

41° Festival de Otoño

Del 9 al 26 de noviembre de 2023

Angélica Liddell • Sasha Waltz • Dimitris Papaioannou • Tulsa y María Velasco • Ivo van Hove
Mal Pelo • Guillermo Calderón • Alberto Cortés • Ioanna Paraskevopoulou • La Fármaco • Séverine Chavrier
Nao Albet y Marcel Borràs • José Sanchis Sinisterra y Carles Alfaro • Daniel Veronese • Miet Warlop • Milo Rau • Samuel Achache
El Solar. Detectives de Objetos • Mucha Muchacha • Asterions Hus • El Patio Teatro • Gabriel Calderón
Albert Boronat • Catherine Gaudet • Eva Rufo y Enrico Barbaro • Macarena Recuerda Shepherd • Silbatriz Pons
Teatro de los Invisibles • Juan Mayorga • Sergio Baos • Lobato & Rojas • Luz Prado y Jesús Rubio Gamo
La Rueda Teatro Social • Marcat Dance • Companhia de Teatro de Braga • Lupe Estévez
La Dramática Errante • Cía. Tercio Incluso

Escanea y consulta las actividades
que tendrán lugar en varios espacios de la región
www.madrid.org/fo
@FestOtono / #FestOtono

Comunidad
de Madrid

— Presentación

Por **Mariano de Paco Serrano**
Consejero de Cultura, Turismo
y Deporte de la Comunidad de Madrid

— Palabras del director

Por **Alberto Conejero**
Director artístico del Festival de Otoño

— Calendario

Programación 41º Festival de Otoño

12 Liebestod • El olor a sangre no se me quita de los ojos • Juan Belmonte

Angélica Liddell / Atra Bilis
MADRID / Teatros del Canal

14 Villa

Guillermo Calderón
MADRID / Teatros del Canal

16 Experiencia II: Encuentros breves con hombres repulsivos

Daniel Veronese / David Foster Wallace
MADRID / Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

18 Contención mecánica

Teatro de los Invisibles
MADRID / Teatro del Barrio

20 El bosque

Marcat Dance
TORRELODONES / Teatro Bulevar

22 Yo deseo (recital electrónico de inconfesiones femeninas)

La Carne / Eva Rufo y Enrico Barbaro
MADRID / Réplika Teatro

24 Estudios elementales

Luz Prado y Jesús Rubio Gamó
ALCALÁ DE HENARES / Corral de Comedias
MADRID / Sala Mirador

26 A língua em pedaços

La lengua en pedazos
Compañía de Teatro de Braga
SOTO DEL REAL / Centro de Arte y Turismo

28 Donde siempre, siempre

Compañía de Lupe Estévez
COLLADO MEDIANO / Teatro Municipal Villa
de Collado • SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Teatro Auditorio Adolfo Marsillach -
Pequeño Teatro • COLMENAREJO /
Teatro de Colmenarejo

30 AMADORA

Tulsa y María Velasco / Teatro Kamikaze
MADRID / Teatros del Canal • SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL / Real Coliseo de Carlos III

32 UNA CASA EN LA MONTAÑA

Albert Boronat
MADRID / Círculo de Bellas Artes

34 Alice in Wonderland (Alicia en el País de las Maravillas)

Asterions Hus
MADRID / Espacio Abierto
Quinta de los Molinos

36 Quiero colapsar a tu lado

La Rueda Teatro Social
FUENLABRADA / Teatro Tomás y Valiente
PARLA / Teatro Jaime Salom
ARGANDA DEL REY /
Auditorio Montserrat Caballé
MADRID / Centro Cultural Paco Rabal

38 SODOMA

Lobato & Rojas
MADRID / Sala Mirador

40 Who Killed My Father

Ivo van Hove / International
Theater Amsterdam (ITA)
MADRID / Teatros del Canal

42 MOS

Ioanna Paraskevopoulou /
Onassis STEGI
MADRID / Teatros del Canal

44 ARIA DA CAPO

Séverine Chavier - CDN Orléans /
Centre-Val de Loire
MADRID / Teatro de La Abadía

46 Sans tambour

Samuel Achache - Centre
International de Créations Théâtrales /
Théâtre des Bouffes du Nord
& La Sourde
MADRID / Centro Dramático Nacional
Teatro María Guerrero

48 ONE SONG:

Histoire(s) du Théâtre IV
Miet Warlop
MADRID / Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque

50 La gran cacería

Juan Mayorga /
Teatro del Barrio
MADRID / Sala Cuarta Pared

52 YERMA

La Dramática Errante
COSLADA / Teatro Municipal
TORREJÓN DE ARDOZ /
Teatro José María Rodero

54 COSA.

Intervenir un cuerpo
Macarena Recuerda Shepherd
MADRID / Réplika Teatro

56 In C

Sasha Waltz & Guests
MADRID / Teatros del Canal

58 Esquizofonia

Silbatriz Pons
MADRID / Teatro Pradillo

60 Seré folclore

Mucha Muchacha
LA CABRERA / Centro Comarcal
de Humanidades Sierra Norte

62 Archivo de la delicadeza

El Solar. Detectives de Objetos
MADRID / Museo Nacional de Artes
Decorativas

64 Les jolies choses / The Pretty Things

Compagnie Catherine Gaudet
MÓSTOLES / Teatro del Bosque

66 The Mountain, the Truth & the Paradise

Mal Pelo
MADRID / Teatros del Canal

68 ANTIGONE

IN THE AMAZON
Milo Rau / NTGent
MADRID / Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque

70 CONSTANTE

Gabriel Calderón y Guillermo Calderón /
Comedia Nacional de Montevideo
MADRID / Compañía Nacional de Teatro
Clásico, Teatro de la Comedia

72 INK

Dimitris Papaioannou
MADRID / Teatros del Canal

74 Les maleïdes

Sergio Baos / Teatre Principal de Palma
MADRID / Sala Cuarta Pared

76 El lector por horas

Texto: José Sanchis Sinisterra / Dirección:
Carles Alfaro
MADRID / Teatro de La Abadía

78 DOUBLE INFINITE. The Bluebird Call

Mal Pelo
MADRID / Teatros del Canal

80 BEKRISTEN /// TRÍPTICO DE LA PROSPERIDAD

Luz Arcas | La Phármaco
MADRID / Teatros del Canal

82 De Nao Albet y Marcel Borràs

Nao Albet y Marcel Borràs
MADRID / Teatro de La Abadía

84 Entrañas

El Patio Teatro
MADRID / Espacio Abierto Quinta de los
Molinos

86 Normalmente o Viceversa

Cía Tercio Incluso
(Teatro Visual y de Objetos)
FUENLABRADA / Teatro Aitana Sánchez-
Gijón

Más allá de la escena

89 PICTURA FULGENS: A TRAVÉS DEL FULGOR

Presentación libro + Celebración
performativa, a cargo de Violeta Gil
MADRID / Réplika Teatro

90 APERTURA DE PROCESO: ACTOS 1 Y 2

Alberto Cortés
MADRID / Teatros del Canal

92 Las malditas, un cuento tragicómico sobre la locura a ritmo de road movie

Flavia Gargiulo / Dolmen Editorial
Encuentro abierto + Presentación libro
MADRID / Punto de encuentro del Festival
de Otoño (Antigua cafetería de Teatros
del Canal)

93 Archivo de la delicadeza.

Objeto y memoria en la escena in situ
El Solar. Agencia de Detectives de Objetos /
Editorial: La uNa RoTa
Encuentro abierto + Presentación libro
MADRID / Punto de encuentro del Festival
de Otoño (Antigua cafetería de Teatros
del Canal)

94 DIÁLOGOS

Encuentros abiertos al público entre
compañías participantes en el festival
y figuras del arte y el pensamiento
MADRID / Punto de encuentro del
Festival de Otoño (Antigua cafetería
de Teatros del Canal)

La gran creación escénica nacional e internacional ocupa su lugar de privilegio en el Festival de Otoño, en el que la Comunidad de Madrid señala del 9 al 26 de noviembre los nuevos caminos de unas artes cada vez más heterogéneas, abiertas a generaciones y estilos diversos, y en constante reinención.

El gobierno de la Comunidad de Madrid cree en una cultura libre, y el compromiso que mantiene con ella y, en este caso con la creación de vanguardia que alienta el Festival de Otoño, constituye una de sus fuerzas primordiales. A través del Festival de Otoño, Madrid abre una puerta escénica al resto de España y le abre a España una puerta al mundo, cumpliendo esa idea de intercambio, convivencia, emoción y conocimiento que propicia la cultura.

La dimensión internacional del Festival de Otoño es clave en su longeva trayectoria, si uno repasa su historia de más de cuatro décadas. A lo largo de este tiempo, incontables espectadores han ganado para su memoria algunos de esos momentos imborrables que depara el festival. Pensando en ese público fiel, novicio o curioso, es seguro que en espectáculos de la creadora belga Miet Warlop, el suizo Milo Rau, el griego Dimitris Papaioannou, la alemana Sasha Waltz o la canadiense Catherine Gaudet hallarán de nuevo experiencias mágicas que atesorarán con fruición.

En este panorama internacional que muestra el Festival de Otoño tiene un principal protagonismo la creación del cono sur americano, la creación iberoamericana en español, con la presencia del argentino Daniel Veronese, el chileno Guillermo Calderón en colaboración con el festival Santiago a Mil y Gabriel Calderón con la Comedia Nacional de Uruguay.

En correspondencia con esta presencia de grandes nombres internacionales, la edición de este año cuenta también con un marcado acento nacional. Las propuestas que presentamos subrayan ese marchamo memorable que desea el festival, con una clara apuesta por trayectorias en marcha o claramente consolidadas, cuya existencia traspasa más allá de los escenarios madrileños. Así, acompañamos a creadores como Angélica Liddell, María Velasco, Luz Arcas, Mal Pelo, Jesús Rubio Gamon, Nao Albet y Marcel Borrás o a esa figura tan relevante para el teatro español como José Sanchis Sinisterra.

Si el epicentro del festival es Teatros del Canal, el empeño de la Comunidad de Madrid, un año más, es proyectarlo más allá de la capital, respondiendo a la dimensión regional que define su nombre. Por ello, el festival se extiende a 15 espacios de la región, con la colaboración de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. En ellos y en los 13 espacios de la capital, el festival mostrará su vocación de diálogo con el mundo de hoy, con las grandes historias del presente, con sus contradicciones y sus virtudes. Un lugar y un espacio, el del Festival de Otoño, en el que los espectadores podrán disfrutar, durante casi tres semanas, de un conglomerado inolvidable de sentimiento y pensamiento que nos ha de dejar una huella, por pequeña que sea.

Mariano de Paco Serrano
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Me produce una especial emoción presentar una edición más del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Tengo la responsabilidad y la fortuna de dirigir de nuevo uno de los grandes acontecimientos escénicos de nuestro país. Desde hace años trabajamos para que el Festival refuerce su identidad y su atractivo para los espectadores y las compañías. Lo hacemos con el firme convencimiento de que la región necesita de vuelta un gran festival de creación híbrida, que mire con alegría y sin prejuicios al presente de las artes vivas; que sea hospitalario con todos los lenguajes escénicos y, por tanto, promueva su encuentro y su diálogo; un Festival que se despliegue en todo tipo de espacios: de los grandes coliseos hasta la salas de barrio, de los escenarios de Madrid capital a los de sus municipios y, por supuesto, también en espacios no convencionales. Un Festival de Otoño con un enorme anhelo de emoción y de reflexión y con una programación heterogénea, como los poemas que configuran un poemario o las teselas de un mosaico, todas distintos para formar una gran experiencia.

En todo momento tengo presente que un festival es, ante todo, una celebración y, por tanto, un acto de confianza en un futuro compartido. Así pudimos celebrar, sí, celebrar, aquella primera edición aún en pandemia y desde entonces nos ha acompañado siempre una firme defensa de la esperanza. Otras de las enseñanzas que nos dejó aquella primera edición es que, como dijo el poeta, “ninguna persona es una isla”. Desde mi llegada, he buscado las alianzas, las complicidades y los encuentros, con otros festivales, instituciones, agentes culturales, etc. Esta voluntad de colaboración es imprescindible para poder dotar al Festival no sólo de más recursos y visibilidad, sino para engrandecerlo con la suma de muchas voluntades e imaginarios. Trabajamos siempre para que la estancia sea más amplia, más luminosa, para que siempre haya sitio para alguien más y aporte una nueva mirada. Este año, por ejemplo, celebramos la incorporación del Círculo de Bellas Artes, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y del Museo de Artes Decorativas. Tres espacios e instituciones que se suman al más de medio centenar que han sido o son sede del Festival de Otoño en las últimas ediciones, espacios de administración regional, municipal y estatal. Porque el Festival de Otoño acoge la diferencia, la celebra y la hace propia. Somos lo que nos sorprende. Somos también aquello que aún no entendemos, pero sentimos como propio.

Antes de desgranar rápidamente la programación, quisiera agradecer al público la respuesta tan calurosa en estos últimos años. Un público, el de Madrid, da igual dónde haya nacido, generoso, lleno de curiosidad, dispuesto a ser sorprendido, cuestionado, agitado, emocionado. El Festival ha tenido una media de ocupación cercana al 90 %, aun en tiempos de pandemia, y el mejor porcentaje en relación presupuesto-recaudación de su historia. Estos días he repasado los nombres de las más de 150 compañías y creadores que forman parte de estas cuatro ediciones y también de todos los espacios participantes. Su número ha aumentado exponencialmente en las últimas cuatro ediciones. Hemos ensanchado el Festival de Otoño y, aunque queda mucho trabajo por delante —la pandemia condicionó los dos primeros años—, hemos logrado que sea considerado un gran referente de las artes escénicas. Insisto: nada hubiera sido posible sin la suma de los esfuerzos y entusiasmo de muchas personas. Y siempre en primera línea el equipo del Festival de Otoño, al que doy las gracias por su trabajo y confianza.

Más allá de las cifras, que son importantes, recibo el enorme cariño de los espectadores y de las compañías por el Festival, no sólo en nuestra región, sino allí donde tengo ocasión de viajar como su director. Siento siempre el agradecimiento y el aprecio por el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid y por la claridad de sus planteamientos artísticos. Aunque nos queda trabajo por hacer, los logros conseguidos nos indican que vamos por el buen camino.

En cada decisión que he tomado, he seguido aquella máxima de que no se trata de hacer o ser algo importante, sino útil. Desde la Dirección del Festival de Otoño, yo quiero ser útil a los espectadores, a mis compañeros de profesión, y, siempre, siempre, al adolescente que se enamoró aún más del teatro, viendo espectáculos en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

La edición 41

En esta edición recibiremos a 38 compañías, colectivos y artistas, que llegan desde 12 países y 6 autonomías españolas. Una edición con 9 estrenos absolutos, 7 estrenos en España y 34 estrenos en la Comunidad de Madrid. La programación del festival se desarrollará en 13 espacios de Madrid capital y en otros 15 del resto de la región.

Una vez más en el Festival de Otoño conviven sin jerarquías el teatro de texto, el de objetos, el teatro físico, la danza y, este año, con mucha mayor presencia que en anteriores, la música. Nuestra voluntad es trascender estas categorías, que la escena sea un lugar para la hibridación, para lo que escapa de las taxonomías.

Todos los espectáculos de esta edición nos incitan a mirarnos de otro modo, a imaginarnos de otro modo, a descubrir que basta un gesto inesperado para que se abran nuevas posibilidades de vida. Así es también la mirada del fotógrafo y poeta de los objetos Chema Madoz. El cartel de este año —con una de sus fotografías como protagonista— nos recuerda la poesía que duerme en todas las cosas y que se aviva con su combinación inesperada. Hay mundos secretos en todo lo que nos rodea si nos atrevemos a romper la sintaxis del cotidiano. Eso queremos que sea el Festival de Otoño: un espacio para el asombro.

Tres semanas en las que visitarán Madrid grandes nombres de la escena internacional —una de nuestras señas de identidad—, pero con especial atención en esta edición de 2023 a la creación nacional. El Festival es asimismo impulsor de propuestas que sólo se podrán ver en su programación y que, confiamos, serán memorables. Es un camino para seguir en las ediciones siguientes. La que ahora os presentamos marca el camino para que el Festival siga creciendo aún más, ensanchando las paredes de su casa abierta, poniendo más y más sillas —o más butacas— para que todos podamos disfrutarlo. Bienvenidas y bienvenidos al Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

Alberto Conejero

Director Artístico del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

C A L E N D A R I O

NOVIEMBRE 2023

MIÉRCOLES 8

Quiero colapsar a tu lado
La Rueda Teatro Social
 FUENLABRADA
Teatro Tomás y Valiente
 12:00 h

JUEVES 9

Liebestod
El olor a sangre
no se me quita de los ojos
Juan Belmonte
Angélica Liddell / Atra Bilis
 MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
 20:30 h

VIERNES 10

Liebestod
El olor a sangre
no se me quita de los ojos
Juan Belmonte
Angélica Liddell / Atra Bilis
 MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
 20:30 h

Villa
Guillermo Calderón
 MADRID
Teatros del Canal, Sala Negra
 19:00 h

Experiencia II: Encuentros breves
con hombres repulsivos
Daniel Veronese / David Foster Wallace
 MADRID
Centro de Cultura Contemporánea Condeduque
 20:00 h

Contención mecánica
Teatro de los Invisibles
 MADRID
Teatro del Barrio
 20:00 h

El bosque
Marcat Dance
 TORRELODONES
Teatro Bulevar
 19:30 h

SÁBADO 11

Liebestod
El olor a sangre
no se me quita de los ojos
Juan Belmonte
Angélica Liddell / Atra Bilis
 MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
 20:30 h
Villa
Guillermo Calderón
 MADRID
Teatros del Canal, Sala Negra
 18:00 h

Experiencia II:
Encuentros breves
con hombres repulsivos
Daniel Veronese /
David Foster Wallace
 MADRID
Centro de Cultura Contemporánea Condeduque
 20:00 h

Contención mecánica
Teatro de los Invisibles
 MADRID
Teatro del Barrio
 13:00 h

Yo deseo
(recital electrónico
de inconfesiones femeninas)
La Carne / Eva Rufo
y Enrico Barbaro
 MADRID
Réplika Teatro

Estudios elementales
Luz Prado y Jesús Rubio Gamo
 ALCALÁ DE HENARES
Corral de Comedias
 19:30 h

AMADORA
Tulsa y María Velasco /
Teatro Kamikaze
 MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
 20:00 h

UNA CASA EN LA MONTAÑA
Albert Boronat
 MADRID
Círculo de Bellas Artes
 13:00 h y 19:00 h

Alice in Wonderland
(Alicia en el País de las Maravillas)
Asterions Hus
 MADRID
Espacio Abierto Quinta de los Molinos
 18:00 h

A língua em pedaços – La lengua
en pedazos
Companhia de Teatro de Braga
 SOTO DEL REAL
Centro de Arte y Turismo
 19:30 h

Donde siempre, siempre
Compañía de Lupe Estévez
 COLLADO MEDIANO
Teatro Municipal Villa de Collado
 19:00 h

DOMINGO 12

Liebestod
El olor a sangre
no se me quita de los ojos
Juan Belmonte
Angélica Liddell / Atra Bilis
 MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
 19:00 h

Experiencia II: Encuentros breves
con hombres repulsivos
Daniel Veronese / David Foster Wallace
 MADRID
Centro de Cultura Contemporánea Condeduque
 19:00 h

AMADORA
Tulsa y María Velasco / Teatro Kamikaze
 MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
 18:30 h

UNA CASA EN LA MONTAÑA

Albert Boronat
MADRID
Círculo de Bellas Artes
13:00 h y 19:00 h

Alice in Wonderland
Alicia en el País de las Maravillas)

Asterions Hus
MADRID
Espacio Abierto Quinta de los Molinos
12:30 h

Quiero colapsar a tu lado

La Rueda Teatro Social
PARLA
Teatro Jaime Salom
19:00 h

PICTURA FULGENS:
A TRAVÉS DEL FULGOR

Presentación libro + Celebración performativa
MÁS ALLÁ DE LA ESCENA
MADRID
Réplika Teatro
12:30 h

MIÉRCOLES 15

APERTURA DE PROCESO: ACTOS 1 Y 2

Alberto Cortés
MÁS ALLÁ DE LA ESCENA
MADRID
Teatros del Canal, Sala Negra
20:00 h

JUEVES 16

SODOMA

Lobato & Rojas
MADRID
Sala Mirador
20:00 h

VIERNES 17

SODOMA

Lobato & Rojas
MADRID
Sala Mirador
20:00 h

Who Killed My Father

Ivo van Hove / Internationaal
Theater Amsterdam (ITA)
MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
20:00 h

MOS

Ioanna Paraskevopoulou / Onassis
STEGI
MADRID
Teatros del Canal, Sala Negra
20:30 h

ARIA DA CAPO

Séverine Chavrier - CDN Orléans /
Centre-Val de Loire
MADRID
Teatro de La Abadía
Sala José Luis Alonso
20:00 h

Sans tambour

Samuel Achache - Centre International
de Créations Théâtrales / Théâtre des
Bouffes du Nord & La Sourde
MADRID
Centro Dramático Nacional
Teatro María Guerrero
20:00 h

ONE SONG:
Histoire(s) du Théâtre IV

Miet Warlop
MADRID
Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque
20:00 h

La gran cacería

Juan Mayorga / Teatro del Barrio
MADRID
Sala Cuarta Pared
20:30 h

Quiero colapsar a tu lado

La Rueda Teatro Social
ARGANDA DEL REY
Auditorio Montserrat Caballé
21:00 h

Donde siempre, siempre

Compañía de Lupe Estévez
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Teatro Auditorio
Adolfo Marsillach - Pequeño Teatro
20:30 h

SÁBADO 18

Who Killed My Father

Ivo van Hove / Internationaal Theater
Amsterdam (ITA)
MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
20:00 h

MOS

Ioanna Paraskevopoulou / Onassis
STEGI
MADRID
Teatros del Canal, Sala Negra
19:00 h

ARIA DA CAPO

Séverine Chavrier - CDN Orléans /
Centre-Val de Loire
MADRID
Teatro de La Abadía
Sala José Luis Alonso
20:00 h

Sans tambour

Samuel Achache - Centre International
de Créations Théâtrales / Théâtre des
Bouffes du Nord & La Sourde
MADRID
Centro Dramático Nacional
Teatro María Guerrero
20:00 h

ONE SONG: Histoire(s) du Théâtre IV

Miet Warlop
MADRID
Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque
20:00 h

La gran cacería

Juan Mayorga / Teatro del Barrio
MADRID
Sala Cuarta Pared
20:30 h

COSA. Intervenir un cuerpo

Macarena Recuerda Shepherd
MADRID
Réplika Teatro
18:00 h

AMADORA

Tulsa y María Velasco / Teatro Kamikaze
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Real Coliseo de Carlos III
19:00 h

In C

Sasha Waltz & Guests
MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
20:30 h

Esquizofonía

Silbatriz Pons
MADRID
Teatro Pradillo
20:00 h

Seré folclore

Mucha Muchacha
LA CABRERA
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte
12:30 h

YERMA

La Dramática Errante
COSLADA
Teatro Municipal
19:00 h

DOMINGO 19

Who Killed My Father

Ivo van Hove / Internationaal Theater
Amsterdam (ITA)
MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
18:30 h

Sans tambour

Samuel Achache - Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord & La Source
MADRID
Centro Dramático Nacional
Teatro María Guerrero
20:00 h

Archivo de la delicadeza

El Solar. Detectives de Objetos
MADRID
Museo Nacional de Artes Decorativas
19:00 h

COSA. Intervenir un cuerpo

Macarena Recuerda Shepherd
MADRID
Réplika Teatro
19:30 h

In C

Sasha Waltz & Guests
MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
18:00 h

Esquizofonía

Silbatriz Pons
MADRID
Teatro Pradillo
13:00 h

Seré folclore

Mucha Muchacha
LA CABRERA
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte
12:30 h

YERMA

La Dramática Errante
TORREJÓN DE ARDOZ
Teatro José María Rodero
19:00 h

MARTES 21

Archivo de la delicadeza

El Solar. Detectives de Objetos
MADRID
Museo Nacional de Artes Decorativas
17:30 h y 20:00 h

MIÉRCOLES 22

The Mountain, the Truth & the Paradise

Mal Pelo
MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
20:00 h

ANTIGONE IN THE AMAZON

Milo Rau / NTGent
MADRID
Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque
20:00 h

Archivo de la delicadeza

El Solar. Detectives de Objetos
MADRID
Museo Nacional de Artes Decorativas
17:30 h y 20:00 h

Les jolies choses / The Pretty Things

Compagnie Catherine Gaudet
MÓSTOLES
Teatro del Bosque
20:00 h

JUEVES 23

The Mountain, the Truth & the Paradise

Mal Pelo
MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
20:00 h

CONSTANTE

Gabriel Calderón y Guillermo Calderón / Comedia Nacional de Montevideo
MADRID
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Teatro de la Comedia - Sala Tirso de Molina
18:00 h

ANTIGONE IN THE AMAZON

Milo Rau / NTGent
MADRID
Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque
20:00 h

INK

Dimitris Papaioannou
MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
20:30 h

Archivo de la delicadeza

El Solar. Detectives de Objetos
MADRID
Museo Nacional de Artes Decorativas
20:15 h

Las malditas, un cuento tragicómico sobre la locura a ritmo de road movie

Flavia Gargiulo / Dolmen Editorial
Encuentro abierto + Presentación libro
MÁS ALLÁ DE LA ESCENA
MADRID
Punto de encuentro del Festival de Otoño (Antigua cafetería de Teatros del Canal)
18:00 h

VIERNES 24

INK

Dimitris Papaioannou
MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
20:30 h
Les maleïdes
Sergio Baos / Teatre Principal de Palma
MADRID
Sala Cuarta Pared
20:30 h

El lector por horas

Texto: José Sanchis Sinisterra / Dirección: Carles Alfaro
MADRID
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz
19:00 h

Archivo de la delicadeza

El Solar. Detectives de Objetos
MADRID
Museo Nacional de Artes Decorativas
17:30 h y 20:00 h

Estudios elementales

Luz Prado y Jesús Rubio Gamó
MADRID
Sala Mirador
20:00 h

CONSTANTE

Gabriel Calderón y Guillermo Calderón / Comedia Nacional de Montevideo
MADRID
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Teatro de la Comedia - Sala Tirso de Molina
18:00 h

SÁBADO 25

INK

Dimitris Papaioannou
MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
12:30 h

Les maleïdes

Sergio Baos / Teatre Principal de Palma
MADRID
Sala Cuarta Pared
20:30 h

El lector por horas

Texto: José Sanchis Sinisterra / Dirección: Carles Alfaro
MADRID
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz
19:00 h

Estudios elementales

Luz Prado y Jesús Rubio Gamó
MADRID
Sala Mirador

DOUBLE INFINITE. The Bluebird Call

Mal Pelo
MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
20:00 h

**BEKRISTEN /// TRÍPTICO
DE LA PROSPERIDAD**

Luz Arcas | La Fármaco
MADRID
Teatros del Canal, Sala Negra
19:00 h

De Nao Albet y Marcel Borràs

Nao Albet y Marcel Borràs
MADRID
Teatro de La Abadía
Sala José Luis Alonso
20:00 h

Archivo de la delicadeza

El Solar. Detectives de Objetos
MADRID
Museo Nacional de Artes Decorativas
17:30 h y 20:00 h

Entrañas

El Patio Teatro
MADRID
Espacio Abierto Quinta de los Molinos
18:00 h

Donde siempre, siempre

Compañía de Lupe Estévez
COLMENAREJO
Teatro de Colmenarejo
19:00 h

**Archivo de la delicadeza. Objeto y
memoria en la escena in situ**

El Solar. Agencia de Detectives de
Objetos / Editorial: La uña RoTa
Encuentro abierto + Presentación libro
MÁS ALLÁ DE LA ESCENA
MADRID
Punto de encuentro del Festival de Otoño
(Antigua cafetería de Teatros del Canal)
25 noviembre – 12:00 h

DOMINGO 26

El lector por horas

Texto: José Sanchis Sinisterra /
Dirección: Carles Alfaro
MADRID
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz
18:30 h

DOUBLE INFINITE. The Bluebird Call

Mal Pelo
MADRID
Teatros del Canal, Sala Verde
18:30 h

**BEKRISTEN /// TRÍPTICO
DE LA PROSPERIDAD**

Luz Arcas | La Fármaco
MADRID
Teatros del Canal, Sala Negra
18:00 h

De Nao Albet y Marcel Borràs

Nao Albet y Marcel Borràs
MADRID
Teatro de La Abadía
Sala José Luis Alonso
19:30

Archivo de la delicadeza

El Solar. Detectives de Objetos
MADRID
Museo Nacional de Artes Decorativas
17:30 h y 20:00 h

Entrañas

El Patio Teatro
MADRID
Espacio Abierto Quinta de los Molinos
12:30 h

Normalmente o Viceversa

Cía Tercio Incluso
(Teatro Visual y de Objetos)
FUENLABRADA
Teatro Aitana Sánchez-Gijón
12:00 h

Quiero colapsar a tu lado

La Rueda Teatro Social
MADRID
Centro Cultural Paco Rabal
19:00 h

DIÁLOGOS

MÁS ALLÁ DE LA ESCENA

Encuentros abiertos al público entre
compañías participantes en el festival
y figuras del arte y el pensamiento
MADRID

Punto de encuentro del Festival de Otoño
(Antigua cafetería de Teatros del Canal)
Información en página 92

P R O G R A M A C I Ó N

Fotografía: © Christophe Raynaud de Lage

Ficha artística — técnica

Con: Angélica Liddell, Borja López, Gumersindo Puche, Palestina de los Reyes, Patrice Le Rouzic, Ezekiel Chibo y la participación de figurantes

Texto, dirección, escenografía y vestuario: Angélica Liddell

Iluminación: Mark Van Denesse

Sonido: Antonio Navarro

Asistente de iluminación: Justo Algaba

Asistente de dirección: Borja López

Regiduría: Nicolas Guy Michel Chevallier

Director de producción: Gumersindo Puche

Traje de luces: Justo Algaba

Entrenador de animales: Catvertise

Producción: Atra Bilis, NTGent

Coproducción: Festival d'Avignon, Tandem Scène nationale Arras-Douai, Künstlerhaus Mousonturm (Francfort)

Angélica Liddell es artista asociada al CDN d'Orléans

NTGent

Angélica Liddell / Atra Bilis

Liebestod
El olor a sangre no se me quita de los ojos
Juan Belmonte

Teatro

Estreno en la Comunidad de Madrid

País: España (Madrid)

Año de producción: 2021

Idioma: español

Duración aprox.: 2 h

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Roja

Del 9 al 12 de noviembre – 20:30 h (j-s) / 19:00 h (d)

Fotografía: © Christophe Raynaud de Lage

Si la vida es la tensa y constante fricción entre eros y tánatos, el teatro de Angélica Liddell, y más que ninguna otra obra, *Liebestod*, es un poema escénico consagrado a amar la muerte, espiral irresoluble. Normal que la creadora cayera rendida ante la figura de Juan Belmonte (1892-1962), el hombre que toreaba como era y era como toreaba. Como Angélica, Belmonte no sabía vivir fuera de su escenario y su clarividente existencia sólo tenía sentido en la plaza. El toreo es la danza entre el amor y la muerte por antonomasia. La metáfora que alberga es perfecta para expresar lo que Liddell pretende, porque toma del sevillano, tartamudo y suicida, conocido en su tiempo como *Pasmo de Triana*, su sentido espiritual. Ella dice: “El teatro, desprovisto de Dios, de inspiración, de rito, no vale nada. El teatro, como el toreo para el matador, se erige en un ejercicio espiritual donde es preciso incluso olvidarse de tener cuerpo”. He ahí la renuncia terrenal que está también en *Tristán e Isolda*, de Wagner, la música que mejor acompaña este baile eterno entre amor y muerte. Porque de eternidad se trata, del tiempo anacrónico del arte.

Esta obra se llama *Liebestod* -literalmente muerte de amor, o amor hasta la muerte-, precisamente por el célebre final de la ópera wagneriana. Y esta obra existe porque otro apasionado puso el soporte necesario. Hablamos de Milo Rau, que invitó a Liddell a hacerse cargo del tercer episodio de *Historias del Teatro*, un proyecto auspiciado por el Netherland Theater de Gante, el NTGent, que dirige desde 2018, para que una artista aborde un nuevo montaje en diálogo con su propia historia. El estreno de *Liebestod* tuvo lugar en el verano de 2021 en el Festival de Avignon y cabría aquí una retahíla de símiles taurinos para describir un nuevo éxito de Liddell en la meca del teatro europeo, pero nos lo vamos a ahorrar. Es bien conocido el fervor con que se recibe a la artista en Francia. Dos años después de aquel estreno, aterriza de nuevo en Madrid y de nuevo de la mano del Festival de Otoño, que mantiene un compromiso inquebrantable con la muestra de sus creaciones desde aquel punto de inflexión que supuso *La casa de la fuerza* en 2009, una obra que tras su posterior paso precisamente por Avignon abrió las puertas a la creadora de los grandes teatros europeos. *Liebestod* agotó entradas y cosechó encendidas ovaciones en sus ocho representaciones en el Teatro del Odeón de París en otoño de 2022 y ha pasado desde su estreno por la Schaubühne de Berlín, Bruselas, Praga, Lausanne, Barcelona o el emblemático Dramaten de Estocolmo, además de ser nominada a mejor espectáculo en Italia en 2022.

Glosar una obra de Angélica Liddell es un empeño estéril condenado a una existencia parasitaria y nunca nadie mejora lo que ella misma dice de lo que hace: “Mis obras siempre están hechas en un cruce de caminos, allí donde uno se encuentra con los fantasmas de los ahorcados y los desertores de la ley, en fin, con la fuerza del inconsciente. Belmonte y Wagner se cruzan para hablar de una historia del teatro que es la historia de mis raíces y la historia de mis abismos. Se cruzan para darle voz a mi oscuridad y al origen de mis obras. El cielo cae a la tierra y el infierno sube al trono de Dios. No estoy tan preocupada por lo que se pueda entender, sino por lo incomprensible, por el asombro, por la Epifanía ante lo inexplicable. No me interesa la reproducción de la realidad sino de lo real, es decir, lo invisible. Lo explica el propio título, parafraseando a Francis Bacon: *el olor a sangre no se me quita de los ojos*”.

Cabe desterrar lo anecdótico para acercarse como espectador a una obra de Liddell, porque sigue siendo de las pocas artistas en el mundo que crea contra su presente y busca la transfiguración en el escenario, cosa que está muy lejos del trámite de cumplir con el elitismo cultural de una capital europea. La pasión y la espiritualidad que ella propone, que siempre persigue dibujar el rostro de Dios y como Sísifo fracasa y vuelve a empezar, requiere entregarse como ella se entrega. Pero, ¿es eso posible? Si digo que es como el sexo violento, se encienden todas las alarmas, pero conviene no olvidar que lo que ocurre en un escenario teatral es sagrado y real y apela al espíritu de lo sublime, sin por ello darle la carta de veracidad allende los muros del edificio. El escenario es terreno de amor, pensamiento y deleite y solo la inteligencia puede discriminar el peligro real de la violencia poética y dar paso a una emoción que, bajando a los infiernos, conquista el cielo.

Fotografía: © Pola González

Ficha artística — técnica

Dirección y dramaturgia: Guillermo Calderón

Asistencia de dirección: María Paz González

Elenco: Francisca Lewin, Macarena Zamudio, Carla Romero

Diseño integral: María Fernanda Videla

Producción: María Paz González

Villa es una coproducción de
Fundación Teatro a Mil

Guillermo Calderón

Villa

Teatro

Con la complicidad del FIT de Cádiz

País: Chile

Año de producción: 2011

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 10 min (sin intermedio)

www.instagram.com/fundacionteatroamil

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Negra

10 y 11 de noviembre – 19:00 h (v) / 18:00 h (s)

Fotografías: © Pola González

Se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que derrocó el esperanzador gobierno de Salvador Allende en Chile y que trajo una de las dictaduras más terribles del convulso siglo XX en Latinoamérica. Con esta efemérides sobre la mesa, Guillermo Calderón retoma una de sus obras más celebradas, *Villa*, que estrenó en 2011. Chile ha cambiado mucho en estos 50 años, valga la perogrullada. Pero también entre 2011 y 2023. Cuando se escribía esta obra, el país trasandino vivía, con la crisis económica mundial, un momento de alternancia política con los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Hoy, como resultado de las intensas y decisivas movilizaciones que empezaron en 2019, gobierna Gabriel Boric.

Villa es una obra que apunta directa a una herida todavía sangrante en este país: la dictadura de Pinochet y lo que supuso Villa Grimaldi, un lugar en la periferia de la capital chilena donde se instaló en 1973 el Cuartel Terranova, centro de detención, tortura y exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Unas 5000 personas pasaron por allí en algún momento y todavía hay 211 desaparecidas. La propia presidenta Michelle Bachelet fue detenida y torturada allí junto a su madre. Desde 1997, en aquel lugar está el Parque de la Paz Villa Grimaldi y en 2004 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Cómo se gestiona la memoria, por trágica que sea, es también parte de la identidad de una nación y de sus habitantes.

Y de eso va *Villa*, la obra de Guillermo Calderón, de cómo gestionar la memoria, de cómo enfrentarla, de las contradicciones que supone, de los sentimientos que pone en juego. Tres mujeres debaten diferentes alternativas para remodelar Villa Grimaldi. Las opciones son reconstruir la casa demolida por los militares o construir un museo moderno. El problema es difícil de resolver y expresa las discusiones reales que atraviesan las organizaciones de derechos humanos que intentan defender la memoria de las víctimas de la dictadura. Montaje de escueta teatralidad que también dirige Calderón con el estilo que ayudó a darlo a conocer como una voz escénica genuina, las tres mujeres protagonistas, que no se conocen entre sí, son interpretadas por tres actrices bárbaras, sin que les haga falta aparataje alguno, ni vestuarios, ni maquillajes, ni escenografías ni espacios sonoros. A pelo, con la crudeza que el propio tema de la función expone. Y esa coloquialidad poética que supura el texto, ese ritmo de conversación impulsiva que arde en el cuerpo y la palabra de las intérpretes.

La obra arranca con una votación y ya ahí se despliegan las primeras discordancias. Con feroz lucidez, Calderón hace escuchar lo que no gusta oír, hace pensar sobre lo que no gusta enfrentar, porque se diría que hay cuestiones superadas en las que todos deberíamos estar de acuerdo, pero no. Las hostilidades, las suspicacias y hasta las vergüenzas que exponen esas tres mujeres anidan en el espectador, sea chileno o no, que el que más o el que menos tiene una memoria común llena de aristas complicadas. Al final, la obra es un canto al consabido nada es blanco o negro absolutamente. O aprendemos a vivir en la escala de grises -y esto viene muy bien en los tiempos de extrema polarización que vivimos- o lo lamentaremos. ¿Qué hacer con la villa? ¿Qué hacer con un legado engoroso y triste que, sin embargo, no podemos olvidar? ¿Qué hacemos con el recuerdo que duele? ¿Qué sentido tiene el pasado para el presente?

Fotografía: © Germán Romani

Ficha artística — técnica

Autor: David Foster Wallace
Versión teatral y dirección: Daniel Veronese
Elenco: Marcelo Subiotto, Luis Dziembrowski
Asistente de dirección: Adriana Roffi
Diseño de imagen: Papier Studio
Diseño de luces: Ricardo Sica
Diseño espacial: Daniel Veronese
Fotos: Germán Romani
Producción: Jonathan Zak, Maxime Seugé

Daniel Veronese / David Foster Wallace

Experiencia II: Encuentros breves con hombres repulsivos

Teatro

Estreno en España

En colaboración con el
Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

País: Argentina

Año de producción: 2019

Idioma: español

Duración aprox.: 60 min

www.tecuatro.com

Información práctica

MADRID

Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

10, 11 y 12 de noviembre – 20:00 h (v,s) / 19:00 h (d)

Fotografías: © Germán Romani

El director argentino Daniel Veronese se mueve con igual respeto y compromiso por el llamado teatro comercial y por el llamado teatro independiente, aquí en Madrid, donde viene a trabajar cada tanto, y sobre todo en Buenos Aires. Histórico de la renovación teatral de los 90 en la Argentina, su curiosidad le ha ido llevando hacia la búsqueda de un teatro que, con lo mínimo, sea capaz de conmoción duradera, apoyado sobre todo en el trabajo actoral.

En este viaje a la esencia, precisamente, empieza a desarrollar en 2019 una serie de piezas que terminan aglutinándose bajo el título genérico de *Experiencias Veronese*, y que encuentran acomodo en la ya mítica sala Timbre 4 que fundaran Claudio Tolcachir y compañía. La segunda de esas experiencias es *Encuentros breves con hombres repulsivos*, una adaptación teatral de algunos relatos contenidos en el libro *Entrevistas breves con hombres repulsivos*, del escritor norteamericano David Foster Wallace. La primera de aquellas experiencias, *La persona deprimida* (también de Foster Wallace), ya no podrá volver a verse tras conocerse que la actriz que lo estaba interpretando, María Onetto, la única posible para la pieza según Veronese, falleció el pasado mes de marzo. La tercera lleva por título *Los arrepentidos* y adapta un texto de Marcus Lindeen.

La propuesta escénica en las tres piezas no puede ser más sencilla: dos sillas, una mesa, un suelo blanco y unos actores. En el caso de *Encuentros breves con hombres repulsivos* se trata de dos personajes, A y B, que interactúan durante ocho encuentros que podrían llamarse conversaciones, pero que en realidad presentan normalmente a un espécimen masculino repulsivo que habla y habla y una interlocutora femenina que escucha, o aguanta más bien. Los intérpretes son ambos hombres, espléndidos Marcelo Subiotto y Luis Dziembrowski, y se van alternando en el papel masculino y femenino. Representan desde su propio físico y su atuendo (camiseta negra, pantalón vaquero, descalzos) la neutralidad, la normalidad engañosa, el hombre del montón en el que habita la tradición machista más extendida, no la exacerbada que puede acabar en un titular de sucesos, sino la del día a día, la más reconocible pero la más permitida todavía en nuestras sociedades.

La pieza avanza apostando por desentrañar la condición masculina contemporánea en los encuentros con mujeres, donde los hombres dan rienda suelta, sin acritud, al cinismo, la sobreprotección (falsa) e infantilización de la mujer, la condescendencia, la intimidación, las pequeñas violencias (y las grandes) que lo degradan cuando ellos piensan que son dignos de compasión, el egoísmo recalcitrante y la resistencia e incapacidad de mirarse con ojos críticos enredados en una querencia torpe por la seducción que ya no cuela. Lo que sale por la boca de esos hombres a veces incomoda o da vergüenza ajena, pero otras veces nos arranca una sonrisa porque son palabras que no deberían cruzar el umbral del pensamiento y porque, sabiendo que no siempre hay maldad, consiguen enternecer. Pero ya no podemos seguir perdonando ese vivir sin filtro en aras de una honestidad vacía. Sí, puede que sean seres desprotegidos más cerca de lo animal que de lo humano, pero son personas y como tal se les presupone la inteligencia, así que deberíamos hacer entre todos por dejar de dar pábulo a estos discursos tan nocivos. Foster Wallace, según Veronese, tiene “cosas técnicas que incomodan al lector. A su vez, se mete con tópicos tan infames como reales, como este del machismo. Convivimos con el machismo en todos lados y lo peor es que lo damos por cotidiano cuando sabemos que es algo repulsivo”.

Fotografía: © Corina López De Sousa

Ficha artística — técnica

Dramaturgia y dirección: Zaida Alonso
Ayte. Dirección y asistente en la dramaturgia: Javier Pardo
Interpretación: Jesús Irimia, Júlía Solé, Javier Pardo, Zaida Alonso y Rafael Carvajal
Activista loca colaboradora: Marta Plaza
Diseño de iluminación: Bibiana Cabral
Espacio sonoro: Jesús Irimia
Técnico audiovisual: Pablo Alamá
Coreografía: Javier Pardo
Videoescena: Jessica Burgos
Fotografía: Corina López de Sousa
Comunicación: Javier González, Adiria
Asesoría lengua de signos: Eva Garrido Samper
Mirada externa: José María Esbec y Camila Vecco
Acompañamientos artísticos: Alberto Velasco, Pablo Chaves y Teatro en Vilo (Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez)

Teatro de los Invisibles

Contención mecánica

Teatro documental

Estreno absoluto

Con la colaboración del Teatro del Barrio

Colaboración Surge Madrid - Festival de Otoño

País: España (Madrid)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 15 min

Aviso: el espectáculo hace uso de luces estroboscópicas

teatrodelosinvisibles.wordpress.com

Información práctica

MADRID

Teatro del Barrio

10 y 11 de noviembre - 20:00 h (v) / 13:00 h (s)

Fotografías: © Corina López De Sousa

La programación escénica otoñal en la Comunidad de Madrid tiene, junto a nuestro festival, otra cita ineludible que le precede en octubre: la Muestra de Creación Escénica SURGE MADRID, que este año alcanza su décima edición. Como viene sucediendo desde 2020, ambos eventos vuelven a colaborar para dar cabida y mayor visibilidad a trabajos emergentes de compañías o creadores noveles. Con el objeto de potenciar la función social que las Salas tienen en lo que respecta a la generación de primeras oportunidades en la escena madrileña, SURGE MADRID concentró 6 propuestas en la edición del pasado año, en las que cada una de las piezas se mostró al público en una única sesión. De los 43 proyectos presentados, las Salas, a través de sus recomendaciones, escogieron a las compañías o creadores noveles a incluir, que desarrollaron un acompañamiento artístico de sus piezas en proceso para que el resultado de dos de ellas quedase programado en esta edición número 41 del Festival de Otoño. Se trata de *Esquizofonía*, de Silbatriz Pons, y de *Contención mecánica*, de la compañía Teatro de los Invisibles, que aquí presentamos.

Contención Mecánica es un proyecto de teatro documental y artes vivas que nace para denunciar la violencia psiquiátrica, poniendo el foco en una práctica que sigue siendo habitual en las unidades de psiquiatría y servicios de urgencia del estado español: atar a las personas a la cama haciendo uso de correas. Pueden permanecer atadas por la cintura, muñecas y tobillos durante horas, o incluso días, dependiendo de la decisión del personal sanitario (alguna vez la negligencia ha terminado en muerte, así de duro). Esta privación de la libertad se suele ejercer de forma opaca y no controlada (según las propias investigaciones de la compañía, no es posible acceder a registros donde se explique quién es atada o atado, por quién, por qué, durante cuánto tiempo ni cómo) y en caso de secuelas graves o mortales, suelen ser casos que quedan impunes y silenciados.

La obra combina aspectos testimoniales y performativos para servir de altavoz a un colectivo invisible para la mayoría, esas personas con diagnóstico psiquiátrico que han sufrido algún tipo de vulneración de derechos durante sus ingresos médicos. ¿Por qué se sigue realizando esta práctica, mal llamada, terapéutica? ¿Se escucha realmente a las pacientes o son anuladas sistemáticamente por su diagnóstico? Eso es precisamente lo que han intentado desde Teatro de los Invisibles, escuchar una verdad incómoda y compartirla, “una verdad -explica su directora, Zaida Alonso- que trasladamos a escena inspiradas en las experiencias recopiladas y en las aportaciones de las personas implicadas, algunas de las cuales se suben al escenario con nosotras, a través de su testimonio o a través de su voz o imagen, y en el caso del poeta, performer y activista ‘loco’ Rafael Carvajal, en cuerpo y alma, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de esta obra”.

Carvajal ha sufrido en primera persona la contención mecánica en varios ingresos. Como él, Marta Plaza, activista creadora de la campaña #0contenciones, ha colaborado en la pieza desde su experiencia directa, pues la violencia que han ejercido sobre ella ha conseguido que tenga pánico a los hospitales. El escenario se convierte, pues, en un espacio de libertad para reflexionar sobre esta práctica deshumanizadora y preguntarse, preguntarnos, cuál es el problema de fondo, si es cuestión de dinero, de ciencia, de conciencia o de qué. El teatro más que nunca como ágora desde la que encontrar alternativas a un sufrimiento injusto e innecesario.

Fotografía: © Bianca de Vilar

Ficha artística — técnica

Coreografía: Mario Bermúdez Gil

Composición musical: José Pablo Polo

Intérpretes: Mario Bermúdez Gil,
Catherine Coury y Marilisa Gallicchio

Diseño de luces: Mamen BGil

Management y distribución: Claudia Morgana
(Danzas del Mundo)

Vestuario: Mario Bermúdez Gil
y Catherine Coury

Marcat Dance

El bosque

Danza contemporánea

Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

País: España (Andalucía)

Año de producción: 2022

Duración aprox.: 55 min

marcatdance.com

Información práctica

TORRELODONES

Teatro Bulevar

10 de noviembre – 19:30 h

Fotografías: © Bianca de Vilar

La inmersión hacia lo desconocido es el punto de partida de la composición musical y coreográfica de *El bosque*: un viaje sensorial que nos invita a perdernos dentro de él, creando un mundo misterioso, vivo y enérgico, luminoso a veces, y oscuro otras, claro y nublado, terrorífico y maravilloso, dualidades que se difuminan y entremezclan cuando entramos en él. Una orquestación en tiempo real de un paisaje sonoro de naturaleza eléctrica, casi bioluminiscente, conduce al espectador por senderos que palpitan, laberintos que resuenan con el peso de la gravedad de un sueño profundo del que no podemos despertar.

Marcát Dance es una compañía de danza contemporánea con sede en Vilches, Jaén, fundada en 2016 por el coreógrafo español Mario Bermúdez Gil y la bailarina estadounidense Catherine Coury. A través de la investigación sobre la dinámica del cuerpo, apuestan por el poder de la imaginación y los riesgos creativos, buscando inspiración en diferentes culturas, rituales, tradiciones y paisajes del mundo. Tras su experiencia como bailarín de la Batsheva Dance Company de Israel, Mario Bermúdez compagina las creaciones y exhibiciones de su propia compañía en España y el extranjero, con la enseñanza y transmisión de su forma de trabajo, y con encargos coreográficos para otras relevantes compañías internacionales como la Compañía Nacional de Danza de España, el Scapino Ballet de Rotterdam, la Hung Dance Taiwán o il Nuovo Balletto di Toscana. Bermúdez ha sido galardonado por piezas creadas para Marcat Dance en el Concurso Internacional de Copenhague 2016, Masdanza 2018, Burgos-New York en 2019, y ha sido finalista en los Premios Max en el año 2020. El extenso repertorio actual de Marcat Dance incluye piezas largas como *El bosque*, *Anhelo*, *Alanda*, *Huesos de madera* e *Inside kid*, y piezas cortas como *Adama*, *Garip*, *Azzurro* y *Duet Alanda*.

Fotografía: © Corina López De Sousa

Ficha artística — técnica

Adaptación: Sergio Adillo
Dirección: Eduardo Mayo
Intérpretes: Eva Rufo y Enrico Barbaro
Iluminación: Fernando Herranz
Música: Enrico Barbaro
Diseño de producción: Álvaro de Blas
Producción ejecutiva: Inma Almagro
Teaser: Enrico Barbaro Jr
Escenografía: Eduardo Mayo
y Fernando Herranz

La Carne / Eva Rufo y Enrico Barbaro

Yo deseo
(recital electrónico de
inconfesiones femeninas)

Recital - Concierto

Estreno en la Comunidad de Madrid

País: España (Madrid)
Año de producción: 2023
Idioma: español
Duración aprox.: 60 min

Información práctica

MADRID
Réplica Teatro
11 de noviembre – 20:00 h

Fotografías: © Corina López De Sousa

Una de las máximas del feminismo dice que “si no hay placer, no es nuestra revolución”. Ese placer debe venir, además, desde una posición de sujeto de deseo, no desde la tradicionalmente patriarcal y heteronormativa posición de objeto deseado. Cabe revertir de una vez por todas una tendencia de siglos a través de la que, no solo las mujeres, sino la sociedad entera, se ha ocupado exageradamente de las emociones masculinas. Cabe seguir demandando una habitación propia no solo para vivir una vida cultural autónoma y plena, como quería Virginia Woolf, sino para desear sexualmente en absoluta libertad y sin tutelas. En nuestro mundo artístico desinhibido y hasta libertino, todo esto puede sonar a música pasada de moda, pero todavía funciona una máquina represora disimulada para muchas mujeres. Escuchar cómo han deseado otras tantas a lo largo de la historia es una forma de encontrar un espejo desde el que desterrar la vergüenza y la culpabilidad. Escucharlo en la voz de la actriz Eva Rufo, acompañada por Enrico Barbaro, es placer sobre placer.

Acertadísimo, el título de este recital lo dice todo: *Yo deseo*. Recital de lo inconfesable. Palabra conjugada con la música electrónica que promete subir la temperatura de la sala. Textos poéticos desde los márgenes del mundo oficial masculinizado, viajando de Safo a Sor Juana Inés, pasando por Li Ye, Wallada, Hildegarda de Bingen, Hadewijch de Amberes, Hafsa Al-Rakunía, Beatriz de Día, Christine de Pizan, Florencia Pinar, Teresa de Ávila, Louise Labé, Gaspara Stampa o Aphra Behn. Sus voces dialogarán en este recorrido con las de autoras contemporáneas como Ana Frank, Gloria Fuertes, Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño, Gioconda Belli, Ana Rossetti, Aurora Luque, Anne Carson o Elena Medel. En el centro, el descubrimiento del propio cuerpo, la contemplación de la belleza del ser amado, la excitación, el encuentro sexual, la separación y la ausencia, todo ello desde la posición activa y deseante, en primera persona.

No es la primera vez que Eva Rufo, actriz muy experimentada en el trabajo del verso (e impulsora principal de este proyecto), se enfrenta al formato recital. Ya lo ha hecho a partir de grandes textos de nuestra literatura en *Prisiones del alma* (que estuvo programado en la excepcional edición de 2020 del festival en formato online), a partir de la poesía mística en *Esta divina prisión* o a partir del escaso pero imponente legado de Safo en *Participar de las rosas de Pieria*. Aquí da una vuelta de tuerca al concepto y ejerce de médium para traernos todas esas voces deseantes femeninas con la compañía de la música generada en directo por Enrico Barbaro, compositor y multiinstrumentista de origen italiano que ha compartido escenario, grabación y proyectos con artistas como Ornella Vanoni, Enzo Gragnaniello, Donatella Rettore o Pietra Montecorvino en Italia. En España, donde se instaló hace 20 años, ha colaborado con Camilo Sesto, Carmen Linares, Jorge Pardo y, sobre todo, con Asier Etxeandía, con quien creó el proyecto Mastodonte en 2018. Enrico reinterpreta en directo, a través del tamiz de la electrónica, piezas del repertorio clásico de Hildegarda Von Bingen, Pergolesi, Jordi Savall, Domenico Scarlatti o Korsakov. Junto a Rufo construye un artefacto escénico novedoso que pretende seducir al público a través de una experiencia inmersiva en el territorio del placer femenino.

El Festival de Otoño vuelve a demostrar aquí su compromiso con la poesía, a la que acoge no solo con espectáculos como este sino con su sección Pictura Fulgens desde 2020. Con dramaturgia de Sergio Adillo, experto en la escritura a partir de temas y textos clásicos, y la dirección de Eduardo Mayo, *Yo deseo* llega a Madrid después de su estreno este verano en el Festival de Almagro. Y llega para hacernos escuchar una palabra tradicionalmente secreta, oculta, reprimida. “Esperemos -como dice la ensayista francesa Mona Chollet- que cada vez sean más y que cada vez hablen más alto. Y que sus voces ocupen, por fin, todo el lugar que les corresponde en la definición de lo que llamamos amor”.

Fotografía: © Ana Yñáñez

Ficha artística — técnica

Creación e interpretación:

Jesús Rubio Gamo y Luz Prado

Diseño de iluminación: Carlos Marquerie

Espacio sonoro: Alberto Ruiz

Acompañamiento artístico: Elena Córdoba

Asesoría escénica: Pablo Messiez

Coordinación técnica: Cristina Bolívar

Ayudantía de iluminación: Andrés Dwyer

Luz Prado y Jesús Rubio Gamo

Estudios elementales

Danza y música

Estreno absoluto

País: España (Andalucía - Madrid)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 10 min

www.luzprado.com / www.jesusrubiogamo.com

Información práctica

ALCALÁ DE HENARES

Corral de Comedias

11 de noviembre – 19:30 h

Con la colaboración del

Corral de Comedias de Alcalá de Henares

MADRID

Sala Mirador

24 y 25 de noviembre – 20:00 h

Con la colaboración de Sala Mirador

Fotografía: © Ana Yñáñez

Luz Prado y Jesús Rubio Gamo, artistas que buscan y buscan, inconformistas con el arte que conocen y aman. Luz Prado está alineada con esa hornada malagueña a la que pertenecen también Alberto Cortés o La Chachi (de hecho, estará con Cortés en esta edición también). Jesús es un habitual del Festival de Otoño, donde lo tuvimos en 2020 con los rigores del confinamiento por medio y ya en 2021 en todo su esplendor con su obra *El hermoso misterio que nos une*. Ahora están juntos en estos *Estudios elementales*, un diálogo escénico entre el bailarín y la violinista donde comparten reflexiones en torno a sus medios de expresión, la música y la danza. Partiendo de la observación de los principios técnicos que subyacen a sus prácticas, generan un espacio en el que dejarse llevar, acompañarse y entender de otros modos, acercar cuerpo y sonido más allá de la palabra.

Como ha sucedido con otras bailarinas y coreógrafas como Elena Córdoba, Carlota Mantecón, Luz Arcas, Rocío Molina o La Chachi, el entendimiento entre la extraordinaria técnica de Luz Prado y la danza honesta y profunda de Rubio Gamo se produce como resultado del encuentro etéreo en sus formas de entender el arte. Ambos tienen una formación clásica que reconocen como elemento identitario y sienten fascinación por traer a la superficie y hacer presente esta herencia canónica que subyace en sus disciplinas artísticas. Un presente absoluto hecho de la interacción entre el sonido de la música y el movimiento del cuerpo: ese acto primordial de dejarse llevar, de acompañarse hacia lo desconocido en busca de cierta forma de plenitud de ser. “Lo que somos en términos de lo que fuimos”, como define la violinista.

Premio Ojo Crítico de Danza y Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza, ambos en 2020 por su impresionante e inolvidable *Gran Bolero*, Jesús Rubio Gamo es uno de los coreógrafos más destacados del panorama europeo actual. No lo decimos nosotros, sino la Red de Danza Aerowaves, que lo seleccionó con otros 19 coreógrafos en 2017 y 2018. Desde que en 2008 empezó a producir sus propias creaciones, ha podido presentarlas en París, Amsterdam, Lima, Atenas, Londres, Arequipa o Roma. Sobre su práctica artística y su concepto de la danza ha escrito que “es como un divagar por esos territorios interiores del cuerpo para aprender sus ritmos y sus formas, sus humedades. Bailar se convierte así en una oportunidad de desvelar un secreto, de hacer visible el misterio que nos une”.

Por su parte, Luz Prado se ha ido haciendo una con su violín, en una relación de amor e investigación que le ha llevado a desarrollar una nueva técnica en la que toca con dos arcos. Es un hallazgo, como ella misma explica, que “supone una expansión sutil y determinante de las posibilidades sonoras del violín: hacer sonar las cuatro cuerdas a la vez, dobles cuerdas con cuerdas intercaladas, someter una cuerda a dos rozamientos simultáneos...”. Desde la tradición a su ruptura, Prado se reconoce más como improvisadora que como intérprete al uso. Su violín es performativo en una práctica que se sostiene con el hecho de estar en un lugar y dejar que el tiempo articule lo que vaya a ocurrir en el escenario.

Tras un encuentro que ha resultado definitivo para sellar un deseo de caminar juntos, ambos como participantes del proyecto *Criaturas del desorden* de Elena Córdoba (que pudo verse en la edición de 2021 del Festival de Otoño), Luz y Jesús se lanzan a estudiar lo elemental, a explorar la relación simbiótica entre sonido y movimiento, música y danza, metafísica del roce, como si el cuerpo de él fuera el arco de ella, como si el aire fuera la cuerda y el silencio un lienzo dispuesto para pintar a cuatro manos.

Ficha artística — técnica

Autor: Juan Mayorga
Dirección: Nacho García
Elenco: Ana Cris (Santa Teresa)
y Juanma Navas (El Inquisidor)
Escenografía: José Manuel Castanheira
Vestuario: Manuela Bronze
Producción ejecutiva: Santiago Pérez Carrera

Una producción original del CTB de Portugal

Companhia de Teatro de Braga

A língua em pedaços *La lengua en pedazos*

Teatro

Estreno en España

Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

País: Portugal

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 40 min

www.ctb.pt

Información práctica

SOTO DEL REAL

Centro de Arte y Turismo

11 de noviembre – 19:30 h

Muy pocas veces tenemos ocasión de descubrir y disfrutar en España de las producciones extranjeras de nuestras autoras y nuestros autores. El director Ignacio García ha construido un puente desde Braga, al norte de Portugal, hasta la cocina del convento abulense de San José para presentarnos esta visión de *La lengua en pedazos*, obra con la que Juan Mayorga obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2023 por «la lúcida y contemporánea visión dramática de la figura de una mujer como Teresa de Jesús, que supo llevar adelante sus convicciones a pesar de las presiones de su tiempo, con un tratamiento enraizado en lo mejor de la literatura castellana».

Transformada en *A língua em pedaços*, esta obra maestra de Juan Mayorga nos llega en un montaje inmersivo de la Compañía de Teatro de Braga, con 42 años de trayectoria, y que celebró su producción número 150 con esta propuesta.

La puesta en escena pretende sumergir al espectador en el universo espiritual del siglo XVI y en el universo místico de Santa Teresa a través de un viaje de sensaciones: la cocina y sus aromas, el humo de la madera mezclada en el aire con el sonido lejano de las religiosas cantando sus oraciones, la oscuridad conventual a la luz de la chimenea y de las velas, y el silencio en el que Dios se introduce en las heridas de la personas, son el territorio de esta creación, en el cual el público ocupa el lugar de las hermanas del convento esperando el humilde alimento. La comida que prepara Santa Teresa durante la representación, patatas revolconas o a lo pobre, se servirá para completar el alimento del espíritu...

Fotografía: © MarcosGpunto

Ficha artística — técnica

Creación e idea original: Lupe Estévez
Texto y dirección: Lupe Estévez
y Magdalena Labarga
Intérprete: Lupe Estévez
Mirada externa: Luisa Hedo
Diseño de iluminación: Cristina L. Bolívar
Espacio sonoro: Pilar Calvo
Asistente de movimiento: Estefanía Morante
Títeres: Lupe Estévez

Compañía de Lupe Estévez

Donde siempre, siempre

Teatro

Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

País: España (Madrid)
Año de producción: 2022
Idioma: español
Duración aprox.: 60 min

www.lupeestevéz.com

Información práctica

COLLADO MEDIANO
Teatro Municipal Villa de Collado
11 de noviembre – 19:00 h

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Teatro Auditorio Adolfo Marsillach - Pequeño Teatro
17 de noviembre – 20:30 h

COLMENAREJO
Teatro de Colmenarejo
25 de noviembre – 19:00 h

Fotografía: © Iván Caso

Fotografía: © MarcosGpunto

Nos encontramos ante una muestra más de la potencia escénica y poética del Teatro de Objetos. En esta ocasión, la lana cardada es la materia de la que nacen los personajes que habitan el universo singular de la creadora Lupe Estévez. Un universo que nace de las múltiples destrezas de esta artista multidisciplinar que llega al teatro desde las Bellas Artes y la pintura.

Títeres, objetos y texto conforman este espectáculo para público adolescente y adulto. Cuatro historias que nos llevan sin solución de continuidad de la infancia a la vejez y nos hacen reflexionar sobre las mentiras que contamos para proteger a los que consideramos frágiles.

En *Donde siempre, siempre* los cuentos tradicionales, los cuidados familiares, los juegos, los niños y la gente mayor, con su debilidad y fortaleza, son tratados desde un nuevo punto de vista que invita a los espectadores a reflexionar sobre temas universales.

Una obra para adolescentes que es también perfecta para adultos... o una obra para adultos que es perfecta para adolescentes. O quizá es que todas y todos estamos tejidos de la misma materia.

Fotografía: © Jorge Sierra

Ficha artística — técnica

Idea original: Miren Iza (Tulsa)

Texto y dirección: María Velasco

Dramaturgia: Miren Iza y María Velasco

Música: Miren Iza (Tulsa)

Intérpretes: Socorro Anadón, Celia Bermejo y Carmen Mayordomo

Músicos: Clara Collantes (guitarra), Ramiro Nieto Ludeña (batería) y Marlon Pacho Salcedo (teclados y sintes)

Escenografía: Jose Novoa

Iluminación: Pilar Valdevira (AAI)

Sonido: Ángel Luján Méndez

Coreografía: Josefina Gorostiza

Vestuario: Jose Novoa y María Velasco

Asesoría artística: Joaquín Abella

Ayudante dirección: Amanda Solar

Coordinación musical: Villa Music

Producción ejecutiva: Pablo Ramos Escola

Dirección de producción: Jordi Buxó y Aitor Tejada

Distribución: Caterina Muñoz Luceño

Una producción de: Teatro kamikaze

Tulsa y María Velasco / Teatro Kamikaze

AMADORA

Teatro - Música

Estreno absoluto

País: España

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 30 min

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Verde

11 y 12 de noviembre – 20:00 h (s) / 18:30 h (d)

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Real Coliseo de Carlos III

18 de noviembre – 19:00 h

Fotografía: © M. Velasco

El Festival de Otoño nos brinda este año la excitante posibilidad de ver un trabajo conjunto de dos creadoras singulares. De un lado Miren Iza, alma del grupo musical Tulsa, dueña de un registro vocal muy genuino y de una lucidez compositiva que eleva el llamado pop de autor a cotas cada vez más interesantes. Y de otro lado María Velasco, escritora, dramaturga, productora y directora escénica, voz fronteriza que encuentra difícil acomodo en los -a veces demasiado férreos- esquemas del sistema teatral español. Miren y María, dos grandes letradas, si extendemos el término a la autoría teatral, que con letras también se hace, y con sabroso conflicto, como las canciones de una y las obras de la otra. Iza y Velasco, dos grandes aurigas de su destino, asidas firmemente las riendas aunque sea para cabalgar sobre las dudas y dejar el camino pespunteado con un anecdotario melancólico lleno de sentido, profundidad disimulada y fina ironía. Inteligencia y talento. Esta mesa tiene una tercera pata importante en el trabajo de la coreógrafa Josefina Gorostiza y una cuarta y una quinta, con la garantía y la tranquilidad que da saber que detrás, en la producción, está Teatro Kamikaze, y al frente del elenco de actrices, la solvencia y la experiencia de Socorro Anadón, sin menospreciar a la gran Carmen Mayordomo y a Celia Bermejo.

¿Y cómo es que se han reunido Miren y María? ¿Para hablar de qué? De las madres que les parieron, con una frase de Virginia Woolf en el frontispicio: “pensamos sobre el futuro a través de nuestras madres”. El proyecto se llama *Amadora*, que no es ni un disco ni una obra de María Velasco, no es concierto ni teatro musical. ¿Hay que definirlo? Son canciones compuestas por Miren y textos escritos por María, que además dirige la pieza; una propuesta abierta donde conviven músicas con monólogos, espacios sonoros con diálogos, acciones con atmósferas, poniendo “el foco en aquellas mujeres atrapadas en lo invisible, universalmente necesitadas e ignoradas, que reclaman de manera indirecta, con dolores, tensiones y ansiedad, el respeto que se les ha negado”, explican ellas.

Amadora es una heroína de andar por casa, siempre a merced de los deseos ajenos, siempre dispuesta, no sea que se encuentre de pronto con que nadie la necesita. Uno de los ejes temáticos de la pieza es, no en vano, el llamado síndrome de Wendy, que afecta sobre todo a las mujeres, identificado con esa excesiva preocupación por satisfacer y los enormes sacrificios que buscan evitar el abandono. Esa abnegación parece una vocación natural, las madres son así, ¿no? Pasa algo parecido con el dolor, otro eje sobre el que bascula la propuesta, una compañía silenciosa que estigmatiza a tanta mujer madura como enferma sin diagnóstico. Son muchos los dolores -y esto lo sabe Miren Iza de primera mano, que para eso es psiquiatra además de artista- que, por ser asociados fundamentalmente a las mujeres, no están tan estudiados, tan investigados, pero sí medicalizados hasta la adicción, para mayor gloria de las farmacéuticas.

Hay un tercer eje temático que tiene que ver con los roles de la mujer biológica habituales en la institución familiar tradicional y sus representaciones sociales, roles que esta obra pretende deconstruir y recrear. “Fregona, *nanny*, médica sin MIR, chamana, *personal shopper* o chica de los recados, documentalista, dietista, secretaria y chica para todo, esposa y madre, a *Amadora* la vida se le ha ido con el estribillo «no me puedo quejar». De un día para otro, el dolor llega a su vida y *Amadora* se siente como una niña a una señora pegada: señora cansada y dolorida”. Así reza el argumento de una obra que, dicen sus creadoras, está dedicada “a las mujeres a las que nos íbamos a parecer todavía más a partir de los treinta y tres. A las mujeres que estábamos obligadas a querer con independencia de que las admiráramos. A las mujeres que nos iban a dejar una carga maldita, disfrazada de instinto. Mujeres con las que había obligación de reconciliarse para ser capaces de cuidar, incluso de amar, sin hacernos el harakiri dos o tres veces al día”.

Para muestra, dos botones. Unos versos de una canción compuesta por Miren Iza para *Amadora*: “Me mecerá en sus brazos el diazepam, el tramadol me susurrará, me enroscaré en la cama como un animal, hasta que el león se canse y me deje en paz”. Y un pequeño fragmento del texto de María Velasco: “Tengo miedo de convertirme en un lugar común a pesar de tener un nombre propio. Hay nombres que son un correctivo. Peores que el pecado original o que el dolor de muelas o el de oídos: Soledad, Angustias, Dolores, Socorro... *Amadora* no es mejor”.

Fotografía: © Cristina Tomás

Ficha artística — técnica

Autor y director: Albert Boronat
Intérpretes: Javier Beltrán, Sergi Torrecilla y Albert Boronat
Fotografía: Cristina Tomás
Contratación y distribución: Marlia S.L.

Albert Boronat

UNA CASA EN LA MONTAÑA

Teatro

Estreno en la Comunidad de Madrid

Con la colaboración del Círculo de Bellas Artes

País: España (Cataluña)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 15 min

Información práctica

MADRID

Círculo de Bellas Artes

11 y 12 de noviembre - 13:00 h y 19:00 h

Fotografías: © Cristina Tomás

La afición teatral madrileña recordará un montaje que dio que hablar en su momento, a pequeña escala, hace 12 años. Su título era *Vamos a por Guti* y estuvo en la carabanchelera sala Tarambana. Era la presentación en Madrid de Projecte NISU, colectivo catalán donde Albert Boronat ejercía de autor. Uno de los actores de aquella obra, Sergi Torrecilla, vuelve junto a Boronat en esta otra perla que nos trae ahora al Festival de Otoño. Boronat lleva unos años en entente cordial y creativa con Andrés Lima, facturando tremendos éxitos como las dos partes de *Shock* o *Prostitución*. Esto que presenta aquí, sin embargo, no tiene esa factura tan espectacular, va más allá de lo que llamamos pequeño formato. Es un formato íntimo más bien. Si al leer los nombres de Boronat y Torrecilla juntos nos acordábamos de *Vamos a por Guti*, al ver la propuesta que hay detrás de *Una casa en la montaña* volvemos un par de lustros atrás para revivir aquella explosión de teatro íntimo que tuvo lugar en Madrid con lo que aportaron espacios como La casa de la portera o La trastienda.

Pero hablemos del presente y demos sentido a todo este ejercicio nostálgico. Una casa en la montaña es, básicamente, un encuentro. Un encuentro entre un dramaturgo-director (Boronat), dos actores (Torrecilla y Javier Beltrán) y 20 personas que conforman un público, aunque más bien podría considerarse un grupo de invitados que se reúnen en una mesa para compartir comida, bebida y compañía y para convocar el gesto más esencial y ancestral del teatro: contar historias. Desde que la humanidad es llamada como tal, contar una historia en torno a una hoguera o alrededor de una mesa es un acto mágico que constituye el “nosotros”. Los asistentes se reconocen como iguales en el aquí y el ahora, en la confortabilidad de imaginar juntos, actividad individual y comunitaria a la vez. Y *Una casa en la montaña* no es más que eso, compartir comida, bebida y tiempo.

¿Y cuál es la historia que se cuenta? Pues es la historia de dos hombres reunidos en una solitaria casa en medio de la montaña. No sabemos nada de ellos, pero hay algo crucial entre ambos que se ha de resolver. Dependerá de sus decisiones. “Una casa en la montaña -explica Boronat- hace explotar el universo de la expectativa convirtiéndose en una máquina en la que cualquier evento es posible. Cada decisión abre una puerta de entrada a la visibilización de distintos mundos posibles que resuenan entre sí. Esta casa alberga drama, poesía, ciencia-ficción, filosofía, crimen... y también a Wittgenstein”.

Hablar de Wittgenstein es hablar del lenguaje, porque en esta obra, más allá de utilizar únicamente el lenguaje como herramienta central de la propuesta, el lenguaje es propiamente un tema. ¿Qué posibilidades abren las palabras? ¿Qué sentido tienen en su relación con la realidad? Y si el lenguaje es tema, el silencio es contratema, porque el silencio es “ese espacio de excepción en el que el Ser se puede hacer presente poniendo de manifiesto la posibilidad de nuestras voluntades”, dice Boronat, dejando ver su amor por la filosofía del lenguaje. No nos espantemos, la obra es más un juego que un galimatías filosófico, es una propuesta lúdica que convoca risas y suspense. Poética a la vez que irreverente, confía sobre todo en la inteligencia de ese pequeño núcleo de espectadores dispuesto en torno a la mesa, abrazado cálidamente en un refugio compartido. La casa, en este caso, se hará posible en una atalaya del saber madrileño, el Círculo de Bellas Artes, que después de varios años ausente, vuelve a ser, felizmente, un espacio de acogida para el Festival de Otoño. Concretamente, la obra tendrá lugar no en un espacio teatral al uso, sino en un extremo del extraordinario Salón de Baile del Círculo, en un lugar acotado que tendrá como telón de fondo el amplio ventanal que da a la calle Alcalá.

Fotografía: © Emelie Carlsen

Ficha artística — técnica

Intérprete: Tilde Knudsen

Vestuario: Susan Marshall

Director: Peter Kirk

Coreógrafa y dramaturga: Tilde Knudsen

Compositor: Klaus Risager

Asesoría coreográfica: Liv Mikaela Sanz

Produce: Asterions Hus

Organiza: Asterions Hus

Asterions Hus

Alice in Wonderland *(Alicia en el País de las Maravillas)*

Creación contemporánea

Estreno en la Comunidad de Madrid

En colaboración con
Espacio Abierto Quinta de los Molinos

País: Dinamarca

Año de producción: 2020

Duración aprox.: 40 min

Público familiar (a partir de 6 años)

www.asterionshus.com

Información práctica

MADRID

Espacio Abierto Quinta de los Molinos

11 y 12 de noviembre - 18:00 h (s) / 12:30 h (d)

Fotografías: © Emelie Carlsen

La Casa de Asterión tiene dos magníficos anfitriones, Tilde Knudsen y Peter Kirk. Conformados como compañía en Copenhague hace ahora 20 años, desarrollan un singular proyecto artístico impulsado por la curiosidad y por la gloriosa manía de probar cosas que nunca han probado. Así abordan grandes obras de la literatura universal a través de interpretaciones muy físicas y experimentales. Siempre pensando en el público de todas las edades, se han ocupado tanto de la *Ilíada* de Homero como del *Macbeth* de Shakespeare. “Nos gusta el patetismo tanto como el humor -dicen ellos. Nos encanta la pátina caprichosa y la poesía cruda”. A través de esa expresión única basada en la alegría y en las paradojas de la vida, han llegado a concebir esta pieza unipersonal sobre el clásico de Lewis Carroll.

Ganadora este año del Premio a la Mejor Interpretación Femenina en FETÉN, la feria europea de artes escénicas para niños y niñas de Gijón, Tilde Knudsen estrena en Madrid, en el Festival de Otoño, un montaje en el que ha tenido la fundamental colaboración de la diseñadora de vestuario inglesa Susan Marshall. Porque lo normal es que el vestuario entre al final de un proceso creativo, pero en este caso ha sido diferente. Lo explica así la propia Knudsen: “usamos el vestuario y las formas geométricas como punto de partida desde el primer día y, a partir de ahí, dinamizamos las figuras de la pieza. Ha sido un proceso apasionante y divergente, que ha dotado a la actuación de una fuerte expresión visual”. Basado en piezas modulares y en las sencillas formas geométricas de círculos, triángulos y cuadrados, el vestuario es tan estrafalario y cambiante como el país de cuento al que llega Alicia. Se crea así un diálogo no verbal muy especial entre el movimiento de Knudsen, el ingenioso vestuario de Susan Marshall y la música, creada por el compositor Klaus Risager que, con instrumentos y sonidos reales, ha construido un paisaje sonoro atmosférico que viaja entre la sencillez, el salvajismo y el caos.

El montaje, siguiendo el espíritu del original, es un homenaje a la sinrazón, la fantasía y la anarquía, una extracción de la piedra de la belleza en la mina del caos donde se busca incansablemente el equilibrio entre lo grotesco y lo realista, entre lo confuso y lo accesible, entre lo cómico y lo trágico. Pese a estar pensado para público menudo, las de Asterions Hus no son representaciones que expliquen, sino que provocan y sugieren. Su Alicia es más sutil, retorcida y hasta peligrosa, pero porque aspira a ser transformadora. Y en este caso, también universal, pues la ausencia de palabras provoca que la pieza, sin embargo, hable un idioma que no entiende de fronteras ni nacionalidades. Básicamente habla el idioma de la imaginación cuando, con un montón de cajas y papeles blancos, Knudsen consigue que veamos al conejo blanco, a la reina de corazones, a la oruga y todas las maravillas que se encuentra en su descenso por la madriguera. La aventura atrapa a niños y grandes.

*“Solo unos pocos encuentran el camino,
algunos no lo reconocen cuando lo hacen,
algunos... nunca quieren hacerlo.
¿Cómo huyes de lo que está dentro de tu cabeza?”*

El gato de Cheshire

Fotografía: © Nacho Goytre

Ficha artística — técnica

Idea original y dramaturgia: Fernando Gallego, Sandra Arpa, Laura Presa Fox

Dirección de escena: Rakel Camacho

Intérpretes: Sandra Arpa, Fernando Gallego, Laura Presa Fox

Diseño de escenografía y vestuario: Vanessa Actif

Videoescena: Davitxun Martínez

Músico compositor y espacio sonoro: Enrique Vaz Oliver

Iluminador: Carlos Marcos

Asesor de producción y distribución: Jorge Silvestre Granda

Fotografía y vídeo: Nacho Goytre

Técnico de iluminación y sonido: Carlos Marcos

Asistente de escenografía y vestuario: Almudena Jorge

Apoyo en producción: Miguel Frutos

Construcción de roca: Miguel Ángel Infante (Utilería y Atrezzo)

Construcción vestuario pájaro: Zaloa Basaldua

Una producción de Compañía Nueveuno y La Rueda Teatro Social

La Rueda Teatro Social

Quiero colapsar a tu lado

Teatro

Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

País: España (Madrid)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 30 min

www.laruedateatrosocial.com

Información práctica

FUENLABRADA

Teatro Tomás y Valiente

8 de noviembre – 12:00 h

PARLA

Teatro Jaime Salom

12 de noviembre – 19:00 h

ARGANDA DEL REY

Auditorio Montserrat Caballé

17 de noviembre – 21:00 h

MADRID

Centro Cultural Paco Rabal

19:00 h

Fotografías: © Nacho Goytre

El cambio climático y la crisis ecosocial es el elefante en la habitación. Nos incomoda su presencia, nos altera, o hacemos para no verlo. Mientras tanto el elefante se va haciendo más y más grande...

La Rueda Teatro Social presenta en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid *Quiero colapsar a tu lado*, una tragicomedia sobre el frágil momento de nuestro planeta. Detrás de la obra se encuentra un trabajo de investigación en el que se ha consultado a expertos climáticos y ecologistas. El proyecto cuenta con la colaboración de Greenpeace, Ecologistas en Acción, el CSIC, activistas, antropólogos, geólogos, y otros profesionales.

En la pieza, tres amigos deciden emprender un viaje hacia los claros oscuros de la crisis ecosocial. Serán los mensajeros de los testimonios de activistas globales, pequeños proyectos locales, afectados, personajes históricos o incluso familiares... Pero también aportarán reflexiones, reacciones emocionales, ilusiones, miedos, y confesiones... ¿Cómo nos relacionamos desde lo individual y desde lo colectivo para convivir con lo que está por llegar o alejar la amenaza? ¿Cuál es la manera de activar y reactivar nuevas formas de reconstrucción y reparación?

El espectáculo busca el equilibrio entre el teatro documento y la autoficción, la utopía y la distopía, la reflexión, la acción, la emoción... y la poesía. Una creación que parte de la necesidad de sentir compañía y afecto frente a los datos que presentan un futuro cada vez más incierto. Un intento de poner luz donde apenas la hay.

Fotografía: © Adrià Bosch

Ficha artística — técnica

Dramaturgia: Julio Rojas

Dirección: Aarón Lobato

Intérpretes: León Molina, Jon Muñoz,
Julio Rojas y Hornella Góngora

Espacio sonoro y música original: Brenda
Sayuri y Rubens Allan (L_A_B Music Production)

Diseño de iluminación: Diego Domínguez

Diseño de caracterización: Chema Noci

Diseño de escenografía y vestuario:
Lobato & Rojas

Vídeo y edición: Julieta Segura

Fotografías: Adria Bosch

Ayudante de dirección: Pablo M. Bravo

Ayudante de producción: Amanda R. García

Dirección de producción: Julio Rojas

Gestión ejecutiva: Miguel Ángel Lloría

Una producción de: El quicio del alféizar S.L.
y Lobato & Rojas

Lobato & Rojas

SODOMA

Teatro

Estreno absoluto

País: España (Madrid)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 40 min

El espectáculo hace uso de luces estroboscópicas

www.lobatoyrojas.com

Información práctica

MADRID

Sala Mirador

16 y 17 de noviembre – 20:00 h

Fotografías: © Adrià Bosch

El estreno absoluto en esta edición del Festival de Otoño del cuarto montaje de Lobato & Rojas certifica la consolidación de una compañía que, desde 2014, primero como plataforma de apoyo a la producción de dramaturgas incipientes como María Velasco, Sergio Martínez Vila o Lola Blasco, y luego ya como generadores de sus propios espectáculos a partir de 2017, ha encontrado un camino y un estilo propios. Esto tiene mucho que ver con la inquieta personalidad artística de sus dos almas, Aarón Lobato y Julio Rojas, que desde el principio han apostado por un teatro contemporáneo y por la resignificación de grandes clásicos y personajes de la literatura universal, tratando cuestiones como la alteridad, la identidad, el género, la expresividad corporal y la transdisciplinariedad.

Así, después de estrenar en SURGE MADRID *Julieta y ofelia: suicidas de toda la vida* (2018), *Wände_Wunde* con el apoyo de Conde Duque, Abadía y RESAD (2019) y *Martirio* de nuevo en SURGE MADRID (2021), llega *Sodoma*, con dramaturgia de Rojas y dirección de Lobato, como de costumbre. *Sodoma* se desarrolla en dos planos paralelos: por un lado, emulando el relato bíblico, dos ángeles -caídos- llegan a Sodoma anunciando la inminente destrucción de una ciudad preñada de vicio y pecado. Solo se evitará el castigo divino si hallan a algún hombre justo. Por otro lado, hay un personaje llamado El Autor que muestra su bloqueo creativo y existencial: tiene cosas que contar, muchas, pero también tiene mucho pudor. ¿Será él el hombre justo que buscan los ángeles caídos?, se pregunta. Es un hombre nacido a finales del siglo XX, se identifica como homosexual pero no parece haber sufrido excesivamente por esa condición. ¿Qué significa, pues, Sodoma para él? Ahí comienza el asedio, no de la ciudad pecaminosa, sino de él mismo. “¿Qué puedo contar? ¿Quién soy?” Preguntas que llegan desde la catapulta interior que supone la madurez.

“Como autor y como homosexual -comenta Julio Rojas, que fue actor antes que dramaturgo- no puedo permitirme hablar sobre ‘lo homosexual’ sin mirarme primero a mí mismo. Pero el pudor asedia, la vergüenza asedia, la memoria asedia. También el compromiso con la representatividad del colectivo LGTBIQ+ («¿A quién representa esta Sodoma? ¿Soy yo representativo de algo?»). Tratando de liberarme de ese asedio, imagino a un alter ego llamado ÉL (‘él’ también es pronombre de dramaturgo, demiurgo, de homosexual, sodomita, joven, niño y adulto). Este personaje lucha contra su bloqueo creativo y contra la inseguridad y sentimiento de inferioridad propia de un treintañero gay que ha crecido en un sistema aún patriarcal”. A medio camino entre la obra confesional y el relato de fantasía con tintes bíblicos, *Sodoma* es una historia LGTBIQ+ sembrada de iconos paganos y *queer*, que añade a todo este cóctel el complejo de Peter Pan, el cuento del niño que no quería crecer.

Relato identitario de un niño nacido en el tiempo en el que algunos pensadores certificaron el fin de la Historia, se mira en presente bajo la etiqueta de *millennial* en un mundo que encabalga crisis tras crisis, económica, política, sanitaria, medioambiental, y parece abocado a algún tipo de apocalipsis que se transmitirá en streaming. Aquel niño, hoy declarado sodomita, tuvo constancia de lo que era su deseo y por eso la estructura de este relato de maduración bebe del argumento universal del retorno al hogar. Un mapa, finalmente, sobre los deseos, conflictos y afectos de un dramaturgo de treinta y tantos que ha convivido y convive con lo hermoso y lo terrible, levantando Sodoma y volviéndola a derribar y volviéndola a levantar y volviéndola a derribar, en un bucle sin fin.

Fotografía: © Jan Versweyveld

Ficha artística — técnica

Basado en el libro de: Édouard Louis
Traducción, adaptación y dirección:
Ivo van Hove
Con: Hans Kesting
Escenografía e iluminación: Jan Versweyveld
Vestuario: An D'Huys
Música: George Dhauw
Coprodutor: deSingel Antwerp
Productor privado: Jeroen van Ingen y Jaap Kooijman, Bertil van Kaam
Asistente de dirección: Olivier Diepenhorst
Asistente coreográfico: Bart van Merode
Producción: Kiki Meijerhoven
Jefe departamento técnico y de producción:
Reyer Meeter
Director de escena: Kevin Cuyvers, Zinzi Kemper, Dennis van Scheppingen, Emile Bleeker
Departamento de vestuario: Farida Bouhbouh, Wim van Vliet
Fotografía: Jan Versweyveld

Ivo van Hove / Internationaal Theater Amsterdam (ITA)

Who Killed My Father

Teatro

Estreno en la España

Con el apoyo de la
Embajada de Países Bajos en España

País: Países Bajos

Año de producción: 2020

Idioma: neerlandés, con subtítulos en español

Duración aprox.: 1 h 25 min

www.ita.nl

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Verde

17, 18 y 19 de noviembre – 20:00 h (v-s) / 18:30 h (d)

Fotografías: © Jan Versweyveld

Lleva casi un cuarto de siglo al frente del International Theater de Ámsterdam (antes conocido como Toneelgroep). Es Ivo van Hove, belga, uno de los directores más prestigiosos y codiciados tanto en Europa como en Broadway, tanto en el teatro como en la ópera. Y por fin, vuelve a Madrid. Han pasado 10 años desde el estreno en el Teatro Real de su controvertida puesta en escena sobre la versión operística de *Brokeback Mountain*, la película de Ang Lee. Lo que trae ahora está lejos de aquello formalmente, pero puede que en el fondo haya vasos comunicantes. Llega con su adaptación escénica de la novela *Quién mató a mi padre*, del joven escritor francés Édouard Louis (nacido en 1992). Tan teatral, tan sugerente y tan conmovedora le parece la prosa de Louis, que van Hove ha montado también otra de sus novelas, la que siguió a esta: *Lucha y metamorfosis de una madre*. Esta madre y aquel padre son los del propio escritor, que escribe en primera persona.

La escritura de Louis ha sido, desde sus tiernos 21 años, edad a la que se dio a conocer irrumpiendo como un ciclón en el territorio literario francés, sumamente reveladora, en el sentido literal. Es palabra contra la invisibilidad. Es luz sobre existencias veladas. Y le basta con contarse a sí mismo, con cruda honestidad, para retratar miles de vidas. Sus libros, con su historia familiar y su cuerpo como materias primas, son objetos políticos arrojados. El poder que ha conquistado a través de la palabra y la posibilidad de que le escuchen en primera persona, lejos de ser una pulsión narcisista, encierra un propósito legítimo del que ha emergido de la clase silenciada, de conquistar para otros marginados un espacio público donde se oiga su desesperación. Porque cuando no se tiene nada, se tiene la palabra. Cuando no se tiene padre, cuando el trabajo que maltrata, la discriminación que oprime y la política que embrutece te lo roban, la vida trata de levantarse sobre una pesada sensación de ausencia. “Tu vida -le dice Louis a su padre en este texto- demuestra que no somos lo que hacemos, más bien al contrario: somos lo que no hemos hecho porque el mundo, o la sociedad, nos lo ha impedido. Porque eso que Didier Eribon llama veredictos se ha abatido sobre nosotros, gays, trans, mujeres, negros, pobres, y ha hecho que algunas vidas, algunas experiencias, algunos sueños, nos resulten inaccesibles”.

Van Hove ha traducido y adaptado el texto, que él califica de “descarado y brillante”, para acomodarlo al cuerpo y la voz de Hans Kesting. El actor se desdobra entre ese anciano prematuro que a sus 50 años es una ruina de hombre tras años de duro trabajo en la industria pesada del norte de Francia, y un hijo que, al visitarle después de mucho tiempo, se encuentra los restos del que un día fue objeto de su rabia. Y es entonces cuando la rabia se redirige hacia los políticos. “Louis explica todo esto a la élite -dice Van Hove-, para la que la política es ante todo una cuestión estética: se dedican a una política que prácticamente no influye en sus vidas. La clase baja, en cambio, está devastada por los recortes en las prestaciones”. Para unos, el estado de bienestar es una de esas expresiones vacías que usan en las ruedas de prensa; para los otros, una gigantesca tomadura de pelo. Por eso el autor de la novela, el hijo del hombre roto, le puso en un tuit a Emmanuel Macron: “Mi libro va contra lo que eres y lo que haces. Escribo para deshonorarte”.

Quién mató a mi padre es una apuesta por entender las fuerzas socio-políticas que moldean y transforman la vida de individuos desestimados por la sociedad como si no importaran. Esas fuerzas percuten con corrosiva constancia no solo sobre la personalidad, distorsionándola a través de lo que se acepta o rechaza como comportamiento convencional para una clase o un género determinados, sino que también producen efectos físicos, destruyendo los cuerpos. Se convierten, diría Judith Butler, en cuerpos que no cuentan. Pero tenemos el teatro, un lugar que Édouard Louis frecuentaba desde los 12 años y que, asegura, salvó su vida, porque siendo gay en un entorno hostil, encontró un refugio donde se sentía querido. Y el teatro, con el cuerpo de un actor entregado y un texto tan potente como este, se convierte en fusta y pluma, en caricia y grito, en emoción política.

Fotografía: © Pinelopi Gerasimou

Ficha artística — técnica

Concepto y coreografía:

Ioanna Paraskevopoulou

Performance: Georgios Kotsifakis,

Ioanna Paraskevopoulou

Soporte técnico de audio y diseño de sonido

en vivo: Danis Chatzivasilakis

Dramaturgia: Elena Novakovits

Diseño de iluminación: Eliza Alexandropoulou

Diseño de iluminación en gira: Eliza

Alexandropoulou, Tzanos Mazis

Vídeo: Konstantinos Asimakopoulos

Diseño de vestuario y escenografía:

Ioanna Paraskevopoulou

Edición de vídeo: Ioanna Paraskevopoulou

Construcciones de madera: Miltos Athanasiou

Diseño de cartel: Bois Futuri

Fotografía: Pinelopi Gerasimou

Producción: Ioanna Paraskevopoulou

Gestión de gira: Cultópia

& Ioanna Paraskevopoulou

Coordinación de gira: Christina Liata

(Onassis STEGI)

Agradecimientos: Eleni Tzarou,

Thanos Daskalopoulos, Alexandros Tomaras

Producido por: Onassis STEGI,

y presentado por primera vez como parte del Onassis New Choreographers Festival 9.

La presentación de **MOS** en España es posible gracias al apoyo del Programa “Outward Turn” de Onassis STEGI

Ioanna Paraskevopoulou / Onassis STEGI

MOS

Danza

Estreno en España

País: Grecia

Año de producción: 2022

Idioma: inglés

Duración aprox.: 40 min

El espectáculo hace uso de
luces estroboscópicas tenues

www.ioannaparaskevopoulou.com

www.onassis.org

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Negra

17 y 18 de noviembre – 20:30 h (v) / 19:00 h (s)

Fotografías: © Pinelopi Gerasimou

Ioanna Paraskevopoulou, bailarina y coreógrafa griega afincada en Atenas, comparece por primera vez en Madrid como creadora con su pieza de debut, *MOS*, pero no es la primera vez que trabaja en nuestra ciudad, pues justo hace dos años bailaba en el escenario de la sala Verde de los Teatros del Canal como una de las integrantes del elenco de *Larsen C.*, de Christos Papadopoulos, que pudimos ver de la mano del Festival de Otoño. Paraskevopoulou, además de ejecutar las coreografías de otros (también ha bailado para Dimitris Papaioannou o Tzeni Argyriou), lleva un tiempo en su propia búsqueda a través de una práctica que relaciona el movimiento con los medios audiovisuales. No en vano, su proyecto coreográfico *All she likes is popping bubble wrap*, auspiciado por el Onassis New Choreographers Festival, y otro centrado en la videodanza, *Battle of fishes*, han recibido premios en varios festivales internacionales. Con estas credenciales llega a Madrid una joven artista realmente interesante.

MOS relaciona el movimiento con lo visual, pero sobre todo con lo sonoro. La propia Paraskevopoulou, junto a otro performer, Georgios Kotsifakis, juegan y dialogan con una serie de imágenes tratando de transcribir lo que ven al espacio a través del cuerpo y de una serie de objetos y materiales curiosos que actúan como medios de producción sonora. Aquello de simular el trote de un caballo con dos cáscaras de coco, elevado a la enésima potencia. Los materiales son puestos al servicio de una danza sutil donde hay pausas y repeticiones, distorsiones, sonidos expandidos y retenidos, una experiencia explosiva para vista y oído porque el público empieza, casi sin pretenderlo, a generar nuevas conexiones e interrelaciones entre objetos, cuerpos e imágenes. Somos, como espectadores, los oyentes de una banda sonora improvisada en directo y tan heterogénea que sabemos que es única e irreplicable. A través de los bailarines, se nos abre un archivo de ruidos encapsulados, una caja de pandora que despliega un guión de cine sonoro no lineal, donde hay naturaleza salvaje, persecuciones o zombis, al que nos entregamos con una mezcla de perplejidad y disfrute.

Materialidad y técnica tienen un lugar importante en el desarrollo de la pieza, pues además de fuelles, paraguas, émbolos, el barreño con agua para simular un chapuzón en una piscina o las cuerdas atizadas que generan la sensación del viento racheado, hay geófonos, hidrófonos, micrófonos de solapa, de contacto y los típicos que usan los departamentos sonoros en el cine para recrear sonidos o efectos foley (pasos, movimientos de ropa, etc., técnica que todavía hoy se usa y que debe su nombre al pionero británico Jack Foley). “*MOS* -dice su creadora- es un juego escénico que opera entre las relaciones visibles y ocultas que existen entre el movimiento, el sonido y la imagen, amplificando las narrativas que surgen de la interacción y coexistencia mutuas de fuentes de archivo aparentemente incongruentes, dando así visibilidad a elementos que no pueden verse ni oírse fácilmente”.

Paraskevopoulou y Kotsifakis actúan juntos en una interacción llena de armonía, que a mitad de espectáculo nos regala un asombroso dúo de claqué, tan clásico y tan cinematográfico. Finalmente, no sólo ponen sonido a una serie de fragmentos de películas, sino que ocurre también a la inversa: los fragmentos de películas proporcionan sonido a su danza. Es sobre todo esta interacción entre imagen y sonido, entre danza y efecto sonoro, lo que hace que el espectáculo sea tan emocionante y cobre tanto sentido. Un invento que bebe de lo ya inventado, de la tradición de diversas artes que se funden para generar algo, si no nuevo, al menos inhabitual.

Fotografía: © Alexandre Ah-Kye

Ficha artística — técnica

Dirección: Séverine Chavier

Intérpretes: Guilain Desenclos,
Victor Gadin, Adèle Joulin y Areski Moreira

Texto: Guilain Desenclos, Adèle Joulin
y Areski Moreira

Diseño de vídeo: Martin Mallon / Quentin Vigier

Diseño de sonido: Olivier Thillou /
Séverine Chavier

Diseño de iluminación y producción general:
Jean Huleu

Escenografía: Louise Sari

Vestuario: Laure Mahéo

Arreglos: Roman Lemberg

Construcción escenografía: Julien Fleureau

Agradecimientos a: Naïma Delmond,
Claire Pigeot, Florian Satche, Alesia Vasseur,
Claudie Lacoffrette y Claire Roygnan

Producción: CDN Orléans / Centre-Val de Loire

Coproducción: Théâtre de la Ville-Paris,
Théâtre National de Strasbourg

Con la participación de: DICRÉAM

Séverine Chavier CDN Orléans / Centre-Val de Loire

ARIA DA CAPO

Teatro

Estreno en España

Con el apoyo del Institut Français de España

País: Francia

Año de producción: 2020

Idioma: francés, con sobretítulos en español

Duración aprox.: 1 h 45 min

cdn-orleans.com

Información práctica

MADRID

Teatro de La Abadía

Sala José Luis Alonso

17 y 18 de noviembre – 20:00 h

Fotografías: © Alexandre Ah-Kye

Si la adolescencia fuera un estilo musical, ¿cuál sería? La respuesta puede depender de tantas cosas... me dirán. La dramaturga y directora francesa Séverine Chavrier (que dirige el CDN Orléans / Centre-Val de Loire desde 2017) tiene también formación musical y filosófica y ha escuchado a un cuarteto de jóvenes que están 'haciéndose' músicos, con la exigencia que eso conlleva en una edad en la que es muy difícil conjugar la constancia y la disciplina con el tsunami hormonal. "La música -dijo Thomas Bernhard- en su sensualidad y abstracción está por encima de todo". Chavrier tiene muy presente al escritor austriaco, de quien llevó a escena la novela *La calera*, con estreno el año pasado en el Teatre Nacional de Catalunya, en Barcelona. Ahora llega a Madrid para estrenar en nuestro país esta ronda de pasiones, pasión por la música y pasión por los jóvenes. Los cuatro que conforman el elenco de *Aria da Capo* tienen entre 16 y 18 años. "La materia prima que quiero preservar -declara la autora- son sus palabras, sus preocupaciones, sus confidencias, sus risas, su complicidad, su lucidez, su intransigencia".

La obra se presenta como si fuera un trozo arrancado del día a día de sus vidas reproducido en escena, donde se muestran sus anhelos y fracasos, la propia poesía de un momento que siempre supura la pasión y el deseo de lo extremo, porque los sentimientos y su demostración tienen la cualidad de lo primero y lo último, de la inauguración y del deceso; todo nace y muere con extraordinaria vehemencia, con la concupiscencia por bandera. Y ese arrebato, por mucho que el mundo siga siendo adultocentrista y la adolescencia se entienda como un momento complicado que pasará, es un ensayo del futuro. En estas vicisitudes protagonizadas por tres chavales y una chavala conviven las exigencias del aprendizaje con las ambigüedades del amor y la amistad, "una fiesta continua donde cada uno se enfrenta a su soledad a través del grupo", en palabras de Chavrier.

Músicos y adolescentes. Música y adolescencia. Que levante la mano el que no se refugió en una canción en aquellos años. Estos cuatro jóvenes, protagonistas de *Aria da Capo* (título que le hace un guiño a las *Variaciones Goldberg* de Bach), viven entre el sonido complejo de las partituras que estudian y los archivos mp3 que contienen las canciones del momento, y en esa rica mezcolanza en la que se empeñan y se solazan, bucles de letras cantadas con rabia o euforia y exámenes de piano y fagot, se suceden los días como variaciones sobre el mismo tema. Pero la obra no es una simple actuación musical, sino que trata de reflejar también esa otra complicada relación que mantienen los jóvenes (¿o toda la sociedad ya?) con la pantalla, por donde todo pasa a su pesar, conscientes de cómo un dispositivo puede robarles el tiempo y, sin embargo, conscientemente esclavizados como si no hubiera una alternativa posible. ¿La hay?

Texto, imagen, canción y varios planos escénicos que son un trasunto de los diversos espacios en los que pasa la vida de los protagonistas. En el escenario, dos jaulas con espejos, algunos toques de color, un piano. Y, por detrás, se adivinan unas sillas dispuestas para ejecutar un concierto o para escucharlo. Ellos se tumban, se mueven, bailan, cantan, saltan, usan palabras groseras, hablan de ligues y de drogas, de música, de lo que estudian. Se graban, se muestran, se construyen. No son actores, son amigos realmente, estudiantes del conservatorio de Orléans, que se llaman sobre el escenario por sus nombres de pila. La realidad sobre un escenario se vuelve de pronto terriblemente conmovedora. Y como espectadores entramos en esa extraña y contemporánea espiral que supone ver sobre un marco de ficción a unas personas reales que juegan a ficcionarse a sí mismas imitando la vida que llevan. Dicen las críticas en Francia que hay mucha emoción en todo esto. Vello presto a erizarse, pues.

Fotografía: © Jean Louis Fernandez

Ficha artística – técnica

Dirección de escena: Samuel Achache
Dirección musical: Florent Hubert
Arreglos colaborativos de *Los Lieder* de Schumann: *Liederkreis* op.39, *Frauenliebe und Leben* Op.42, *Myrthen* op. 25, *Dichterliebe* op 48, *Liederkreis* op.24
Composición musical: Antonin Tri-Hoang, Florent Hubert y Eve Risser
Escenografía: Lisa Navarro
Vestuario: Pauline Kieffer
Diseño de iluminación: César Godefroy
Colaboración dramática: Sarah Le Picard, Lucile Rose
Asistente de vestuario y utilería: Eloïse Simonis
Con: Gulrim Choï, Lionel Dray, Antonin-Tri Hoang, Florent Hubert, Sébastien Innocenti, Marielou Jacquard, Sarah Le Picard, Léo-Antonin Lutini y Eve Risser
Gerencia y regiduría: Serge Ugolini
Regiduría: Sarah Jacquemot-Fiumani
Jefe de luces: Maël Fabre

Producción: Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord & La Sourde

Coproducción: Théâtre de Lorient - Centre Dramatique National; Théâtre National de Nice; Les Théâtres de la ville de Luxembourg; Théâtre de Caen; Le Quartz, Scène nationale de Brest; Festival d'Avignon; Points communs nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise / Val d'Oise; Festival Dei Due Mondi – Spoleto; Opéra national de Lorraine; Festival d'Automne à Paris; Centre d'Art et de Culture de Meudon ; Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées; Théâtre + Cinéma Scène Nationale Grand Narbonne; Le Grand R – Scène Nationale de La Roche sur Yon; Cercle des partenaires

Con el apoyo de: Centre national de la musique
Con el apoyo de una residencia de creación de: la vie brève – Théâtre de l'Aquarium, Fondation Royaumont y Centre d'Art et de Culture de Meudon

Samuel Achache - Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord & La Sourde

Sans tambour

Teatro - Música

Estreno en España

Con el apoyo del Institut Français de España
En colaboración con el Centro Dramático Nacional

País: Francia

Idioma: francés (canciones en alemán),

con subtítulos en español

Duración aprox.: 1 h 40 min

www.bouffesdunord.com

Información práctica

MADRID

Centro Dramático Nacional

Teatro María Guerrero

17, 18 y 19 de noviembre – 20:00 h

Fotografías: © Jean Louis Fernandez

En el año uno después de Peter Brook, nos llega al festival un nuevo montaje con la marca del parisino Théâtre des Bouffes du Nord. Para los ajenos al olimpo escénico, Brook es uno de los maestros indiscutibles del teatro a nivel mundial; nos dejó en julio de 2022 a los 97 años y pasó sus últimos 40 ligado a Bouffes du Nord, teatro que él mismo puso en marcha al norte de la capital francesa. Allí se ha cocinado este delicioso trabajo de Samuel Achache, director escénico que no ha dejado de coquetear con el repertorio musical clásico desde que en 2013 firmó, junto a Jeanne Candel, la dirección de *Dido y Eneas*, de Purcell, con la que ganó un premio Molière a Mejor Espectáculo Musical. En 2015 ya estrenó en Avignon y un año después llegó su primera colaboración con Bouffes du Nord con la puesta en escena de *Orfeo / I died in Arcadia*. En esta ocasión, junto al director musical, saxofonista y clarinetista Florent Hubert, presenta una obra donde convive el teatro con los *lieder* de Schumann.

“Todo empieza con una ruptura, la de una pareja, su casa y su historia. Hablan o cantan, que al fin y al cabo es lo mismo. El final de su historia es el principio de la nuestra, que es volver a construir sobre sus propias ruinas”. Así explica Achache, muy a grandes rasgos, qué es *Sans tambour*. La poderosa metáfora que se usa tantas veces para referirnos al final de una pareja, la del derrumbe del edificio, se hace literal sobre el escenario, donde vemos caer las paredes de una casa al ritmo vertiginoso de la última y definitiva discusión. Con los trozos esparcidos por el suelo, la pieza se construye sobre la destrucción, de manera fragmentaria, explorando muy libremente los vínculos entre teatro y música, música también fragmentaria. Si los *lieder* son fragmentos, ellos trabajan a partir de fragmentos de fragmentos. Un ritual donde cabe el burlesque circense por momentos, la melancolía del clown, el humor, la ternura y el dolor, la risa y esa lágrima que resbala por la mejilla e intentamos disimular sin éxito.

En esa dramaturgia no lineal que nace de la descomposición, se construye una pieza en forma de cuadros que pasan por diversas épocas, llegando incluso a la Edad de Piedra, ensamblando trozos de vidas asociadas a esa casa. Capas del pasado y huellas del presente con canciones que surgen de las ruinas e instrumentos musicales que brotan entre los escombros. El *lied* es una forma musical íntima, una miniatura donde la sinfonía es un desarrollo, una imagen totalizadora del mundo y del pensamiento, capaz de diseminar en la mente receptora imágenes muy subjetivas, profundas pero fugaces. Como antepasado de la canción popular, es un vehículo idóneo para hablar del amor, un sentimiento resbaladizo que no siempre se puede agarrar desde la razón. Los protagonistas trabajan la acción con la música y viceversa. Si deben tener la música o el canto como medio de expresión cuando las palabras ya no sirven, cada uno encontrará su propia forma de hacerlo, de volver a tejer redes desde la soledad que atenaza al amante roto.

El reparto, tanto en la parte actoral como en la musical, es impecable, y la simbiosis entre ambos modos de comunicar hace el espectáculo irresistible, porque a veces es tan disparatado que podría descarrilar y, sin embargo, encuentra la forma de hechizar al público y llevarlo de lo alegre a lo conmovedor con pasmosa sencillez. El amor es el tema eterno: a veces fluye con sorprendente facilidad y en otras ocasiones se vuelve endiabladamente complejo. En uno y otro extremo, nos encontramos a menudo con que solo una canción puede definir de pronto lo que sentimos, sin saber muy bien cómo. Cuando el mundo se pone patas arriba por amor, una canción puede acompañarnos en el pozo de nuestro sufrimiento o ayudarnos a sacar la cabeza de toda esa materia caótica y sentir el renacimiento.

Fotografía: © Michiel-Devijver

Ficha artística — técnica

Elenco: Simon Beeckaert, Stanislas Bruynseels, Rint Dens (†), Judith Engelen, Elisabeth Klinck, Marius Lefever, Willem Lenaerts, Luka Mariën Milan Schudel, Melvin Slabbinck, Joppe Tanghe, Karin Tanghe, Wietse Tanghe, Flora Van Canneyt

Texto: Miet Warlop advised by Jeroen Olyslaegers

Concepto, dirección y escenografía:

Miet Warlop

Música: Maarten Van Cauwenberghe together with everyone

Diseño de sonido: Bart Van Hoydonck, Raf Willems

Diseño de vestuario: Carol Piron & Filles à Papa

Diseño de iluminación: Dennis Diels

Dramaturgia: Giacomo Bisordi

Asistente de dramaturgia: Kaatje De Geest

Dirección de producción: Greet Prové

Producción técnica y dirección

de escena: Oliver Houttekiet

Asistente de producción

y gerente en gira: Elli De Meyer

Técnicos: Flup Beys, Dietrich Lerooij,

Gilles Roosen, Bart Van Hoydonck,

Raf Willems, Laurent Ysebaert, Pieter Kinoli

Realización, utilería y vestuario:

Ateliers NTGent

Agradecimientos: Kris Auman, Imran Alam, Barbara Vackier, Jasper Houttekiet, de la familia Warlop; Rossana Miele, Lotte Van Craeynest, Christel Simons, Patrick Vanderhaegen, Diana Campbell Betancourt

Producción: NTGent, Miet Warlop / Irene Wool vzw

Coproducción: Festival d'Avignon, DE SINGEL (Antwerp), Tandem Scène Nationale (Arras-Douai), Théâtre Dijon Bourgogne Centre dramatique national, HAU Hebbel am Ufer Berlin, La Comédie de Valence - Centre dramatique national Drôme - Ardèche, Teatre Lliure (Barcelona)

Con el apoyo de: De Vlaamse Overheid, de stad Gent, Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid

Contacto y distribución: Frans Brood Productions

Miet Warlop

ONE SONG: *Histoire(s) du Théâtre IV*

Performance

Estreno en la Comunidad de Madrid

En colaboración con el
Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

País: Bélgica

Año de producción: 2022

Idioma: texto de canciones en inglés

Duración aprox.: 60 min

www.mietwarlop.com

Información práctica

MADRID

Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

17 y 18 de noviembre - 20:00 h

Fotografías: © Michiel-Devijver

El cuarto capítulo de las *Historias del Teatro* que están impulsando Milo Rau y el NTGent (Teatro Nacional de Gante) lo escribe Miet Warlop. La pregunta que le hacen en Gante a los artistas es: ¿Cuál es tu historia como creador teatral? La respuesta de Warlop es *One song*, una pieza inclasificable -como todas las suyas- que se estrenó el pasado año en el Festival de Avignon y levantó una ovación unánime, que no es tan habitual en un foro tan formado y exigente. Además, el New York Times dijo que fue uno de los mejores montajes del año y The Guardian le puso 4 estrellas. Todo esto está muy bien, pero quien ya vio un espectáculo de Warlop no necesita todas estas alharacas. El magnetismo es inmediato y vas a querer volver a ver cualquier cosa que firme esta artista belga en lo que te queda de vida, así de contundente. Y si nunca viste nada de ella, esta es una buena oportunidad. El desborde de ingenio, la profundidad disimulada en medio de una comedia absurda, la destreza casi circense de sus performers, el diálogo entre las artes escénicas y las plásticas, la sorpresa que se te dibuja en la cara desde el minuto uno y sentirte como un niño descubriendo universos increíbles, son buenas credenciales.

One song tiene, además, un componente personal de la creadora, porque se convierte en el exorcismo de la pena y el dolor por la muerte de un ser querido. Todo en un *crescendo* que se construye a base de repetir una sola canción, la del título, en una serie de variaciones que te va atrapando como espectador y te zarandea, comprobando cómo la música es capaz de transformar cualquier sentimiento. El último verso de la canción dice: “crees que estás en silencio y en una burbuja, pero todos a tu alrededor huelen tus problemas”. Para qué aislarse -parece decirnos- pudiendo sacar fuera tu emoción, por negativa que sea, para que la alquimia del grupo, la euforia de la masa, termine por convertir lo que era insoportable en una excusa para el festejo. La vida son dos días, mejor cantarlos y bailarlos, que perderlos en un sacrificio interior.

Doce intérpretes entran en escena en un hipnotizante ritual sobre la despedida, la vida y la muerte, la esperanza y la resurrección. A través de la metáfora de una competición/concierto en directo, que incluye un comentarista y una animadora, Miet Warlop nos invita a formar una comunidad y levantarnos unos a otros, como en una celebración. Lo temporal se convierte así en eterno y lo personal en algo colectivo. La creadora lo explica así: “como seres humanos, somos, voluntaria e involuntariamente, gladiadores, en conflicto con el tiempo. La belleza y el confort no pueden asirse, sino que nos suceden. La necesidad de conectar nos hace a la vez vulnerables y trágicos. Vulnerables en nuestras limitaciones físicas, a pesar de los esfuerzos que hacemos para fortalecer nuestros cuerpos. Y trágicos en nuestra soledad existencial, resultado de una conciencia propia de la humanidad”.

One song es la puesta en escena del desafío a los límites como condición humana, el desafío al tiempo que pasa inexorable, el desafío a la carne mortal para trascender nuestro cuerpo pensante. Es un espectáculo que recoge elementos que Warlop ha ido probando y desarrollando en otros anteriores, a modo de resumen, como los patrones sonoros y coreográficos repetidos de forma ritual, la respiración conjunta que ahuyenta los miedos y demonios de cada cual, el esfuerzo físico como metáfora, la plástica colorista y el atrevimiento descarado, la relación con los objetos y su resignificación... Una singularidad, en definitiva, que le confiere a su práctica estatus de culto, una feliz anomalía que se hace a partir de un frágil equilibrio entre lo que pasa en el escenario y lo que vive el público, un caos de emociones complejas, frenético, exaltado, lúdico, brillante.

Ficha artística — técnica

Autoría y dirección: Juan Mayorga
Intérpretes: Will Keen, Ana Lischinsky
y Francisco Reyes
Iluminación: Pedro Yagüe
Espacio sonoro: Nacho Bilbao
Escenografía y vestuario: Elisa Sanz
Ayudante de dirección:
Miguel Valentín López Sangües

Juan Mayorga / Teatro del Barrio

La gran cacería

Estreno absoluto

País: España (Madrid)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 20 min

www.teatrodelbarrio.com

Información práctica

MADRID

Sala Cuarta Pared

17 y 18 de noviembre – 20:30 h

Juan Mayorga no es precisamente un hombre acomodaticio, cuando podría serlo perfectamente desde su atalaya de Premio Princesa de Asturias, académico de la lengua y director del Teatro de La Abadía. Mayorga es ante todo un fabulador y un enamorado del teatro y de sus posibilidades, que no deja de explorar desde la escritura y desde la dirección. Ahora encara un nuevo proyecto junto a, nada más y nada menos, el actor inglés Will Keen, muy vinculado a España por motivos profesionales y personales. Keen ha trabajado con directores de la talla de Declan Donnellan, Peter Hall, Michael Attenborough o Tim Carroll y con compañías como la Royal Shakespeare Company, dejándose ver en escenarios londinenses como el National Theatre o el Royal Court, y en otros de Nueva York, París, Berlín, Milán o Edimburgo. Junto a Keen y Mayorga, Elisa Sanz se encarga de la plástica escénica y la iluminación es de Pedro Yagüe, reunidos todos en torno a una experiencia teatral que indaga en las posibilidades expresivas y artísticas de la convivencia entre el soliloquio y las artes del movimiento.

La gran cacería es un proyecto con producción del Teatro del Barrio que vive en el Festival de Otoño su estreno absoluto. Y es un proyecto que parte de una pregunta en segunda persona del plural: ¿Sabéis vosotros qué os quita el sueño? Porque todo arranca en una noche de insomnio a bordo de un barco que cruza el Mediterráneo, un barco que salió de Sicilia con destino al continente. Es quizás un viaje en el tiempo más que en el espacio, porque el Mediterráneo es mucho más que un testigo de la historia de Europa: es protagonista, es carcelero, es enterrador, es forjador de carácter, es alimento de pasiones, es dios y diablo, es mito y realidad. Atravesando el mar al que se asoma tanta literatura en todas sus orillas, un hombre, en su camarote, de noche, no consigue dormir. A su memoria vuelven una y otra vez imágenes de otras naves, de otros viajes.

El viajero cruza un mar que vertebra una idea de Europa, como cuna de una cultura capaz de lo mejor y de lo peor. Se ha ido encontrando aquellas imágenes que vuelven a su cabeza en su devenir por la isla de Sicilia: los mosaicos que exponían la historia del arca de Noé en la catedral de Monreale y los de la villa romana de Casale que llevan por título, precisamente, *La gran cacería*, donde se representaba la captura de animales en Asia y en África a fin de exhibirlos en los circos del Imperio. El Arca de Noé quiso salvarlos del diluvio, según la Biblia. El Imperio los servía en la arena de sus anfiteatros y circos para deleite de un público ávido de emociones fuertes, raíz antigua de nuestra sociedad del espectáculo.

Imágenes que le quitan el sueño y que llevan al viajero a pensar en los animales que viajan con él en la bodega del barco. Juntos atraviesan ese mar que ha visto crecer la civilización a la que pertenece, una civilización que se ha desarrollado culturalmente pero a base de guerras, conquistas y revoluciones, considerando muchas veces a otras civilizaciones como vulgares bestias. En estos pensamientos está el viajero entretenido cuando le llega la invitación para participar, junto a los demás pasajeros del barco, en un simulacro de catástrofe, para lo que tiene que salir de su camarote. ¿Sale realmente? ¿Realmente está despierto? Porque parece que asiste a ese simulacro, pero quizás solo lo está imaginando, solo lo está soñando. ¿No es el sueño un simulacro poético de lo vivido y lo por vivir? Lo que sucede en ese instante quizás vivido, quizás soñado, es que las bestias, aprovechando el simulacro, se hacen con el control del barco.

Fotografía: © Diego Mayor

Ficha artística — técnica

Dirección y dramaturgia: María Goiricelaya
Versión en euskera: Patxo tellería
Ayudante de dirección: Eider Zaballa
Asistencia de producción: Beatriz Rodríguez
Elenco: Ane Pikaza, Aitor Borobia, Loli Astoreka, Leire Orbe y Unai Izquierdo
Escenografía: David Alcorta
Visuales: Gheada Studios
Vestuario: Daniel F. Carrasco
Diseño de iluminación: David Alcorta
Música: Zabala
Espacio sonoro: Ibon Aguirre
Producción: Sala BBK
Distribución: Portal 71

La Dramática Errante

YERMA

Teatro

Estreno en la Comunidad de Madrid

Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

País: España (País Vasco)

Año de producción: 2021

Idioma: español

Duración aprox.: 2 h

www.ladramaticaeerrante.com

Información práctica

COSLADA

Teatro Municipal

18 de noviembre – 19:00h

TORREJÓN DE ARDOZ

Teatro José María Rodero

19 de noviembre – 19:00 h

Fotografías: © Diego Mayor

Ella es una reputada artista bilbaína. Su marido, un exitoso hombre de negocios. Su hermana, una mujer atropellada por la vida. Su madre, esa persona que nunca la abrazó... Y su ex alguien con quien ser madre fue una posibilidad.

Ésta podría ser una breve premisa argumental del espectáculo *Yerma*, que la compañía vasca La Dramática Errante presenta en el Festival de Otoño tras haber recibido el Premio Max a la Mejor Adaptación en su última edición. Ane Pikaza y María Goiricelaya, las dos creadoras que forman la compañía, nos ofrecen una mirada singular y única sobre el universo de la *Yerma* de Federico García Lorca.

¿Una *Yerma* sin una sola palabra de Lorca y que, a la vez, dialoga con respeto, honestidad y verdad con la obra original, ofreciéndola como escrita hoy? Sí, es posible, y este espectáculo es la prueba. La maternidad como un deseo o un fantasma, como un compromiso o una esperanza...

Ésta es la primera presentación en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid de La Dramática Errante, compañía vasca que en los últimos años está ocupando un destacado lugar en nuestros escenarios gracias a su apuesta por la creación integral de sus piezas y su modo único de contar historias, siempre desde aspectos sociales y entendiendo el teatro como una herramienta capaz de generar reflexión y mejora social.

Ficha artística — técnica

Idea original: Macarena Recuerda

Creación: Macarena Recuerda, Jorge Dutor, Maia Villot y George Marinov

Intérpretes: Macarena Recuerda y Maia Villot

Asistente coreográfico: Jorge Dutor

Vestuario: Jorge Dutor

Iluminación: George Marinov

Una producción de: Antic Teatre (Barcelona)

Con la colaboración de: Gobierno Vasco, Azkuna Zentroa (Bilbao), Conde Duque (Madrid), La Caldera (Barcelona), Réplika teatro (Madrid), Harrobia (Bilbao), Zornotza Aretoa (Bizkaia) y D8 Sorkuntza Faktoria (Bilbao)

Macarena Recuerda Shepherd

COSA. *Intervenir un cuerpo*

Danza - Objetos - Performance

Estreno en la Comunidad de Madrid

Con la colaboración de Réplika Teatro

País: España (País Vasco - Cataluña)

Año de producción: 2023

Duración aprox.: 55 min

www.macarenarecuerdashpherd.com

Información práctica

MADRID

Réplika Teatro

18 y 19 de noviembre - 18:00 h (s) / 19:30 h (d)

Después de estar en residencia la pasada temporada en Conde Duque y en la propia sala Réplika, Macarena Recuerda Shepherd (nombre artístico de Lidia Zoilo) vuelve a Madrid para estrenar su última pieza, tras mostrarla en Azkuna Zentroa de Bilbao, La Mutant de Valencia o Antic Teatre de Barcelona. Este último espacio es responsable de la producción de esta *Cosa*, la pieza que cierra la trilogía sobre el ilusionismo que comenzó en 2017, una investigación que llevó a la creadora a pensar cómo la ilusión conecta con la esencia de lo teatral, exponiendo sobre la escena la convención y la magia, la realidad y su doble, la acción y la ficción, y que dio como resultado antes las obras ¡AY! ¡YA!, en 2018, sobre las imágenes perceptivas pensadas desde el cuerpo, y *The watching machine* (2020), sobre las imágenes perceptivas pensadas desde la luz, la sombra y el reflejo. En *Cosa. Intervenir un cuerpo*, la investigación se ha centrado en las imágenes perceptivas desde lo escenográfico, para lo que se ha pensado el cuerpo con un material más, cosificándolo hasta convertirlo en atrezzo. Se trata, en definitiva, de una pieza de danza compuesta por un cuerpo de baile objetual.

La pieza, que entre otras inspiraciones tiene muy presente la frase de Deleuze que dice que “crear es separar una imagen de todos los clichés, volviéndola contra ellos”, consta de dos partes. La primera es un trabajo de cuerpo y la segunda de escenografía, denominada coreografía de objetos, donde una serie de materiales se despliegan ante los ojos del público como cuerpos desplazados a través del espacio. Movimiento, aparición, tramoya, despliegue, danza, en fin, intervenida también por un trabajo de iluminación (que firma George Marinov), que altera las perspectivas al desplazar las sombras y crear nuevos volúmenes. La referencia a Gordon Craig y Adolphe Appia, precursores de la escenografía y la iluminación modernas a principios del siglo XX, es ineludible: arquitectura y luz para transformar el espacio. Macarena Recuerda y sus colaboradores, Jorge Dutor y Maia Villot, se reconocen así mismo deudores de Bruno Munari, artista visual y pedagogo, sobre todo de su obra *Esculturas de viaje*, que inspira la posibilidad del pop up como objeto danzante. Y pensando en la austeridad y los materiales brutos, también acude al aparato referencial de esta pieza el escenógrafo Xanti Schawinsky, que estuvo primero en la Bauhaus y luego en el Black Mountain College. La síntesis de todo es una danza donde el protagonismo es del material cartón y del objeto caja, mostrados en toda su crudeza y acompañados del objeto cuerpo que les presta la vida.

“La pieza -escribía el crítico catalán Oriol Puig Taulé- es tranquila y monocromática como un desierto, color de arena. Pero, como el Sáhara, también puede esconder diversas maravillas. Formaciones arquitectónicas que recuerdan un zigurat, seres mitológicos hechos con tubos, monstruos-títere o títeres-monstruo, según se mire”. La pieza podría adscribirse a una filiación eminentemente mediterránea de trabajo sin palabras y con objetos que pasa por Joan Brossa y Carles Santos y hasta por la resignificación humorística de la fotografía de Chema Madoz, y desde luego dialoga en la contemporaneidad con creadoras como Miet Warlop o Diana Gadish y el trabajo objetual de Azkona & Toloza. En suma, *Cosa. Intervenir un cuerpo*, ha buscado, como la propia Macarena dice, una sensación de extrañamiento frente a la tradicional imagen evocadora que alude a algo: “¿Y si no existiera ese referente al que alude lo evocado? ¿Y si fuera una imagen generadora por sí misma, sin anclajes claros?” Una sugerente invitación a mirar con ojos nuevos y sentir no desde la palabra o la emoción, sino desde la materia.

Fotografía: © Yanina Isla

Ficha artística — técnica

Dirección y coreografía: Sasha Waltz

Composición: Terry Riley

Diseño de vestuario: Jasmin Lepore

Diseño de iluminación: Olaf Danilsen

Dramaturgia: Jochen Sandig

Bailarines: Sebastian Abarbanell, Jirí Bartovanec, Melissa Figueiredo, Hwanhee Hwang, Agnieszka Jachym, Lorena Justríbó Manion, Annapaola Leso, Jaan Männima, Dominique McDougal, Michal Mualem, Sean Nederlof, László Sandig

Asistente de dirección y producción:

Steffen Döring

Gerente en gira: Karsten Liske

Producción: Eleanor Salter

Iluminación: Olaf Danilsen y Torsten Podraza

Asistente dirección de vestuario: Nadja Herklotz

Director financiero: Stephan E. Schmidt

Gerencia y dirección: Sasha Waltz, Jochen Sandig y Bärbel Kern

Sasha Waltz & Guests está financiada por el Departamento de Cultura y Comunidad del Senado

Créditos música:

In C

Música de Terry Riley

© Associated Music Publishers Inc./Edición Wilhelm Hansen. Con la autorización de Bosworth Music GmbH/Wise Music Group.

In C compuesta por Terry Riley

Música en vivo interpretada por la JORCAM

Grabación cortesía de Cantaloupe Music

Grabado en el World Financial Center en New York City en 1998

Maya Beiser, violonchelo; David Cossin; glockenspiel, vibráfono; Steve Gilewski, bajo; Scott Kuney, mandolina; Michael Lowenstern, saxofón soprano; Wu Man, pipa; Lisa Moore, piano; Todd Reynolds, violín; Mark Stewart, guitarra eléctrica; Danny Tunick, campanas, marimba; Evan Ziporyn, clarinete.

Sasha Waltz & Guests

In C

Danza

Estreno en la Comunidad de Madrid

Con el apoyo del Goethe-Institut Madrid y la Asociación Amigos del Goethe-Institut España

País: Alemania

Año de producción: 2021

Duración aprox.: 50 min

www.sashawaltz.de

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Roja

18 y 19 de noviembre – 20:30 h (s) / 18:00 h (d)

Fotografía: © Jo Glinka

Fotografía: © Yanina Isla

Estamos de enhorabuena, porque no hemos podido disfrutar del trabajo de Sasha Waltz en Madrid muy habitualmente. Su primera vez, en 2011, fue con la mítica pieza *Körper*, de la mano del Festival de Otoño, y luego ha pasado otras dos veces por el Teatro Real (2016 y 2022) en su faceta más operística. Su producción es ingente y diversa en formatos y temáticas desde que la coreógrafa alemana empezó a generar sus propias creaciones en el Berlín de principios de los noventa, justo en ese momento en el que la joven capital de la Alemania unificada encontraba su reacomodo en la Historia tras la caída del muro. Contagiada de ese espíritu genuinamente berlinés, de gran ingenio, creatividad y querencia por lo colectivo, funda su compañía junto a Jochen Sandig, compañía que lleva su nombre siempre acompañado de la palabra *guests* (invitados), porque esta inquieta mujer que lleva el vals en su apellido, nunca trabaja sola, sino para y con los demás, en un sentido muy amplio del término.

Y esto lo vamos a entender bien viendo *In C*, la pieza que nos trae en esta ocasión, y conociendo todo lo que hay detrás de su creación. Es un proyecto que empezó a pensarse y fraguarse en aquellos ya lejanos meses de confinamiento, y su primera puesta en escena fue digital. Una de las preguntas que se hacía Waltz entonces era: ¿Cómo reinventar el teatro en un mundo digital? Y lo cierto es que, reconquistada la libertad de movimiento, la pieza acabó transformada en la coreografía abierta, colorista y luminosa que hoy es. Queda la duda de si las artes escénicas admiten algún tipo de renovación encapsuladas en una pantalla, contraviniendo su esencia.

Sea como sea, a la artista alemana se le ocurrió una idea a partir de la revolucionaria partitura de Terry Riley que lleva el mismo título, *In C*, de 1964. Se trata de una obra emblemática del que es considerado el padre de la música minimalista, una partitura abierta compuesta por 53 frases musicales que pueden ser tocadas libremente dentro de una estructura fija. Y pese a esta estructura fija, cualquier interpretación es diferente a las demás. Cada intérprete disfruta de una libertad propia de ejecución, condicionada por el conjunto. Es como la libertad del individuo, que acaba cuando perjudica a otro miembro del grupo. Como la propia coreógrafa indica, se trata de ser parte de un grupo como individuo, no ser un individuo aislado en un grupo. Lo que viene siendo la democracia. Sasha Waltz imaginó entonces un sistema coreográfico adaptable compuesto de las mismas 53 variaciones y reprodujo el sistema musical de Riley cambiando los instrumentos musicales por cuerpos. El resultado es tan hipnótico como la propia música, una suerte de trance en el que zambullirse disfrutando de esas piezas de color que se mueven sobre un escenario desnudo.

En ese movimiento está también la búsqueda de respuestas a muchas preguntas que se hace la propia creadora: ¿Cómo abrir las artes a la participación de todos y todas? ¿Cómo encontrarnos en nuestras comunidades? ¿Cuánto espacio ocupas y das a los demás? ¿Cómo se puede seguir a los demás y, al mismo tiempo, generar nuevos impulsos? ¿Cómo ceder y liderar al mismo tiempo? ¿Cómo disfrutar de tu libertad en sociedad sin dañar a los otros? La gloriosa manía de hacerse preguntas no debería acabarse nunca, lo mismo que *In C* no es una pieza que tenga un final, sino que se presenta como un *work in progress*, una improvisación sometida a ciertas reglas, un sistema dinámico y modular que aspira en un futuro a ser bailado por profesionales y aficionados, por jóvenes y mayores, en interiores y en exteriores. Como la propia Waltz la define, es “una herramienta para bailar juntos y tender puentes entre generaciones, formas artísticas, estilos de danza, clases sociales o fronteras nacionales”. En definitiva, es la materialización de un formato interdisciplinar que ella empezó a concebir en aquel lejano 1992, cuando las grietas de la Europa dividida comenzaban a cerrarse, y que llamó *Dialogue*. Sasha Waltz ha dialogado con los cientos de invitados que han participado en sus creaciones, ha dialogado, desde la danza, con el teatro, con el cine, con la ópera, con los museos, con los niños, con las calles, con los desfavorecidos, con los extranjeros, con el pasado, con el presente y con el futuro. Estamos de enhorabuena, porque podemos ser parte de un diálogo continuo que, sin duda, nos hace mejores.

Ficha artística — técnica

Creación: Silbatriz Pons

Dirección y dramaturgia: Marisa Pons
y Luis Moreno

Plástica escénica: Almudena Bautista

Acompañamientos artísticos:
María Cabeza de Vaca y Óscar Villegas

Silbatriz Pons

Esquizofonía

Creación sonora y de movimiento

Estreno absoluto

Con la colaboración de Teatro Pradillo

Colaboración Surge Madrid - Festival de Otoño

País: España (Madrid)

Año de producción: 2023

Duración aprox.: 40 min

Información práctica

MADRID

Teatro Pradillo

18 y 19 de noviembre - 20:00 h (s) / 13:00 h (d)

Fotografías: © Alicia Estefanía

La programación escénica otoñal en la Comunidad de Madrid tiene, junto a nuestro festival, otra cita ineludible que le precede en octubre: la Muestra de Creación Escénica SURGE MADRID, que este año alcanza su décima edición. Como viene sucediendo desde 2020, ambos eventos vuelven a colaborar para dar cabida y mayor visibilidad a trabajos emergentes de compañías o creadores noveles. Con el objeto de potenciar la función social que las Salas tienen en lo que respecta a la generación de primeras oportunidades en la escena madrileña, SURGE MADRID concentró 6 propuestas en la edición del pasado año, en las que cada una de las piezas se mostró al público en una única sesión. De los 43 proyectos presentados, las Salas, a través de sus recomendaciones, escogieron a las compañías o creadores noveles a incluir, que desarrollaron un acompañamiento artístico de sus piezas en proceso para que el resultado de dos de ellas quedase programado en esta edición número 41 del Festival de Otoño. Se trata de *Contención mecánica*, de la compañía Teatro de los Invisibles, y de *Esquizofonía*, de Silbatriz Pons, que aquí presentamos.

Esquizofonía es una pieza sonora y escénica articulada a través de un silbido. El cuerpo que silba (el de la intérprete Marisa Pons, en este caso, silbatriz) se construye en escena como un ser ambiguo, y la pieza se sitúa en la frontera entre lo natural y lo artificial para explorar las cualidades esquizofónicas de ambos mundos. El cuerpo -humano- que silba renuncia a la palabra, convertido en un ser que es mujer y máquina a un tiempo. “Este silbido vive en la abstracción -dice Pons. Intento entender su comportamiento y sus dinámicas. Pienso en animales pero no olvido que el silbido no tiene cuerpo: el cuerpo es el mío y ya no me disfrazo más”.

Con esta van tres piezas en las que la creadora mantiene una investigación que tiene por objeto explorar las posibilidades escénicas del silbido. *Esquizofonía* viene a sumarse a *Episodio 08* y a *Cosa negra*, con lo que las dinámicas de esta exploración están así cada vez más claras y mejor definidas. Pero esta tercera pieza ha abordado su creación, por primera vez, en diálogo con otras especialidades escénicas, de ahí que, además de la colaboración en la dirección y la dramaturgia del actor Luis Moreno, Marisa Pons cuente aquí con el acompañamiento de la coreógrafa y bailarina María Cabeza de Vaca y del músico Óscar Villegas. Visualmente, la propuesta parte de un lugar desnudo y luminoso dispuesto para evocar paisajes abiertos, un ambiente vacío y mudo desde donde el cuerpo que silba, su único habitante, desarrolla una energía sin tiempo, sin pasado y sin futuro.

El término esquizofonía fue acuñado por el compositor y ambientalista canadiense Raymond Murray Schafer para aludir a la fisura abierta entre un sonido original y su reproducción en otro tiempo y lugar. Él sitúa el nacimiento de la esquizofonía en el tiempo de la Revolución Industrial, como una más de las cualidades naturales que se vieron alteradas en ese momento de transformación radical en el que empieza una supuesta emancipación del ser humano respecto a la naturaleza y a su propia esencia animal. El silbido proporciona al cuerpo que silba una razón para anclarse a esa esencia, evidenciando, a través del sonido, una dualidad compleja.

Inspirándose en melodías populares europeas, desde el flamenco a las tradiciones de los países del Este, la pieza se construye a partir del encadenado de variaciones melódicas. Si algo tienen en común esas culturas musicales es la elongación del sonido, su estiramiento en forma de lamento o quejido. Así, la composición silbada es un continuo melódico articulado en varias texturas: el silbido a capela, microfonado y en polifonía mediante pedal de loop. A esto se añaden otros sonidos, orgánicos e industriales, que van a completar lo que sin duda es una experiencia sonora absolutamente genuina.

Fotografía: © Mario Zamora

Mucha Muchacha

Seré folclore

Danza

Estreno absoluto

En colaboración con el
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte

Un proyecto de danza comunitaria, social
y educativa de Mucha Muchacha para el
Festival de Otoño 2023

País: España (Madrid)

Año de producción: 2023

Idioma: español

www.muchamuchacha.es

Información práctica

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte

18 y 19 de noviembre – 12:30 h

Entrada libre hasta completar aforo

Fotografías: © Mario Zamora

Descentralización y dinamización, porque no todo va a ser exhibición en el Festival de Otoño. Promovemos una experiencia que, sin duda, dejará una huella imborrable en la zona norte de nuestra región. La joven compañía Mucha Muchacha, que está revolucionando la danza española a base de coraje, técnica, talento e imaginación, reinventando desde su presente la tradición y poniendo en valor la intrínseca modernidad de lo folklórico, se hace cargo poco antes y durante el festival de un proyecto de danza comunitaria, social y educativa en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en el municipio de La Cabrera.

La propuesta sigue la estela de otras parecidas que han llevado a cabo antes bajo el nombre de Taller-Fiesta y en este caso se realiza una serie de encuentros artísticos y de convivencia con un grupo de unas 25 personas (la convocatoria se abre a mayores de 15 años de los 42 municipios de la comarca Sierra Norte), con o sin vinculación previa a la danza, donde se reflexiona sobre su lugar en el mundo y sobre el folclore que se puede crear en comunidad. Porque lo bonito de esta propuesta no es tanto mirar al folclore ya existente, que de por sí conlleva una mirada al pasado, sino pensar y hacer el folclore del futuro. Coincidiendo con los dos últimos días de trabajo, el proceso se abrirá al público pero no para mostrar un resultado concreto, sino como parte del propio proceso y como fiesta final.

Mucha Muchacha es una compañía experta ya, a pesar de su juventud, en trabajar esos imaginarios pasados para la ficción del futuro, construyendo un deseo a partir de la tradición, de la herencia cultural, de la evolución, que tenga eco y deje huella. Su núcleo creativo está conformado por las bailarinas y coreógrafas Ana Botía, Belén Martí Lluch, Marina de Remedios y Marta Mármol y cuentan con la asesoría artística de los miembros de la compañía La Tristura Celso Giménez y Violeta Gil. Se dieron a conocer hace apenas tres años con su primer espectáculo, titulado como la propia compañía, *Mucha Muchacha*, una pieza conmovedora sobre la determinación, la libertad y la cooperación entre mujeres artistas. Este mismo año 2023 han presentado su segundo trabajo, *Para cuatro jinetes*, con la colaboración de Los Voluble, una pieza ambiciosa y transdisciplinar donde han buceado en la fantasmagoría oculta del folclore para imaginar una danza del futuro.

Seré folclore se ha pensado como una oportunidad para la convivencia artística, para el diálogo, la reflexión y la confianza que permita la creación colectiva y el empoderamiento de la comunidad de la Sierra Norte, a través de su gente y su folclore actual. La idea es invocar nuevas formas de expresión, nuevas maneras de pensar sobre lo que somos, lo que hacemos juntos y lo que eso propiciará en una mirada al futuro. “Seré folclore -explican las Mucha Muchacha- podrá ser ese lugar donde ficcionar al mundo antes de que él nos ficcione a nosotras, y también ese lugar donde encontrarse, charlar, bailar, confesarse, gritar, pregonar, saltar de alegría o de pena y cantar “. También es un espacio de cuidados donde hacerse preguntas: ¿Cuál será el pregón del grupo? ¿Qué nos cuenta la canción popular de este o aquel municipio? ¿Qué tienen que decirle esas personas al mundo? ¿Qué tienen que decirse entre ellas? ¿Cómo es el folclore que dejaremos para las generaciones venideras? “Será ese folclore del futuro el principal motor que mueva el corazón de este proyecto, convirtiéndose en un arma performativa que nos permita volver al lado más bestia, bruto y humano del cuerpo”.

Fotografía: © Tristán Pérez Martín

Ficha artística — técnica

Dirección, dramaturgia e interpretación:
Shaday Larios y Jomi Oligor

Colaboración musical: Suetszu & Jayrope

Agradecimientos: Todo nuestro agradecimiento a Sofía Rodríguez Bernis y Félix de la Fuente —directora y sub-director del museo— por acogernos, compartiros tan de cerca su oficio y abrirnos los compartimentos más recónditos del sitio. Así también a cada una, a cada uno de quienes dentro del edificio hacen posible con su trabajo que día a día los objetos permanezcan. A esas otras y otros trabajadores, la mayoría de las veces anónimos, que con sus manos ingeniaron cada pieza que habita en el museo. A nuestro querido detective X. Y gracias al Festival de Otoño por encomendarnos la fragilidad de este caso lleno de aprendizajes, afinidades y alianzas.

El Solar. Detectives de Objetos

Archivo de la delicadeza

Teatro de objetos documentales

Estreno absoluto

En colaboración con el
Museo Nacional de Artes Decorativas

Un proyecto de El Solar para el Festival de Otoño

Países: España (Navarra) - México

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 40 min

www.oligorymicroscopia.org

Información práctica

MADRID

Museo Nacional de Artes Decorativas

19 de noviembre – 19:00 h

21 de noviembre – 17:30 h y 20:00 h

22 de noviembre – 17:30 h y 20:00 h

23 de noviembre – 20:15 h

24 de noviembre – 17:30 h y 20:00 h

25 de noviembre – 17:30 h y 20:00 h

26 de noviembre – 17:30 h y 20:00 h

Estamos ante una de las grandes novedades de esta edición del Festival de Otoño, la incorporación como espacio del Museo Nacional de Artes Decorativas. Con algo más de 100 años de historia, el MNAD custodia un legado de más de 80.000 objetos entre los que se pueden encontrar vidrios romanos y tejidos coptos, las piezas más antiguas del museo, junto a porcelana, mobiliario, alfombras, tapices, joyería, objetos metálicos, escultura, cueros, accesorios, estampas, grabados, fotos, juguetes, relojes, instrumentos musicales o diseño de vanguardia, todo ello distribuido en colecciones que abarcan los últimos siete siglos de Historia. 80.000 objetos para la Agencia de Detectives de Objetos El Solar, debe ser como el paraíso en la Tierra. El Solar está compuesto por los dos miembros del Oligor y Microscopía, Jomi Oligor y Shaday Larios, más Xavier Bobés. Los tres comparten la pasión por la memoria que se acumula sobre los objetos cotidianos y los espacios, aunque en este caso, son solo Jomi y Shaday (Bobés no participa en este proyecto) los encargados de levantar acta de este *Archivo de la delicadeza* que se guarda tras los muros del palacete de la calle Montalbán, 12, construido en 1878 por encargo de la Duquesa de Santoña.

El trabajo de Oligor y Larios está lleno de compleja sencillez, valga el oxímoron, y sobre todo de una delicada y emotiva fragilidad, tal cual es la propia memoria de los objetos, cosas con historia pendientes solo de un fino hilo que les une al pasado. Ellos pasan sus manos lentamente sobre ese tiempo acumulado e intentan interpretar su ayer desde nuestro presente, para nuestro futuro. Son traductores de silencios materiales, a la escucha de los secretos íntimos que se quedan impresos en lo que un día fue una simple cosa del día a día o una pequeña entelequia particular. En el MNAD se topan con miles de esas cosas que les miran y se confiesan a través de sus cuerpos sobrevivientes. “En el *Archivo de la Delicadeza* -explican- registramos algunas de estas voces sutiles y hacemos junto a ellas un despliegue escénico de lo ínfimo”.

Este proyecto surge a partir de una residencia con los y las trabajadoras del MNAD, es decir, con otro tipo de detectives de objetos. De este encuentro cabe esperarse algo muy especial: rastreadores y sabuesos junto a custodios y custodias que acompañan inmensas colecciones de cultura material. Esta vez, los resultados de la investigación se van a mostrar en el propio lugar de los hechos. Allí se desplegará una acción que, como en el caso de otras piezas de Oligor y Microscopía, se mueve entre lo onírico y lo documental, entre la fantasía y la vida. Lo aparentemente insignificante se revela portador de importantes informaciones, retorciendo la capacidad de guardar legado de un simple objeto, desvelando que su silencio y su quietud sólo son provisionales, a la espera de que alguien sepa contar lo que guardan las capas de tiempo que acumulan sus superficies y sus huecos más recónditos.

Estas pequeñas revelaciones tejen de pronto vínculos con espacios y tiempos pretéritos y presentes, que ayudan a construir nuevos modelos de convivencia entre personas, espacios y recuerdos. “El acontecimiento escénico del teatro de objetos documentales -explica Shaday Larios- surge de la dimensión temporal creada en la sinergia de las diferentes memorias: la del cuerpo que convoca, la de los individuos de la comunidad convocada, aquella política de la memoria que ignora, niega o silencia a esta última y todos aquellos cruces temporales que se desbordan, que son inaprensibles y nos atraviesan para darle densidad al presente”. Quedamos, pues, convocados para asistir a este ritual revelador con el que asumir la dignidad de un ser inerte que, sin embargo, alberga tanta vida. Acómódense y escuchen con atención el informe que los detectives de objetos han preparado a partir de todo ese caudal histórico que guardan las salas del Museo Nacional de Artes Decorativas.

Fotografía: © Mathieu Doyon

Ficha artística — técnica

Una creación de: Catherine Gaudet

Intérpretes: Dany Desjardins, Caroline Gravel, Stacey Désilier, James Phillips y Lauren Semeschuk

Música: Antoine Berthiaume

Asistencia a la dramaturgia y directora de ensayos: Sophie Michaud

Diseño de iluminación: Hugo Dalphond

Diseño de vestuario: Marilène Bastien

Producción: Compagnie Catherine Gaudet

Coproducción: Festival TransAmériques, Agora de la danse, Centre Chorégraphique National de Caen, Réseau CanDance (Toronto), Centre national des Arts (Ottawa), Harbourfront Center (Toronto) y DLD-Daniel Léveillé Danse

Residencia creativa: DLD - Daniel Léveillé Danse + Agora de la danse

Desarrollo: DLD - Daniel Léveillé Danse
Catherine Gaudet es miembro del Circuit-Est center de chorégraphie (Montreal)

Compagnie Catherine Gaudet

Les jolies choses / The Pretty Things

Creación contemporánea

Estreno en la Comunidad de Madrid

En colaboración con el
Teatro del Bosque de Móstoles

País: Canadá

Año de producción: 2022

Duración aprox.: 55 min

www.catherinegaudet.com

Información práctica

MÓSTOLES

Teatro del Bosque

22 de noviembre – 20:00 h

Fotografía: © Julie Artacho

Fotografía: © Mathieu Doyon

Siguiendo la estela abierta en la pasada edición, el Festival de Otoño vuelve a apostar por llevar la creación contemporánea a los municipios de la Comunidad de Madrid, en este caso a Móstoles y, como sucediera en 2022, que tuvimos a Robert Lepage, este año nos visita otra creadora canadiense, Catherine Gaudet, que presentará una pieza arrolladora, *Les jolies choses*, en el Teatro del Bosque, colaborador fundamental una vez más para que este feliz acontecimiento escénico se produzca.

Es la primera vez de Gaudet en Madrid y lo sentiremos mucho por los que declinen ir a ver sus “cosas bonitas” a Móstoles, porque no podrán decir aquello de yo estuve la primera vez que Catherine Gaudet vino a Madrid. Porque va a dejar huella, porque estamos ante una singular creadora que va a empezar a subir como la espuma. Si no, al tiempo. No es que acabe de empezar, porque lleva ya casi 20 años en su búsqueda, desde que en 2005 estrenó su primera pieza *Grosse fatigue*, que ya fue aclamada en el Certamen Coreográfico Internacional de Arhus (Dinamarca), estableciendo un estilo de danza fuerte y distintivo. Desde entonces ha creado numerosos espectáculos así como diversas piezas breves que se han presentado en diversos lugares de América y Europa. Esta obra que vamos a ver aquí ya ha hecho parada en su Montreal natal, en Oporto, en Lituania; y en los principales festivales de danzas europeas.

Hay una pequeña y preciosa historia detrás de este montaje que tiene que ver con la extraordinaria inteligencia adaptativa que tiene el ser humano y con cómo esa capacidad deviene en arte. Visto así, tiene mucho sentido que la pieza se llame *Les jolies choses* (*Las cosas bonitas*). La obra no parte de una idea inicial, un tema pensado de antemano. Su creadora no trabaja así, sino que empieza por escuchar el impulso del cuerpo, lo que está necesitando. Cuando los sucesivos confinamientos fueron cayendo después de la pandemia y las compañías podían volverse a reunir en una sala de ensayos para trabajar, el equipo habitual de Gaudet estaba eufórico con el reencuentro y lleno de gratitud, pero todavía había que guardar distancias físicas, no se podían tocar, con lo que comenzaron a explorar otras formas de conexión para revertir esa distancia, probando incluso la telepatía. Estaban buscando una suerte de contacto espiritual, que se tradujo en un movimiento cadencioso y minimalista, una abstracción coreográfica más contemplativa, un gesto depurado y una economía motora. Gaudet desarrolló una partitura gráfica basada en gestos sencillos, mecánicos, y en un momento dado, los cinco bailarines, tres hombres y dos mujeres, se unen en el centro para formar una especie de plataforma giratoria hecha de cuerpos, una figura colectiva donde todos giran, juntos, pero con distancia.

Pero los rigores pandémicos fueron quedando atrás y el mundo volvió a mostrar toda su violencia. De la misma forma, una coreografía aparentemente sencilla e inofensiva, fue manifestando su dureza intrínseca, sobre todo para los ejecutantes, mental y físicamente. Porque además los bailarines que se colocan en el extremo de la “máquina” giratoria tienen que doblar su esfuerzo para mantener la fluidez y la exactitud de la unidad colectiva. Se genera una tensión entre esa euforia común y la resistencia violenta de cada cuerpo en pos del conjunto, asumiendo que están atrapados en la máquina y que al mismo tiempo ellos son la máquina. El juego se convierte en obligación y va ganando presión y llega un momento en el que es necesario descomprimir. Esto hace que la pieza vaya ganando en intensidad en un crescendo brutal que te mantiene, como espectador, hipnotizado y al mismo tiempo sufriendo y admirando lo que hacen esos cinco bailarines portentosos.

Preguntada en una entrevista por qué había titulado la pieza así, *Las cosas bonitas*, Gaudet respondió: “el título se refiere a la fricción entre los ideales colectivos en los que nos proyectamos y la realidad del medio artístico actual. La pieza reacciona al ideal de vivir juntos frente a la dificultad de llevar a cabo esta ilusoria tarea. Cuando pienso en esta fricción, la sociedad del espectáculo me salta a la cara. Yo también me enfrento a los esfuerzos que tengo que hacer para mantener mi identidad artística y mis propios ideales. Siento una fuerte reacción a encajar en el molde del sistema para agradar. Siento el deseo de salir de una forma de complacencia cortando por lo sano, aunque ello suponga correr el riesgo de desagradar. Hay una ira nutritiva que anima la pieza, un momento de revuelta casi adolescente. Se deja oír su reclamo de autonomía y libertad”. Y esto es precisamente lo que se siente viendo esa danza mecánica que va impregnando de sudor y gesto extenuado los cuerpos de los bailarines: se siente el deseo de la heterodoxia, la huída del canon a través de una partitura de movimiento que se repite pero que, de tanto en tanto, se rompe por el impulso animal, hasta llegar a un final vibrante donde comprobamos hasta qué punto se ha generado un lazo invisible entre el escenario y la platea, hasta qué punto somos todos parte de la máquina de la que no podemos salir.

Fotografía: © Tristán Pérez Martín

Ficha artística — técnica

Dirección y espacio escénico: Pep Ramis, María Muñoz
Interpretación: Pep Ramis
Colaboración en la dirección: Jordi Casanovas
Colaboraciones artísticas: Leo Castro, Blai Mateu, Camille Decourtye (Baró d'Evel Cirk), Piero Steiner
Textos: Erri de Luca, Mal Pelo
Composición y diseño sonido: Fanny Thollot
Otras músicas: Pēteris Vasks, Cant de la Sibila
Diseño iluminación y coordinación técnica: August Viladomat/ Irene Ferrer
Técnico iluminación y coordinación técnica: Irene Ferrer
Técnico sonido: Andreu Bramon
Asistencia vídeo: Xavier Pérez
Diseño y confección vestuario: Carmepuigdevallplantés
Construcción y asesoramiento escenografía: Adrià Miserachs, Pep Aymerich
Producción: Mamen Juan-Torres
Promoción y distribución: AnSó RaybeautÇ
Gestión: Gemma Masó
Una coproducción de: Mal Pelo, Théâtre de la Ville de Paris, Francia, Festival de Tardor de Catalunya Temporada Alta 2017, Agora de la Danse de Montreal-Canada
Con la colaboración de: Théâtre de l'Archipel Perpinyà - França, Mercat de les Flors de Barcelona i L'animal a l'esquena - Centre de Creació

Mal Pelo

The Mountain, the Truth & the Paradise

Danza

Estreno en la Comunidad de Madrid

País: España (Cataluña)

Año de producción: 2017

Idioma: castellano

Duración aprox.: 60 min

www.malpele.org

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Verde

22 y 23 de noviembre – 20:00 h

Fotografías: © Tristán Pérez Martín

Ración doble de Mal Pelo en este Festival de Otoño, después de que hace dos años presentaran *Highlands* en coproducción con el propio festival y tras sus visitas en 2019 con *On Goldberg Variations* y en 2017 con *Bach*. La compañía radicada en Girona que dirigen el mallorquín Pep Ramis y la valenciana María Muñoz desde hace casi ya 35 años, recibió en 2022 la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España y el Premio Ciutat de Palma Margaluz, reconocimientos que vienen a sumarse a todo lo que han cosechado en estas décadas, bien en solitario o bien en colaboración junto a figuras del pensamiento o la creación como John Berger, Erri de Luca, Cesc Gelabert, Àngels Margarit, Faustin Linyekula, Leonor Leal o Baro d'evel. En este caso, junto al trabajo de Ramis y Muñoz, cabe citar la colaboración en la dirección de Jordi Casanovas. Se trata de *The Mountain, the Truth & the Paradise*, un solo que Pep Ramis creó y estrenó en 2017, apoyado en textos de Erri de Luca, de quien reproducimos algunos versos en este programa.

*Considero un valor ahorrar el agua, reparar un par de zapatos,
callar a tiempo, socorrer un grito, pedir permiso antes de sentarse,
sentir agradecimiento sin recordar por qué.*

Para Pep Ramis, este trabajo nació de la necesidad de construir una ficción personal, de poner al día la experiencia de los últimos trabajos realizados e investigar sobre los intereses artísticos del momento. Trabajar en solitario es una forma de hacer acopio y balance de todas esas herramientas acumuladas por el oficio de creador escénico durante tantos años. Aludiendo a la montaña, la verdad y el paraíso del título de la pieza, Ramis construye un universo poético que se pregunta sobre el sentido de lo divino y de lo vulgar, sobre la espiritualidad y la ignorancia, sobre la belleza y la banalidad, dualidades sobre las que, como un tren sobre dos raíles, discurren los días del ser humano. Como escribía Roberto Frattini para la presentación de la obra, es “otro dúo «elíptico», que aparenta ser el más solitario de los solos. Porque la misma elipsis, sustracción, ausencia y espera que vertebran toda la parábola de Mal Pelo convierten también esta pieza en una víspera de algo, una noche en vela, el frágil conjuro de una presencia, una soledad dual. Afirmando que «dos no es el doble, sino el contrario de uno», Erri de Luca deja claro que lo que no está nos acompaña más que toda presencia”.

*Considero un valor saber dónde está el norte dentro de una habitación,
saber cuál es el nombre del viento que está secando la ropa.
Considero un valor el viaje del vagabundo, la clausura de la monja,
la paciencia del condenado, sea cual sea su culpa.*

The Mountain, the Truth & the Paradise es una mirada muy particular sobre la especie humana y sus derivas que no renuncia al humor, a la ironía punzante. Ramis se multiplica en movimientos y gestos precisos en busca de la cima. Infra-levedad o ultra-ligereza, dice Roberto Frattini que dice Marcel Duchamp. La capacidad de transformación del intérprete en un espacio blanco y desnudo que también se transforma con él, con su cuerpo y su voz entregados a un viaje cambiante y emocionante de una hora, termina por compactar una ceremonia sutil de ascesis. Vagabundo beckettiano, rey shakesperiano destronado y errante, Quijote o Edipo, Ramis, mucho más que un bailarín, mucho más que un actor, deja hablar a cada parte de su cuerpo con la misma densidad emocional y existencial, en busca de una belleza en la que poder seguir viviendo.

*Considero un valor el uso del verbo amar y la hipótesis de que exista un creador.
Muchos de estos valores no los he conocido.*

Fotografía: © kvde.be

Ficha artística — técnica

Concepto y dirección: Milo Rau • **Texto:** Milo Rau & ensemble • **Con:** Frederico Araujo, Sara De Bosschere, Arne De Tremmerie y Pablo Casella • **En vídeo:** Kay Sara, Gracinha Donato, Célia Maracajá, coro de militantes del Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), y como Tiresias, Ailton Krenak • **Dramaturgia:** Giacomo Bisordi • **Colaboración dramaturgica:** Douglas Estevam, Martha Kiss Perrone • **Asistencia dramaturgica:** Kaatje De Geest, Carmen Hornbostel • **Concepto de colaboración, investigación y dramaturgia:** Eva-Maria Bertschy • **Escenografía:** Anton Lukas • **Vestuario:** Gabriela Cherubini, An De Mol, Jo De Visscher, Anton Lukas • **Iluminación:** Dennis Diels • **Música:** Elia Rediger, Pablo Casella • **Vídeo:** Moritz von Dungern • **Making of vídeo:** Fernando Nogari • **Edición de vídeo:** Joris Vertenten • **Asistente de dirección:** Katelijne Laevens • **Asistentes de dirección en prácticas:** Zacharoula Kasaraki, Lotte Mellaerts • **Producción:** Klaas Lievens, Gabriela Gonçalves • **Asistente de producción:** Jack Do Santos • **Producción técnica:** Oliver Houttekiet • **Regiduría:** Marijn Vlaeminck • **Equipo técnico:** Max Ghymonprez, Sander Michiels, Raf Willems • **Agradecimientos:** Carolina Bufolin • **Producción:** NTGent • **Coproducción:** The International Institute of Political Murder (IIPM), Festival d'Avignon, Romaeuropa Festival, Manchester International Festival, La Vilette Paris, Tandem - Scène nationale (Arras Douai), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt), Equinoxe Scène Nationale (Châteauroux), Wiener Festwochen

En colaboración con: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

Con el apoyo de: Goethe Institut São Paulo, PRO HELVETIA programme COINCIDENCIA - Kulturausch Schweiz - Südamerika, The Belgian Tax Shelter

Milo Rau / NTGent

ANTIGONE IN THE AMAZON

Teatro

Estreno en España

En colaboración con el
Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

País: Bélgica

Año de producción: 2022

Idioma: inglés, portugués y tucano, con sobretítulos en español

Duración aprox.: 1 h 30 min

www.mietwarlop.com

Información práctica

MADRID

Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

22 y 23 de noviembre - 20:00 h

Fotografías: © kvde.be

Danone natural azucarado... con aceite de palma. Chocolate con leche Nestlé extrafino, un gran vaso de leche en cada tableta... y aceite de palma. Ferrero Rocher nos ha conquistado realmente... a base de aceite de palma. Durante la pandemia, la empresa brasileña Agropalma intensificó su actividad para que sus clientes (Ferrero, Danone, Nestlé...) no sufrieran la falta de una materia prima esencial en sus productos. Ni ecológico, ni justo, ni sostenible, este comercio es uno de los responsables del robo de tierras, violación de derechos humanos, destrucción amazónica y explotación agroindustrial más intensiva del mundo, con lo que eso conlleva en tiempos de emergencia climática tratándose del pulmón del planeta. Pero, como empezó a vislumbrarse en *Antígona*, de Sófocles, la razón de Estado (de Estado capitalista) se pone por encima de la tradición, la ley del hombre por encima de la ley de los dioses. Y como nos enseña la tragedia griega más representada de la historia, esta megalomanía solo nos aboca al desastre colectivo.

Por suerte, siempre hay 'antígonas' por el mundo capaces de plantar cara a Goliat. En 1996, en el estado amazónico de Pará, un grupo de campesinos y campesinas marchaban por la reforma agraria y un batallón policial abrió fuego contra ellos, asesinando a 19 personas. Una activista del MST, Movimiento de los Sin Tierra, María de Araújo, testigo presencial de aquel infame ataque, lo revivió este año en un acto en recuerdo de la masacre en el que 200 personas bloquearon una carretera rural de la selva. Allí estaba el equipo de filmación de Milo Rau y la actriz indígena Sara Kay para encarnar a Antígona. "A los pueblos indígenas -señala Kay- sólo se nos ha prestado atención en nuestra defensa de la selva tropical desde hace unos pocos años. Mi pueblo fue primero oprimido y luego colonizado, lo que significa que muchos indígenas siguen sin tener derecho a su tierra".

Tras *Orestes en Mosul* (antigua capital del Estado Islámico), y la película sobre Jesús *El Nuevo Evangelio* en los campos de refugiados del sur de Italia, Rau y su equipo viajaron a la cuenca del Amazonas, en Brasil, para concluir su *Trilogía de los Mitos Antiguos*. Junto con indígenas, activistas y actores de Europa y Brasil, se recreó la *Antígona* de Sófocles en un terreno ocupado como un sangriento choque entre la sabiduría tradicional y el turbocapitalismo global, una epopeya de la lucha de la humanidad contra su caída autoinfligida por la codicia de beneficios, la ceguera y la arrogancia. Y no menos importante, como una pregunta al propio arte: ¿Qué puede conseguir el arte comprometido? ¿Puede el arte ayudar donde la política fracasa? Siempre caben estas dudas en producciones hechas desde el afán de denuncia, desde el impulso solidario, desde el cariño y el respeto que, sin embargo, no pueden evitar cierto extractivismo, cierta veta de colonialismo, para nada agresivo en este caso. Pero somos europeos blancos de clase media alta los que vamos a consumir en edificios colmados de seguridad y comodidades estas historias del otro lado del mundo, como consumimos Danone o Nestlé. Reconocer y tener consciencia de las diferencias y semejanzas entre estos dos consumos es, al menos, una buena razón para seguir haciendo el trabajo que hace Milo Rau, un cine y un teatro políticos, que fusionados sobre el escenario dan voz a personas que ponen el cuerpo frente a la infamia, que usan conscientemente su cuerpo como herramienta política desde el arte.

Dice Milo Rau: "según estudios de Global Witness y Save the Rainforest, nuestros conejitos de chocolate de 'producción justa', elaborados con aceite de palma 'verde', contienen en realidad la sangre de pequeños agricultores desplazados y el olor a quemado de la Amazonia devastada. Pero si uno entra en los sitios web de las empresas en cuestión, lo primero que ve son largos artículos sobre sostenibilidad, producción justa, reforestación. El rostro de la destrucción es sonriente, lo que nos devuelve a *Antígona*. Creonte es un personaje muy interesante, deslumbrante. No es un dictador loco, sino un gobernante completamente moderno que sabe exactamente cómo transfigurar la explotación y la destrucción de una manera *zeitgeisty*. Aquí es donde nosotros, junto con el MST, intervenimos. Arrancaremos la máscara de la cara de las corporaciones de una manera activista clásica e intentaremos mostrar alternativas reales". Porque, como dice Kay Sara en su discurso final, "esta locura debe parar".

Fotografía: © Santiago Mazzarovich

Ficha artística — técnica

Sobre: *El príncipe constante*,
de Calderón de la Barca

Versión: Guillermo Calderón (Chile)
y Gabriel Calderón (Uruguay)

Dirección: Gabriel Calderón

Elenco: Luis Martínez, Stefanie Neukirch,
Jimena Pérez, Juan Antonio Saraví y Pablo
Varrailhón

Escenografía: Lucía Tayler

Iluminación: Eduardo Guerrero
y Sofía Ponce de León

Vestuario: Virginia Sosa

Diseño sonoro: Luciano Supervielle

Traspunte: Cristina Elizarzú

Consejo artístico: Gabriel Calderón,
Fernando Diansi, José Miguel Onaindía,
Jimena Pérez, Florencia Zabaleta.

Comunicación: Carolina Anastasiadis

Fotografía: Carlos Dossena
y Santiago Mazzarovich

Productor ejecutivo: Felipe Villamarzo Grisoni

Dirección general y artística de

Comedia Nacional: Gabriel Calderón

Gabriel Calderón y Guillermo Calderón / Comedia Nacional de Montevideo

CONSTANTE

Teatro

Estreno en la Comunidad de Madrid

En colaboración con la
Compañía Nacional de Teatro Clásico

País: Uruguay

Año de producción: 2022

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 30 min

www.comedianacional.montevideo.gub.uy

Información práctica

MADRID

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Teatro de la Comedia - Sala Tirso de Molina
22 y 23 de noviembre – 18:00 h

Fotografías: © Santiago Mazzarovich

Calderón es un apellido que suena a teatro a poco que estés cerca del arte escénico, como trabajador o como espectador. Este montaje riza el rizo y nos presenta una obra de Pedro Calderón de la Barca a través de la versión que han escrito el chileno Guillermo Calderón y el uruguayo Gabriel Calderón, dirigida por este último, en lo que supone su vuelta al Festival de Otoño tras la conmovedora *Ana contra la muerte* que pudimos ver en la edición del pasado año. Entre el karma y el chiste, los ‘calderones’ alumbran un artefacto nuevo a partir de *El príncipe constante* con la producción y el elenco de la Comedia Nacional de Montevideo, una de las instituciones públicas culturales más antiguas de Latinoamérica. Fundada en 1947, Margarita Xirgu estuvo vinculada a ella durante dos décadas. Recogiendo aquel linaje, muy ligado al Siglo de Oro español, afronta cada temporada montajes a partir de clásicos sin perder la oportunidad de ponerlos en diálogo con poéticas contemporáneas. Es una excusa perfecta para sellar la primera colaboración entre el Festival de Otoño y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una forma de acercar la tradición al lenguaje escénico presente.

Porque eso es precisamente lo que ocurre en *Constante*, una obra donde no quedan muchos versos del original de Calderón de la Barca, pero sí mucho de su huella. “Hacer un clásico implica discutir y reafirmar su validez, ponerse en la línea de su tradición, pero apuntar hacia una dirección en el futuro”, explican los ‘calderones’. Parfraseando a Borges, han decidido quemar la biblioteca, trabajar con el texto como si estuviese perdido, como si ya no pudieran acceder a él, como si lo soñaran mal y lo tradujeran peor, tal vez traicionando al autor, pero siendo fieles al teatro. “Si toda la poesía del mundo desapareciera -le escribió Goethe a Schiller en una carta-, sería posible reconstruirla sobre la base de *El príncipe constante*”.

El príncipe constante cuenta la historia de don Fernando de Portugal, que en su expedición de conquista por tierras marroquíes, hace prisionero al general Muley, del que está enamorada Fénix, la hija del rey de Fez. Movidio por la compasión y la piedad, Fernando libera a Muley. Luego será el príncipe portugués quien caiga prisionero en el país norteafricano, torturado hasta su muerte y su conversión en mito. Prácticamente nada de esto está en la pieza de los ‘calderones’, cuyo argumento se desarrolla en una pequeña ciudad de un pequeño país de Latinoamérica. Allí, un dinero ruso de dudosa procedencia permite hacer una coproducción internacional de *El príncipe constante*. Tiempo después, cuando la obra ya ha fracasado, una cama, aquella cama donde se torturó al príncipe, es el nudo de pujas, peleas, reclamos, sueños, investigaciones y crímenes.

Se trata de hablar sobre la constancia del arte, la constancia de la fe y del amor, de la violencia y de las guerras, y sobre todo la constancia de Calderón, un nombre que propone, aún hoy, luchas por dar. Con un aire de thriller misterioso, de claroscuros, la obra evidencia la torpeza policial de unos agentes que buscan en un texto del siglo XVII los indicios de un asesinato en el presente, convirtiendo la pirueta en una referencia a aquellos militares de las últimas dictaduras que buscaban en las obras de arte pruebas de actividades subversivas. De hecho, la tortura, tan tristemente vinculada a estos periodos históricos infames, se convierte en tema central. Como dice Gabriel Calderón, “para poner a prueba una fe constante, uno de los procedimientos históricos del mundo es la tortura”. Es la forma de quebrar, la forma de romper, la forma de acabar con la integridad y la dignidad de cualquiera. Jugando, pues, al teatro dentro del teatro, los ‘calderones’ ponen y quitan, quitan y ponen capas de una cebolla en la que cinco personajes se mueven en torno a una cama para dilucidar qué ocurrió en ella y con ella. Constantemente.

Fotografía: © Julian Mommert

Ficha artística — técnica

Creado (concepto, dirección, decorados, vestuario, luces) **por** Dimitris Papaioannou • **Hombre vestido:** Dimitris Papaioannou • **Hombre desnudo:** Šuka Horn • **Música:** Kornilios Selamsis • **Diseño de sonido:** David Blouin • **Diseño de iluminación:** Lucien Laborderie, Stephanos Droussiotis • **Creativa, productora ejecutiva y asistente de dirección:** Tina Papanikolaou • **Director asociado:** Haris Fragoulis • **Entrenador físico artistas:** Šuka Horn • **Fotografía y cinematografía:** Julian Mommert • **Música grabada por:** Teodor Currentzis y la orquesta musicAeterna • **El nombre del espectáculo fue creado por:** Aggelos Mendis • **Los pulpos han sido creados por:** Nectarios Dionysatos • **Diseñador visual asociado:** Evangelos Xenodochidis • **Relaciones internacionales, gerente de comunicación y programador de giras:** Julian Mommert • **Director técnico:** Manolis Vitsaxakis • **Director de escena e ingeniero de sonido:** David Blouin • **Maestra de utilería y directora de escena:** Tzela Christopoulou • **Programador de iluminación:** Lucien Laborderie • **Técnico y manipulador de escena:** Aggelos Katsolias • **Producción ejecutiva:** 2WORKS, en colaboración con POLYPLANITY PRODUCTIONS • **Productora ejecutiva asociada:** Vicky Strataki • **Asistente producción ejecutiva:** Kali Kavvatha

La primera versión de **INK** fue **encargada y coproducida** por Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale + Fondazione I Teatri / Festival Aperto – Reggio Emilia en 2020. La versión final del espectáculo y la gira internacional está **coproducida por** la Biennale de la Danse de Lyon 2023, Sadler's Wells London, MEGARON – THE ATHENS CONCERT HALL y cuenta con el apoyo del Hellenic Ministry of Culture and Sports en 2023.

Dimitris Papaioannou es **artista residente** en MEGARON – THE ATHENS CONCERT HALL.

Agradecemos especialmente a Teodor Currentzis por dirigir la música de **INK** y ofrecémosla como regalo. Un agradecimiento especial a Dimitris Korres por su excelente apoyo técnico continuo.

Dimitris Papaioannou

INK

Creación híbrida

Estreno en la Comunidad de Madrid

País: Grecia

Año de producción: 2020

Duración aprox.: 65 min

www.dimitrispapaioannou.com

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Roja

23, 24 y 25 de noviembre – 20:30 h (j-v) / 12:30 h (s)

Fotografías: © Julian Mommert

“Del agua me gusta cómo suena y, sobre todo, que es una manifestación de la Naturaleza”, dice Dimitris Papaioannou, pintor antes que coreógrafo, pintor antes que director escénico, pintor antes que escenógrafo. Papaioannou visualiza sus piezas antes de que empiecen a ser materia y cuerpo, sobre todo cuerpo, sobre todo desnudo, porque como pintor y como griego, los cuerpos desnudos de la estatuaría clásica son fuente y alimento. “Me gusta mucho el cuerpo desnudo y quiero ser alguien que te llama al teatro, y que, entre otras preguntas sobre la vida, te ofrece apreciar la belleza de la juventud en todos sus aspectos: estéticos, filosóficos y con sus connotaciones eróticas. Estoy compartiendo contigo algo que soy, algo que me mueve, algo que me obsesiona”.

INK, pieza alumbrada en 2020 al calor del encierro pandémico, plantea un formato más reducido de lo que hemos visto de este creador en Madrid en los últimos tiempos (*The great tamer* y *Transverse orientation*), pero la belleza plástica que propone tiene igual dimensión. En 2022 su creador la retoma y la reelabora para una gira internacional, saltando él mismo a escena, y esto cabe resaltarlo, porque no siempre se tiene el privilegio de ver en escena al propio Papaioannou, en este caso en un tour de force apasionado junto al impresionante bailarín alemán Šuka Horn. A Madrid llega tras su paso por Atenas, Milán, Roma, Montreal, Seúl o Barcelona.

INK es agua y es cuerpo, es líquido y carne, naturaleza viva y desnuda, danza y lucha, mirada y gemido, silencio y luz. Es una pieza emparentada con otra anterior, *Primal matter* (2012), que partía también como dúo entre el hombre vestido y el hombre desnudo. Artista y modelo, padre e hijo, hombre maduro seduciendo a hombre joven, o como sugiere el crítico Roger Salas, gran conocedor de la obra del griego, un *tête-à-tête* y un cuerpo a cuerpo que “remite a esquemas arcaicos, del mundo antiguo, de la literatura, la historia, la mitología, el teatro o la poesía: Aquiles y Patroclo, Alejandro y Hefestión, Cratino y Aristodemo, Caritón y Melanipo, Damón y Fintias, Harmodio y Aristogiton, Cleómaco y Filisto. ¿La pareja de hombres de *INK* y sus acciones son una propuesta de evocación (revivificación figurada) de alguna pareja legendaria?” Hay hasta quien ha visto un capitán Ahab empleándose a fondo, bajo los cortinajes violentos de agua salada, contra su monstruo interior. Sea como sea, hay todo un universo creado entre esas dos figuras que se atraen y se repelen, que pelean y aman, que quieren dominar o ser dominados. Y entre ellos, un pulpo, inteligente animal de los abismos, de movimientos precisos, que regala un telón de tinta (ink, en inglés) cuando se siente amenazado, que es golpeado salvajemente por los pescadores contra la roca para que sea tierno en boca. La capacidad poética de Papaioannou alcanza aquí, por momentos, cumbres altamente epatantes.

El artista griego está en plena forma a sus casi 60 años. Parece lejana su consagración universal, cuando en 2004 se hizo cargo de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas. Ahora es uno de esos popes de la escena internacional (en la estela de Bèjart, Bausch, Kantor, Wilson, Lepage, Castellucci...), llamado a dejar un legado único a través de un lenguaje reconocible y altamente imaginativo, donde danza y teatro conviven en una sinfonía de cuerpos heroicos y objetos polisémicos. Y un suelo dispuesto siempre a agrietarse, a mostrar deseos ocultos, a abrirse para el brote nuevo, a cerrarse sobre los misterios eternos. Sinfonía de símbolos que, como en *INK*, asumen la materialidad viva del escenario, viva como el agua, poderoso elemento ético y estético para un artista profundamente mediterráneo. *INK* es una mitología en sí misma, tan irracional como humana, tan salvaje como ilustrada, un paso a dos que fascina colmando nuestra mirada de espectador de imágenes potentes y apasionadas, que llevaremos con nosotros, en la memoria, mucho más tiempo del que pensamos, porque Papaioannou tiene una destreza única para percutir sobre nuestra percepción de lo sublime.

Ficha artística — técnica

Dramaturgia: Sergio Baos

Dirección: Marga López

Intérpretes: Lorena Faus, Alicia Garau, Àlvar Triay Sales, Teresa Urroz

Ayudante de dirección: Joan M. Albinyana

Regiduría: Santi Celaya

Escenografía: Xesca Salvà

Espacio sonoro: Joan M. Albinyana

Iluminación: Guillem Gelabert

Vestuario: Marga López

Música original, composición, teclados y dirección musical: Sara Mingolla

Músicos colaboradores en la grabación: Faust Morell (guitarras), Gabriel Saito (trompeta y fiscorn), Benjamí Salom Miró (violín y viola), Joan M. Albinyana (bajos)

Construcción escenografía: PascualinEstructures

Sergio Baos / Teatre Principal de Palma

Les maleïdes

Teatro

Estreno en la Comunidad de Madrid

En colaboración con el Teatre Principal de Palma

País: España (Mallorca)

Año de producción: 2023

Idioma: catalán, con sobretítulos en español

Duración aprox.: 1 h 15 min

www.teatreprincipal.com

Información práctica

MADRID

Sala Cuarta Pared

24 y 25 de noviembre – 20:30 h

Un texto nacido de un impulso inconsciente. Un cuento tragicómico. Una fábula de acción. Una road movie teatral con aromas del más hiperbólico Lars Von Trier y algo de Hitchcock. Un relato sobre el mito cristiano. Una obra de aventuras. Una comedia gamberra. Una coctelera formal sin barreras que reverencia a los clásicos desde la posmodernidad. Todo eso y puede que más. Así es *Les maleïdes (Las malditas)*, del dramaturgo mallorquín Sergio Baos, dirigida por Marga López, una obra que nos invita a viajar con tres mujeres de tres generaciones, abuela, hija y nieta, tres mujeres de alguna forma abandonadas que huyen de sus vidas complicadas pero con la sensación de no tener el control sobre su propia existencia. Pilar es la madre de Águeda, y Águeda la madre de Anna. Anna ya es toda una mujer, y aparece en casa de su abuela para intentar conocer a su madre, pero hace tiempo que no saben nada de ella. Aquí empieza la aventura.

Esta obra ganó el año pasado el Premio Pere Capellà de Teatro dentro de los Premios Octubre que entrega la Editorial Tres i Quatre y ha sido montada gracias a la ayuda del Institut d'Estudis Balearics, con el Teatre Principal de Palma (junto a la Sala Beckett de Barcelona) como centro de operaciones. De Palma es su autor precisamente, Sergio Baos, actor también, fundador de la compañía Teatre de Vellut. Tenemos, pues, la excepcional oportunidad de ver en el Festival de Otoño de Madrid una obra en mallorquín (con sobretítulos en castellano, claro).

En el ecosistema teatral actual podría decirse que Baos es un dramaturgo a contracorriente, porque en un momento donde la realidad entra en los escenarios a base de teatro documental y teatro político, él, curtido en el guión de televisión, apuesta decididamente por la ficción y se empeña como constructor de historias casi hasta lo obsesivo. De hecho, no hay nada basado en hechos reales en *Les maleïdes* y los personajes están muy pulidos en busca de una conexión con el público que venga más de su complejidad que de una expresión plana de los sentimientos.

Todo ese afán ficcional y la cantidad de referencias y estilos que se reúnen para contar esta historia no hacen fácil su puesta en escena. Marga López, la directora, abunda en lo que venimos diciendo: "sus personajes son poliédricos y las aventuras en las que se encuentran inmersos pasan de la normalidad a sitios inesperados en cuestión de minutos. Encima, en *Les maleïdes* hay elementos mágicos: un fantasma que no entiende por qué es un fantasma y una mujer que se cree tocada por Dios. Los ritmos son pausados y frenéticos a la vez, se sucede todo a una velocidad de vértigo. Personajes lúcidos y locos a la vez. La vida misma". Los titulares dicen que la obra va de recuperar el vínculo familiar y que esa recuperación es toda una aventura. No, no está basada en hechos reales, pero realmente cualquiera de nosotras entiende lo complejo que se vuelve cuidar un vínculo en tiempos tan convulsos. Quizás por eso el espectador encuentra rápida identificación con alguna de estas tres mujeres que se buscan unas a otras y a sí mismas.

Fotografía: © Kiku Piño

Ficha artística — técnica

Texto: José Sanchis Sinisterra

Dirección: Carles Alfaro

Reperto: Pere Ponce, Pep Cruz, Mar Ulldemolins

Producción: Sala Beckett y Teatro de La Abadía

Texto: José Sanchis Sinisterra / Dirección: Carles Alfaro

El lector por horas

Teatro

—
Estreno en la Comunidad de Madrid

—
En colaboración con el Teatro de La Abadía

País: España (Cataluña-Madrid)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 55 min

Información práctica

MADRID

Teatro de La Abadía

Sala Juan de la Cruz

24, 25 y 26 de noviembre - 19:00 h (v.s) / 18:30 h (d)

Hace 24 años que se estrenó esta obra, primero en Barcelona y luego en Madrid, resultado de una coproducción entre el Teatre Nacional de Catalunya y el Centro Dramático Nacional. Era finales de los años noventa, y desde 10 o 15 años atrás, el director de escena era la figura hegemónica en el teatro español, siguiendo, un poco a rebufo y a destiempo, las tendencias europeas. Autores y autoras teatrales, los que escribían en ese momento, sufrían para ver sus textos en escena. Pero algo estaba empezando a cambiar, una generación irrumpía con tanta fuerza en la arena dramaturgica que pronto se comprobó que no había directores para un teatro donde la palabra cobraba un nuevo sentido. Les habían adelantado por la derecha y sin poner intermitente. Era la generación de Juan Mayorga, de Antonio Álamo, de Borja Ortiz de Gondra, de Laila Ripoll, de Lluïsa Cunillé, de Itziar Pascual, de Sergi Belbel, de José Ramón Fernández. Todos ellos, de un modo u otro, le deben mucho a José Sanchis Sinisterra.

Sinisterra es un clásico vivo, un maestro en el más amplio sentido del término, un joven de 83 años que sigue entreteniéndose su tiempo en enigmas y luchas a la busca de lo fronterizo, del paso más allá de lo conocido, siempre ensanchando el poder de la palabra en el teatro. Una lástima que la pandemia se llevara por delante su último vivero, el Nuevo Teatro Fronterizo de La Corsetería, en Lavapiés. Y una injusticia que no encuentre acomodo en algún otro espacio que posibilite su interminable y siempre estimulante investigación. Tras aquella generación de los Mayorga y compañía, vinieron otras muchas promociones de autores y autoras -aquí y en Latinoamérica- atravesadas por la pedagogía de Sanchis, un hombre capaz de poner a escribir a una piedra. Autor muy prolífico, aunque en las carteleras siempre haya un ¡Ay, Carmela!, él sigue retorciendo los límites de la dramaturgia y de la narraturgia y alumbrando obras que plantean retos, sobre todo al espectador.

Porque el espectador, para Sanchis Sinisterra, no es un mueble, es un ser vivo y, como tal, activo, pensante, inteligente. Y para ese ser escribe, sin darle nada masticado. *El lector por horas* es el ejemplo paradigmático. La trama nos puede interesar e incluso entretener, pero lo verdaderamente fascinante es entregarse a coser hilos invisibles, a llenar huecos vacíos, a encajar piezas que de primeras no encajan, a jugar, en definitiva, desde la butaca. “Lo que me interesaba explorar en esta obra -decía al hilo del estreno del 99 el propio Sanchis- es cómo literatura y vida se interpenetran hasta el punto de que una y otra se alimentan mutuamente”. Eso ocurre en dos sentidos, entre los personajes protagonistas y entre la obra y la platea. Porque *El lector por horas* traslada a la ficción algunos de los presupuestos teóricos de la llamada estética de la recepción.

La tentativa que dirige Carles Alfaro es resultado de una coproducción entre la Sala Beckett de Barcelona (sala que fundó el propio Sanchis en 1989) y el Teatro de La Abadía. El reparto lo componen los actores Pep Cruz, que interpreta a Celso, un hombre de negocios; Mar Ulldemolins, que da vida a Lorena, la hija ciega de Celso; y Pere Ponce (Ismael), contratado por Celso como lector por horas para amenizar el tiempo de Lorena. El encargo requiere la máxima neutralidad enunciativa por parte de Ismael, pero la fuerza poética de los textos escogidos y la situación misma, llevan a los tres personajes a un laberinto emocional incontrolable. Poco a poco, la pieza se adentra en un perverso y enigmático juego metatextual, donde se tensan los límites entre realidad y ficción. ¿Quién lee a quién? ¿Qué intenciones esconde cada texto? ¿Cuál es, en realidad, la verdad del argumento?

Fotografía: © Tristán Pérez Martín

Ficha artística — técnica

Dirección e interpretación: María Muñoz y Pep Ramis

Colaboración en la dirección: Leo Castro

Composición sonora: Fanny Thollot

Música: Joel Bardolet, violín; Quiteria Muñoz, soprano; Bruno Hurtado, violón

Iluminación: August Viladomat/Lluís Martí

Técnico de sonido: Andreu Bramón

Espacio: Pep Ramis/Adrià Miserachs

Vestuario: CarmePuigdevallPlantés

Vídeo: Leo Castro

Textos: John Berger/Erri de Luca/Nick Cave/Mal Pelo

Producción: Mamen Juan-Torres

Promoción y distribución: AnSó Raybeaut

Gestión: Gemma Massó

Mal Pelo

DOUBLE INFINITE. The Bluebird Call

Danza - Teatro

Estreno en la Comunidad de Madrid

País: España (Cataluña)

Año de producción: 2023

Idioma: español-inglés (sin subtítulos)

Duración aprox.: 1 h 30 min

www.malpelo.org

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Verde

25 y 26 de noviembre – 20:00 h (s) / 18:30 h (d)

Fotografías: © Tristán Pérez Martín

Ración doble de Mal Pelo en este Festival de Otoño, después de que hace dos años presentaran *Highlands* en coproducción con el propio festival y tras sus visitas en 2019 con *On Goldberg Variations* y en 2017 con *Bach*. La compañía radicada en Girona que dirigen el mallorquín Pep Ramis y la valenciana María Muñoz desde hace casi ya 35 años, recibió en 2022 la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España y el Premio Ciutat de Palma Margaluz, reconocimientos que vienen a sumarse a todo lo que han cosechado en estas décadas, bien en solitario o bien en colaboración junto a figuras del pensamiento o la creación como John Berger, Erri de Luca, Cesc Gelabert, Àngels Margarit, Faustin Linyekula, Leonor Leal o Baro d'evel. Tras el solo de Pep Ramis en *The Mountain, the Truth & the Paradise*, vamos a vivir el estreno en Madrid de la última creación del grupo, *Double Infinite. The Bluebird Call*, un dueto en el que los dos fundadores de Mal Pelo van a volver a bailar juntos y solos en escena después de mucho tiempo.

Sin duda, los propios Muñoz y Ramis hablan de este montaje como de uno de esos que han jalonado su larga trayectoria como puntos de inflexión, cuando ellos se han encontrado en escena para profundizar en lo descubierto y seguir en el camino del hallazgo de nuevos territorios en el lenguaje del cuerpo y en el pensamiento sobre un concepto muy particular de la dramaturgia. Así, *Double Infinite* es continuación lógica de *Quarere* (1989), *L'animal a l'esquena* (2001) y *El quinto invierno* (2015), una pieza que se suma a estas anteriores para afianzar más el edificio de su poética, desde la fragilidad, la sencillez y el amor por el oficio, que tres décadas y media después sigue planteando interrogantes.

“El proyecto -explican- contempla la necesidad de imaginar y perseguir realidades imposibles, de construir una ficción que evidencie la importancia de inventarse el futuro, de proyectarlo más allá de lo previsible. La búsqueda de alternativas a la realidad que nos rodea nace de la urgencia de disolver lo que percibimos como real, y de darse la posibilidad de rebelarse contra lo que parece inamovible, contra las estructuras que nos edifican como individuos y como sociedad. El cuerpo es una herramienta con la que podemos escribir y diseñar ficciones que nos cuestionen, que nos disloquen. El cuerpo y el movimiento contienen códigos internos que se alejan de ideas estructuradas y secuenciales. Hablamos de unos códigos infinitamente más desnudos, vertiginosos y reveladores de las pulsiones de nuestro hábitat, de nuestro mundo”.

La necesidad del cuerpo y la necesidad de imaginar otro futuro. Cuestiones candentes que nos empujan a citar a Merleau-Ponty (“el cuerpo es el centro del mundo de la experiencia”) y a recordar a Mark Fisher, que gritaba desde su elocuencia la urgencia de seguir buscando lo nuevo para que nuestra cultura subsista frente a la ruindad capitalista: “el capitalismo -escribió Fisher- es lo que queda en pie cuando las creencias colapsan en el nivel de la elaboración ritual o simbólica, dejando como resto solamente al consumidor-espectador que camina a tientas entre reliquias y ruinas”. También entre los referentes de partida para la generación de este espectáculo, que se ha estrenado en el Festival Grec de Barcelona este año, vuelven voces conocidas y cercanas a Mal Pelo, las del John Berger de *La apariencia de las cosas* y las del Erri de Luca de *Tres caballos*.

En un espacio casi desnudo, su mutabilidad se manifiesta a través de la iluminación, el sonido y los objetos en un trabajo minucioso sobre el detalle, la precisión del gesto, el ritmo y la intensidad del movimiento. Dos personas cercanas a los sesenta años se encuentran con la voluntad de preguntarse sobre lo que queda por imaginar y proponen un viaje sensitivo a través de sus dudas sobre cómo construimos nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro lugar. El tiempo en escena es manipulable, dúctil y anacrónico. El cuerpo y la palabra también.

Ficha artística — técnica

EN ESCENA:

ACTO I - *La domesticación*

Baile: Danielle Mesquita, La Merce, Javiera Paz y Galina Rodríguez

Música: Sole Parody

Voz: Raquel Sánchez

ACTO II - *Somos la guerra*

Baile: Luz Arcas, Danielle Mesquita, La Merce, Javiera Paz, Galina Rodríguez y Raquel Sánchez

Música: Sole Parody

ACTO III - *La buena obra*

Baile: Jesús Bravo, Carmen Gil, Begoña Hernández, Isabel Lag, Luz López, Javier Páez, Ángeles de Paz y Lauracharie

Dirección artística, coreografía,

dramaturgia, espacio escénico: Luz Arcas

Acompañamiento artístico y dramático:

Victoria Aimé y Rafael SM Paniagua

Música: Le Parody

Iluminación: Jorge Colomer

Espacio sonoro: Pablo Contreras

Texto: Luz Arcas y Abraham Gragera

Videos en escena: Jorge Colomer y Jorge Juárez

Vestuario: Luz Arcas, Victoria Aime, Rafael SM Panigua

Asesoramiento de espacio escénico:

Pablo Chaves

Asistencia de coreografía: Georgina Flores

Diseño y confección de bodysuite: Luz Arcas

y La Merce en Somos la guerra: Roberto Martínez

Foto y vídeo promocional: Virginia Rota

Diseño gráfico: María Peinado

Dirección técnica: Cristina L. Bolívar

Técnicos en gira: José Espigares y Pablo Contreras

Comunicación: La Fármaco

Diseño y coordinación de producción:

Alex Foulkes y Alberto Núñez

Producción ejecutiva: Fernando Jariego

Distribución internacional: Austin Rial y Josep Alcaina

Luz Arcas | La Fármaco

BEKRISTEN /// TRÍPTICO DE LA PROSPERIDAD

Danza

Estreno absoluto

En colaboración con el Teatro Central de Sevilla

País: España (Andalucía - Madrid)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 2 h 50 min (con dos intermedios)

ACTO I - *La domesticación*: 55 min

Intermedio

ACTO II - *Somos la guerra*: 50 min

Intermedio

ACTO III - *La buena obra*: 35 min

www.lapharmaco.com

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Negra

25 y 26 de noviembre – 19:00 h (s) / 18:00 h (d)

Estas casi tres horas con *La Fármaco* prometen ser un acontecimiento escénico inolvidable. Luz Arcas pone el broche al tríptico *BEKRISTEN* y nos lo muestra entero después de revisar sus dos primeras partes, *La domesticación* (estrenada en los Teatros del Canal en 2019) y *Somos la guerra* (estrenada en Conde Duque en 2021), y concluir con la tercera, *La buena obra*, que vive aquí su estreno absoluto, cimentando la estrecha relación con el Festival de Otoño, que coprodujo y estrenó en 2020 su exitoso espectáculo *Toná*.

Con respecto a *Toná* o a otras piezas como *Mariana*, obras más de raíz que miran a la potencia folklórica del sur español, este tríptico, que mira menos al pasado y se centra en el futuro, está en el otro flanco creativo de Luz Arcas. *Bekristen* significa cristianos en lengua fang, la etnia más numerosa de Guinea Ecuatorial, lugar donde se gestó el proyecto. Si se usa como título genérico es porque hace referencia a la naturaleza económico-espiritual de cualquier proyecto imperialista, sostenido sobre una confusa estrategia de combinación entre objetivos macroeconómicos y rituales culturales cotidianos. Como demuestran el cristianismo y el capitalismo, que tantas veces van de la mano, la imposición de doctrinas de dominación camufladas en anhelos de salvación o de progreso, está en la base de cualquier proyecto colonialista, antes y ahora que el colonialismo se ejerce sin invasiones territoriales, sino financieras.

Luz Arcas tiene todo esto en mente, porque es un animal político, pero nos lo devuelve poéticamente sobre el escenario, con la potencia del cuerpo, de la imagen, de lo orgánico, de la música. En *Bekristen* firma coreografía, dramaturgia, espacio y vestuario, y además baila junto a un grupo de intérpretes poderosos entre la bruma mística sonora, folclórica y electrónica, que aporta la música de Le Parody al conjunto. Un conjunto estructurado en torno a una idea bíblica que empieza en un jardín edénico, continúa con tinte evangélico y acaba en lo apocalíptico.

La domesticación es un bodegón que derrocha exuberancia. Carne, fruto, vegetal, sexo, cuerpos jóvenes, impulso preverbal, antes de Dios, antes del lenguaje, antes del verbo. Una fiesta pagana y primitiva donde la socialización aparece como una necesidad atávica, inherente a la condición humana, amoral y salvaje. Esos cuerpos llegan desde muy distintas procedencias y se relacionan sin método, sin plan de futuro, como entregados a un instinto antediluviano y generando una energía indomable.

Y si *La domesticación* es el fruto, es la potencia del brote, es la carne fresca, *Somos la guerra* es sudor y lágrimas, es agua, es la disolución de aquel instinto primero en la fuerza del trabajo, donde el trabajo es al capitalismo lo que el rezo al cristianismo: una forma de asegurarse el paraíso, el ascenso, el éxito, pero con pena y con dolor también. La obra, técnicamente, trata de desintelectualizar la danza y poner en el centro la idea del baile. Una pieza rota, un evangelio apócrifo escrito con las primeras palabras del mundo, ahora que ha llegado el verbo y Dios se ha personificado. Un relato no oficial a partir del mito de la Anunciación y la Resurrección.

Finalmente, la última pieza del tríptico se estrena bajo el título *La buena obra*, que la propia Luz Arcas define como “profecía visual sobre la obsolescencia”. La poética del fuego, que deja tras de sí cenizas, residuos. La obsolescencia de los objetos forzosamente caducos que nos sobrevivirán como basura, lo que queda después del cuerpo. Objetos inservibles y datos, muchos datos, que necesitan espacio para guardarse generando a su vez mayor impacto sobre un planeta-vertedero. Una mirada preocupada sobre un futuro hecho del residuo de la vida. Un lamento convertido en resistencia.

Ficha artística — técnica

Dramaturgia y dirección: Nao Albet y Marcel Borràs

Intérpretes: Nao Albet y Marcel Borràs

Ayudante de dirección: Nao Albet y Marcel Borràs

Escenografía: Nao Albet y Marcel Borràs

Iluminación: Nao Albet y Marcel Borràs

Vestuario: Nao Albet y Marcel Borràs

Caracterización: Nao Albet y Marcel Borràs

Espacio Sonoro: Nao Albet y Marcel Borràs

Asesoramiento de movimiento: Nao Albet y Marcel Borràs

Artes marciales: Nao Albet y Marcel Borràs

Voces en off: Nao Albet y Marcel Borràs

Video: Nao Albet y Marcel Borràs

Documentación: Nao Albet y Marcel Borràs

Una producción de: Teatro Nacional de Catalunya, Festival Temporada Alta y Uns que Fan Teatre

Nao Albet y Marcel Borràs

De Nao Albet y Marcel Borràs

Teatro

Estreno en la Comunidad de Madrid

País: España (Cataluña)

Año de producción: 2023

Idioma: catalán, español

Duración aprox.: 1 h 35 min

www.tnc.cat

Información práctica

MADRID

Teatro de La Abadía

Sala José Luis Alonso

25 y 26 de noviembre - 20:00 h (s) / 19:30 h (d)

Fotografía: © David Ruano / TNC

No nos engañemos: las separaciones siempre son morbosas. Las separaciones de los grupos musicales, la separación de nuestros padres, la separación de esos amigos que parecían la pareja modélica o la de aquellos otros que no entendíamos cómo podían seguir juntos tanto tiempo. La separación de Marina Abramovic y Ulay en la Gran Muralla china era el summum. Pero nos llega otra inquietante noticia: Nao Albet y Marcel Borrás se separan. Ese sería el titular en este caso. Aunque tratándose de ellos, uno siempre tiene la mosca detrás de la oreja. Si algo ha demostrado esta pareja artística, tras sus 15 años de trabajo conjunto, es que saben generar expectativa y, por un sitio o por otro, acaban sorprendiendo. Se les podrá acusar de muchas cosas, pero no de conformistas. ¿Pero de verdad se separan? Bueno, más bien se separarán. La verdad y la mentira -escénicas- es un binomio que está muy arriba en su caja de herramientas.

El caso es que llevan 10 años dándole vueltas a esta historia, la de contar su separación. Al poco de empezar a trabajar juntos ya fantaseaban con ella, pero como tantas cosas en esta relación, la cosa empezó como de coña y ha acabado en obra. Para ellos era evidente que terminarían separándose. La pregunta era: ¿Cuál va a ser el motivo? La respuesta, con el tiempo, se ha ido delimitando hasta ser una sola palabra: ego. El ego es lo único capaz de separar a dos artistas porque cada uno tiene el suyo y, por mucha terapia que le pongas, siempre hay un afán de triunfar por encima del otro, de ser uno para dejar de ser parte de dos. Con esta hipótesis de partida, Nao y Marcel deciden elucubrar construyendo un presente ficticio donde ellos mismos, ya mayores, década de 2040, se reencuentran en un hospital porque uno de ellos va a morir de cáncer de ego.

Con esa construcción de presente en escena, que es lo que es el teatro básicamente, inventan además un futuro para los creadores a partir de la rememoración del pasado de los personajes. El juego del tiempo entra en la ecuación. Dos señores mayores que fueron artistas y trabajaron juntos, facturando éxitos y generando adhesiones y envidias, repasan su trayectoria mientras se acercan al motivo por el cual se terminaron separando. Son Nao Albet y Marcel Borrás, que con apenas 15 años estaban ya debutando en el Teatre Lliure de Barcelona, que han hecho obras tan apabullantes como *Democracia*, *Hamlet.t. 3*, *Mammón*, *Los Esqueiters*, *Atraco*, *paliza* y *muerte en Agbanäspach* o *Falsetuff (La muerte de las musas)*. Después de eso pasaron por otros períodos creativos más introspectivos, empezaron a relacionarse con la espiritualidad y abrazaron, después de tanto aparataje escénico posmoderno, excesivo, disparatado, una suerte de sencillez minimalista.

Aquí es justo donde se produce la grieta del devenir, la puesta en abismo. Porque esta obra es así, absolutamente esencial: dos actores, dos sillas y un texto. Sin escenografía, sin música, sin vestuario. Y asumiendo ese riesgo, dejando a un lado lo que saben hacer (y con lo que les va bastante bien), Nao y Marcel deciden reventar la tendencia de la autoficción intentando traspasar otro límite, reventar la idea de autoría omnipresente e incontestable. Porque si surge la autoficción es al comprobar que la autobiografía es incompatible con la verdad total, con la objetividad pura, porque uno solo puede dar un punto de vista sobre sí mismo. La ventaja de Nao y Marcel es que son dos y el uno puede contar al otro, contrarrestando las tentaciones ficcionales a favor. Ellos se entregan a un ritual de desnudez absoluta, con lo agradable y lo desagradable, lo virtuoso y lo tóxico, en un ejercicio de performatividad casi filosófica despojada de todo aquel adorno que los ha envuelto desde siempre en un halo de descaros y buen rollo. Ahora veremos, por fin, a los Nao y Marcel reales... o no.

Fotografía: © Clara Larrea

Ficha artística — técnica

Dirección: El Patio Teatro

Interpretación: Izaskun Fernández
y Julián Sáenz López

Guion y dramaturgia: El Patio Teatro

Diseño de iluminación: El Patio Teatro

Diseño y construcción de escenografía:
El Patio Teatro

Vestuario: Martín Nalda

Composición música original: Nacho Ugarte

Técnico de luz y sonido: Diego Solloa

Fotografía: Clara Larrea

Diseño gráfico: Diego Solloa

Agradecimientos: Alejandro López, David
Azpurgua, Jorge Padín y Momo Enciso

Distribución: Ana Sala – Ikebanah Artes Escénicas

El Patio Teatro

Entrañas

Teatro de objetos

Estreno en la Comunidad de Madrid

En colaboración con
Espacio Abierto Quinta de los Molinos

País: España (La Rioja)

Año de producción: 2023

Idioma: español

Duración aprox.: 45 min

Público familiar (a partir de 8 años)

Información práctica

MADRID

Espacio Abierto Quinta de los Molinos

25 y 26 de noviembre - 18:00 h (s) / 12:30 h (d)

Fotografías: © Clara Larrea

¿Os habéis preguntado alguna vez qué llevamos dentro? Dentro del cuerpo... Esa es la pregunta motor de este delicado, frágil, poético espectáculo de la compañía riojana El Patio Teatro, que lleva desde 2010 tratando de acercar al público historias que surgen de su asombro cotidiano, de ese mirar diáfano y abierto a la sorpresa hacia todo lo que les rodea. Parecería que son historias pequeñas que solo les importan a ellos, pero después de sus montajes *A mano*, *Conservando memoria* y *HUBO*, con los que nos han deleitado estos años, hemos terminado por comprobar que sus historias son las de todos y todas, y que ese lenguaje propio que han ido encontrando es vehículo de emociones y aprendizajes, disfrutes y huellas que quedan en el cajón de las vivencias artísticas transformadoras. Ese lenguaje propio de Izaskun Fernández y Julián Sáenz López, integrantes de El Patio Teatro, se refugia en los objetos, de los que extraen la vida con sus propias manos a poca distancia de nuestros ojos extasiados.

Un viaje al interior de nuestro interior. Así definen *Entrañas* sus propios responsables. ¿Quién no se hizo de niño todas aquellas preguntas? ¿A dónde van los cuerpos cuando desaparecen? ¿De qué estamos hechos por dentro? ¿Ser es ser un cuerpo? La filosofía y la religión llevan siglos a vueltas con esta carcasa que encierra la vida, que alberga el alma. Misterio nunca resuelto, ejerce una fascinación sobre los niños y las niñas a medida que van tomando conciencia de su propio cuerpo. “Si hay un cuerpo que nadie puede ignorar sin pecado y en el que sigue residiendo un nudo vital general, es el de los niños”, dice Santiago Alba Rico antes de acordarse de los revolcones místicos jugando con sus hijos, para los que se necesitan, también, los cuerpos.

Entrañas, una íntima y delicada lección de anatomía, ha sido merecedora del premio Drac D’or a la Mejor Escenografía en la última edición de la Feria de Títeres de Lleida. Es en sí misma una caja de sorpresas, donde hay tarros y cajas que esconden todas las sorpresas que nuestro cuerpo esconde. Viejas ilustraciones donde los artistas retrataban nuestro interior a mano alzada cuando todavía no había tomografía axial computerizada ni Marie Curie empezó a vislumbrar lo que luego serían las radiografías. Mapas infinitos de ligamentos cruzados donde se pierde el sentido de nuestra existencia. Huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel, que cantaban Los Burros.

Y a pesar de vernos por dentro, este breve paseo por las entrañas del cuerpo humano deja muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué somos? ¿Qué o quién da vida a este montón de materia? Mientras avanza la pieza, el enigmático y poético lenguaje científico se amiga con el plano emocional y surge el mágico momento en el que el latido del corazón habla del amor. Una preciosa aventura, en definitiva, que como todo aquel viaje preparado a conciencia para que sea un antes y un después, ha exigido un contrapunto intuitivo que sintetiza el conocimiento en belleza. Esto El Patio lo sabe hacer realmente bien, por eso ahora mismo es una de las compañías más talentosas de nuestro país en este tipo de trabajos. Una suerte poder verlos en Espacio Abierto de nuevo durante el Festival de Otoño.

Ficha artística — técnica

Idea original, escenografía y dirección:

Giselle Stanzione y Amok Cor

Interpretación: Elena Lalucat y Amok Cor

Iluminación: Marieta Rojo

Diseño gráfico: Telmo Parreira y Pablo E. Soto

Producción audiovisual: Marc Costa

Cía Tercio Incluso (Teatro Visual y de Objetos)

Normalmente o Viceversa

Teatro de objetos

Estreno en la Comunidad de Madrid

Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid

País: España (Cataluña)

Año de producción: 2019

Duración aprox.: 20 min

Público familiar

www.instagram.com/tercioincluso/

Información práctica

FUENLABRADA

Teatro Aitana Sánchez-Gijón

26 de noviembre – 12:00 h

Dicen que a los objetos no hay que imponerles una historia, sino dejar que ellos mismos nos cuenten la suya. Quizá es porque la memoria de los objetos es, en cierto modo, más honda y persistente que nuestra propia memoria. Los objetos cotidianos han sido testigos de nuestras vivencias y emociones. Un día los tocamos y quedaron imantados de recuerdos, de esperanzas, de secretos. Es por eso que la compañía Tercio Incluso busca en escena la intimidad en la que dar a los objetos su propio espacio y -literalmente- echarles una mano para que nos cuenten su historia y los secretos que guardan.

Tercio Incluso se presentan en el Festival de Otoño con su primer espectáculo *Normalmente o viceversa*, una pequeña joya de veinte minutos, que les hizo merecedores del premio Drac D'Or al Mejor Espectáculo Infantil o Familiar en la Feria de Títeres de Lleida "por su originalidad, coherencia y sutileza". Desde entonces lo han representado con una gran acogida en diversos festivales europeos. Por fin podremos disfrutar en la Comunidad de Madrid de un espectáculo breve en tiempo pero infinito en ingenio y poesía. Una propuesta para todos los públicos que despliega grandes dosis de humor absurdo a partir de situaciones cotidianas. Una invitación a descubrir el fascinante mundo del Teatro de Objetos, una de las señas de las últimas ediciones del Festival de Otoño, y que en esta edición está representado, además de por Tercio Incluso, por El Patio Teatro, Lupe Estévez, Macarena Recuerda Shepherd y El Solar: Detectives de Objetos.

MÁS ALLÁ DE LA ESCENA

Violeta Gil, curaduría

Llega el otoño, la luz desciende, volvemos más temprano a casa, los colores cambian. Llega el otoño y, por suerte, empieza el festival. Desde hace tres años el Festival de Otoño invita a poetas del país a unirse a la programación a través de la pintura. Un museo, un poema, una obra y nace Pictura Fulgens (aquí podéis ver el resultado de esta unión). Este año Contintameties publica los textos nacidos de ese fulgor, y para acompañar la publicación del libro y continuar con esta relación entre la escritura, el festival y la vida, os invitamos a una jornada en la que poetas, público y artistas se encontrarán para celebrar, bailar, leer, escuchar, ver y volver a bailar.

Habitualmente el trabajo de las poetas ocurre en el ámbito de lo privado, en el cuarto, la casa, en un rincón de la biblioteca, dentro de un cuaderno, en un diario o en un archivo de word. Un ejercicio de dentro a fuera del que somos testigos cuando las palabras ya han tomado el papel y han salido de ese espacio de intimidad. Esta vez proponemos una apertura de esos espacios, proponemos ver el trabajo desde dentro, abrir las ventanas y las puertas y sacar al aire el ritmo de las palabras antes de que vuelvan a tocar el papel. Proponemos un espacio abierto para las poetas. Proponemos una fiesta.

A través del fulgor tendrá lugar el 12 de noviembre a partir de las 13:00 h, y continuará hasta que quiera la noche. Correspondencias, relaciones epistolares, lecturas y bailes tomarán el espacio de Réplika Teatro. Habrá tiempo para la intimidad, el asombro, el silencio. Habrá tiempo para la exaltación, el ruido, el fuego.

Será un placer vivirlo juntas. Os esperamos.

Violeta Gil

Pictura Fulgens: a través del fulgor

Presentación libro + Celebración performativa, a cargo de Violeta Gil

MÁS ALLÁ DE LA ESCENA

MADRID

Réplika Teatro

12 de noviembre – 12:30 h

Entrada libre hasta completar aforo

La poesía vuelve a estar presente en esta nueva edición del festival, que acogerá la presentación del libro que reúne los poemas de todas las ediciones del ciclo Pictura Fulgens.

Un evento ritual colectivo y poético que acogerá la Sala Réplika el 12 de noviembre a mediodía para presentar la edición de los poemas, a cargo de la editorial Contintameties, de los 18 poetas que participaron en las tres ediciones anteriores del festival en el ciclo Pictura Fulgens. Será un encuentro festivo y relajado a la hora del vermú para leer poesía y compartir de otra forma el arte entre el que lo crea y el que lo recibe.

Alberto Cortés

APERTURA DE PROCESO: ACTOS 1 Y 2

MÁS ALLÁ DE LA ESCENA

Con el apoyo del Goethe-Institut

País: España (Andalucía)

Duración aprox.: 50 min

www.comoseralbertocortes.com

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal, Sala Negra

15 de noviembre – 20:00 h

Alberto Cortés de nuevo en el Festival de Otoño, para regocijo de todos y todas, tratándose de una de las voces más interesantes del panorama escénico español contemporáneo. El creador malagueño abre a la mirada externa y ajena un nuevo proceso de creación que culminará en 2024. No vamos a ver una obra terminada, sino una oportunidad “a medio camino entre lo que se conversa y lo que se performa, ni obra ni conferencia, más bien una forma de hacer que sea sentir en voz alta”, dice Alberto en un breve texto que nos envió junto al famoso cuadro de Caspar David Friedrich *El caminante sobre un mar de nubes*. ¿Qué está tramando? Bueno, otras veces ha hecho algo parecido, ha dejado ver partes de sus creaciones antes de terminarlas. Pero este acto de apertura parece distinto y yo quería saber más, así que le llamé.

ALVARO VICENTE. Oye, me encanta el texto que nos has pasado, pero me gustaría ampliar un poco. ¿Qué te propones con esta apertura de proceso?

ALBERTO CORTÉS. Bueno, como es lógico, me gusta recibir el feedback, pero en el fondo también estoy buscando qué pasa conmigo desde dentro. Para mí son muy importantes estas aperturas de cara a entender la propia pieza, lo que estoy haciendo y lo que está pasando, y para eso necesito la mirada externa de alguien que se sienta enfrente y mira, porque el trabajo que yo hago dialoga mucho con el espectador, está muy abierto hacia el público, busca mucho los ojos del espectador, necesito esa mirada.

AV. Al principio de ese texto que nos has pasado dices: “estoy pensando en cómo construir un mito que sirva de aliento y cura a los abusos a los que nos sometemos en las relaciones de pareja”. Muy contundente, ¿no?

AC. Sí, sé que esa frase es como un disparo lleno de contenido, también porque llevo mucho tiempo trabajando en la mesa, en el concepto, en la lectura y en la escritura sobre todo, y al final intentas condensar las ideas de una forma clara. Estoy en un momento, Álvaro, que me cabrea un poco la idea de sinopsis. Para mí lo ideal sería que todo se pudiera contar con una frase, sin tanta teorización.

AV. ¿Pero la idea de construir un mito no es arrogarse un poder demasiado grande?

AC. Sí, claro, se trata de construir un mito a mi manera, la concepción de una mitología o una narración puede ser también muy escueta o muy básica, y el mito que estamos generando, el del fantasma *Analphabet*, me parecía un punto de partida muy naif, muy ingenuo, con el que empezar a construir algo, una leyenda alrededor de él, una narrativa.

AV. Hablas precisamente de “vislumbrar formas de un querer marica que no pongan de nuevo el sexo en el centro de la ecuación”. Quizás también en este terreno del querer marica hacen falta nuevas mitologías, o mitologías, sin más...

AC. Claro, de eso hablo precisamente, primero porque es un mito que viene a desmontar o a reflexionar sobre si el sistema “pareja” puede ser también una opresión; no teníamos mito antes de esa figura o lo teníamos pero no desde este punto de la fantasía, de la narración, del cuento. No es un alegato contra el sexo, ojo, es un alegato para que existan más cosas a parte de, o que exista otra forma de relacionarnos, o que el sexo no se convierta en una presión o en un abuso... Va de cómo poner los cuidados en el centro y no convertir el sexo en un motor que puede pasar por encima de cualquiera.

AV. Para imaginar esa nueva mitología, has necesitado mirar a los románticos alemanes y a la idiosincrasia andaluza. ¿Están más cerca de lo que pudiera parecer estos dos mundos?

AC. Hablo del movimiento romántico alemán de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y muchos autores lo dicen: no hemos dejado de ser románticos. Y hay algo en la expresión del sentimiento romántico alemán y también algo en la expresión sentimental o emocional que ocurre muchas veces con lo sureño, con el sur al que pertenezco, de ciertos cantos, ciertas expresiones de desgarró, que no me parece que estén tan alejados a priori, no creo que sean incompatibles. Pero es verdad que todo este mundo de la literatura romántica alemana me empezó a interesar por esta cosa del destino, el paisaje, el viaje, cómo hacer para encontrar el lugar en el mundo, toda esta cosa tan dramática. La relación con la Naturaleza también, que está muy presente en la pieza, lo sublime, lo que te sobrepasa...

AV. ¿Y por qué le llamas *Analphabet* a este fantasma?

AC. Porque está relacionado con lo emocional y no con lo teórico, representa una necesidad de volver a lo que no tiene mucha lógica y mucha razón y a poner en valor algo que no pasa por la escritura. Y también he necesitado poner en valor cómo no justificar siempre la pareja desde un marco teórico, la pareja debe ser esto y no lo otro, todo lo que estamos generando ahora con el cómputo teórico de la pareja. Esta mitología viene a decir que, bueno, a lo mejor no hace falta tanta teoría, sino escuchar también, darle un valor, un hueco a todo lo que tiene que ver con la emocionalidad dentro de una pareja.

AV. “Entre lo que se conversa y lo que se performa, ni obra ni conferencia”...

AC. Sí, esto tengo pensado para Madrid, nunca lo he hecho. Me apetecía la idea de ir explicando y haciendo, exponer un poco más los lugares desde los que enfrento mi creación, entre lo hecho y lo dicho.

AV. Pues mira, igual reflejo esta conversación en vez de escribir un texto. ¿Quieres añadir algo más?

AC. Sí, que todo es un poco mentira, que no vengo a dar lecciones sobre el amor ni a regañar a nadie, que al final soy yo quien tiene la herida. Y, muy importante, que seguro estará conmigo en escena Luz Prado en la parte musical. Y ya.

Flavia Gargiulo / Dolmen Editorial

Las malditas, un cuento tragicómico sobre la locura a ritmo de road movie

Las malditas inaugura, junto con *Loquios*, la nueva Línea Escénica de Dolmen editorial, dedicada a obras teatrales convertidas en cómics. Un cuento tragicómico sobre la locura, a veces simple diferencia, en un mundo donde no se acepta aquello que no es "normal".

Como todos los cuentos, *Las malditas* tiene algo de mágico, inexplicable, evocador. Pero no es un cuento al uso. Ni amable ni moralizante. Habla de la locura, de ser diferente en un mundo donde no te aceptan, donde no tienes sitio. Una historia de inadaptados. Una aventura con personajes desorientados, enfadados con la vida, malditos, tal vez. Y así, de manera impulsiva, inconsciente, al trepidante ritmo de una road movie, avanzan a la desesperada en busca de una salida que, quizás, resulte milagrosa y redentora, o tal vez sea su perdición definitiva.

Una divertidísima tragedia donde abuelas, madres e hijas, padres fantasmas, monjas a la carrera, prostitutas y Dios nuestro Señor son los protagonistas. ¿Es posible hallar un mejor y más inesperado elenco?

MÁS ALLÁ DE LA ESCENA

Encuentro abierto + Presentación libro
Entrada libre hasta completar aforo

MADRID

**Punto de encuentro del Festival de Otoño
(Antigua cafetería de Teatros del Canal)**

23 de noviembre – 18:00 h

Sobre *Archivo de la delicadeza*

Archivo de la delicadeza se trata de una escritura, a medio camino entre la poesía, la dramaturgia y la etnografía, que nace de una residencia de tres meses en el Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD) junto a las trabajadoras y trabajadores, y los más de 80.000 objetos de su colección. En mayo del 2023 el Festival de Otoño de Madrid llamó a nuestra agencia El Solar. Detectives de Objetos (teatro de objetos documentales in situ) para comisionarnos tal trabajo de detección en el lugar, fuimos una especie de detectives de objetos investigando a otra especie de detectives de objetos y su entorno: este es el informe de las revelaciones sociomateriales aparecidas en ese encuentro, textos que a su vez, forman parte de la pieza escénica del mismo nombre presentada en esta edición del festival. La escritura se basa en conversiones literarias de los testimonios, las entrevistas, las observaciones personales de los detectives y el tejido de algunas especulaciones poéticas en torno a las cosas.

El texto *Archivo la Delicadeza* es un pequeño repositorio de gestos, emociones, sensaciones, memorias, sueños, disposiciones humanas y no-humanas que acontecen de sólo en la custodia de los objetos museísticos del MNAD que tienen, frente otros objetos del mundo, una vida privilegiada. Acontecimientos aparentemente insignificantes, a veces invisibles, que no suelen tener cabida en los formatos administrativos de una institución pública vinculada al patrimonio. Cuando la historia lejana se desvanece, quizá pueda completarse con la historia más cercana. Percepciones que dibujan una política de lo sutil en donde lo patrimonial se hace poroso y deriva, se hace asociativo y temporalmente denso con lo inmediato de las vidas que lo cuidan, o con las historias de vida de quienes donan sus pertenencias.

Nuestro agradecimiento tanto al festival como a todo el personal del museo por habernos convocado a esta residencia, a las trabajadoras y trabajadores por habernos dado esta invaluable lección de vida sobre la potencia de las cosas, la potencia de la cultura material.

El Solar. Agencia de Detectives de Objetos / Editorial: La uña RoTa *Archivo de la delicadeza. Objeto y memoria en la escena in situ*

MÁS ALLÁ DE LA ESCENA

Encuentro abierto + Presentación libro
Entrada libre hasta completar aforo

MADRID

Punto de encuentro del Festival de Otoño
(Antigua cafetería de Teatros del Canal)
25 de noviembre – 12:00 h

Una de las novedades de esta 41ª edición del Festival de Otoño es la colaboración con el Museo de Artes Decorativas de Madrid, un lugar con más de 100 años de historia que custodia un legado de más de 80.000 objetos. Durante los tres meses previos al festival, la Agencia de Detectives de Objetos El Solar, que conforman Shaday Larios y Jomi Oligor, han desarrollado una residencia en el museo junto a sus trabajadoras y trabajadores. Además de performar para el público en la propia institución el resultado de esa investigación durante el festival, habrá ocasión para un conversatorio sobre toda esta aventura, que se dio en llamar *Archivo de la delicadeza*.

Este encuentro abierto, que tendrá lugar el 25 de noviembre en Teatros del Canal, se presenta bajo el lema *Objeto y memoria en la escena in situ*, será el contexto idóneo, además, para presentar el libro editado por la editorial La uña RoTa surgido a partir de esta experiencia.

Encuentros con el público

Los encuentros tendrán lugar al terminar la función en los espacios programados.

10 de noviembre:

Experiencia II:

Encuentros breves con hombres repulsivos

Daniel Veronese / David Foster Wallace

MADRID

Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

11 de noviembre:

Villa

Guillermo Calderón

MADRID - Teatros del Canal, Sala Negra

15 de noviembre:

APERTURA DE PROCESO: ACTOS 1 Y 2

Alberto Cortés

MADRID

Teatros del Canal, Sala Negra

25 de noviembre:

INK

Dimitris Papaioannou

MADRID - Teatros del Canal, Sala Roja

25 de noviembre:

DOUBLE INFINITE. The Bluebird Call

Mal Pelo

MADRID - Teatros del Canal, Sala Verde

Diálogos

MÁS ALLÁ DE LA ESCENA

En esta nueva edición, además de los habituales encuentros de los equipos artísticos después de las funciones, el Festival de Otoño ofrece una serie de encuentros, diálogos y presentaciones para pensar la escena antes y después de la representación.

MADRID

**Punto de encuentro del Festival de Otoño
(Antigua cafetería de Teatros del Canal)**

Entrada libre hasta completar aforo

24 de noviembre - 18:30 h

Antígonas en el Amazonas: filosofía y teatro

Encuentro con Marina Garcés y Alberto Conejero

Toda la información actualizada en: www.madrid.org/fo/2023

I N F O R M A C I Ó N   P R Á C T I C A

Teatros del Canal

C/ Cea Bermúdez, 1
Madrid
91 308 99 99
www.teatros canal.com

SALA ROJA

Liebestod

*El olor a sangre
no se me quita de los ojos*
Juan Belmonte
Angélica Liddell / Atra Bilis
Precio: 30€

In C

Sasha Waltz & Guests
Precio: 30€

INK

Dimitris Papaioannou
Precio: 30€

SALA VERDE

AMADORA

Tulsa y María Velasco / Teatro
Kamikaze
Precios: 20€

Who Killed My Father

Ivo van Hove / Internationaal Theater
Amsterdam (ITA)
Precios: 25€

The Mountain, the Truth & the Paradise

Mal Pelo
Precios: 20€

DOUBLE INFINITE.

The Bluebird Call

Mal Pelo
Precios: 20€

SALA NEGRA

Villa

Guillermo Calderón
Precios: 15€

APERTURA DE PROCESO:

ACTOS 1 Y 2
Alberto Cortés
MÁS ALLÁ DE LA ESCENA
Precios: 10€

MOS

Ioanna Paraskevopoulou / Onassis
STEGI
Precios: 15€

BEKRISTEN /// TRÍPTICO

DE LA PROSPERIDAD
Luz Arcas | La Phármaco
Precios: 20€

Abono

Festival de Otoño — Teatros del Canal

Descuento progresivo
Con la compra de entradas para varios espectáculos, puedes acumular hasta un 50% de descuento.

> 2 espectáculos - 20%

> 3 espectáculos - 30%

> 4 espectáculos - 40%

> 5 espectáculos o más - 50%

Descuentos aplicables solo sobre la Tarifa General.

El descuento solo se aplicará hasta un máximo de cuatro localidades por espectáculo.

Los descuentos se aplican durante el proceso de compra.

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Descuentos y venta de entradas:

www.teatros canal.com

Teatro de La Abadía

C/ Fernández de los Ríos, 42
Madrid
91 448 11 81
www.teatroabadia.com

Precios

Tarifa general: 18€

Tarifa general *El lector por horas*: 24€

Descuentos

• Jóvenes y desempleados: 12€

• Mayores de 65 / Convenios / Familias numerosas y monoparentales / Diversidad funcional / Profesionales AAEE: 14€ |

El lector por horas 19€

• Personas dependientes:
acompañante gratis

Abono

Festival de Otoño — La Abadía y Corral de Comedias de Alcalá de Henares

> Descuento progresivo

> Con la compra de entradas para varios espectáculos* puedes acumular hasta un 40% de descuento.

2 espectáculos — 20%

3 espectáculos — 30%

4 espectáculos — 40%

Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

C/ Conde Duque, 11
Madrid
91 318 47 00
www.condeduquemadrid.es

Centro Dramático Nacional Teatro María Guerrero

C. de Tamayo y Baus, 4
Madrid
91 310 29 49
dramatico.mcu.es

Museo Nacional de Artes Decorativas

C. de Montalbán, 12
Madrid
91 532 64 99
culturaydeporte.gob.es

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte

Avenida de La Cabrera, 96
La Cabrera
91 868 95 30
www.comunidad.madrid

Espacio Abierto Quinta de los Molinos

C. Juan Ignacio Luca de Tena, 20
Madrid
91 318 45 90
espacioabiertoqm.com

Compañía Nacional de Teatro Clásico Teatro de la Comedia

C. del Príncipe, 14
Madrid
91 532 79 27
https://teatroclasico.mcu.es/

Círculo de Bellas Artes

C. del Alcalá, 42
Madrid
91 360 54 00
www.circulobellasartes.com

Teatro del Bosque

Av. de Portugal, 57
Móstoles
91 664 50 64
www.mostoles.es

Réplika Teatro

C/ Explanada, 14
Madrid
91 535 05 70
www.replikateatro.com

Teatro Pradillo

C/ Pradillo, 12
Madrid
91 416 90 11
www.teatropradillo.com

Teatro del Barrio

C/ Zurita, 20
Madrid
91 084 36 92
www.teatrodobarrio.com

Sala Cuarta Pared

C/ Ercilla, 17
Madrid
91 517 23 17
www.cuartapared.es

Sala Mirador

C/ del Doctor Fourquet, 31
Madrid
91 528 95 04
lamirador.com

Real Coliseo de Carlos III

C/ Floridablanca, 20
San Lorenzo de El Escorial
91 890 44 11
www.comunidad.madrid

Corral de Comedias

Plaza Cervantes, 15
Alcalá de Henares
91 877 19 50
www.corraldealcala.com

Tarifa general:

Patio de butacas: 16€
Tribuna y Palco principal: 18€
Laterales de patio de butacas
y pisos: 14€

Descuentos

Jóvenes y desempleados: 10€
Mayores de 65 / Convenios /
Familias numerosas y monoparentales /
Diversidad funcional: 14€
Personas dependientes:
acompañante gratis

Estudios elementales:

Espectáculo incluido en el Abono
Festival de Otoño - Teatro de La Abadía.
Descuento progresivo. Con la compra
de entradas para varios espectáculos,
puedes acumular hasta un 40% de
descuento. (2 espectáculos — 20% /
3 espectáculos — 30% /
4 espectáculos — 40%).

Teatro Tomás y Valiente

C/ de Leganés, 51
Fuenlabrada
91 492 11 20

Teatro Jaime Salom

C/ San Antón, 46
Parla
91 202 47 33

Auditorio Montserrat Caballé

C/ Mar Alborán, 1
Arganda del Rey
91 875 84 27

Teatro Bulevar

Av. Rosario Manzaneque, 1
Torrelodones
91 859 06 46
https://www.torrelodones.es/cultura/
entradas-y-taquilla

Centro de Arte y Turismo

Av. Víctimas del Terrorismo, 2
Soto del Real

Teatro Municipal Villa de Collado

C/ Real, 36
Collado Mediano
91 859 81 05

Teatro Auditorio

Adolfo Marsillach - Pequeño Teatro

Av. de Baunatal, nº 18
San Sebastián de los Reyes
91 658 89 97
www.ssreyes.org

Teatro de Colmenarejo

C. Campana, 5
Colmenarejo

Teatro Municipal de Coslada

Av. de los Príncipes de España, 2
Coslada
91 627 82 00
entradascoslada.com

Teatro José María Rodero

C/ Londres, 3
Torrejón de Ardoz
91 677 22 35
www.teatrojmrodero.es

Teatro Aitana Sánchez-Gijón

Av. del Hospital, 2
Fuenlabrada

Centro Cultural Paco Rabal

C/ Felipe de Diego, 1
Madrid
91 507 97 40
www.comunidad.madrid

Comunidad de Madrid

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Mariano de Paco Serrano

Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte

Daniel Martínez

Director General de Promoción Cultural

Gonzalo Cabrera

Comunicación

María Jesús Cabrera

Madrid Cultura y Turismo

Elena Ramos
Teresa Montañés
Pilar Vecino
Laura Sanz
Ana Galache

Equipo 41º Festival de Otoño

Dirección artística

Alberto Conejero

Equipo de dirección

Paula Foulkes e Iván Mozetich

Coordinadora de producción

Mar López

Relaciones externas

Pilar Estrela

Director técnico

Raúl Alonso

Equipo técnico

interfaz & eye

Comunicación

Nico García
Natalia Rodas
Elena Pascual
Noelia Barrientos
Lara Rayego
David González
Pablo Lorente

Textos

Álvaro Vicente

Diseño gráfico

Carlos Malpartida

Web

Introarte

COLABORADORES

Organiza:

Comunidad de Madrid

Con la colaboración de:

Teatro de La Abadía

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA
CONDEDUQUE

CDN
Centro Dramático Nacional
Centro *#Dramático* Nacional

TEATRO
COMPANIA NACIONAL
CLASICO

ESPACIO ABIERTO
QUINTA DE LOS MOLINOS

museo nacional de
ARTES DECORATIVAS

CIRCULO DE BELLAS ARTES
CASAEUROPA

TEATRO DEL BARRIO

RÉPLIKA TEATRO
CENTRO INTERNACIONAL DE CREACIÓN

TEATRO PRADILLO
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

SALA MIRADOR

X Muestra de Creación Escénica
Surge Madrid
en Otoño

Corral de Comedias

Teatro del Bosque
Móstoles
AYUNTAMIENTO DE
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA,
CULTURA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES
Sierra Norte

Direcció Insular de Cultura
Departament de Cultura,
Patrimoni i Política Lingüística
Consell de Mallorca

Con el apoyo de:

INSTITUT FRANÇAIS
Madrid

GOETHE INSTITUT

NL Países Bajos

**Comunidad
de Madrid**