performance* y la improvisación. El caos y la disciplina, la repetición y la locura, la metamorfosis y el anonimato, son los ingredientes indispensables en el teatro de Fabre. La sutileza y la cautela con la que emplea el lenguaje exigen una serie de soluciones innovadoras que han aparecido también en las muestras de otros directores que han trabajado con estos textos.

En 2007 crea *Requiem für eine Metamorphose* para el Festival de Salzburgo, y en el mismo año crea *I am a Mistake*. En 2008 escribe *Another Sleepy Dusty Delta Day*, basada en el legendario éxito de Bobbie Gentry *Ode to Billy Joe*. En 2010 escribe la tercera parte de la trilogía *The Emperor of Loss, The King of Plagiarism y The Servant of Beauty*, interpretadas en alemán y en francés.

ANNABELLE CHAMBON

Bailarina

En 1994 obtiene el Diploma Nacional de los Estudios Superiores Coreográficos en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza en Lyon. Creó su primer solo, *Hermaphrodite*, en abril de 1996. En 1997 trabajó en la creación *Orfée aux enfers* para la Ópera en Lyon y en el Gran Teatro de Génova. En diciembre de 1999 la creación *We Can Build You*, que hizo en colaboración con la compañía Cie Velvet, se estrenó en Bruselas en Les Brigittines. En 2000 comienza a trabajar con Jan Fabre en *As long as the world needs a warrior's Soul* y conoce a Cédric Charron, con quien crea su primer show *La Manyd Aiguë*. Su colaboración con Fabre continúa en 2001 para la película de Pierre Coulibeuf *Les Guerriers de la beauté y Je suis sang*, para el Festival d'Avignon.

Primavera

Foto: CelineAubertin

PROGRAMACIÓN POR ESPACIOS ESCÉNICOS

otoño

Programación por espacios

escénicos

TEATROS MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA

Ciro Zorzoli
ESTADO DE IRA
Del 25 al 28 de mayo a las 21:30 horas y 29 de mayo a las 20 horas

Theater an der Ruhr
KASPAR, de Peter Handke
Del 1 al 4 de junio, a las 20.30 horas

TEATROS DEL CANAL, SALA ROJA

Propeller
THE COMEDY OF ERRORS, de William Shakespeare
11 de mayo a las 20 horas, 14 de mayo a las 22 horas y 15 de mayo a las 18 horas

Propeller
RICHARD III, de William Shakespeare
12 y 13 de mayo a las 20 horas y 14 de mayo a las 17 horas

Théâtre des Bouffes du Nord / Peter Brook
UNE FLÛTE ENCHANTÉE, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart
18, 19 y 21 de mayo a las 20 horas, 20 de mayo a las 18 y 22 horas y 22 de mayo a las 12:30 y 18 horas

Sasha Waltz & Guests
KÖRPER
26, 27 y 28 de mayo a las 20 horas

Laurie Anderson
DELUSION
1 de junio a las 20 horas

State Theater Evgueny Vakhtangov
BAILE DE MÁSCARAS
3 y 4 de junio a las 20 horas y 5 de junio a las 18 horas

TEATROS DEL CANAL, SALA VERDE

Hofesh Shechter Company
POLITICAL MOTHER
13 y 14 de mayo a las 20:30 horas y 15 de mayo a las 18:30 horas

Théâtre Vidy-Lausanne
LES CHAISES, de Eugène Ionesco
19, 20 y 21 de mayo a las 20:30 horas

Patrice Thibaud
JUNGLES
25, 26, 27 y 28 de mayo a las 20:30 horas

Fátima Miranda
perVERSIONES
31 de mayo a las 20:30 horas

Compagnie Dernière Minute - Pierre Rigal
PRESS
2, 3 y 4 de junio a las 20:30 horas

LA CASA ENCENDIDA

Bang on a Can All-Stars
AMERICAN UnPOP
12 de mayo a las 21 horas

Hauschka
SALON DES AMATEURS
13 de mayo a las 21 horas

Nicole Beutler
2: DIALOGUE WITH LUCINDA
22, 23 y 24 de mayo a las 22 horas

TEATRO CIRCO PRICE

Circus Ronaldo
CIRCENSES
Del 11 al 14 de mayo a las 20 horas y 15 de mayo a las 18 horas

Circa
CIRCA
Del 24 al 28 de mayo a las 20 horas

SALA CUARTA PARED

The Meyerhold Centre
NATASHA'S DREAM
20, 21 y 22 de mayo a las 21 horas

Compañía Teatro del Estudio
COMEDIA Y SUEÑO
26, 27, 28 y 29 de mayo a las 21 horas

Troubleyn / Jan Fabre
PREPARATIO MORTIS
3 y 5 de junio a las 21 horas y 4 de junio a las 17 y a las 21 horas

TEATRO ESPAÑOL

Soledad Villamil
SOLEDAD VILLAMIL EN CONCIERTO, con la participación de los Hermanos Macana
26, 27 y 28 de mayo a las 20:30 horas y 29 de mayo a las 19 horas

Familia Productions / Fadhel Jaïbi
AMNESIA
2, 3 y 4 de junio a las 20:30 horas

TEATRO FERNÁN GÓMEZ - CENTRO DE ARTE

E Lazar Producciones
LAS MÁS FUERTES
Del 13 al 29 de mayo, de martes a sábado a las 20:30 horas y domingos a las 19:30 horas

TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

Patrice Thibaud
COCORICO
18, 19, 20 y 21 de mayo a las 20:30 horas

NAVES DEL ESPAÑOL - MATADERO MADRID SALA1

Atra Bilis / Angélica Liddell
MALDITO SEA EL HOMBRE QUE CONFÍA EN EL HOMBRE: UN PROJET D'ALPHABÉTISATION
19, 20 y 21 de mayo a las 20:30 horas y 22 de mayo a las 19 horas

Compagnie 111 / Aurélien Bory
SANS OBJET
27 y 28 de mayo a las 20:30 horas y 29 de mayo a las 19 horas

Compañía Israel Galván
LA CURVA
1, 2, 3 y 4 de junio a las 20:30 horas y 5 de junio a las 19 horas

Societas Raffaello Sanzio / Romeo Castellucci
ON THE CONCEPT OF THE FACE, REGARDING THE SON OF GOD
12, 13 y 14 de mayo a las 20:30 horas

SALA2

Timbre 4
EL VIENTO EN UN VIOLÍN
Del 18 de mayo al 5 de junio, de martes a sábado a las 21:00 horas y domingos a las 19 horas

CENTRO CULTURAL PACO RABAL - PALOMERAS BAJAS

Projects in Movement - Sharon Fridman
AL MENOS DOS CARAS
20 de mayo a las 20 horas

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

Lautaro Perotti
ALGO DE RUIDO HACE
22 de mayo a las 19 horas

TEATRO PRADILLO

Projects in Movement - Sharon Fridman
AL MENOS DOS CARAS
27, 28 y 29 de mayo a las 20:30 horas

Lautaro Perotti
ALGO DE RUIDO HACE
31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio a las 20:30 horas

MUNICIPIOS

Alcalá de Henares CORRAL DE COMEDIAS

Lautaro Perotti
ALGO DE RUIDO HACE
21 de mayo a las 20:30 horas

Alcobendas TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS

Philip Glass y Tim Fain
UNA VELADA DE MÚSICA DE CÁMARA
29 de mayo a las 20 horas

La Cabrera CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA SIERRA NORTE

Lautaro Perotti
ALGO DE RUIDO HACE
28 de mayo a las 21 horas

Getafe TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA

Compañía Israel Galván
LA EDAD DE ORO
14 de mayo a las 20 horas

San Lorenzo de El Escorial REAL COLISEO DE CARLOS III

Fátima Miranda
perVERSIONES
14 de mayo a las 20 horas

Compañía Israel Galván
LA EDAD DE ORO
15 de mayo a las 19 horas.

Velilla de San Antonio CENTRO CULTURAL AUDITORIO MARINANA PINEDA

Lautaro Perotti
ALGO DE RUIDO HACE
29 de mayo a las 20 horas

OTOÑO

en primavera

**PROGRAMACIÓN
POR ORDEN
CRONOLÓGICO**

Foto: Habib Hmima

otoño

Programación por orden

cronológico

Miércoles 11 de mayo

PROPELLER
The Comedy of Errors, de William Shakespeare (teatro)
Inglaterra
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

CIRCUS RONALDO
Circences (circo contemporáneo)
Bélgica
Teatro Circo Price
20 horas

Jueves 12 de mayo

PROPELLER
Richard III, de William Shakespeare (teatro)
Inglaterra
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

CIRCUS RONALDO
Circences (circo contemporáneo)
Bélgica
Teatro Circo Price
20 horas

SOCIETAS RAFFAELLO SANZIO / ROMEO CASTELLUCCI
On the Concept of the Face, regarding the Son of God (performance)
Italia
Naves del Español-Matadero Madrid (Sala1)
20:30 horas

BAN ON A CAN ALL-STARS
AMERICAN UnPOP (música)
Estados Unidos
La Casa Encendida – 21 horas

Viernes 13 de mayo

PROPELLER
Richard III, de William Shakespeare (teatro)
Inglaterra
Teatros del Canal Sala Roja – 20 horas

CIRCUS RONALDO
Circences (circo contemporáneo)
Bélgica
Teatro Circo Price
20 horas

SOCIETAS RAFFAELLO SANZIO / ROMEO CASTELLUCCI
On the Concept of the Face, regarding the Son of God (performance)
Italia
Naves del Español-Matadero Madrid (sala1)
20:30 horas

HOFESH SHECHTER COMPANY
Political Mother (danza)
Reino Unido
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

HAUSCHKA
Salon des Amateurs (música)
Alemania
La Casa Encendida
21 horas

Sábado 14 de mayo

PROPELLER
Richard III, de William Shakespeare (teatro)
Inglaterra
Teatros del Canal Sala Roja
17 horas

CIRCUS RONALDO
Circences (circo contemporáneo)
Bélgica
Teatro Circo Price
20 horas

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN
La edad de oro (danza)
España
Teatro Auditorio Federico García Lorca (Getafe)
20 horas

FÁTIMA MIRANDA
perVERSIONES (música performance)
España
Real Coliseo de Carlos III (San Lorenzo de El Escorial)
20 horas

SOCIETAS RAFFAELLO SANZIO / ROMEO CASTELLUCCI
On the Concept of the Face, regarding the Son of God (performance)
Italia
Naves del Español-Matadero Madrid (Sala1)
20:30 horas

HOFESH SHECHTER COMPANY
Political Mother (danza)
Reino Unido
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

PROPELLER
The Comedy of Errors, de William Shakespeare (teatro)
Inglaterra
Teatros del Canal Sala Roja
22 horas

Domingo 15 de mayo

PROPELLER
The Comedy of Errors, de William Shakespeare (teatro)
Inglaterra
Teatros del Canal Sala Roja
18 horas

CIRCUS RONALDO
Circences (circo contemporáneo)
Bélgica
Teatro Circo Price
18 horas

HOFESH SHECHTER COMPANY
Political Mother (danza)
Reino Unido
Teatros del Canal Sala Verde
18:30 horas

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN
La edad de oro (danza)
España
Real Coliseo de Carlos III (San Lorenzo de El Escorial)
19 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
19:30 horas

Martes 17 de mayo

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

Miércoles 18 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD / PETER BROOK
Une Flûte Enchantée, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart (ópera-teatro)
Francia
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
21:00 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (teatro gestual)
Francia
Teatro del Institut Français de Madrid
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

Jueves 19 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD / PETER BROOK
Une Flûte Enchantée, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart (ópera-teatro)
Francia
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Les Chaises, de Eugène Ionesco (teatro)
Suiza
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

ATRA BILIS / ANGÉLICA LIDDELL
Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation (teatro)
España
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
21:00 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (teatro gestual)
Francia
Teatro del Institut Français de Madrid
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

Viernes 20 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD / PETER BROOK
Une Flûte Enchantée, a partir de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart (ópera-teatro)
Francia
Teatros del Canal Sala Roja
18 horas y 22 horas

otoño

Programación por orden

cronológico

PROJETS IN MOVEMENT / SHARON FRIDMAN
Al menos dos caras (danza)
España
Centro Cultural Paco Rabal
20 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Les Chaises, de Eugène Ionesco (teatro)
Suiza
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

ATRA BILIS / ANGÉLICA LIDDELL
*Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un
projet d'alphabétisation* (teatro)
España
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
21:00 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (teatro gestual)
Francia
Teatro del Institut Français de Madrid
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

THE MEYERHOLD CENTRE
Natasha's Dream (teatro)
Rusia
Sala Cuarta Pared
21 horas

Sábado 21 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD /
PETER BROOK
Une Flûte Enchantée, a partir de la obra de Wolfgang
Amadeus Mozart (ópera-teatro)
Francia
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
Les Chaises, de Eugène Ionesco (teatro)
Suiza
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

ATRA BILIS / ANGÉLICA LIDDELL
*Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un
projet d'alphabétisation* (teatro)
España

Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
21:00 horas

PATRICE THIBAUD
Cocorico (teatro gestual)
Francia
Teatro del Institut Français de Madrid
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

LAUTARO PEROTTI
Algo de ruido hace (teatro)
España / Argentina
Corral de Comedias (Alcalá de Henares)
20:30 horas

THE MEYERHOLD CENTRE
Natasha's Dream (teatro)
Rusia
Sala Cuarta Pared – 21 horas

Domingo 22 de mayo

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD /
PETER BROOK
Une Flûte Enchantée, a partir de la obra de Wolfgang
Amadeus Mozart (ópera-teatro)
Francia
Teatros del Canal Sala Roja
12:30 horas y 18 horas

ATRA BILIS / ANGÉLICA LIDDELL
*Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un
projet d'alphabétisation* (teatro)
España
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
19 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
19 horas

LAUTARO PEROTTI
Algo de ruido hace (teatro)
España / Argentina
Centro Cultural Pilar Miró
19 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
19:30 horas

THE MEYERHOLD CENTRE
Natasha's Dream (teatro)
Rusia
Sala Cuarta Pared
21 horas

NICOLE BEUTLER
2: Dialogue with Lucinda (danza)
Holanda
La Casa Encendida
22 horas

Lunes 23 de mayo

NICOLE BEUTLER
2: Dialogue with Lucinda (danza)
Holanda
La Casa Encendida
22 horas

Martes 24 de mayo

CIRCA
Circa (circo contemporáneo)
Australia
Teatro Circo Price
20 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

NICOLE BEUTLER
2: Dialogue with Lucinda (danza)
Holanda
La Casa Encendida
22 horas

Miércoles 25 de mayo

CIRCA
Circa (circo contemporáneo)
Australia
Teatro Circo Price
20 horas

PATRICE THIBAUD
Jungles (teatro gestual)
Francia

Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

CIRO ZORZOLI
Estado de ira (teatro)
Argentina
Teatro de La Abadía
21:30 horas

Jueves 26 de mayo

CIRCA
Circa (circo contemporáneo)
Australia
Teatro Circo Price – 20 horas

SASHA WALTZ & GUESTS
Körper (danza)
Alemania
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

PATRICE THIBAUD
Jungles (teatro gestual)
Francia
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

SOLEDAD VILLAMIL
Soledad Villamil en concierto, con la participación de
los Hermanos Macana (música)
Argentina
Teatro Español
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

COMPAÑÍA TEATRO DEL ESTUDIO
Comedia y sueño (teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

otoño

Programación por orden

cronológico

CIRO ZORZOLI
Estado de ira (teatro)
Argentina
Teatro de La Abadía
21:30 horas

Viernes 27 de mayo

CIRCA
Circa (circo contemporáneo)
Australia
Teatro Circo Price
20 horas

SASHA WALTZ & GUESTS
Körper (danza)
Alemania
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

PATRICE THIBAUD
Jungles (teatro gestual)
Francia
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

SOLEDAD VILLAMIL
Soledad Villamil en concierto, con la participación de los Hermanos Macana (música)
Argentina
Teatro Español
20:30 horas

COMPAGNIE 111 / AURÉLIEN BORY
Sans Objet (teatro físico)
Francia
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

PROJETS IN MOVEMENT / SHARON FRIDMAN
Al menos dos caras (danza)
España
Teatro Pradillo
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

COMPAÑÍA TEATRO DEL ESTUDIO
Comedia y sueño (teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

CIRO ZORZOLI
Estado de ira (teatro)
Argentina
Teatro de La Abadía
21:30 horas

Sábado 28 de mayo

CIRCA
Circa (circo contemporáneo)
Australia
Teatro Circo Price
20 horas

SASHA WALTZ & GUEST
Körper (danza)
Alemania
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

PATRICE THIBAUD
Jungles (teatro gestual)
Francia
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

SOLEDAD VILLAMIL
Soledad Villamil en concierto, con la participación de los Hermanos Macana (música)
Argentina
Teatro Español
20:30 horas

COMPAGNIE 111 / AURÉLIEN BORY
Sans Objet (teatro físico)
Francia
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

PROJETS IN MOVEMENT / SHARON FRIDMAN
Al menos dos caras (danza)
España
Teatro Pradillo
20:30 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
20:30 horas

COMPAÑÍA TEATRO DEL ESTUDIO
Comedia y sueño (teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

LAUTARO PEROTTI
Algo de ruido hace (teatro)
España / Argentina
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga (La Cabrera)
21 horas

CIRO ZORZOLI
Estado de ira (teatro)
Argentina
Teatro de La Abadía
21:30 horas

Domingo 29 de mayo

SOLEDAD VILLAMIL
Soledad Villamil en concierto, con la participación de los Hermanos Macana (música)
Argentina
Teatro Español
19 horas

COMPAGNIE 111 / AURÉLIEN BORY
Sans Objet (teatro físico)
Francia
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
19 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
19 horas

E LAZAR PRODUCCIONES
Las más fuertes (teatro)
España
Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte
19:30 horas

PHILIP GLASS Y TIM FAIN
Una velada de música de cámara (música)
Estados Unidos
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (Alcobendas)
20 horas

CIRO ZORZOLI
Estado de ira (teatro)
Argentina
Teatro de La Abadía – 20 horas

LAUTARO PEROTTI
Algo de ruido hace (teatro)
España / Argentina
Centro Cultural Auditorio Mariana Pineda
20 horas

PROJETS IN MOVEMENT / SHARON FRIDMAN
Al menos dos caras (danza)
España
Teatro Pradillo
20:30 horas

COMPAÑÍA TEATRO DEL ESTUDIO
Comedia y sueño (teatro)
España
Sala Cuarta Pared
21 horas

Martes 31 de mayo

FÁTIMA MIRANDA
perVERSIONES (música performance)
España
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

LAUTARO PEROTTI
Algo de ruido hace (teatro)
España / Argentina
Teatro Pradillo
20:30 horas

Miércoles 1 de junio

THEATER AN DER RUHR
Kaspar (teatro)
Alemania
Teatro de la Abadía
20.30 horas

LAURIE ANDERSON
Delusion (música performance)
Estados Unidos
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

COMPAÑÍA ISRAEL GALVÁN
La curva (danza)
España
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

LAUTARO PEROTTI
Algo de ruido hace (teatro)
España / Argentina
Teatro Pradillo
20:30 horas

otoño

Programación por orden

cronológico

Jueves 2 de junio

THEATER AN DER RUHR
Kaspar (teatro)
Alemania
Teatro de la Abadía
20:30 horas

COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE / PIERRE RIGAL
Press (danza)
Francia
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

FAMILIA PRODUCTIONS / FADHEL JAÏBI
Amnesia (teatro)
Túnez
Teatro Español
20:30 horas

COMPañÍA ISRAEL GALVÁN
La curva (danza)
España
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

LAUTARO PEROTTI
Algo de ruido hace (teatro)
España / Argentina
Teatro Pradillo
20:30 horas

Viernes 3 de junio

THEATER AN DER RUHR
Kaspar (teatro)
Alemania
Teatro de la Abadía
20:30 horas

STATE THEATER EVGUENY VAKHTANGOV
Baile de máscaras (teatro)
Rusia
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE / PIERRE RIGAL
Press (danza)
Francia
Teatros del Canal Sala Verde
20:30 horas

FAMILIA PRODUCTIONS / FADHEL JAÏBI
Amnesia (teatro)
Túnez
Teatro Español
20:30 horas

COMPañÍA ISRAEL GALVÁN
La curva (danza)
España
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

LAUTARO PEROTTI
Algo de ruido hace (teatro)
España / Argentina
Teatro Pradillo
20:30 horas

TROUBLEYN / JAN FABRE
Preparatio Mortis (danza)
Bélgica
Sala Cuarta Pared
21 horas

Sábado 4 de junio

THEATER AN DER RUHR
Kaspar (teatro)
Alemania
Teatro de la Abadía
20:30 horas

TROUBLEYN / JAN FABRE
Preparatio Mortis (danza)
Bélgica
Sala Cuarta Pared
17 horas y 21 horas

STATE THEATER EVGUENY VAKHTANGOV
Baile de máscaras (teatro)
Rusia
Teatros del Canal Sala Roja
20 horas

COMPAGNIE DERNIÈRE MINUTE / PIERRE RIGAL
Press (danza)
Francia
Teatros del Canal Sala Verde
0:30 horas

FAMILIA PRODUCTIONS / FADHEL JAÏBI
Amnesia (teatro)
Túnez
Teatro Español
20:30 horas

COMPañÍA ISRAEL GALVÁN
La curva (danza)
España
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
20:30 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
20:30 horas

Domingo 5 de junio

STATE THEATER EVGUENY VAKHTANGOV
Baile de máscaras (teatro)
Rusia
Teatros del Canal Sala Roja
18 horas

COMPañÍA ISRAEL GALVÁN
La curva (danza)
España
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 1)
19 horas

TIMBRE 4
El viento en un violín (teatro)
Argentina
Naves del Español – Matadero Madrid (Sala 2)
19 horas

TROUBLEYN / JAN FABRE
Preparatio Mortis (danza)
Bélgica
Sala Cuarta Pared
21 horas

VIII

DIRECCIONES Y PRECIOS
VENTA DE
LOCALIDADES

Foto: Manuel Harlan

XXVIII Festival de otoño en primavera

otoño

Direcciones y precios, venta de

localidades

TEATRO DE LA ABADÍA

Calle Fernández de los Ríos, 42

Cómo llegar

Metro: Quevedo, Canal, San Bernardo, Moncloa, Islas Filipinas

Autobuses: 2, 16, 37, 61 y 202

Parking: Galileo, 26

Precio

20 euros.

Descuentos

25% en las localidades adquiridas hasta el 11 de mayo.

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

Día del espectador (jueves): 15'50 euros.

Tarjeta Abadía/Corral: 14 euros.

Tarjeta Fnac (todos los días menos el jueves): 18 euros.

Menores de 30 años, mayores de 65 años y

demandantes de empleo: 15'50 euros

Convenios Teatro de La Abadía (martes, miércoles y

viernes): 13'90 euros para titular y acompañante.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

En la taquilla del teatro: de martes a sábados de 17 a 21 horas. Domingos de 17 a 20 horas. Teléfono 91 448 16

27. Correo: taquilla@teatroabadia.com

En la taquilla del Corral de Comedias: de miércoles a

sábado de 11:30 a 13:30 y de 17 a 20:30 horas y

domingos de 16:30 a 19:30 horas.

Teléfono: 91 882 22 42.

www.telentrada.com

Venta telefónica 902 10 12 12

Oficinas de Caixa Catalunya.

Más información

www.teatroabadia.com

Gestión de audiencias. Tel 91 591 21 51 / 91 448 11 81

(ext. 136). Lunes a viernes de 9:30 a 18:30 horas.

Correo: gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

TEATROS DEL CANAL

Calle Cea Bermúdez, 1

Cómo llegar

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

Autobuses: 3, 12, 37, 149

Cafetería-terraza abierta desde las 9:00 horas hasta

finalizar la función, días sin representación de 9:00 a

17:00 horas. Aparcamientos (24 horas): consultar web

del teatro.

Precio

Sala Roja: de 16 a 22 euros.

Sala Verde: de 6 a 18 euros.

Descuentos

25% en las localidades adquiridas hasta el 11 de mayo.

50% en las localidades adquiridas con el Carné Joven

(hasta 30 años) y 25% para mayores de 65 años (sólo

aplicables en la compra en taquilla).

25% para grupos a partir de 20 personas. Información y

reserva de grupos: 91 308 99 50 / 99.

* Los descuentos no son acumulables

Venta de entradas

En la taquilla del teatro: de lunes a domingo de 14:30 a

21 horas.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Cajeros de Caja Madrid

Más información

www.teatrosdelcanal.com

Tel 91 308 99 99

LA CASA ENCENDIDA

Ronda de Valencia, 2

Cómo llegar

Metro: Atocha, Embajadores y Lavapiés.

Cercanías: Embajadores y Atocha.

Autobuses: C, 27, 34, 36 y 41

Parking: Argumosa, 35 y Ronda de Atocha, 10

Precio

4 euros.

Venta de entradas

En la taquilla del teatro: anticipada, de 10 a 21:45 horas.

Para el mismo día del espectáculo, desde dos horas

antes del inicio de la función.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Cajeros de 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

De 10 a 25 euros.

Descuentos

25% en las localidades adquiridas hasta el 11 de

mayo

50% en las localidades adquiridas con el Carné Joven

(hasta 30 años)

20% para mayores de 65 años, discapacitados en silla

de ruedas y menores de 14 años

Precios especiales para grupos: información en el

correo audiencias@teatrocircoprice.es o en el teléfono

91 539 19 54

* Los descuentos no son acumulables

Venta de entradas

En la taquilla del teatro: de martes a viernes de 16 a

21 horas. Sábados, domingos y festivos desde dos

horas antes de la función hasta el inicio de la misma.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 876 870

Cajeros de Caja Madrid

Más información

www.teatrocircoprice.es

Tel. 91 527 98 65 y 010

SALA CUARTA PARED

Calle Ercilla, 17

Cómo llegar

Metro: Embajadores (L3) y Acacias (L5).

Cercanías: Embajadores (C-5).

Autobuses: 27, 34, 36, 41, 60, 78, 116, 118, 119, 148,

C, N-12

Precio

12 euros.

Descuentos

25% en las localidades adquiridas hasta el 11 de

mayo.

Carné Joven, estudiantes, socios de la Fnac, Abono

Transportes, estudiantes de teatro y danza acredita-

dos, socios de la Coordinadora de Salas Alternativas y

Unión de Actores: 8 euros

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

En la taquilla del teatro: desde una hora antes de la

representación.

www.entradas.com y venta telefónica 902 488 488

www.elcorteingles.es/entradas y venta telefónica 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

De 4 a 22 euros.

Descuentos

25% en las localidades adquiridas hasta el 11 de

mayo.

25% Día del espectador (martes y miércoles).

25% Grupos a partir de 20 personas. Reservas para

grupos en el teléfono 91 360 14 84. Cupo limitado.

* Los descuentos no son acumulables.

Venta de entradas

En las taquillas del Teatro Español y Naves del

Español - Matadero Madrid: venta anticipada de

martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17

horas hasta una hora antes del comienzo de la

función. Lunes taquilla cerrada. Venta para el mismo

día: de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de

17 horas hasta el comienzo de la función.

www.telentrada.com

Venta telefónica 902 10 12 12

Cajeros de Caixa Catalunya

Más información

www.teatroespanol.es

Tel. 91 360 14 84

TEATRO FERNÁN GÓMEZ - CENTRO DE ARTE

Plaza de Colón, 4

Cómo llegar:

Metro Colón y Serrano

Autobuses: 5 / 14/ 21/ 27/ 45/ 53/ 150

RENFE. Recoletos

Precio:

18 euros

Descuentos:

Descuento del 25% en las localidades adquiridas

hasta el 11 de mayo.

Martes día del espectador: 15 euros. Promoción

telentrada y atrápalo: 15 euros. Jueves personas de la

tercera edad: 14 euros.

* Los descuentos no son acumulables.

otoño

Direcciones y precios, venta de

localidades

Venta de entradas:

En taquilla: venta anticipada de martes a domingo, mañanas de 11:00 a 13:30 horas y tardes de 17:00 a 19:00 horas. Mismo día de la función: martes a domingo, mañanas de 11:00 a 13:30 horas y tardes de 17:00 hasta el comienzo de la representación. Lunes cerrado.
www.telentrada.com
Venta telefónica 902 10 12 12
Sucursales de Caixa Catalunya

Más información:

teatrofernangomez.esmadrid.com
Tel. 91 436 25 40

TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID
Calle Marqués de la Ensenada, 10

Cómo llegar

Metro: Colón y Alonso Martínez
Autobuses: 5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150
Cercanías Renfe: estación de Recoletos
Parking: Villa de París

Precio:

10 euros

Descuentos:

Localidades adquiridas hasta el 11 de mayo: 8 euros. Socios del Institut Français de Madrid, estudiantes, Carné Joven, tercera edad y socios de la Fnac: 8 euros.
** Los descuentos no son acumulables.*

Venta de entradas:

Venta anticipada de lunes a jueves de 10 a 13:30 horas y de 15 a 18 horas, y viernes hasta las 17 horas. Venta para el mismo día: desde una hora antes del inicio de la función.

Más información:

www.institut-francais.es
Tel. 91 700 48 00

NAVES DEL ESPAÑOL – MATADERO MADRID
Paseo de la Chopera, 14

Cómo llegar:

Metro: Legazpi.
Cercanías: Embajadores
Autobuses: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

Precio:

22 euros

Descuentos:

25% en las localidades adquiridas hasta el 11 de mayo.
25% Día del espectador (martes y miércoles).
25% Grupos a partir de 20 personas. Reservas para

grupos en el teléfono 91 360 14 84. Cupo limitado.
** Los descuentos no son acumulables.*

Venta de entradas:

En las taquillas del Teatro Español y Naves del Español - Matadero Madrid: venta anticipada de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta una hora antes del comienzo de la función. Lunes taquilla cerrada. Venta para el mismo día: de martes a domingo de 11:30 a 13:30 horas y de 17 horas hasta el comienzo de la función.
www.telentrada.com
Venta telefónica 902 10 12 12
Cajeros de Caixa Catalunya

Más información:

www.mataderomadrid.com
www.esmadrid.com/teatroespanol
Tel. 91 473 09 57

CENTRO CULTURAL PACO RABAL
Calle Felipe de Diego, 11

Cómo llegar:

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

Precio:

7 euros

Descuentos:

Descuento para mayores de 65 años y Carné Joven: 5 €.

Venta de entradas:

En la taquilla del teatro desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.
www.entradas.com
Venta telefónica 902 488 488
Cajeros de Caja Madrid

Más información:

www.madrid.org/clas_artes
Tel. 91 507 97 4

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ
Plaza Antonio Mª Segovia s/n

Cómo llegar:

Metro: Villa de Vallecas (L1)
Cercanías Renfe: Vallecas y Santa Eugenia (C-2 y C-7)
Autobuses: 58

Precio:

7 euros

Descuentos:

Mayores de 65 años y Carné Joven: 5 euros (deberán acreditarlo en el momento de la compra).

Venta de entradas:

En la taquilla del centro desde dos horas antes del comienzo del espectáculo.

Más información:

www.madrid.org/clas_artes
Tel. 91 305 24 08

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

Descuentos:

25% en las localidades adquiridas hasta el 11 de mayo.
50% Carné Eurojoven/26, Carné de estudiante, socios Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid, escuelas de arte dramático y/o danza y carné de socio de Salas Alternativas.
25% Grupos a partir de 10 personas. Reservas para grupos en el teléfono 91 416 90 11. Cupo limitado.
** Los descuentos no son acumulables.*

Venta de entradas:

En la taquilla del teatro: desde una hora antes de cada representación. Se pueden comprar por anticipado para otras sesiones en este mismo horario.
www.entradas.com
Venta telefónica 902 488 488
Cajeros de Caja Madrid

Más información:

www.teatropradillo.com
Tel. 91 416 90 11 – 601 200 463

MUNICIPIOS

ALCALÁ DE HENARES
CORRAL DE COMEDIAS
Plaza de Cervantes, 15

Cómo llegar desde Madrid:

Cercanías: líneas C-1, C-2, C-7A.
Autobuses: N223 y N22 desde el intercambiador de Avenida de América.

Precio:

14 y 18 euros

Descuentos:

Precios reducidos en las localidades adquiridas hasta el 11 de mayo.
Mayores de 65, menores de 26, estudiantes, desempleados y Carné Joven: 12 y 15 euros.
Grupos a partir de 20 personas: 9 euros.
Tarjeta Abadía/Corral: 9 euros.
** Los descuentos no son acumulables.*

Venta de entradas:

En la taquilla del Corral de Comedias de miércoles a sábado de 11:30 a 13:30 y de 17 a 20:30 horas y domingos de 16:30 a 19:30 horas. Teléfono: 91 882 22 42.
En la taquilla del Teatro de La Abadía: de martes a sábados de 17 a 21 horas. Domingos de 17 a 20 horas.
Teléfono 91 448 16 27.
www.telentrada.com
Venta telefónica 902 10 12 12
Oficinas de Caixa Catalunya

Más información:

www.corraldealcala.com
Tel. 91 877 19 50

ALCOBENDAS
TEATRO AUDITORIO CIUDAD DE ALCOBENDAS
Calle Blas de Otero, 4

Cómo llegar desde Madrid:

Autobuses: 151 y 153 desde Plaza de Castilla
Metro: Estación Manuel de Falla (Línea 10)
Cercanías Renfe: línea C-4

Precio:

15 y 19 euros

Descuentos:

Descuentos del 25% para menores de 30 años, mayores de 65, pensionistas con carné, grupos a partir de 20 personas (sólo en taquillas) y familias numerosas. Descuentos especiales para Amigos del Teatro.

Venta de entradas:

En la taquilla del teatro de martes a viernes (no festivos) de 18 a 20 horas.
www.entradas.com
Venta telefónica 902 488 488

Más información:

www.teatroalcobendas.org
Tel. 91 659 77 21 (taquillas del teatro)

otoño

Direcciones y precios, venta de

localidades

LA CABRERA

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA - SIERRA NORTE

Avenida de la Cabrera, 96

Cómo llegar desde Madrid:

En coche: A-1 Madrid-Burgos (salidas nº 60 y 57).
Autobuses: 190B, 191, 194 y 195 desde el intercambiador de Plaza de Castilla.

Precio:

7 euros

Descuentos:

Mayores de 65 años, titulares del Carné Joven y familias numerosas: 5 euros.

Venta de entradas:

Venta diaria: en la taquilla del teatro desde una hora antes del comienzo de la función.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Cajeros Caja Madrid e Ibercaja

Más información:

www.madrid.org/clas_artes

Tel. 91 868 95 30

GETAFE

TEATRO AUDITORIO FEDERICO GARCÍA LORCA

Calle Ramón y Cajal, 22

Cómo llegar desde Madrid:

Metro: Getafe Central (Metro Sur)

Cercanías Renfe: Getafe Centro (C-4)

Autobuses: 441 desde Intercambiador de plaza Eliptica

Precio:

De 3 a 9 euros

Venta de entradas:

Venta anticipada desde el día 25 de abril:

En la taquilla del teatro: viernes y sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, y dos horas antes del inicio de la función.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Cajeros de Caja Madrid e Ibercaja

Más información:

www.getafe.es

Tel. 91 208 04 61 / 62

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

REAL COLISEO DE CARLOS III

Calle Floridablanca, 20

Cómo llegar desde Madrid:

Autobuses: 661 y 664 desde el intercambiador de Moncloa

RENFE: C8 hasta El Escorial. En la estación, autobús urbano L-1 hasta el intercambiador de autobuses de San Lorenzo de El Escorial.

Precio:

De 10 a 15 euros

Descuentos:

Descuento del 25% para Carné Joven, tercera edad y familia numerosa.

Venta de entradas:

En la taquilla del teatro: viernes y sábados de 11:30 a 13:30 h y de 16:30 a 20 horas. Domingos de 11:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19 horas.

www.entradas.com

Venta telefónica 902 488 488

Cajeros de Caja Madrid e Ibercaja

Más información:

www.madrid.org/clas_artes

Tel. 91 890 44 11 / 91 890 45 44

VELILLA DE SAN ANTONIO

CENTRO CULTURAL AUDITORIO MARIANA PINEDA

Calle Doctor Alcorta, 15

Cómo llegar desde Madrid:

Autobuses: línea 341-Plaza Conde de Casal (Av. del Mediterráneo) y línea 284-Avenida de América (Intercambiador).

Precio:

4 euros

Descuentos:

Jubilados y Carné Joven: 2'50 euros.

Venta de entradas:

Reserva anticipada: a través de la página web www.ayto-velilla.es. Email: mjeducacion@ayto-velilla.es o jagarcia@ayto-velilla.es. Recogida en taquilla hasta 30 minutos antes del espectáculo.

Taquilla: el mismo día del espectáculo, de 11 a 13 horas y de 17:30 hasta el inicio de la función.

Más información:

www.ayto-velilla.es

Tel. 91 67053 00 (ext. 118)

VIII

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

**XXVIII
FESTIVAL DE OTOÑO
EN PRIMAVERA**