

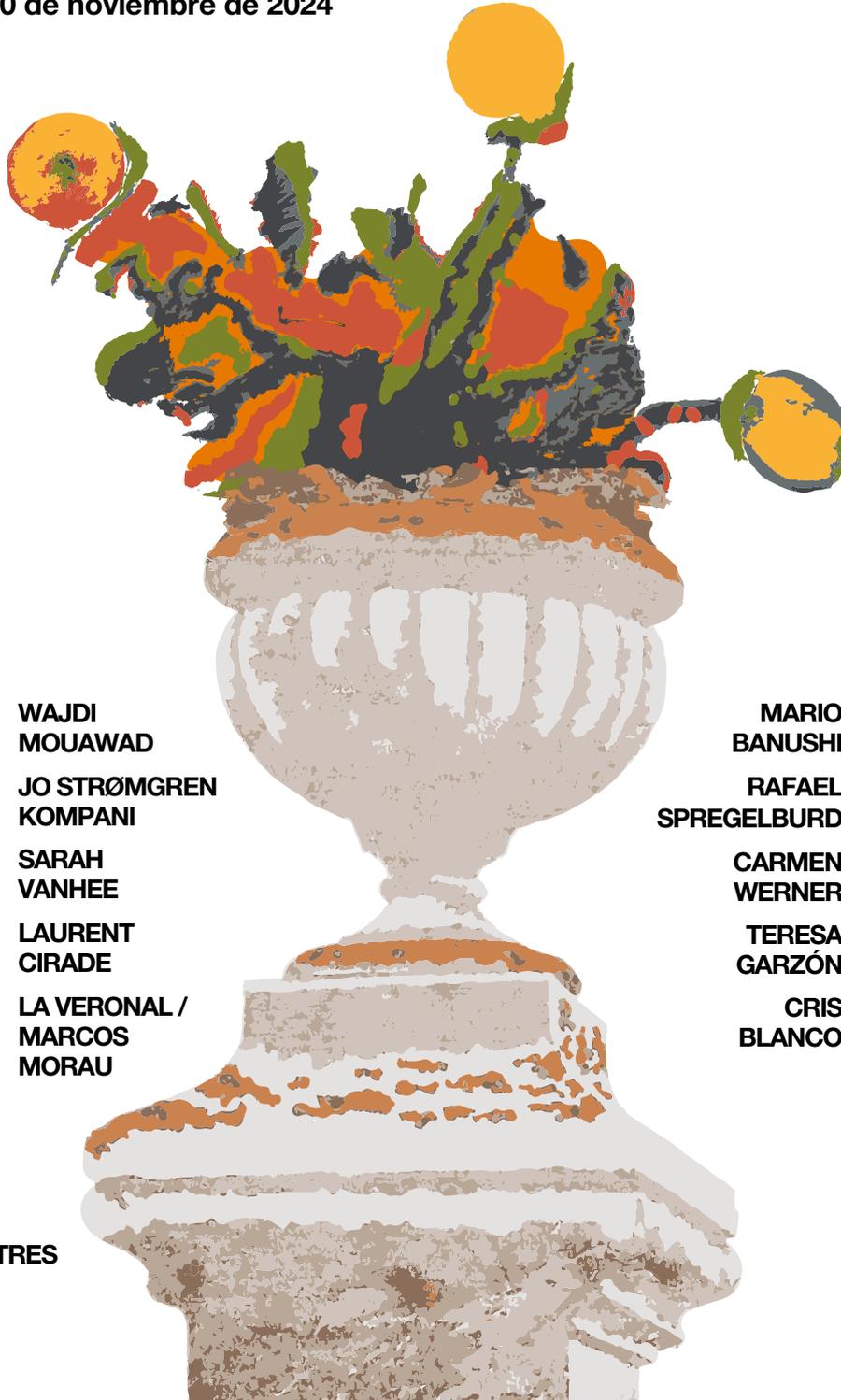

42º Festival de Otoño

Pilar de Yzaguirre

Del 6 al 30 de noviembre de 2024

Diseño: CORAZÓN BRABO

**ROBERT
LEPAGE**

**THADDEUS
PHILLIPS**

**JUAN
DOMÍNGUEZ**

**ÉMILIE MONNET
& WAIRA NINA**

**ANDREA
EL AMERI**

MASTRETTA

**GÖTEBORGS-
OPERANS
DANSKOMPANI**

**L'ORCHESTRE
D'HOMMES-ORCHESTRES**

**WAJDI
MOUAWAD**

**JO STRØMGREN
KOMPANI**

**SARAH
VANHEE**

**LAURENT
CIRADE**

**LA VERONAL /
MARCOS
MORAU**

**MARIO
BANUSHI**

**RAFAEL
SPREGELBURD**

**CARMEN
WERNER**

**TERESA
GARZÓN**

**CRIS
BLANCO**

**AMANCIO
PRADA**

**TAO DANCE
THEATER**

**FORCED
ENTERTAINMENT**

**ANDRÉS MARÍN
& JON MAYA**

**TEATRO
DE FERRO**

YAMATO

**NAT RANDALL &
ANNA BRECKON
CON MARÍA HERVÁS**

**DIEGO
GARRIDO**

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

@FestOtono #FestOtono

**Comunidad
de Madrid**

— Palabras de la directora

Por **Pilar de Yzaguirre**
Directora artística del Festival de Otoño
— Calendario

Programación 42º Festival de Otoño

*Cántico espiritual
de San Juan de la Cruz*

Amancio Prada
MADRID
Teatros del Canal

Duel opus mômes

Compagnie Duel | Laurent Cirade
MADRID
Espacio Abierto Quinta de los Molinos

La Tercera

Teresa Garzón Barla
MADRID
Sala Mirador

12 & 14

TAO Dance Theater
MADRID
Teatros del Canal

The Second Woman

**Nat Randall & Anna Breckon
con María Hervás**
MADRID
Teatros del Canal

Mémé

Sarah Vanhee | CAMPO
MADRID
Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque

TOTENTANZ – Morgen ist die Frage

LA VERONAL
MADRID
Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Duel opus 3

Compagnie Duel | Laurent Cirade
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Real Coliseo Carlos III

Pequeño cúmulo de abismos

Cris Blanco
ALCORCÓN
Centro Cultural Viñagrande

VIOLENCIA

Diego Garrido Sanz
MADRID
Teatros del Canal

Yarin

Andrés Marín y Jon Maya
MADRID
Teatros del Canal

Cuando quieras

Provisional Danza - Carmen Werner
MADRID
Sala Cuarta Pared

Tenmei

Yamato
TORREJÓN DE ARDOZ
Teatro Municipal José María Rodero
ALCORCÓN
Teatro Municipal Buero Vallejo
MÓSTOLES
Teatro del Bosque
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Teatro Auditorio Adolfo Marsillach

The Seven Streams of the River Ôta

Ex Machina | Robert Lepage
MADRID
Teatros del Canal

Dirty (Apertura de proceso creativo)

Juan Domínguez
MADRID
La Casa Encendida

Tenmei

Yamato
MADRID
Teatros del Canal

The Ministry of Unresolved Feelings

Jo Strømgren Kompani
MADRID
Teatros del Canal

Performs Tom Waits

L'Orchestre d'Hommes-Orchestres
MADRID
Teatro de La Abadía

Nigamon/Tunai

**Onishka | Émilie Monnet
& Waira Nina**
MADRID
Teatros del Canal

To Move in Time

Forced Entertainment
MADRID
Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque

DOMA

Andrea El Ameri
MADRID
Teatro Pradillo

Goodbye, Lindita

Mario Banushi
MADRID
Teatros del Canal

Melodías del Café Berlín

Mastretta
SOTO DEL REAL
Centro de Arte y Turismo

PARLA

Teatro Jaime Salom

17 Border Crossings

Thaddeus McWhinnie Phillips
MADRID
Teatros del Canal

*Journée de noces
chez les Cromagnons*

Wajdi Mouawad
La Colline – théâtre national
MADRID
Teatros del Canal

Dura Dita Dura

Teatro de Ferro
MADRID
Teatros del Canal

Inferno

El Patrón Vázquez | Rafael Spregelburd
MADRID
Teatro de La Abadía

*Solo Echo by Crystal Pite
We Loved Each Other So Much
by Yoann Bourgeois*

GöteborgsOperans Danskompani
POZUELO DE ALARCÓN
Teatro MIRA

— Información práctica
— Colaboradores

Nunca imaginé que estaría aquí reencontrándome con todos vosotros 36 años después de mi último festival.

En 1982, me encargaron, junto a José Luis Ocejo, la creación de este Festival de Otoño, cuya primera edición se presentó en 1984. Dos años después ya se decía que el Festival de Otoño había sido el altavoz que dio a conocer la recién creada Comunidad de Madrid.

Con el paso del tiempo siento que el mundo de los festivales es enorme, diverso, eminentemente internacional, te permite crear un ambiente propio en la Comunidad. Hace años, Lluís Pasqual, entonces director del Teatro Lliure, me decía: quien organiza y presenta un festival, aunque en su tarea organizativa no ejerza como artista, en el desempeño de su función acaba creando un ambiente sociológico enfocado a hacer arte en todas sus manifestaciones: danza, música, teatro, poesía, circo...; y se le puede considerar un artista sin duda alguna.

Para mí, haber dirigido cinco festivales de Otoño fue una experiencia gratísima con un éxito que superó nuestras expectativas. Tras 41 ediciones, el ofrecimiento de dirigir esta 42 edición, fue un obsequio inesperado; y que, además, lleve mi nombre en su enunciado, es un homenaje del que estoy enormemente agradecida.

Creo que un festival debe complementar la actividad cultural que se presenta durante todo el año. Recorrer los diversos estilos y presentar creadores de alta calidad, aquellos que aportan nuevas formas de expresión. Dar a conocer nuevas versiones o aquellas que, habiendo sido ya presentadas, ofrezcan un interés excepcional y sean dignas de repetirse.

Además, un festival debe fomentar en el público una elevación continua de su nivel de exigencia a la hora de valorar las distintas creaciones, tomando como único patrón de medida el de la calidad artística. Y debe llenar lagunas, enmendar olvidos, crear una muestra temporal intensa donde dejarse habitar por las artes escénicas y la música de estas y de otras latitudes.

En definitiva, mantener la identidad del Festival de Otoño de Madrid como una referencia cultural de nuevas tendencias y con influencia en todos los continentes. Que las grandes compañías, así como los creadores de vanguardia, consideren sencillamente normal el presentar ante nosotros sus nuevos espectáculos. Más aún, que sientan la necesidad de conocer la respuesta del público madrileño, sabedores de su interés y de su preparación. Que triunfar en Madrid artísticamente sea, cada vez más, sinónimo de calidad.

Esa es la meta y a ella conduce la programación que hemos preparado con enorme ilusión este año con destacados nombres de la escena internacional: Amancio Prada, Tao Ye, Robert Lepage, Nat Randall & Anna Breckon, Jon Maya, Andrés Marín, Jo Strømgren, Wajdi Mouawad, María Hervás, Carmen Werner, Mario Banushi, L'Orchestre d'Hommes-Orchestres de Canadá, Rafael Spregelburd, Thaddeus McWhinnie Phillips, GöteborgsOperans Danskompani, dirigido por Katrín Hall y con una pieza de Crystal Pite; Laurent Cirade y Nathalie Miravette, Sarah Vanhee, entre otros. Nuestra ventana Quebec (Robert Lepage, L'Orchestre d'Hommes-Orchestres, Émilie Monnet & Waira Nina y Wajdi Mouawad) ha sido posible con la colaboración del Gobierno de Quebec a través de la Oficina de Québec en Barcelona y de Air Canada. También han colaborado la Embajada China, el Centro Cultural de China y la Fundación Cátedra China en la presentación de TAO Dance Theater, y la Fundación Japón en el caso de Yamato.

Espero que los espectadores lo pasen maravillosamente y que sean felices durante el festival. Todo se ha hecho para conmover y para merecer su aplauso.

Pilar de Yzaguirre
Directora artística del 42 Festival de Otoño

C A L E N D A R I O

MIÉRCOLES 6

*Cántico espiritual
de San Juan de la Cruz*

**Amancio Prada
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Roja
20:00 h

VIERNES 8

La Tercera

**Teresa Garzón Barla
MADRID**

Sala Mirador
20:00 h

Duel opus mômes

**Compagnie Duel | Laurent Cirade
MADRID**

Espacio Abierto Quinta de los Molinos
10:15 h / 11:30 h [Campaña escolar]

SÁBADO 9

12 & 14

**TAO Dance Theater
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Roja
20:00 h

The Second Woman

**Nat Randall & Anna Breckon
con María Hervás
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Verde
18:00 h a 18:00 h
(24 h representación ininterrumpida)

Mémé

**Sarah Vanhee | CAMPO
MADRID**

Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque
20:00 h

TOTENTANZ – Morgen ist die Frage

**LA VERONAL
MADRID**

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
13:00 h y 18:00 h

La Tercera

**Teresa Garzón Barla
MADRID**

Sala Mirador
20:00 h

Duel opus 3

**Compagnie Duel | Laurent Cirade
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL**

Real Coliseo Carlos III
19:00 h

Pequeño cúmulo de abismos

**Cris Blanco
ALCORCÓN**

Centro Cultural Viñagrande
20:00 h

DOMINGO 10

12 & 14

**TAO Dance Theater
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Roja
18:30 h

Mémé

**Sarah Vanhee | CAMPO
MADRID**

Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque
12:00 h

TOTENTANZ – Morgen ist die Frage

**LA VERONAL
MADRID**

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
13:00 h y 18:00 h

Duel opus mômes

**Compagnie Duel | Laurent Cirade
MADRID**

Espacio Abierto Quinta de los Molinos
11:30 h / 13:00 h

**MARTES 12
MIÉRCOLES 13
JUEVES 14**

VIOLENCIA

**Diego Garrido Sanz
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Negra
20:30 h (12 nov)
19:30 h (13 y 14 nov)

VIERNES 15

Yarin

**Andrés Marín y Jon Maya
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Verde
19:30 h

VIOLENCIA

**Diego Garrido Sanz
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Negra
20:30 h

Cuando quieras

**Provisional Danza - Carmen Werner
MADRID**

Sala Cuarta Pared
20:30 h

Tenmei

**Yamato
TORREJÓN DE ARDOZ**

Teatro Municipal José María Rodero
20:00 h

SÁBADO 16

The Seven Streams of the River Ôta

**Ex Machina | Robert Lepage
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Roja
16:00 h

Yarin

**Andrés Marín y Jon Maya
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Verde
19:30 h

Dirty (Apertura de proceso creativo)

**Juan Domínguez
MADRID**

La Casa Encendida
21:00 h

Cuando quieras

**Provisional Danza - Carmen Werner
MADRID**

Sala Cuarta Pared
20:30 h

Tenmei

**Yamato
ALCORCÓN**

Teatro Municipal Buero Vallejo
20:00 h

DOMINGO 17

The Seven Streams of the River Ôta

**Ex Machina | Robert Lepage
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Roja
16:00 h

Tenmei

**Yamato
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Verde
18:30 h

MARTES 19

The Seven Streams of the River Ôta

**Ex Machina | Robert Lepage
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Roja
16:00 h

The Ministry of Unresolved Feelings

**Jo Strømgren Kompani
MADRID**

Teatros del Canal - Sala Verde
19:30 h

MIÉRCOLES 20

The Seven Streams of the River Ōta
Ex Machina | Robert Lepage
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Roja
 16:00 h

The Ministry of Unresolved Feelings
Jo Strømgren Kompani
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Verde
 19:30 h

Performs Tom Waits
L'Orchestre d'Hommes-Orchestres
MADRID
 Teatro de La Abadía
 Sala José Luis Alonso
 20:00 h

JUEVES 21

Nigamon/Tunai
Onishka | Émilie Monnet & Waira Nina
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Negra
 19:30 h

Performs Tom Waits
L'Orchestre d'Hommes-Orchestres
MADRID
 Teatro de La Abadía
 Sala José Luis Alonso
 20:00 h

To Move in Time
Forced Entertainment
MADRID
 Centro de Cultura
 Contemporánea Condeduque
 20:00 h

DOMA
Andrea El Ameri
MADRID
 Teatro Pradillo
 21:00 h

VIERNES 22

The Seven Streams of the River Ōta
Ex Machina | Robert Lepage
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Roja
 16:00 h

Goodbye, Lindita
Mario Banushi
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Verde
 19:30 h

To Move in Time
Forced Entertainment
MADRID
 Centro de Cultura
 Contemporánea Condeduque
 20:00 h

Performs Tom Waits
L'Orchestre d'Hommes-Orchestres
MADRID
 Teatro de La Abadía
 Sala José Luis Alonso
 20:00 h

DOMA
Andrea El Ameri
MADRID
 Teatro Pradillo
 21:00 h

SÁBADO 23

The Seven Streams of the River Ōta
Ex Machina | Robert Lepage
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Roja
 16:00 h

Goodbye, Lindita
Mario Banushi
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Verde
 19:30 h

Melodías del Café Berlín
Mastretta
SOTO DEL REAL
 Centro de Arte y Turismo
 19:30 h

DOMINGO 24

Melodías del Café Berlín
Mastretta
PARLA
 Teatro Jaime Salom
 19:00 h

MARTES 26

17 Border Crossings
Thaddeus McWhinnie Phillips
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Negra
 19:30 h

MIÉRCOLES 27

17 Border Crossings
Thaddeus McWhinnie Phillips
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Negra
 19:30 h

VIERNES 29

Journée de nocces
chez les Cromagnons
Wajdi Mouawad
La Colline – théâtre national
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Roja
 20:00 h

Dura Dita Dura
Teatro de Ferro
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Negra
 19:00 h

Inferno
El Patrón Vázquez | Rafael Spregelburd
MADRID
 Teatro de La Abadía
 Sala José Luis Alonso
 20:00 h

Solo Echo by Crystal Pite
and We Loved Each Other So Much
by Yoann Bourgeois
GöteborgsOperans Danskompani
POZUELO DE ALARCÓN
 Teatro MIRA
 20:00 h

Tenmei
Yamato
MÓSTOLES
 Teatro del Bosque
 20:00 h

SÁBADO 30

Journée de nocces
chez les Cromagnons
Wajdi Mouawad
La Colline – théâtre national
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Roja
 13:00 h

Dura Dita Dura
Teatro de Ferro
MADRID
 Teatros del Canal - Sala Negra
 19:00 h

Inferno
El Patrón Vázquez | Rafael Spregelburd
MADRID
 Teatro de La Abadía
 Sala José Luis Alonso
 20:00 h

Solo Echo by Crystal Pite
and We Loved Each Other So Much
by Yoann Bourgeois
GöteborgsOperans Danskompani
POZUELO DE ALARCÓN
 Teatro MIRA
 19:30 h

Tenmei
Yamato
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
 Teatro Auditorio Adolfo Marsillach
 20:00 h

P R O G R A M A C I Ó N

Fotografía: © Luis Polo

Ficha artística — técnica

Voz y guitarra: Amancio Prada
Violonchelo: Rafael Domínguez
Violín: Juan Luis Gallego
Técnico de sonido: Félix Botana
Técnico de iluminación: David Hortelano

Programa

Jaula en el pecho (Amancio Prada)
Saeta (Gustavo Adolfo Bécquer)
Alegra, titiritero (Juan Ramón Jiménez)
Ciudad encantada (Federico García Lorca)
Soneto de la carta (Federico García Lorca)
Lelia doura (Pedro Eanes Solaz)
Anoche cuando dormía (Antonio Machado)
Espíritu sin nombre (Gustavo Adolfo Bécquer)
Oración reflexiva (Amancio Prada)
Adiós ríos, adiós fontes (Rosalía de Castro)

Cántico espiritual

Canciones entre el alma y el esposo

*¿Adónde te escondiste?
¡Oh bosques y espesuras!
Mil gracias derramando
¡Ay!, ¿quién podrá sanarme?
Vuélvete, paloma
Entrado se ha la esposa
¡Oh ninfas de Judea!
La blanca palomica
Gocémonos, amado*

Música de Amancio Prada

Amancio Prada

Cántico espiritual de San Juan de la Cruz

Música

País: España
Idioma: español
Duración aprox.: 1 h 30 min (sin intermedio)

Información práctica

MADRID
Teatros del Canal, Sala Roja
6 de noviembre
20:00 h

www.amancioprada.com

Fotografía: © Jean Pierre Ledos

Fotografía: © Luis Polo

La filósofa María Zambrano escuchó el *Cántico espiritual* de Amancio Prada en 1982. Había pasado casi una década desde que el cantautor leonés presentó en París una primera aproximación musical al poema de San Juan de la Cruz, una de las cimas de la poesía mística y amorosa de la literatura española. En aquella ocasión, Prada estuvo acompañado de Eduardo Gattinoni al violonchelo, en un programa de France Culture, *Libre Parcours Récital*, que se grabó en directo en el Théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Cuatro años más tarde estrenó en Segovia la versión “definitiva”, para voz, guitarra, violín y violoncelo.

“Ni una sola palabra se nos pierde allí donde se da a conocer privilegiadamente en su milagroso presente” este fluir de música y poesía, escribió María Zambrano. “No se pierde en la hermosura, no se embriaga en la voz ni un instante. Música y voz no aparecen, pues, añadidas, sino extraídas del poema mismo”. Porque Amancio Prada, según ha reconocido otro leonés, otro místico de nuestra literatura, el poeta Antonio Colinas, “ha sabido ser, ante todo, fiel a la poesía como fenómeno anímico, espiritual, existencial, sin mistificación alguna. Y fiel a los poetas”.

Desde entonces Prada no ha dejado de cantar el *Cántico* bajo diversas formas y versiones en todo tipo de escenarios y festivales, como el de Música Sacra de Maastricht, el Festival de Ravena, el Festival Internacional de Santander, la Quincena Donostiarra y en el Ciclo de Cámara y Polifonía del Auditorio Nacional. Y así, de forma continuada y creciente, hasta hoy.

“Sí”, reconoce el propio Prada, “el *Cántico* es la obra que más alegrías me ha dado. Siempre descubro en él algo nuevo que me sorprende y me emociona. Gracias a esta obra tengo la suerte de cantar en escenarios hermosísimos: en claustros, iglesias, catedrales, y también en plazas abiertas, y salas y teatros por toda España y en el extranjero. Espacios donde la música y la palabra comparten el silencio”.

Pero el *Cántico espiritual* vendría a ser una de las mitades esenciales de la larga trayectoria del músico español. No se reduce a él, aunque descuella brillantemente entre su producción. Hay música más allá del *Cántico*, como la que compone la primera parte del recital que brinda al Festival de Otoño. También es deudora del legado literario español y contiene canciones cuyas letras escribieron poetas como Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Federico García Lorca. Más las dos canciones más famosas y difundidas del cantante castellano leonés, *Lelia Doura*, del trovador gallego del siglo XIII Pero Eanes Solaz, y *Libre te quiero*, que escribió aquel profesor, poeta y ácrata inolvidable Agustín García Calvo.

Fotografía: © Sherif Scouri

Ficha artística — técnica

Concepción y dirección:

Gil Galliot, Laurent Cirade

Dirección creativa: Gil Galliot

Interpretación: Nathalie Miravette
y Laurent Cirade

Música y composición sonora:
varios compositores, Laurent Cirade
y Nathalie Miravette

Colaboración musical y músicos:
Nathalie Miravette, Laurent Cirade

Escenografía: Gil Galliot

Diseño de iluminación y dirección técnica:
Dominique Peurois

Diseño de imágenes: Sébastien Cirade

Dirección de producción: Laurent Cirade

Dirección técnica en gira: Paul Nivois

Regidor: Patricia García

Gerente de sonido: Eric Gabler

Gerente de iluminación y vídeo: Patricia García

Gestión de derechos musicales:
SACD, SACEM

Compagnie Duel | Laurent Cirade

Duel opus mômes

Espectáculo musical, visual y cómico

País: Francia

Idioma: sin texto

Duración aprox.: 45 min

Edad recomendada: de 6 a 14 años

En colaboración con

Espacio Abierto Quinta de los Molinos

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Espacio Abierto Quinta de los Molinos

8 de noviembre - 10:15 h / 11:30 h [Campaña escolar]

10 de noviembre - 11:30 h / 13:00 h [Público general]

Fotografías: © Sherif Scouri

Como Tom y Jerry, sí. Ese gato y ese ratón de dibujos animados que se peleaban sin parar. Así se baten en *Duel Opus Mômes* Nathalie Miravette (pianista) y Laurent Cirade (violonchelo). Esta es una versión reducida para niños y jóvenes de los tres espectáculos de *Duel*: el *opus 1*, de 2001, y el *opus 2*, de 2009, formado por un dúo de hombres y el *opus 3*, el más reciente formado por Miravette y Cirade. Lo que aparentemente se presenta como un recital de piano y violonchelo convencional, de inmediato enseña sus cartas.

Nos encontramos con una justa musical, con un encuentro explosivo entre dos personajes que actúan e interpretan y que brindan momentos por ejemplo como el famoso Vuelo del moscardón de Rimski-Kórsakov. Cirade lo interpreta al violonchelo mientras Miravette, a su lado, de pie, sigue las evoluciones aéreas del insecto hasta que lo ve posarse en la frente de su compañero y le estampa una partitura para matarlo (al insecto).

En otro momento, Cirade pisa la falda de Miravette y esta se desgarrar. Y en un tercer momento, de nuevo Cirade, ahora con una motosierra en lugar de su arco, se dispone a interpretar, a su modo, la Novena sinfonía de Beethoven. Es decir, que este duelo es ante todo una brisa de humor entre dos virtuosos, cuyo trasfondo apunta a la eterna batalla de los sexos, a la que le ponen una banda sonora que procede del mundo clásico, pero enseguida salta al jazz, al rock...

El origen de la saga de *Duel* proviene de un cuarteto (Le Quatuor), al que se unió Cirade, cuando tenía 24 años, en 1988 y en el que permaneció doce años. Pero el violonchelista “quería experimentar con el formato de dúo e ir un poco más allá en la música”. Ese ir más allá lo explica gráficamente como “profanar el violonchelo y el piano”.

Su justa musical, un estupendo entretenimiento satírico de la a veces solemne, o excesivamente seria, manera en que se celebran los conciertos de música clásica, se ha representado en más de cuarenta países, revisando todos los estereotipos musicales, desde los clásicos hasta cursis melodías de supermercado. Con respeto, desde luego.

“Yo juego un poco como un gran patán que regaña a su compañero”, que le devuelve las andanadas, dice Cirade. Para ello, la compenetración entre él y Miravette resulta esencial. Porque su trabajo no es meramente el de músicos virtuosos. Bailan, cantan, hacen mímica. Encantan.

Como escribía uno de los críticos de la obra, “este dúo tan divertido e innovador gracias al talento de estos genios artísticos, realiza una mezcla de teatro y música nunca antes lograda”.

Ficha artística — técnica

**Dirección, coreografía
y performer:** Teresa Garzón Barla
**Asistencia coreográfica
y performer:** Fernando Trujillo
Voz, guitarra y performer: Juan Croché
Performer y diseñadora de iluminación:
Cristina R. Cejas
Espacio sonoro y performer:
Manuel Egozkue
Vestuario: Celina Fernández Ponte
Fotografía: Alba Louu

Teresa Garzón Barla

La Tercera

Creación escénica multidisciplinar

País: España

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h

Aviso: uso de luces estroboscópicas

Colaboración Surge Madrid - Festival de Otoño

ESTRENO ABSOLUTO

Información práctica

MADRID

Sala Mirador

8 y 9 de noviembre

20:00 h

www.teresagarzonbarla.es

El estreno de *La Tercera* es la culminación de un proyecto de la granadina Teresa Garzón Barla creado gracias a una residencia de investigación en el Centro Coreográfico Canal de la Comunidad de Madrid. Tras la presentación del proyecto en la sección de Emergentes de la décima edición del Festival Surge Madrid, fue seleccionada para su exhibición en el Festival de Otoño. La obra representa la veta performer y de bailarina de Garzón Barla, una joven de Granada de 1996 formada en danza e interpretación.

En apenas cinco años, Teresa Garzón ha emergido como uno de los jóvenes valores coreográficos de la escena española. Fue performer y coreógrafa de la compañía Aves Migratorias de Madrid e investigadora a la creación de *Doce* (Mercat de les Flors, Barcelona). Sus coreografías se han visto en Madrid (*Fucksia*, finalista del certamen de solos Me, Myself & I de Pasoa2), Tenerife (*El cielo*, en el Festival Santo Domingo a Dúo) Córdoba (*Santas al cielo*, en el Teatro Isabel la Católica). Además de estrenar *La Tercera*, este año dirigirá una nueva producción de la ópera *Don Giovanni* en Lanzarote con artistas como Borja Quiza, Pancho Corujo y Sofía Esparza.

El origen de *La Tercera* es técnico. Alude a la tercera de Picardía, un recurso armónico usado desde el Renacimiento que consiste en pasar un tema que estaba en modo menor a modo mayor y viceversa, utilizando otro recurso armónico que es el obstinado, una secuencia que se repite de forma obsesiva y con la cual se produce la transición musical.

Garzón Barla hace una traslación de esta idea a unos personajes que crean y reflexionan sobre la danza a la vez que lo hacen de un modo más soterrado sobre el amor, el deseo y la sexualidad, planteando una crítica acerca de las leyes impuestas en tres grandes pilares: danza, amor, deseo y sexualidad.

Fotografía: © Duan Ni

Ficha artística — técnica

12

Coreógrafo: Tao Ye

Música: Xiao He

Director de ensayos: Huang Qiqi

Diseño de iluminación: Tao Ye

Diseño de vestuario: Tao Ye, Duan Ni

Bailarines: por confirmar

14

Coreógrafo y diseño de sonido: Tao Ye

Diseño de iluminación: Ma Yue, Tao Ye

Diseñadora de vestuario: Duan Ni

Fabricante de vestuario: DNTY

Bailarines: Huang Qiqi, Yan Yulin, Xu Fujin, Tong Yusheng, Li Siyu, Liu Yiren, Sun Leirui, Wu Zhenkai, Li Jiayu, Cheng Leting, Wan Lu, Lu Wenchao, entre otros.

TAO Dance Theater

Directores artísticos: Tao Ye, Duan Ni

Gerente de la compañía: Wang Hao

Director de ensayos: Huang Qiqi

Director técnico: Ma Yue

Productor y director del proyecto: Jun Jun

Coordinador ejecutivo: Tai Yuanxu

Director visual: Fan Xi

Director gerente de DNTY: Ning He

Coordinadores en gira: Jun Jun, Tai Yuanxu

TAO Dance Theater

12 & 14

Danza contemporánea

País: China

Duración aprox.: 1 h 15 min

(30 min. cada pieza + 15 min de intermedio)

Con el apoyo de la Embajada de China

ESTRENO EN ESPAÑA / 12

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID / 14

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Roja

9 de noviembre - 20:00 h

10 de noviembre - 18:30 h

中华人民共和国驻西班牙大使馆
Embajada de la República Popular China en España

中国文化中心 | 马德里
CHINA CULTURAL CENTER | MADRID

中国三峡（欧洲）有限公司
China Three Gorges Europe

FUNDACIÓN
知华讲堂
cátedra | china

Fotografía: © Duan Ni

Fotografía: © Fan Xi

Para un coreógrafo como el chino Tao Ye, que vuelve una y otra vez al cuerpo, a su expresión física como centro de un sistema que se expresa mediante el movimiento, que no recurre a argumentos externos, a ficciones, historias, narraciones para elaborar sus piezas, describir con concreción su trabajo debería ser el punto de partida para acceder a una pieza como *14*.

Primero el numeral, lo que ya apunta a la idea de abstracción. Se refiere al número 14, es decir a una sucesión numérica en la que Ye ha fundamentado su creación en los últimos años, las *Numerical series*, denominadas sucesivamente *Weight x 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13* y *14*. Ello, sin embargo, no le ha constreñido y paralelamente ha ido concibiendo las *Non-numerical series: Contrast*, y las *Arts live series: 12 Hours* y *Infinite walking*.

Segundo, una concepción minimalista del movimiento. Menos es más, si uno acepta el principio formulado por el arquitecto Mies van der Rohe para su propia arquitectura. Se trata de quitar, no de añadir, para llegar a lo esencial. Y si se atiende a la idea del minimalismo musical, en la repetición (y sus mínimas pero perceptibles variaciones) se encuentra, de nuevo, esa esencia.

Tercero, cómo maneja el cuerpo Tao Ye: les pide a sus bailarines que se centren en los surcos de la columna vertebral, que eliminen los movimientos de las extremidades, y sustituye la música por las voces de los propios bailarines, que se convierten en el sonido de la pieza.

En *14*, fiel a esa idea de variación minimalista, renuncia a la idea de repetición y explora la de ritmo y cambio, de movimiento y quietud. La música parece surgir de la oscilación del metrónomo o del sonido del segundero. Esta conjunción de “música” y movimiento, de minimalismo y abstracción, es la consecuencia de la aplicación del método que Tao Ye desarrolló inspirándose en el pensamiento oriental, su Sistema de Movimiento Circular que aplica a los montajes de su compañía TAO Dance Theater, fundada por él en 2008, cuando tenía 23 años, junto a la bailarina y directora artística Duan Ni y el director gerente Wang Hao, y con la que ha revolucionado el panorama de la danza en su país.

Desde sus inicios ya tenía la conciencia arraigada en el elemento troncal de su creación: el cuerpo. “Es el origen de nuestra existencia y también puede ser el templo de nuestro espíritu”, sostiene. Y ese cuerpo transformado en arte, según Ye, “puede darnos a menudo una poderosa fuerza motriz en la vida”. De ello saben espectadores de todo el mundo que han contemplado los proyectos de las *Numerical series*. Más de 40 países y más de 100 festivales han acogido el baile de la compañía TAO Dance Theater, una de las más solicitadas de China en la escena internacional.

Fotografía: © Juanlu Real Duotúo

Ficha artística — técnica

Cocreadoras: Nat Randall y Anna Breckon
Guión y dirección: Anna Breckon y Nat Randall
Dirección de vídeo: EO Gill y Anna Breckon
Operación de cámara: EO Gill
Diseño de la iluminación: Amber Silk y Kayla Burrett
Composición del sonido: Nina Buchanan
Diseño de la escenografía: FUTURE METHOD STUDIO
Diseño original del peinado y el maquillaje: Sophie Roberts
Producido por: Performing Lines

Interpretación: María Hervás
Ayudantía de dirección: Rita Molina
Coordinación de los participantes: Eva García (ComuArt)
Regidora de participantes: Sienna Vila
Maquillaje y asistencia de la actriz: Núria Llunell
Regidora: Marta Colell
Coordinación técnica: Guillem Gelabert
Productora ejecutiva: Jenny Vila (La Mecànica)
Dirección de producción: BITÒ
Fotografía: Juanlu Real Duotúo

Nat Randall & Anna Breckon con María Hervás

The Second Woman

Teatro

País: Australia / España

Idioma: español

Duración aprox.: 24 h (representación ininterrumpida)

Una producción del Grec 2024 Festival de Barcelona y el Teatro Central de Sevilla en colaboración con el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Verde

9 de noviembre

18:00 h a 18:00 h (24 h representación ininterrumpida)

La cifra por sí sola impacta: 24 horas seguidas de teatro. Una prueba de resistencia para una única actriz: la talentosa María Hervás. Encapsulada en una habitación transparente, a cuyo lado una pantalla reproduce en detalle lo que sucede en esa habitación que un cámara graba en directo, Hervás representa *The Second Woman*.

Durante ese día de función no estará sola. La visitarán hombres, un centenar de compañeros de escena, desde actores profesionales hasta otros muchos que no lo son, con los que representa el mismo ritual: la conversación entre una pareja cuya relación ha perdido fuelle y romanticismo.

Naturalmente, el espectador que se decida a contemplar el espectáculo completo podrá acompañar a la actriz en el teatro durante las 24 horas que dura; pero no es necesario. El proceso permite que uno se asome por unos minutos o un tiempo determinado para entender lo que se juega en esos encuentros, pautados en diez minutos. En ellos, los hombres reproducen un mismo comportamiento, un mismo estado emocional y reacciones de maneras similares a cuando se sienten, según el sentido de la obra, amenazados.

La función original cumplió con éxito en su estreno londinense el pasado año, donde la interpretó la actriz Ruth Wilson. Creada en Australia en 2017 por Nat Randall, artista que trabaja entre la performance, el vídeo y el cine, y la artista independiente, cineasta y crítica Anna Breckon, codirectoras también de la propuesta española con María Hervás. *The Second Woman* está inspirada en la película *Opening night*, de John Cassavetes y protagonizada por Gena Rowlands.

El título de la pieza de Breckon es justamente el de una obra de teatro que está ensayando Rowlands en el filme de Cassavetes. Durante el estreno, debido a su estado mental, a veces rompe con el texto y se ve forzada a improvisarlo, como ocurre en la obra de Breckon que se verá en el Festival de Otoño. Los personajes masculinos deben recurrir a la improvisación en los diez minutos que dura su encuentro con esa segunda mujer, ya que previamente se les darán unas nociones sobre lo que pueden tratar en ese corto periodo de tiempo, dejando a su albur completar con sus propias palabras el diálogo que mantienen. Pero ese diálogo se ciñe a unos conceptos que exploran el género y las dinámicas de poder, aunque la dimensión desmesurada de su dispositivo trasciende esos conceptos. Para María Hervás será un auténtico *tour de force*, como escalar un Everest.

Fotografía: © Sherif Scouri

Ficha artística — técnica

Concepción y dirección: Gil Galliot, Laurent Cirade

Dirección creativa: Gil Galliot

Interpretación: Nathalie Miravette y Laurent Cirade

Música y composición sonora: varios compositores, Laurent Cirade y Nathalie Miravette

Colaboración musical y músicos: Nathalie Miravette, Laurent Cirade

Escenografía: Gil Galliot

Diseño de iluminación y dirección técnica: Dominique Peurois

Diseño de imágenes: Sébastien Cirade

Dirección de producción: Laurent Cirade

Dirección técnica en gira: Paul Nivois

Regidor: Patricia García

Gerente de sonido: Eric Gabler

Gerente de iluminación y vídeo: Patricia García

Gestión de derechos musicales: SACD, SACEM

Compagnie Duel | Laurent Cirade

Duel opus 3

Espectáculo musical, visual y cómico

País: Francia

Idioma: sin texto

Duración aprox.: 1 h 15 min

Edad recomendada: a partir de 7 años

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Real Coliseo Carlos III

9 de noviembre

19:00 h

Fotografías: © Sherif Scouri

Como Tom y Jerry, sí. Ese gato y ese ratón de dibujos animados que se peleaban sin parar. Así se baten en *Duel* Nathalie Miravette (pianista) y Laurent Cirade (violonchelo) de Compagnie Duel. Este es el opus 3 de la serie, después de dos *Duel* formados solo por hombres. El primero en 2001 y el segundo en 2009. Lo que aparentemente se presenta como un recital de piano y violonchelo convencional, de inmediato enseña sus cartas.

Nos encontramos con una justa musical, con un encuentro explosivo entre dos personajes que actúan e interpretan y que brindan momentos por ejemplo como el famoso *Vuelo del moscardón* de Rimski-Kórsakov. Cirade lo interpreta al violonchelo mientras Miravette, a su lado, de pie, sigue las evoluciones aéreas del insecto hasta que lo ve posarse en la frente de su compañero y le estampa una partitura para matarlo (al insecto).

En otro momento, Cirade pisa la falda de Miravette y esta se desgarrar. Y en un tercer momento, de nuevo Cirade, ahora con una motosierra en lugar de su arco, se dispone a interpretar, a su modo, la *Novena sinfonía* de Beethoven. Es decir, que *Duel* es ante todo una brisa de humor entre dos virtuosos, cuyo trasfondo apunta a la eterna batalla de los sexos, a la que le ponen una banda sonora que procede del mundo clásico, pero enseguida salta al jazz, al rock... Mozart, Strauss, pero también los Bee Gees, Ennio Morricone, Barry White y la Velvet Underground.

Duel proviene de un cuarteto (Le Quatuor), al que se unió Cirade, cuando tenía 24 años, en 1988 y en el que permaneció doce años. Pero el violonchelista “quería experimentar con el formato de dúo e ir un poco más allá en la música”. Ese ir más allá lo explica gráficamente como “profanar el violonchelo y el piano”.

Su justa musical, un estupendo entretenimiento satírico de la a veces solemne, o excesivamente seria, manera en que se celebran los conciertos de música clásica, se ha representado en más de cuarenta países, revisando todos los estereotipos musicales, desde los clásicos hasta cursis melodías de supermercado. Con respeto, desde luego.

“Yo juego un poco como un gran patán que regaña a su compañero”, que le devuelve las andanadas, dice Cirade. Para ello, la compenetración entre él y Miravette resulta esencial. Porque su trabajo no es meramente el de músicos virtuosos. Bailan, cantan, hacen mímica. Encantan.

Como escribía uno de los críticos de la obra, “este dúo tan divertido e innovador gracias al talento de estos genios artísticos, realiza una mezcla de teatro y música nunca antes lograda”. Ya han creado hasta una versión para el público joven, más ligera, abreviada. Pero *Duel* opus 3 no conoce restricciones y está dirigido tanto a adultos como a niños.

Fotografía: © Geraldine Leloutre

Ficha artística — técnica

Dirección: Cris Blanco

Dramaturgia: Rocío Bello, Cris Blanco, Óscar Bueno, Anto Rodríguez

Reperto: Rocío Bello, Cris Blanco, Oihana Altube e Íñigo Rodríguez-Claro

Escenografía: Pablo Chaves

Iluminación: Miguel Ruz Velasco

Vestuario: Jorge Dutor

Diseño sonoro: Carlos Parra

Vídeo: Marta Orozco

Ayudante de dirección: Marta Orozco

Ayudante de escenografía:

Lia González Álvarez

Fotografía: Geraldine Leloutre

Tráiler: Macarena Díaz

Producción ejecutiva/distribución:

Elena Martínez

Producción: Centro Dramático Nacional, Cris Blanco y Festival Grec de Barcelona

Cris Blanco

Pequeño cúmulo de abismos

Teatro

País: España

Idioma: español

Duración aprox.: 1 h 10 min

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

Información práctica

ALCORCÓN

Centro Cultural Viñagrande

9 de noviembre

20:00 h

Fotografías: © Geraldine Leloutre

«La escena, sin duda, no podía existir, pero allí estaba.»
Los reflejos dorados, Mario Levrero.

En el mundo cuántico se dice que la realidad no existe hasta que es observada. ¿Entonces qué hace, dónde está cuando no la observamos? ¿Dónde y cómo se queda? Yo de pequeña igual lo intuía, por eso me daba la vuelta rápido antes de salir de la habitación, para pillar a mis muñecos y objetos cambiándose de sitio.

La imaginación y la fantasía son el filtro que he puesto a la realidad desde siempre para poder transitar por ella. Como dice una amiga mía: «Yo de pequeña vivía en Fama, eso me salvó»

Pequeño cúmulo de abismos es un homenaje a esa imaginación que nos salvó. Un intento más de entender la realidad, o de rodearla acercándonos a todas las fantasías que podamos, desde todos los ángulos posibles, todos los barrios y todos los tiempos. Es el cúmulo de micromundos imaginarios que pueden caber en un agujero en la pared de un teatro, un abismo de realidad y ficción.

Sobre Cris Blanco

Nació en el barrio obrero de Peñagrande en Madrid. Aunque se licenció en Interpretación por la RESAD en 2002 desde que salió siempre ha dirigido sus propios trabajos escénicos. También actúa siempre en ellos, y alguna vez en el cine. Como intérprete, ha trabajado con Xavier Leroy, Cuqui Jerez, Los Bárbaros y Juan Domínguez, entre otros, y en cine con Iciar Bollain, Roser Aguilar y Belén Funes.

Vive en Barcelona desde 2012 y ha sido profesora de interpretación en el Conservatorio de danza del Institut del Teatre. Su circuito durante mucho tiempo ha sido el de la danza, y en parte entiende la creación escénica desde lo coreográfico. Algunos de sus trabajos escénicos son CUADRADO_fLECHA_PERSONA QUE CORRE (2004), The set Up (2008), ciencia_ficción (2010), El Agitador Vórtex (2014), Bad Translation (2016) y Pelucas en la Niebla (2018) y Grandísima Illusione (2022), además de Lo pequeño (2019) junto a Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol.

Ha presentado sus trabajos en festivales, museos y teatros nacionales e internacionales y ha tenido la suerte de contar con la producción de La Villette de París, El Centro Dramático Nacional, El Festival Grec, Le Phènix, El Mercat de les Flors y Condeduque, entre otros.

Le gusta mucho el cine, especialmente la ciencia-ficción, y su trabajo escénico bebe mucho de este género, además de las artes plásticas, la música y la baja cultura. Le interesan los mecanismos del propio teatro y sus convenciones, el humor, la mezcla de géneros y formatos y especialmente la relación con el público.

Fotografía: © Bea Borgers

Ficha artística — técnica

Concepto, idea e interpretación: Sarah Vanhee

Objetos y escenografía: Toztli Abril de Dios

Sonido: Ibelisse Guardia Ferragutti

Mirada externa: Christine De Smedt

Iluminación: Babette Poncelet

Técnicos: Geeraard Respeel y Babette Poncelet

Actuación en pantalla de:

Leander Polzer Vanhee con el valioso aporte de la familia Vanhee-Deseure

Dedicado a: Margaretha Ghyselen y Denise Desaever

Producción: CAMPO

Coproducción: Kunstenfestivaldesarts (Bruselas), Kaaitheter (Bruselas), Wiener Festwochen (Viena), BUDA (Cortrique), HAU Hebbel am Ufer (Berlín), De Grote Post (Ostende), Théâtre de la Bastille (París), Festival d'Automne à Paris & Perpodium
Con el apoyo del refugio fiscal del gobierno federal belga a través de las residencias uFund KWP Kunstenwerkplaats (Bruselas), Kaaitheter (Bruselas) y BUDA (Cortrique)

Sarah Vanhee | CAMPO

Mémé

Teatro

País: Bélgica

Idioma: holandés, flamenco occidental e inglés, con subtítulos en español

Duración aprox.: 1 h 30 min (sin intermedio)

Aviso: uso de humo en escena

En colaboración con el

Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

9 de noviembre - 20:00 h

10 de noviembre - 12:00 h

www.sarahvanhee.com

www.campo.nu

Fotografías: © Bea Borgers

Sarah Vanhee vuelve, con *Mémé*, a un escenario convencional, el de un teatro a la italiana. No ha elegido, en esta ocasión, ni el aire libre, ni una cárcel, ni el salón de un piso o la sala donde se reúnen las empresas para debatir sus estrategias, otros tantos escenarios de sus intervenciones, conferencias, películas, performances, donde la artista, performer y autora belga vuelca una concepción artística híbrida e interdisciplinaria, comprometida socialmente.

Una estrategia similar, pero con otra clase de inventiva (una conversación con marionetas) la desarrolla en *Mémé*. Para ello, Vanhee ha buceado en su memoria retrotrayéndose al tiempo en que sus dos abuelas vivieron y trabajaron. Una tuvo siete hijos y la otra nueve. Amas de casa entregadas al hogar y a la tierra que cultivaron, su centro exclusivo de un trabajo puesto, durante sus largas vidas, al servicio de los demás. Fueron, según Vanhee cuerpos sometidos por una tarea física que rara vez se deslizaron al placer, a la alegría, a la realización de sus ilusiones. Nada que ver con el tiempo en que ha vivido la artista belga, que nació en 1980. Hoy las mujeres viven otro tipo de explotación. Pero aquellas abuelas, que pasaron casi como presencias invisibles, tuvieron existencia propia y a ella les dedica la artista belga este espectáculo.

Su dispositivo escénico es sencillo. Sola en un escenario poblado de voces, Vanhee se rodea de objetos, vídeos y títeres (fantasmas, sombras y niños) creados en colaboración con la marionetista mexicana Toztli Abril de Dios, que llegó a elaborar cerca de 80 figuras, y de sonidos provocados por Ibelisse Guardia Ferraguti.

Esos títeres, más bien muñecas, no hablan. Solo lo hace la propia Vanhee. Les devuelve, a través de ella, la palabra, que comparte con las palabras de la artista. Esa mudez alude también a la mudez de la propia familia de Vanhee. “Son la historia de los silencios de mi familia, que son los del paisaje de mi infancia en Flandes”, señala la artista. El paisaje de esa infancia silenciosa del que extrae recuerdos suyos y de conversaciones con sus padres, remite al propio paisaje de aquella región agrícola belga, cruce de culturas a menudo producto del paso de las guerras, y donde su horizonte “parece atravesado por un silencio lleno de fantasmas errantes”.

Mediante el contraste de un tiempo desaparecido que viene al presente con la fuerza de la palabra de Vanhee y el testimonio actual, como mujer, de la propia artista, *Mémé* ilumina dos épocas y apunta al reflejo de aquella condición de mujer del pasado en las mujeres de hoy en una oda que celebra esas vidas entrelazadas y las trasciende.

Fotografía: © Ryutarō Tsukata

Ficha artística – técnica

Idea y dirección artística: Marcos Morau

Dirección de producción: Juanma G. Galindo

Coreografía: Marcos Morau en colaboración con los intérpretes

Intérpretes: Ignacio Fizona Camargo, Valentin Goniot, Fabio Calvisi, Lorena Nogal

Dramaturgia: Roberto Fratini

Dirección técnica y regiduría: David Pascual

Diseño sonoro y música original: Clara Aguilar

Diseño de video: Marcos Morau, Marc Salicrú, Marina Rodríguez, Albert Pons

Diseño de vestuario y espacio: Marcos Morau

Producción y logística: Cristina Goñi Adot, Àngela Boix

Confección de máscaras y marionetas: Juan Serrano – Gadget Efectos Especiales y Martí Doy

Una producción de: La Veronal

En coproducción con: Triennale Milano, Teatre LLIure, Temporada Alta - Festival internacional de Catalunya, Girona/Salt, Madrid Festival de Otoño

Con el apoyo del: INAEM – Ministerio de Cultura de España e ICEC – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Organizan: Museo Reina Sofía y Comunidad de Madrid

LA VERONAL

TOTENTANZ – Morgen ist die Frage

Danza - Performance

País: España

Duración aprox.: 50 min

Aviso: uso de luces estroboscópicas

En colaboración el

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía - Salas 4ª planta – Zona A

9 y 10 de noviembre - 13:00 h y 18:00 h

www.laveronal.com

© Francisco de Goya

Si hay una verdad incómoda esa es la de la muerte. En el presente parece quedar postergada. Se la asume, pero a la vez aparece alejada, remota, incomprensible. Durante la Edad Media, se bailaba una danza, justamente llamada danza de la muerte, para exorcizar el miedo al más allá. Se la celebraba con euforia, como una catarsis de movimientos espasmódicos y sacudidas violentas. ¿Es posible hoy retomar aquella idea de liberación medieval, de asumir la finitud celebrándola de nuevo, en que parece adoptar formas decididamente contemporáneas como los desfiles, los *photocalls*, las salas de baile, las *raves*?

Marcos Morau, fundador de la compañía La Veronal en 2005 y Premio Nacional de Danza en 2013, cree que es posible ese ensayo acudiendo al rito para encarar el final de la vida retomando esas eternas preguntas que el mundo se hace a sí mismo casi desde sus orígenes: quiénes somos, hacia dónde vamos, qué significa este lugar que habitamos.

Para su nuevo espectáculo, *TOTENTANZ – Morgen ist die Frage*, ha pensado en un lugar no teatral, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde tomará forma la concepción escénica de La Veronal, la de una aleación entre la danza, la imagen, lo literario y la música. En los tres espacios que propone *Totentanz*: uno para la proyección de un vídeo, otro para una instalación y el tercero para una performance, se involucrará desde el principio a los espectadores en una especie de sesión de espiritismo, “inquietante pero ridícula”, como la define Roberto Fratini, autor de la dramaturgia de la obra.

Durante esa sesión, los cuerpos “parecen hablarnos desde los últimos umbrales del mundo”. A partir de ahí empieza un viaje que pone en conflicto el eterno dilema que separa la vida de la muerte. Esta se manifiesta encarnada alegóricamente por dos cuerpos inertes y huesudos. “Parece -explica Marcos Morau- que tienen más pistas sobre el más allá, como si lo visitaran a menudo. O quizá solo sean dos títeres, dos figuras congeladas bajo el invierno sin fin de Madre Muerte”. Como en las medievales danzas, estas nuevas reviven el agitar de los cuerpos, que se pierden en la oscuridad de los sentidos y sucumben en el trance de la música y el baile que conduce a la catarsis.

Más de cinco siglos después, la danza de la muerte vuelve, por tanto, a convocar a los seres humanos. “Nuestra *Totentanz*”, señala Morau, “no es más que una invitación a celebrar la fragilidad de la vida y meditar sobre su pérdida de valor. El actual desprecio a los valores de la vida es directamente proporcional a la incapacidad generalizada de interpretar, danzar, oficiar la muerte como misterio”.

Fotografía: © Marcus Rico

Ficha artística — técnica

Autor: Fran Kranz

Intérpretes: Esther Ortega, Cecilia Freire, Jorge Kent, Ignacio Mateos, Diego Garrido y Abel de la Fuente

Diseño de luces: David Picazo

Diseño de escenografía: Diego Garrido

Diseño de vestuario: Conchi Espejo

Diego Garrido Sanz

VIOLENCIA

Teatro

País: España

Duración aprox.: 1 h 25 min (sin intermedio)

Idioma: español

ESTRENO ABSOLUTO

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Negra

12 y 15 de noviembre - 20:30 h

13 y 14 de noviembre - 19.30 h

Los padres de un hijo muerto en un tiroteo en un instituto se reúnen seis años después de la tragedia con los padres del autor de los disparos, un joven que se suicidó tras el suceso. Durante una hora y media, los cuatro padres afrontan el tramo final del duelo por la muerte de sus hijos. Esta trama procede de la película *Mass*, escrita y dirigida por el norteamericano Fran Kranz en 2019, su ópera prima como director, que el español Diego Garrido ha adaptado y dirigido para llevarla a escena, bajo el nombre de *VIOLENCIA*, en lo que supone también su ópera prima teatral.

“Cuando fui a verla al cine no pude parar de pensar que era una película muy necesaria”, señala el joven, un talento precoz que empezó estudiando guitarra clásica, llegó a ceñirse el cinturón negro de karate y cursó relaciones internacionales, antes de zambullirse en la interpretación y el cine. Garrido estudió cine en Los Ángeles con una beca Fulbright durante 2018 y 2019, y al año siguiente se formó en derechos humanos y estudios de raza y género en Nueva York para entender “cómo tratar temas relacionados con las minorías y la política en proyectos audiovisuales”.

Tras ver *Mass* en el cine, Garrido contactó con Kranz. En menos de dos semanas ya habían intercambiado varios emails y llegaron a un acuerdo. Kranz accedió a entregar los derechos de la primera adaptación teatral de su película. Por entonces, Garrido había entendido el núcleo del conflicto que tenían los estadounidenses con la violencia y las armas, uno de los temas de *Mass*. “Pero también vi con el paso del tiempo -sostiene- que el problema basal no es local, sino global. Es la salud mental. Algo que las consecutivas crisis de occidente están llevando al límite, especialmente en los jóvenes”. Y este es el meollo de *VIOLENCIA*, una crítica a un sistema que está destrozando a los más jóvenes y su salud mental a través de discursos de odio en las redes y el fácil acceso a las armas. Todo se expresa en esa conversación a cuatro, donde los padres sacan de sí mismos la culpa, la rabia, el dolor, el shock y el perdón final.

Para Garrido lo más importante de esta obra “es cómo los personajes buscan responsables directos... pero acaban por entender que a veces el problema es estructural, y que ningún sentido tiene señalar a un individuo en concreto, sino a la estructura que los sostiene a todos. ¿Cómo nombrar esto? ¿Cómo cambiarlo? Creo que este es el dilema que nos plantean, y que en un mundo lleno de populismo y discursos binaristas, la reflexión más profunda y compleja puede ser muy sanadora para los espectadores”.

Fotografía: © Germán Antón

Ficha artística — técnica

Bailarines: Andrés Marín y Jon Maya

Música en vivo: Julen Achiary

Coreografía: Andrés Marín, Jon Maya, Sharon Fridman

Dramaturgia: Sharon Fridman

Asistencia coreográfica: Melania Olcina

Iluminación y espacio escénico: David Bernués

Espacio sonoro: Xabier Erkizia

Vestuario: Ikerne Giménez

Producción creativa: Doltza Oar-Arteta

Administración: Elena García

Entidades colaboradoras y co-productoras:

BBK Bilbao Aretoa, Bienal de Flamenco de Sevilla, Errenteriako Udala, Festival Escenas de Patrimonio, Festival Itálica, Malandain Ballet Biarritz, Victoria Eugenia Antzokia, Etxepare Euskal Institutoa

Diálogo entre Andrés Marín y Jon Maya

Yarin

Danza

País: España

Duración aprox.: 1 h

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Verde

15 y 16 de noviembre

19:30 h

Fotografías: © Germán Antón

Dos artistas coreógrafos como Antonio Marín y Jon Maya han encontrado en las colaboraciones con otros creadores una extensión estimulante de sus propias ideas. Confrontados a universos, conceptos, estéticas situados a veces en la otra orilla artística, se han dejado permear de movimientos y nociones que han derivado en hallazgos comunes.

Para Maya, el encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar esas colaboraciones son el principal sello de su trabajo, como muestran algunos de los nombres a los que se ha asociado (Gesc Gelabert, Israel Galván, Marcos Morau/ La Veronal, Juan Mari Beltrán).

A Marín le ha atraído siempre la búsqueda de nuevas maneras de sumergir la tradición flamenca en aguas inéditas, y a ello se ha entregado, convencido de que el flamenco puede dialogar sin complejos con otras artes. Con él han trabajado, por ejemplo, Sharon Fridman, Pilar Albarracín, Blanca Li y Kader Attou.

No otra cosa que búsqueda y encuentro es este *Yarin*. El propio título trabaja a su favor en ese sentido, pues es la unión de las letras finales de los apellidos de ambos. De Marín (Sevilla, 1969) puede decirse que es uno de los bailarines más singulares del panorama flamenco actual. Sus producciones se han centrado en la tradición flamenca y específicamente en los cantos clásicos, a través de un estilo personalísimo y una estética de absoluta contemporaneidad. Director coreográfico, artístico y musical de su propia compañía, sus creaciones reflejan la libertad expresiva de una profunda investigación artística.

Desde el norte, Jon Maya (Errentería, 1977), fundador de Kukai Danza, también ha ejercido el apostolado de la música de la tradición, en este caso vasca, donde se formó desde muy niño, a los seis años, en que comenzó a bailar la danza de su región. Pero también, como Marín, se liberó de los corsés de esa tradición, sin abandonarla, para zambullirse en la creación contemporánea con la creencia de que ambas formas podían convivir.

Estrenada en la Bienal de Sevilla de 2022, *Yarin* es un espectáculo en blanco y negro, las tonalidades lumínicas que lo envuelven. En ese espacio, a veces en penumbra, siempre oscuro, como las ropas de sus bailarines, se citan el flamenco de Marín y la danza vasca de Maya. Ambos progresan en el escenario ejecutando solos al ritmo de la música que interpreta en directo Julen Achiary, y entablan un diálogo cara a cara, en el que uno y otro acompañan sus movimientos aún de tradiciones diferentes. Sonoro Marín, con su taconeado, silencioso Maya, con sus zapatillas de tela. Y a pesar de sus diferencias hacen posible el encaje de los opuestos, que es el principio de toda convivencia y creación.

Fotografía: © David Ruiz

Ficha artística — técnica

Coreografía y dirección: Carmen Werner

Intérpretes: Raquel Jara, Cristian López, Sebastián Calvo, Alejandro Morata y Carmen Werner

Música: Luis Martínez y Alejandro Morata

Ayudantía de dirección: Cristian Lopez Sanchez y Daniel abreu

Diseño y realización de vestuario:

Lucrecia Martínez Molina

Escenografía: Provisional Danza

Diseño de iluminación: Cristina Gómez Jiménez

Vídeo y fotografía: Juan Carlos Toledo

Dramaturgia y clases de voz: Antonio Sarrio

Provisional Danza Carmen Werner

Quando quieras

Danza contemporánea

País: España

Duración aprox.: 55 min.

ESTRENO ABSOLUTO

Información práctica

MADRID

Sala Cuarta Pared

15 y 16 de noviembre

20:30 h

www.provisionaldanza.com

Fotografía: © David Ruiz

Desde 2020, con puntualidad británica, Carmen Werner, una de las imprescindibles coreógrafas españolas, viene estrenando dos espectáculos por año. Tiene cumplidas más de siete décadas y no parece aflojar el ritmo de creación ni de pasión por la danza. Así que nada más natural que esperar la nueva creación de Werner, como siempre expectante. Los anuncios de sus nuevas obras son escuetos. Para *1953*, del año pasado, daba la pista de que la fecha del título coincidía con el año de su nacimiento. Para *Seguimos enteras*, también de 2023, defendía el derecho “inalienable” a hacer el ridículo.

¿Y de *Cuando quieras*, que presenta este año en el Festival de Otoño? La locura y su borrosa definición, porque entiende Werner que a veces, la locura “es un recurso de desconexión” y que hay una “línea” que la separa de la cordura. “¿Quién es el loco y el cuerdo; quién decide esto... la sociedad?”, se pregunta. Para la bailarina y coreógrafa los “locos de verdad” son los que “ni se preocupan por esos límites” que marca la sociedad.

A Werner la acompañan en escena cuatro bailarines Raquel Jara, Cristian López, Sebastián Calvo y Alejandro Morata, todos ellos componentes de Provisional Danza, la compañía que fundó la coreógrafa en 1987, después de formarse en danza clásica y contemporánea en Madrid, Barcelona y Londres. Con ella ha cimentado una trayectoria reconocida con los principales premios que otorga España a sus mejores creadores, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2020, el Premio Nacional de Danza en 2007 y el Premio de Cultura en la sección de Danza de la Comunidad de Madrid en 2000.

Su larga trayectoria desemboca actualmente en producciones muy ricas en el lenguaje coreográfico, con elencos que mueve con una maestría espectacular, y en la que combina la excelencia en el movimiento coral, la voz y los objetos.

En sus trabajos, según explica otro coreógrafo de referencia Daniel Abreu, parece siempre darse una diferencia de rol entre el hombre y la mujer, una necesidad de estar acompañados, y en el fondo personajes que parecen observarse como si fueran objetos, pero que hablan de lo humano con asertividad y honestidad.

La pulcritud de su lenguaje técnico, añade Abreu, hace que cada una de sus coreografías, arrojadas desde la sencillez van moviendo a los espectadores por fotografías de un tiempo, de escenas que parecieron existir. Es como si Carmen Werner contara una parte de lo ocurrido, pero es tan hábil que podemos ver aquello que no muestra y además hacerlo nuestro.

Fotografía: © Masa Ogawa

Yamato

Tenmei

Música

País: Japón

Duración aprox.: 2 h aprox.

(1ª parte: 50 min / Pausa: 20 min / 2ª parte: 50 min)

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

Con el apoyo de la Fundación Japón

Información práctica

TORREJÓN DE ARDOZ

Teatro Municipal José María Rodero

15 de noviembre / 20:00 h

ALCORCÓN

Teatro Municipal Buero Vallejo

16 de noviembre / 20:00 h

MÓSTOLES

Teatro del Bosque

29 de noviembre / 20:00 h

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Teatro Auditorio Adolfo Marsillach

30 de noviembre / 20:00 h

Yamato es un imponente grupo japonés formado por 40 tambores taiko que desde 1993 ha ofrecido más de 4.000 espectáculos en los 54 países en los que se han presentado fieles a su vocación de llevar la alegría por todo el mundo, haciendo cada año una gira internacional.

El tambor más grande pesa 500 kilos y salió de un gran árbol con más de 400 años. Es sorprendente la especial formación física que deben tener los percusionistas para obtener la más increíble paleta de sonidos de los tambores por la que son tan famosos.

Yamato busca lograr una estrecha conexión con el público en un juego de percusión que va desde los tambores sagrados al patio de butacas y desde las palmas del público a los artistas, dejando fluir un torrente de energía que viaja por toda la sala en un palpito que hace sudar, llorar y reír a todos los asistentes porque, como dicen ellos “Con nuestra percusión queremos transmitir el ritmo del latido del corazón, la sonora esencia de todos los seres vivos”.

Tenmei es un mandato de la providencia; es la razón por la que nacimos.

¿Qué debemos hacer durante nuestra existencia?

Tenmei es el destino del que la gente no puede escapar.

Hoy estaba soñando despierto: ¿cuál es nuestro Tenmei? ¿qué podemos hacer? ¿qué tenemos que hacer?

Nacimos por Tenmei, seguimos moviéndonos por Tenmei. ¿A dónde llegaremos?

Fotografía: © Elias Djemil

Duración aprox.:

7 h (con 3 intermedios incluidos)

Acto 1

Moving Pictures (45 min)

Acto 2

Two Jeffreys (60 min)

Intermedio 1 (20 min)

Acto 3

Words (50 min)

Pausa 1 (10 min)

Acto 4

A Wedding (40 min)

Intermedio 2 (45 min)

Acto 5

Mirrors (40 min)

Pausa 2 (5 min)

Acto 6

The Interview (30 min)

Intermedio 3 (20 min)

Acto 7

Thunder (60 min)

Ex Machina Robert Lepage

The Seven Streams of the River Ōta

Teatro

País: Canadá / Quebec

Idioma: inglés, francés, alemán
y japonés con subtítulos en español

Con el apoyo del Gobierno de Quebec

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Roja

16, 17, 19, 20, 22 y 23 de noviembre

16:00 h

www.exmachina.ca

Fotografías: © Elias Djemil

Ilustrando tres plagas del siglo XX, Robert Lepage construyó en 1994 la pieza fundacional de su compañía canadiense Ex Machina, *The Seven Streams of The River Ōta*, una experiencia memorable que lo situó como uno de los directores esenciales contemporáneos. Sus siete horas de duración avanzan por la memoria histórica de la pasada centuria: de la bomba de Hiroshima a los campos de concentración, al sida, a través de historias íntimas de personajes anónimos. Décadas después de aquel estreno, Lepage ha rescatado esta proeza dramática encarnada por personajes que oponen la sensualidad o la risa a la adversidad: una hibakusha irradiada que sobrevive a sus heridas, una artista que descubre el camino del Medio donde no lo esperaba...o un joven bailarín que viaja para iniciarse al butoh.

“Es algo que he hecho mío. Hacer recordar a la gente, colocar algo en su memoria, que puedan experimentar a través de sus sentidos algo que no harían a través de los libros”, ha señalado Lepage sobre la condición de memoria que para él tiene su teatro. Memoria del mundo, como la que dejó en 2012 en el Festival de Otoño (la de la invasión estadounidense en Irak) con *Playing Cards 1: Spades (Juego de cartas 1: Picas)* y memoria propia, como la que contenía 887, el montaje que en 2022 llevó al espectador del Festival de Otoño a la infancia de Lepage y a sus relaciones familiares.

En esta revisión de *The Seven Streams of The River Ōta* no ha habido reescritura del montaje original, quizá un poco de limpieza, ha reconocido Lepage, como la que se les hace a los cuadros para que se distingan con mayor nitidez. Sus narraciones ordenadas en siete secuencias siguen siendo las mismas que abarcan 50 años de la historia mundial: la visita de un soldado fotógrafo a Hiroshima para documentar el horror de la explosión atómica y su encuentro con una niña ciega y su madre desfigurada, las experiencias de una niña de 11 años en el campo de concentración de Theresienstadt; la relación de amistad entre dos hombres habitantes en una pensión neoyorquina de la década de los 50; el contagio del sida de uno de ellos tiempo después en Ámsterdam, donde ha convocado a familiares y amigos; la representación teatral de un grupo quebequés en Osaka en 1970; la visita de un periodista a Hiroshima para realizar entrevistas con motivo del 25 aniversario de la bomba...

Esas historias íntimas discurren en una escenografía de cajas, abiertas frontalmente, que se transforman en diversos escenarios configurados como reminiscencias de la arquitectura japonesa, con sus puertas correderas, tabiques, bastidores. Sutilmente, en la sucesión de historias va definiéndose el paisaje de ideas de Lepage, la búsqueda de sentido, de la serenidad en medio de un mundo de muerte y horror.

Fotografía: © François Latulippe

Fotografía: © Elias Djemil

Ficha artística — técnica

Texto: Éric Bernier, Gérard Bibeau, Normand Bissonnette, Rebecca Blankenship, Marie Brassard, Anne-Marie Cadieux, Normand Daneau, Richard Fréchette, Marie Gignac, Patrick Goyette, Robert Lepage, Macha Limonchik, Ghislaine Vincent

Dirigido y diseñado por: Robert Lepage

Director creativo: Steve Blanchet

Dramaturgo: Gérard Bibeau

Traductor - Sobretítulos en español: Loreto Mendeville

Asistente de dirección: Adèle Saint-Amand

Intérpretes: Rebecca Blankenship, Lorraine Côté, Christian Essiambre, Richard Fréchette, Tetsuya Kudaka, Myriam Leblanc, Umihiko Miya, Audrée Southière, Philippe Thibault-Denis, Donna Yamamoto

Música y diseño de sonido: Michel F. Côté

Colaborador musical y músico: Tetsuya Kudaka

Diseño de escenografía - Producción original: Carl Fillion

Diseño de escenografía - Adaptación: Ariane Sauvé

Diseño de iluminación: Sonoyo Nishikawa

Diseño de imágenes: Keven Dubois

Diseño de vestuario: Virginie Leclerc

Diseño de utilería: Claudia Gendreau

Gerente de producción: Marie-Pierre Gagné

Asistente de producción: Véronique St-Jacques

Director técnico - Creación: Catherine Guay

Gerente en gira: Marylise Gagnon

Director técnico en gira: Simon Cloutier

Regidor: Francis Beaulieu

Gerente de sonido: Gaspard Philippe

Gerente de iluminación: Marie-Ève Malenfant

Gerente de vídeo: Samuel Sérandour

Asistente de regiduría: Anne Marie Bureau

Jefe de maquinistas: Louis-Philippe Cloutier

Gerente de vestuario: Virginie Leclerc

Gerente de utilería: Chloé Blanchet

Gestor de proyectos de escenografía: Paul Bourque

Consultores técnicos: Stanislas Élie, François Ferland-Bilodeau

Construcción de escenografía: Astuce Décors, Conception Alain Gagné

Confección de vestuario: Par Apparat, confection créative

Gestión de derechos musicales: Delphine Saint-Marcoux y Josée-Anne Tremblay, La Négo

Coordinadora de comunicación: Nina Lauren

Agente de Robert Lepage: Lynda Beaulieu

Diseño, versión original (además de algunos de los mencionados anteriormente): Catherine Chagnon, Jacques Collin, Sylvie Courbron, Éric Fauque, Yvan Gaudin, Cathy Lachance, Marie-Chantale Vaillancourt

Fotografía: © François Latulippe

Fotografía: © Elias Djemil

Ficha artística — técnica

Músicas adicionales:

Deportation 1 and 2, Magick Trick (Robert Caux). Usadas con el permiso de Robert Caux • *Etenraku* (traditional). CD Japon-Gagaku. C559018. Ocora Radio France • *Gasn Nigun* (traditional). Interpretada por Damian Nisenson, Bernard Falaise, Jean Félix Mailloux • *Druse* (traditional). Interpretada por Damian Nisenson, Bernard Falaise, Jean Félix Mailloux. *Hora* (traditional). Interpretada por Damian Nisenson, Bernard Falaise, Jean Félix Mailloux • *Rodukan no shirabe*. Interpretada por Sarah Pagé • *Midare Rinzetsu*. Interpretada por Sarah Pagé • *Sakura*. Interpretada por Sarah Pagé • *Chidori no Kyoku*. Interpretada por Sarah Pagé • *Stop In The Name Of Love* (Brian Holland, Edward Jr. Holland, Lamont Dozier), publicada por Stone Agate Music. Interpretada por The Supremes, con la cortesía de Universal Music Group • *La Vie Parisienne* (Jacques Offenbach (d: 1880), libreto de Henri Meilhac (d: 1897) y Ludovic Halévy (d: 1908)). De Offenbach Overtures, Weiner Symphoniker, Bruno Weil, Sony Classical SK 53288 • *Orphée aux enfers* (Jacques Offenbach (d: 1880), libreto de Henri Meilhac (d: 1897) y Ludovic Halévy (d: 1908)). De Offenbach Overtures, Weiner Symphoniker, Bruno Weil, Sony Classical SK 53288 • *Les chemins de l'amour* (música de Francis Poulenc, letra de Jean Anouilh). Pianista: Sawako Yamada • *Madama Butterfly, Act. 1 - E Soffitto, e Pareti, Questa e la Cameriera, Che Guardi & Dovunque al Mondo* (música de Giacomo Puccini, libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica), Dorothy Kirsten, Daniele Barioni y la New Orleans Opera Orchestra and Chorus, Renato Callini, conductor. VAI Audio • *Madama Butterfly, Act. III - Con onor muore* (music by Giacomo Puccini, libretto by Giuseppe Giacosa y Luigi Illica) • *La Flamande en double - Allemande - Suite I en ré mineur* (Elisabeth Jacquet (d: 1729)). Editor : Believe (Naïve) • *Itsuki no Komoriuta* (traditional) • *Chidori No Kyoku* interpretada por Ayako Hotta-Lister del álbum "The Japanese Koto". Cortesía de ARC Music Productions International Ltd

Imágenes adicionales:

Second World War – Japan. Daniel A. Mc Govern Collection. National Archives Y Records Administration. Canadian Broadcasting Corporation • *Who's on first routine* (Abbott & Costello). The Abbott & Costello Show "The Actors Home Episode", 1953. Koch International Inc • *Duck And Cover* (1951) *Bert The Turtle*. USA Civil Defense film -1951. Dominio público • *Beat the Devil* (John Huston). United Artists. Dominio público • *Front Page Detective - The Deadly Curio*. DuMont Television Network. Dominio público • *Bat Masterson - Stampede At Tent City*. Ziv Television Productions. Dominio público • *Danjuro XI or XII in "Shibaraku" role (Uedo Tadamasu)*. Mead Art Museum at Amherst College

Textos adicionales:

Five modern Noh plays, de Yukio Mishima © 1955, con el permiso de The Wylie Agency (UK) Limited • *Cinq Nô Modernes* - traducción de Marguerite Yourcenar © Editions Gallimard

Una producción de Ex Machina en coproducción con:

Chekhov International Theatre Festival, Moscow
Le Diamant, Quebec City
National Theatre of Great Britain, London
Schaubühne, Berlin
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke
Théâtre du Nouveau Monde, Montréal
Festival Internacional Teatro A Mil

Productor para Ex Machina: Michel Bernatchez

Productora asociada: Hélène Paradis

Producción asociada - Europa, Japón: Epidemic (Richard Castelli asistido por Florence Berthaud)

Producción asociada - Las Américas, Asia (excepto Japón), Australia, Nueva Zelanda: Menno Plukker Theatre Agent (Menno Plukker, asistido por Magdalena Marszalek e Isaïe Richard)

Ex Machina está financiado por el Consejo de las Artes de Canadá, el Consejo de las Artes y las Letras de Quebec y la ciudad de Quebec.

Cueva de las Manos, Patagonia, Argentina

Juan Domínguez

Apertura de proceso creativo

Dirty

—
País: España

Idioma: español

Duración aprox.: por confirmar

En colaboración con La Casa Encendida

Información práctica

MADRID

La Casa Encendida

16 de noviembre

21:00 h

Cueva de las Manos, Patagonia, Argentina

Juan Domínguez (Valladolid, 1964), que se define a sí mismo como “payaso conceptual, poeta-modelo, narrador desatado y curador del placer”, pertenece a la generación de la danza española que debutó a finales de los años 80, junto a creadoras tan destacadas como Blanca Calvo, La Ribot, Olga Mesa y Ana Buitrago.

Formado en danza clásica, contemporánea y vídeo en España y Estados Unidos, introdujo el vídeo en su práctica escénica y cuestionó los códigos coreográficos. A partir de 1999 abrazó lo conceptual con *The taste is mine*, una creación sobre la propia danza, y con la performance *Todos los buenos espías tienen mi edad*, de 2002, donde permanecía sentado ante una mesa exhibiendo cartones escritos que los espectadores veían proyectados en una pantalla. “Antes, mi gran tema era el movimiento, la danza pura, la abstracción. Ahora he incorporado la palabra, la frontera entre danza y teatro es mucho más permeable”, declaró en una entrevista.

Su nuevo proyecto, el número 24 de sus performances realizadas este siglo, despegará en el Festival de Otoño. *Dirty* es aún un asomo de la obra completa, por lo que Domínguez mostrará “la primera de las 3 fases de exploración”.

Según el artista vallisoletano, “este proyecto trabaja la idea de cambio de paradigma, tocar con el lenguaje, escuchar con el tacto”. Y deja, por escrito, como avance, algunas palabras que pretenden sugerirlo: “piel, epidermis y cartílago, antena parabólica, melanina, ondas, sin ondas, tímpano, membrana ovalada y flexible, martillo, yunque, estribo, folículos pilosos...”

Fotografía: © Hiroshi Seo

Yamato

Tenmei

Música

País: Japón

Duración aprox.: 2 h aprox.

(1ª parte: 50 min / Pausa: 20 min / 2ª parte: 50 min)

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Verde

17 de noviembre / 18:30 h

JAPAN FOUNDATION
国際交流基金

Fotografías: © Hiroshi Seo

La función de *Tenmei* comienza con el golpe de un tambor wadaiko, que pesa media tonelada y mide dos metros de diámetro, hecho de una sola pieza de madera de un árbol longevo de 400 años. El sonido rítmico del tambor, como el latido de un corazón, es “el pulso mismo de la vida y el epítome del espíritu japonés”, según Masa Ogawa, fundador y director artístico de la compañía Yamato. Estamos, pues, en Japón. En un Japón sonoro y visual, ligado a la tradición de la percusión, que es la dedicación desde hace más de tres décadas de esta compañía creada en la prefectura japonesa de Nara, aunque su sede actual se encuentra en el pueblo de Asuka, considerado el lugar de nacimiento de la cultura japonesa.

Algunos datos ayudan a comprender la repercusión de la labor artística de Yamato: ha actuado en 54 países y ha realizado 4.000 actuaciones para casi ocho millones de personas. Viaja con unos 40 tambores taiko, contruidos con pieles de animales y troncos de árboles antiguos y cuyo peso varía entre 10 y 500 kilos, que sus intérpretes manejan con cierta agilidad, gracias a los entrenamientos de fuerza diarios que llevan a cabo. Concentrados en Asuka, crean sus composiciones musicales y teatrales, e incluso fabrican sus propios palos de bachi, que utilizan para tocar los instrumentos tradicionales japoneses. Aunque su compromiso para preservar y respetar la tradición taiko es total, Yamato ha roto con un aspecto de esta tradición, al incluir a mujeres en la compañía, algo que estaba vedado.

Su última producción, *Tenmei*, que presentan en el Festival de Otoño, alude a la definición de este término, tenmei, que podría traducirse como “a los cincuenta años conocí la voluntad del cielo”, pero en un sentido amplio significa destino o el destino de la vida dado por el cielo. La pandemia, que irrumpió en pleno proceso creativo del espectáculo, transformó el sentido original que pretendía Masa Ogawa.

Pensaba en el destino como la capacidad de decidir por uno mismo; pero la repercusión mundial de la catástrofe sanitaria le hizo entender “que hay cosas que están más allá de nuestro poder y mi control. Creo que debemos hacer todo lo posible para crear nuestro destino y luego esperar a que llegue ese destino”. Con su energía indomable, los percusionistas de Yamato, crean un espectáculo desenfundado con humor y una gran variedad musical.

Ficha artística — técnica

Coreografía, texto, diseño de escenografía, iluminación y sonido: Jo Strømgren

Diseño de vestuario: Bregje van Balen

Bailarines originales:

GöteborgsOperans Danskompani

JSK bailarines: Henriette Hamli, Jakub Mędrzycki, Nora Svendsgård, Ellen Lindblad, Jon Filip Fahlstrøm, Mikael Rønne, Angela Dematté, Iannes Bryulant, Ian Ancheta, Anna Andresen, Malika Barley

Música: Nina Simone, Pjotr Tsjaikovskij, Anton Karas, Francisco Tarrega, Gaston Ouvrard, Domenico Scarlatti, Haukur Morthens, Janusz Gniatkowski, Sepultura, Georges Bizet, Lill Lindfors, Camille Saint-Saëns

Fotografías: Tilo Stengel

Co-producción:

GöteborgsOperans Danskompani

Jo Strømgren Kompani

The Ministry of Unresolved Feelings

Danza

País: Noruega

Idioma: locución en español

Duración aprox.: 50 min.

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Verde

19 y 20 de noviembre

19:30 h

www.jostromgren.com

Fotografías: © Tilo Stengel

En las locas persecuciones de las películas de Buster Keaton, en el gesto impávido con que aguanta en medio de tormentas y catástrofes se adivina una coreografía detallada de alguien que no pasó a la historia como bailarín, aunque quizá hoy sus no movimientos puedan representar un depurado ejercicio de danza; pero sobre todo, entonces y ahora, esa impavidez coreografiada sigue causando risa. La invocación a Keaton y al humor no son baladías si hablamos de *The Ministry of Unresolved Feelings*. A la pregunta de si la danza puede provocar la carcajada, solo puede responderse afirmativamente contemplando esta pieza del coreógrafo Jo Strømgren.

Strømgren (1970) es una celebridad en su país, Noruega. No porque se hubiera propuesto alcanzarla. En su juventud se debatía entre la ingeniería química y la lengua rusa; pero todo cambió cuando estudió flamenco en Madrid en un curso de intercambio. ¿Podría dedicarse a la danza en lugar de a la química o al ruso? Echó una instancia al National College of Ballet de Oslo y lo aceptaron. Desde entonces y hasta el presente ha firmado más de 150 piezas de danza y ha alcanzado las más altas cotas de calidad y reconocimiento en Noruega, y sus obras han sido representadas en 64 países, entre ellos España y ya ha pasado por el Festival de Otoño.

Pero se hablaba del humor y de Keaton. La prueba del planteamiento humorístico y aparentemente absurdo de ese “ministerio” lo anticipó la propia compañía en el programa distribuido con motivo del estreno en Suecia de la obra, concebida para la GöteborgsOperans Danskompani. Dice el programa que el Ministerio ha ayudado a miles de personas a llevar una vida normal y que diversos estudios han demostrado que contemplar los tratamientos que se recetan en el Ministerio favorece la comprensión de los problemas de los espectadores. ¿Qué tratamientos y para qué? He aquí lo que reclama uno de los personajes que se presentan en la ventanilla de esa administración: “Estoy esperando que me operen de mis defectuosos conductos lagrimales. Soy una persona sensible. Pero nadie lo entiende, porque no puedo llorar. ¿Qué tipo de baile y música solucionará mis problemas?”. Otros personajes mencionan la vergüenza, sus complejos de inferioridad, su autonegación... que les producen sufrimiento y una baja autoestima.

Como Keaton, los personajes que interpretan los bailarines son mudos. Solo bailan (con humor). La voz de un locutor transmite los casos de los pacientes y un alto cargo responde en cada uno de ellos con la sequedad y burocrática manera de los funcionarios, al ritmo de músicas como la de la canción *Ne me quitte pas*, de Jacques Brel, o el aria *Förbi, förbi*, de la ópera *Eugene Onegin*, cantada por Jussi Björling, que cada paciente trae en un casete y entrega al encargado. En veinte cuadros diferentes, Strømgren demostrará que la danza y la música puede aliviar, al menos durante el tiempo de representación, las penas del mundo.

Fotografía: © Mathieu Savoie

Ficha artística — técnica

Creación: L'Orchestre d'Hommes-Orchestres

Texto y música: Tom Waits, Chuck E. Weiss, Kathleen Waits-Brennan

Diseño de iluminación: Marc Tétréault

Operado por: Philippe Lessard-Drolet

Intérpretes: Bruno Bouchard, Gabrielle Bouthillier, Jasmin Cloutier, Simon Elmaleh, Patrick Ouellet, Danya Ortmann

Director técnico e ingeniero de sonido: Frédéric Auger

L'Orchestre d'Hommes-Orchestres

Performs Tom Waits

Música - Teatro - Performance

País: Canadá / Quebec

Idioma: inglés

Duración aprox.: 1 h 30 min (sin intermedio)

En colaboración con el Teatro de La Abadía

Con el apoyo del Gobierno de Quebec

Información práctica

MADRID

Teatro de La Abadía - Sala José Luis Alonso

20, 21 y 22 de noviembre

20:00 h

www.lodho.com

Québec

Fotografía: © Guillaume D Cyr

Fotografías: © Marc Payot

En un célebre y poco conocido cortometraje de los años 50, el cineasta Orson Welles recorría las calles de Londres disfrazado de músico callejero ataviado estrafalariamente y sosteniendo diversos instrumentos musicales ante la mirada sardónica de numerosos personajes, interpretados asimismo por el propio Welles. Aquel *one man band* (el hombre banda) cantarín e impertérrito se reencarna en espíritu en L'Orchestre d'Hommes-Orchestres, pero a lo grande.

Sus seis músicos (cuatro hombres y dos mujeres) llevan años recorriendo el mundo con varios espectáculos, pero es especialmente recordado el que presentan en esta edición del Festival de Otoño, su *Performs Tom Waits*, de larga andadura. Fue la presentación de este espectáculo el que los lanzó a los escenarios internacionales. Llevaban unos seis años con un proyecto que combinaba la música, la performance, el arte callejero y otras acciones urbanas cuando estrenaron, en 2008, *Performs Tom Waits*, además de otra función en torno a un furgón de leche, el vídeo de una actuación y la obra musical *Tintammare caravane*. Desde entonces han presentado 20 producciones en más de 80 ciudades de unos 20 países.

No solo hay que escucharlos. Hay que verlos. No estamos ante una banda convencional de versiones de uno de los mitos de la música estadounidense, el cantante (y actor, y compositor) de la voz desgarrada y las melancólicas melodías. No. Los músicos de L'Orchestre d'Hommes-Orchestres (La Orquesta de los Hombres Orquesta) tocan, actúan, crean en un espacio reducido, acotado, que les hace aparecer abigarrados rozándose, interrumpiéndose mientras ejecutan sus instrumentos convencionales y los así llamados instrumentos encontrados, como esos *objects trouvés* o *ready made* de la tradición artística: objetos inclasificables que ellos transforman en instrumentos musicales con la mera intervención insólita. Por ejemplo: las maletas que se abren y se cierran provocando un determinado sonido; una Biblia que golpeada imprime ritmo a una de las canciones. Hasta casi un centenar de invenciones que dan a la representación el aire de un circo musical o de un carnaval.

La banda ahonda en el rico repertorio y universo de Tom Waits para transformar sus canciones en una sinfonía armónica y percusiva. “Realmente hacemos lo que queremos con su música, con mucho respeto”, explica Bruno Bouchard, vocalista de la banda y multiinstrumentista. “Puedes reconocer la mayoría de las canciones, pero nos dimos un margen artístico para interpretarlas”. Y así, con humor, alocados y extravagantes, los músicos de L'Orchestre d'Hommes-Orchestres, lleva al público a un viaje por la cultura estadounidense al ritmo del jazz, el blues, el rock, el hip-hop y la poesía.

Fotografía: © Antoine Raymond

Ficha artística — técnica

Autoría, dirección e interpretación: Émilie Monnet y Waira Nina • **Ayudante de dirección:** Sarah Williams • **Diseñador de sonido:** Leonel Vásquez • **Dramaturga:** Yohayna Hernández • **Ayudante de dirección y escenógrafo:** Wanderson Santos • **Diseñadora de vídeo:** Mélanie O'bomsawin • **Escenógrafa:** Julie Christina Picher • **Ayudante de atrezzo:** Mayumi Ide-Bergeron • **Diseñadora de música y sonido:** Frannie Holder • **Especialización del sonido:** Frédéric Auger • **Diseñadora de iluminación:** Chantal Labonté • **Diseñadora de vestuario:** Yso • **Coaching vocal:** Esmeralda Vasquez • **Coaching de canto de pájaros:** Elizabeth Lima • **Dirección de escena y diseñadora de abalorios:** María Belén Jacanamijoy Mutumbajoy • **Maquillaje y peluquería:** Julie Cusson • **Tambores:** Tribal Spirit Music • **Artesanos de canoas:** South Street Boatbuilders (diseñada por Tim Richards) + Leonel Vasquez • **Artesana de cestas de corteza:** Sylvie Dubé • **Director técnico y de sonido:** Samuel Thériault • **Directora de producción:** Cynthia Gosselin-Bouchard • **Asesor de protocolo (norte):** Floyd Favel • **Asesor de protocolo (sur):** Luciano Mutumbajoy • **Con las voces de:** Amanda Roy, taita Luciano Mutumbajoy, Sonia Mutumbajoy, Anik Sioui, Sharon Day, Eudosia Mutumbajoy • **Voces infantiles (Luna 8):** Alanis O'Bomsawin-Galand, Élouan O'Bomsawin-Galand • **Canción del árbol Nibi Song, creada por Doreen Day, interpretada por:** Andrée Levesque Sioui, Nahka Bertrand, Annie O'Bomsawin, Kim Picard, Yolanda Jacanamijoy Mutumbajoy, Natividad Mutumbajoy, Libia guamanga, Eusebia Yanangona, taita Jose Becerra • **Investigador, responsable del texto dramático:** Véronik Picard • **Traducciones:** Elisabet Ràfols (al francés, inglés, español); Cleo da Fonseca (al portugués) • **Directora de administración:** Kimberly Guillaume • **Manager:** Jacinthe Saint-Pierre • **Director de comunicación:** Jean-Matthieu Barraud • **Distribución:** Cusson Management & La Magnanerie MAG.I.C • **Una producción de:** ONISHKA en coproducción con el Festival TransAmériques, en colaboración con Espace GO • **Con el apoyo del:** Fondo Nacional de Creación del Centro Nacional de las Artes y de la Fundación Cole (Diálogos Interculturales)

Onishka Émilie Monnet & Waira Nina

Nigamon/Tunai

Teatro

País: Canadá / Quebec - Colombia

Idioma: francés, inglés, español, inga y anishnaabemowin

Duración aprox.: 1 h 30 min (sin intermedio)

Con el apoyo del Gobierno de Quebec

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Negra

21 de noviembre

19:30 h

www.onishka.org

Québec

Fotografía: © Marjorie Guindon

Fotografía: © Leonel Vasquez

Émilie Monnet es una artista indígena de ascendencia anishinaabe (una tribu amerindia del norte de América) y francesa. Ha realizado vídeos, teatro, performances en torno a la identidad, la memoria, la herencia y el lenguaje. Waira Nina proviene de la nación Inga, en La Amazonia colombiana, creó la red de radio Emisora Comunitaria Ingakuna, y ha trabajado en el reconocimiento de la riqueza cultural, la educación y los derechos de su comunidad. Monnet y Nina son amigas desde hace años y desde 2014 han estado recogiendo materiales de activistas ambientales y líderes indígenas de La Amazonia, de Canadá, de la Guayana Francesa. El proyecto lo titularon *Nigamon/Tunai* y lo han estrenado este año. Que su dimensión trasciende lo escénico, lo explica que la presentación en Montreal estuvo arropada por una serie de conferencias que abordaban los temas de la obra (la lucha indígena, la acción contra el extractivismo y la devastación del medio ambiente americano) y por una campaña para recabar fondos con los que sufragar la radio comunitaria de Waira Nina.

¿Cómo definir *Nigamon/Tunai*? No es propiamente teatro, aunque contenga elementos del teatro documental. Denominarlo experiencia sensorial y visual podría dar cierta orientación sobre lo que pretenden Monnet y Nina: una denuncia, ciertamente, contra el extractivismo, la explotación de sus territorios: en Canadá hay compañías mineras y petroleras que socavan la tierra colombiana para extraer sus recursos, entre ellos el cobre, mineral central en la cultura anishinaabe. Y una defensa de la protección de las aguas, la tierra y la fauna de estos territorios.

El espectador tiene frente a sí, en un escenario que podría evocar La Amazonia o un bosque tropical, a Monnet y Nina, ataviadas con hábitos indígenas. Rodeándolas: objetos, estructuras metálicas de cobre, agua circulante. Sus acciones van acompañadas de sonidos procedentes de objetos inventados por el artista visual colombiano Leonel Vásquez, y de donde surgen los cantos de las piedras, del agua, de los troncos de los árboles.

Voces de líderes espirituales indígenas, de activistas, de ancianas y de niños se escuchan en ese espacio: voces de protesta y defensa del territorio atacado por la deforestación y la acción de las empresas mineras y petroleras. Émilie Monnet reivindica la escucha de estas voces, especialmente las de los líderes indígenas, “los depositarios del conocimiento, los que luchan por defender la tierra y preservar la vida. Voces que muchas veces hemos erradicado, oprimido, intentado matar. Y hoy, más que nunca, es importante escucharlas, porque ahí están las respuestas”.

Fotografía: © Hugo Glendinning

Ficha artística — técnica

Concepto e idea: Forced Entertainment

Escritor y director: Tim Etchells

Intérprete y colaborador: Tyrone Huggins

Asistente de dirección: Hester Chillingworth

Diseño de iluminación: Jim Harrison

Producción: Jim Harrison

Productor: Eileen Evans

Una producción de Tim Etchells y Forced Entertainment, en colaboración con Tyrone Huggins. Co-encargado por The Yard Theatre. Con el apoyo del Lincoln Performing Arts Center

Equipo artístico Forced Entertainment:

Tim Etchells (director artístico), Robin Arthur, Richard Lowdon (diseñador), Claire Marshall, Cathy Naden y Terry O'Connor

Equipo de gestión de Forced Entertainment:

Deb Chadbourn (codirector ejecutivo), Eileen Evans (codirector ejecutivo), Jim Harrison (productor de gira y director de producción) y Jessica Matthews (productora)

Marketing: Caroline Griffin Consultancy

Prensa: Bread & Butter PR

Forced Entertainment es una organización de cartera nacional del Arts Council England

Forced Entertainment

To Move in Time

Teatro

País: Reino Unido

Idioma: inglés

Duración aprox.: 1 h

En colaboración con el
Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

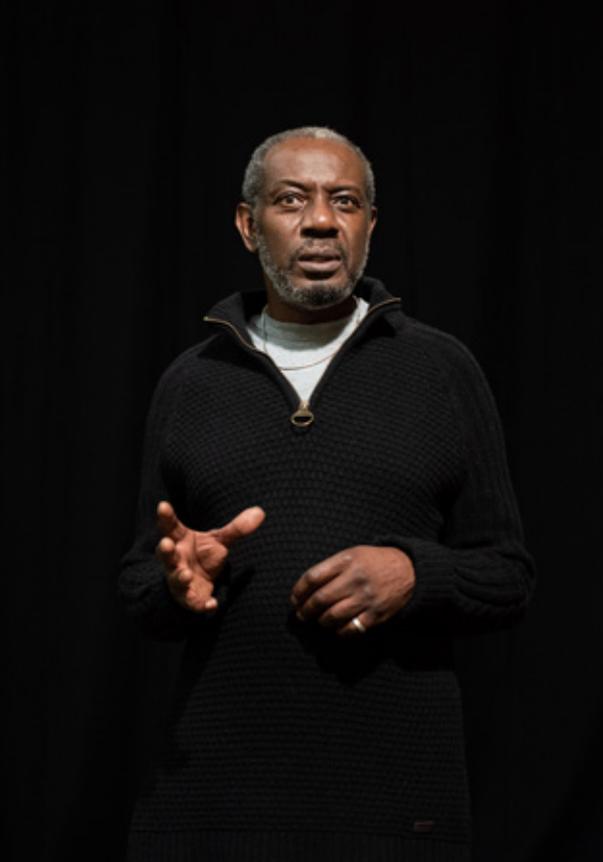
MADRID

Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

21 y 22 de noviembre

20:00 h

www.forcedentertainment.com

¿Qué haríamos si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Iríamos hacia adelante? ¿Hacia atrás? ¿Qué decisiones tomaríamos? ¿Qué experiencias preferiríamos contemplar? A pesar de su título, *To Move in Time*, obra del dramaturgo británico y director artístico de Forced Entertainment Tim Etchells, no esperen odiseas ni efectos especiales ni terremotos temporales por la mala acción de un hombre que altera lo sucedido. No, Etchells ha concebido un viaje a las palabras, que son las que describen las acciones, los pensamientos, las especulaciones en torno al tiempo. Para ello ha elegido a un solo actor, el veterano Tyrone Huggins, asociado desde 2022 a Forced Entertainment, compañía que celebra cuarenta años sobre los escenarios durante este 2024. A lo largo de su trayectoria, Forced Entertainment ha configurado un corpus de obras que exploran el mundo contemporáneo, y emocionan, desafían y entretienen a sus espectadores. Además de performances, ha realizado instalaciones en galerías, piezas específicas para lugares concretos, libros, colaboraciones fotográficas, vídeos... Entre las actividades conmemorativas de su cumpleaños ha colgado en su página de internet vídeos de las 36 adaptaciones de obras de Shakespeare a las que da vida un único intérprete sentado en una mesa y ayudado de objetos, estrenadas en 2015. Este formato de *one man band*, de hombre orquesta en monólogos de no más de una hora es el mismo de *To Move in Time*.

Tyrone Huggins se sitúa en el interior de un círculo en el centro del escenario, y con su voz convincente, sin apenas moverse, emprende su viaje, no de ciencia ficción, sino verbal. “La riqueza del espectáculo está en su lenguaje”, señala Huggins. Y lo corrobora Etchells: “El lenguaje no es tanto un instrumento de precisión sino más bien una fuerza, algo que fluye”. “Es un experimento mental”, apuntala Huggins.

Al principio, su personaje piensa que podría ayudar a un amigo a encontrar una chaqueta perdida o hacerle llegar tarde al trabajo para evitar sufrir un accidente de tráfico. Poco a poco concibe ideas de mayor ambición: evitar el asesinato de Martin Luther King, el nacimiento de Hitler. O podría hacerse rico comprando acciones que subirán de valor. Enseguida le entran las dudas. ¿Y si accidentalmente provoca una guerra?, ¿por qué impedir cada acontecimiento nefasto?, ¿qué ocurre con las consecuencias de los cambios en el pasado...? Sus especulaciones continúan y lo que iba a ser un viaje al más allá físico, se convierte en un pequeño tratado ético sobre las decisiones que tomamos en la vida, una especie de parábola sobre en qué consiste pensar, que divierte y entretiene.

Fotografía: © Claudia Herrán

Ficha artística — técnica

Autoría, dirección e interpretación:

Andrea El Ameri

Acompañamiento a la dirección artística:

Poliana Lima, Nuria Guiu y Mar López

Diseño de iluminación: Iván Cascón

Música original y espacio sonoro:

Rosa García Mira

Técnica de luces: Valentina Azzati

Con el apoyo de: Graner, Centro de creación de danza y de artes vivas

Agradecimientos a: Escuela de Danza Carmen Senra, Espac101, Teatro pradillo, Certamen Coreográfico de Sabadell, L'estruch fábrica de creación, Naw Ivanow, Sol de Bernardo, Cristian Gonzalez, Adrian Vega, Aina Lanas, Majo Toruño

Andrea El Ameri

DOMA

Danza, lenguajes relacionados con el cuerpo

País: España

Duración aprox.: 50 min

Aviso: el espectáculo contiene desnudos integrales

Colaboración Surge Madrid - Festival de Otoño

ESTRENO ABSOLUTO

Información práctica

MADRID

Teatro Pradillo

21 y 22 de noviembre

21:00 h

Fotografías: © Claudia Herrán

Entre 2021 y 2024, la coreógrafa e intérprete Andrea El Ameri ha ido perfilando *DOMA*, su irrupción en la escena española, que hace un año dio a conocer completa en el preestreno que celebró en el festival Surge Madrid, la prestigiosa muestra de creación escénica de la Comunidad de Madrid. Ella participaba en la sección Emergentes con este análisis del trauma, del sufrimiento que una sociedad heteropatriarcal provoca en las mujeres.

De raíces onubenses y marroquíes, con formación internacional en danzas urbanas y contemporáneas, y graduada en Arte y Filosofía en la Universidad Abierta de Cataluña, El Ameri se mudó a Madrid en 2018, donde comenzó a practicar la danza contemporánea y la creación escénica.

DOMA se generó hace cuatro años, a partir de una pequeña pieza de unos seis minutos que El Ameri fue desarrollando y mostrando en diversos certámenes hasta que en 2022 exhibió en una versión de una hora y, posteriormente, en 2023, en otra de 25 minutos.

Desnuda en un escenario igualmente desnudo, Andrea El Ameri baila una danza extraña, grotesca ayudada por objetos simbólicos como un cubo de basura, una escoba, un cogedor, bolsas, tacones y manzanas. En sus propias palabras, “partiendo desde lo autobiográfico, a través de habitar la relación entre lo grotesco y lo sexualizado, cuestiono y reto los poderes ejercidos sobre mi cuerpo”.

La extrañeza de esa danza la causan su mezcla con la performance y sus influencias primeras, las de las danzas urbanas, “un primer amor divertido, crudo y pasional” que nunca olvida. En concreto, aplica las técnicas del *poping*, un baile urbano nacido en California en los años 70 y que utiliza el movimiento de contracción de los músculos y de los brazos para crear figuras anómalas. Y a ello suma la pintura de la artista surrealista española Remedios Varo, cuyas figuras humanas lindan con lo grotesco.

Su decisión de resaltar lo sexual y lo grotesco en *DOMA* apunta a una forma de rebeldía y resistencia social ante el papel estereotipado de la mujer occidental. “Este deseo de creación -explica Andrea El Ameri- viene motivado por la contradicción y confusión que encuentro en la expresión de mi sexualidad. En este proceso surge también el deseo de protesta y enfado por cómo se trata lo sexual en el entorno actual, que lejos de educar y facilitar, genera dificultad y confusión”.

Fotografía: © Theofilos Tsimas

Ficha artística — técnica

Concepción y dirección: Mario Banushi

Dramaturgia: Sophia Eftychiadou

Escenografía y vestuario: Sotiris Melanos

Música: Emmanouel Rovithis

Iluminación: Tasos Palaioroutas

Dramaturgo: Aspasia-Maria Alexiou

Asistentes de dirección: Afroditi Kapokaki,
Theodora Patiti

Intérpretes: Mario Banushi, Babis Galiatsatos,
Alexandra Hasani, Erifyli Kitzoglou,
Katerina Kristo, Helene Habia Nzanga,
Eftychia Stefanou, Chryssi Vidalaki

Mario Banushi

Goodbye, Lindita

Teatro

País: Grecia

Duración aprox.: 1 h 10 min

Idioma: sin texto

Aviso: el espectáculo contiene desnudos y humo teatral

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Verde

22 y 23 de noviembre

19:30 h

Fotografías: © Theofilos Tsimas

Teatro de la memoria, *Goodbye, Lindita* nos retrotrae a los recuerdos del joven director Mario Banushi en los Balcanes, en su tierra albanesa, donde nació en 1998 y de donde partió hacia Atenas cuando solo tenía seis años. Su formación como actor de teatro y cine, y director de performance roturaron un camino que le ha conducido hasta *Goodbye, Lindita*, su primera gran obra y segunda de una trilogía que se ha completado con *Taverna Miresia Mario Bella Anastasia*, estrenada el pasado año en el Festival de Atenas y Epidauró.

En la apertura de la trilogía de Banushi, *Ragada*, se encuentran los elementos que definen su teatro: la evocación albanesa, sus vínculos familiares, una estética hiperrealista asaltada por lo extraño, el dolor, lo cotidiano y la exhibición de los rituales de la tradición popular. Lo sorprendente fue que *Ragada (Estrías)*, inspirada en la biografía de su madre, se estrenara en el salón de un apartamento de Atenas que le prestó un amigo suyo. El joven director tenía 23 años y carecía de experiencia previa en la dirección. La repercusión de *Ragada* entre el público y la escena teatral griega le llevó en volandas al Teatro Nacional de Grecia, que le invitó a crear una nueva pieza, la que sería la segunda de su trilogía y que catapultó a Banushi como una de las prometedoras figuras de la escena griega.

Bajo el impacto de las muertes y los funerales recientes de su padre y su madrastra, Banushi se sumergió en una obra sobre el dolor. En ella vuelve a los Balcanes, a sus costumbres y tradiciones, a los ritos de la vida y la muerte, que aquí se convocan en torno al cuerpo desnudo de una mujer muerta, rodeada de un grupo de personas que la bañan y la visten: es la primera imagen de *Goodbye, Lindita*, que despliega una serie de secuencias asociadas al duelo y al nacimiento, concebidas como si fuera un cuento de hadas moderno, una parábola sobre la vida después de la muerte de un ser querido.

Obra sin diálogos, una serie de extraños sucesos sacan a la superficie un mundo oculto formado por sueños y pesadillas, en el que los muertos y los vivos pueden encontrarse brevemente antes de la despedida final, donde conviven una Virgen Negra como testigo de este proceso, una mujer negra, y se alternan imágenes de triviales tareas domésticas con otras poéticas y rituales pertenecientes a las tradiciones balcánicas.

A través de este viaje interior, de resonancias metafísicas, Banushi intenta responder a una pregunta tan antigua como la humanidad: ¿Cómo podemos reconciliarnos con la muerte? ¿Qué tiene que pasar para que se produzca la despedida definitiva? ¿Cómo puede seguir la vida? ¿Qué significa (esta) muerte?

Ficha artística — técnica

Clarinete y composición: Nacho Mastretta
Violonchelo, phonofiddle y voz: Marina Sorin
Trompeta y tuba: David Herrinton
Saxo tenor: Laicha Mansilla
Guitarra eléctrica: Pablo Novoa
Piano y órgano: Luca Frasca
Contrabajo: Pablo Navarro
Batería y percusión: Coke Santos

Mastretta

Melodías del Café Berlín

Música

País: España
Duración aprox.: 1 h 15 min
Idioma: español

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

Información práctica

SOTO DEL REAL
Centro de Arte y Turismo
23 de noviembre
19:30 h

PARLA
Teatro Jaime Salom
24 de noviembre
19:00 h

Fotografías: © Sebastián Rocotovich

Mastretta es un proyecto musical tan reconocible como inclasificable, que cumple 25 años sobre las tablas y se encuentra en su mejor momento artístico.

Dirigida por su fundador Nacho Mastretta, la banda atesora una musicalidad única de gusto exquisito, caracterizado por una elegancia muy particular. Sorprende el fluido diálogo entre los diferentes solistas, que potencian sus dispares personalidades contribuyendo a la riqueza sonora colectiva.

En sus memorables conciertos alternan pasajes melódicos y sofisticados arreglos escritos con desatadas y espontáneas improvisaciones, que ponen en valor la compenetración entre los músicos conseguida tras tantos años tocando juntos. En esta larga trayectoria han ofrecido conciertos girando por todo el mundo y grabado abundantes discos y bandas sonoras cinematográficas.

Este año presentan en directo su último álbum *Melodías del Café Berlín*, que destila las cualidades de la banda en piezas llenas de emoción y sorpresa, que invitan a la alegría con su sonido contemporáneo, popular y de vanguardia.

Ficha artística — técnica

Creación, diseño de producción
e interpretación de:

Thaddeus McWhinnie Phillips

Dirección, dramaturgia y traducción:

Tatiana Mallarino

Diseño de sonido: Rob Kaplowitz

Luces: David Todaro

Técnico de sonido: Ian Vespermann

Thaddeus McWhinnie Phillips

17 Border Crossings

Teatro

País: Estados Unidos

Duración aprox.: 1 h 15 min

Idioma: español

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Negra

26 y 27 de noviembre

19:30 h

www.thaddeusmcwhinniephillips.com

Hacia los años 90, la casa de Thaddeus McWhinnie Phillips casi podría decirse que era una maleta. No dejaba de viajar, de cruzar países, de vivir la extrañeza, el peligro, el descubrimiento. El actor y fundador del colectivo teatral Lucidity Suitcase Intercontinental ha hecho de los viajes su trabajo teatral. Su compromiso artístico tiene bastante de obsesión: para el montaje *The earth's sharp edge* viajó a Marruecos para aprender árabe; para *The melting bridge* se desplazó a la región amazónica donde estudió construcciones subterráneas en el entorno de unas ruinas aztecas.

De modo que su bagaje internacional acumula experiencias que le han dado un conocimiento preciso del mundo y sus conflictos. Y pocas cosas existen más conflictivas que las fronteras, especialmente aquellas que el transcurso de la historia ha alterado, rectificado, una y otra vez. O aquellas otras que se han transformado en zona de paso de miles de personas en busca de una vida digna y las cruzan en la incertidumbre de si serán detenidas o perecerán en el intento.

Pensando en el siguiente montaje, Phillips empezó a recopilar sus historias de viaje y descubrió que la mayoría de ellas estaban centradas justamente alrededor de un cruce fronterizo. Así que ahí tenía a mano la idea de *17 Border Crossings*. Tras un arduo proceso de depuración del material y de la concreción de los relatos que iba a contar en la obra, inició este nuevo viaje, ahora escénico, a medias real, a medias imaginario, por países como Egipto, Bosnia, Cuba, Brasil, Marruecos, Colombia, Austria, Bali, República Checa, Israel, Jordania, Serbia, Croacia, Italia y Méjico.

Solo en escena, sentado en una silla, ante una mesa y bajo una barra de luces que emplea para, por ejemplo, evocar trenes en movimiento, puestos fronterizos aislados, el interior de un avión y salas de entrevistas, Thaddeus McWhinnie Phillips empieza a monologar narrando la historia del pasaporte desde 1414, un dato clave para entender la trascendencia de las líneas separadoras que han trazado los hombres.

Y enseguida entra en la materia humana con una carga cómica y visualmente surrealista: en un cruce de trenes se topa con un extraño que lanza grandes paquetes desde la ventana de su compartimento; en otro lugar habla con un migrante que se interna en el desierto en dirección a Estados Unidos; más adelante alude a quienes, como un jardinero de Mozambique, viajan ocultos en el tren de los aviones donde la temperatura alcanza los 50 grados bajo cero; y se recuerda a sí mismo y a su novia croata cuando fueron deportados de Bali, porque los guardias de frontera no reconocieron el pasaporte. Como en la vida cotidiana, en *17 Border Crossings* uno puede divertirse, aterrorizarse, asombrarse o entristecerse.

Il tenait à la vie celui-là.

C'est étonnant dans ce pays à la con.

Fotografía: © Simon Gosselin

Ficha artística — técnica

Texto y dirección: Wajdi Mouawad
Creación: Printemps des comédiens

Intérpretes:

Fadi Abi Samra Néyif
Jean Destrem Le Monsieur
Layal Ghossain Nelly
Aly Harkous Neel
Bernadette Houdeib Souhaila
Aïda Sabra Nazha

Asistente de dirección: Cyril Anrep

Dramaturgia y concepción de sobretítulos:
Charlotte Farcet

Traducción al libanés y sobretitulado:
Odette Makhoul

Escenografía: Emmanuel Clolus

Iluminación: Laurent Matignon

Vestuario: Isabelle Flosi

Maquillaje y peinados: Cécile Kretschmar

Música original: Nadim Mishlawi

Vídeo: Stéphanie Jasmin

Sonido: Annabelle Maillard

**Fabricación de accesorios, vestuario
y escenografía:** ateliers de La Colline

Producción:

La Colline – théâtre national, Paris

Coproducción:

Festival Printemps des comédiens

Con el apoyo del: Instituto francés de París
y el Instituto francés del Líbano

Con la ayuda de:

Théâtre Le Monnot - Beyrouth, Líbano

Wajdi Mouawad La Colline – théâtre national

Journée de nocces chez les Cromagnons

Teatro

País: Francia

Duración aprox.: 2 h

Idioma: árabe con sobretítulos

Con el apoyo del Institut Français

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Teatros del Canal - Sala Roja

29 de noviembre - 20:00 h

30 de noviembre - 13:00 h

www.colline.fr

Con el apoyo del Gobierno de Quebec

Québec

Fotografías: © Simon Gosselin

La memoria de Wajdi Mouawad se despliega como una red por su teatro. Sus orígenes libaneses, su exilio, primero en Francia, después en Canadá, sus relaciones familiares, personales, se imbrican en conflictos históricos vinculados a su propia herencia permeando su escritura como un testimonio a la vez íntimo y público. A España ha ido llegando paulatinamente gran parte de su considerable producción: *Incendios*, su obra más famosa, *Cielos*, *Madre*, *Hermanas*, *Litoral*, *Un obús en el corazón*, *Seúl...* que han descubierto no solo a un dramaturgo sino a un poeta y filósofo expresándose mediante el teatro, director asimismo de sus propias creaciones y de adaptaciones de clásicos como Sófocles y Shakespeare.

Journée de nocces chez les Cromagnons, que presenta con el Teatro Nacional de La Colline de Francia, del que es director, la escribió Mouawad en 1991, cuando tenía 23 años, y en ella emergen el Líbano, su memoria infantil, la familia, la guerra, el trauma. Fue una obra “esencial” para su autor, según explica. “Me permitió, por primera vez, unir dos mundos que en mi entorno y en el contexto geopolítico en el que nací seguían separando de una forma violenta y sangrienta: el judaísmo y el cristianismo y el islam”.

No importa el lugar donde sucede la acción; aunque pueda remitir a Beirut, en el que Mouawad contempló con ojos de niño el horror de la muerte; pero también podría pensarse en uno de esos pueblos en ruinas de la Ucrania o Palestina invadida y asediada por las bombas en estos mismos momentos. Lo que importan son los hechos: los incesantes bombardeos cerca de la casa de una familia que decide organizar, a pesar del caos que la rodea, la boda de la hija mayor, que sufre una enfermedad que la postra en el sueño.

Pero esa boda es una invención de la propia familia. Una guerra no va a impedirles reunir en torno a una celebración a amigos y vecinos, aunque el motivo sea ficticio. También el novio. La decisión de construir una ficción constituye una forma de resistencia, de invitación al optimismo en una situación que en apariencia conduce a la desesperación. En el borde entre la vida y la muerte, que muestra lo que la guerra hace a la gente, discurre esta obra, trágica y cómica, de relaciones conflictivas entre padres e hijos

Con *Journée de nocces chez les Cromagnons*, Mouawad cumple además el deseo de recuperar para su teatro su lengua materna, el árabe, pues la obra original fue escrita en francés. De modo que encargó la traducción a un traductor libanés y pudo experimentar la sensación de ser “destraducido”, como si surgiera, por fin, su escritura verdadera.

Ficha artística — técnica

Texto y letras: Regina Guimarães

Dirección, escenografía y títeres: Igor Gandra

Música: Michael Nick

Cantante de fado: Ana Deus

Intérprete: Igor Gandra

Diseño de iluminación:

Rui Maia y Teatro de Ferro

Traducción texto al español: Sónia Serrano

Directores de instalación: Eduardo Mendes y Mariana Figueroa

Fotógrafos: Susana Neves, Alípio Padilha

Taller de construcción: Gil Rovisco, Nuno Bessa, Virgínia Moreira y Américo Castanheira – Tudo Faço

Técnica de iluminación: Mariana Figueroa

Técnico de sonido: Fernando Rodrigues

Operadora de subtítulos: Carla Veloso

Producción: Teatro de Ferro

Coproducción: Festival Internacional de Marionetas do Porto, Festival Escrita na Paisagem y Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas de Lisboa

Apoiado por: Embajada de Portugal en Madrid / Camões, I.P. como parte del programa “Cultura Portugal”

Teatro de Ferro está financiado por la República Portuguesa / Cultura, Direção-Geral das Artes

Teatro de Ferro

Dura Dita Dura

Teatro de objetos

País: Portugal

Duración aprox.: 50 min

Idioma: portugués con subtítulos en español

Con el apoyo de la Embajada Portuguesa

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

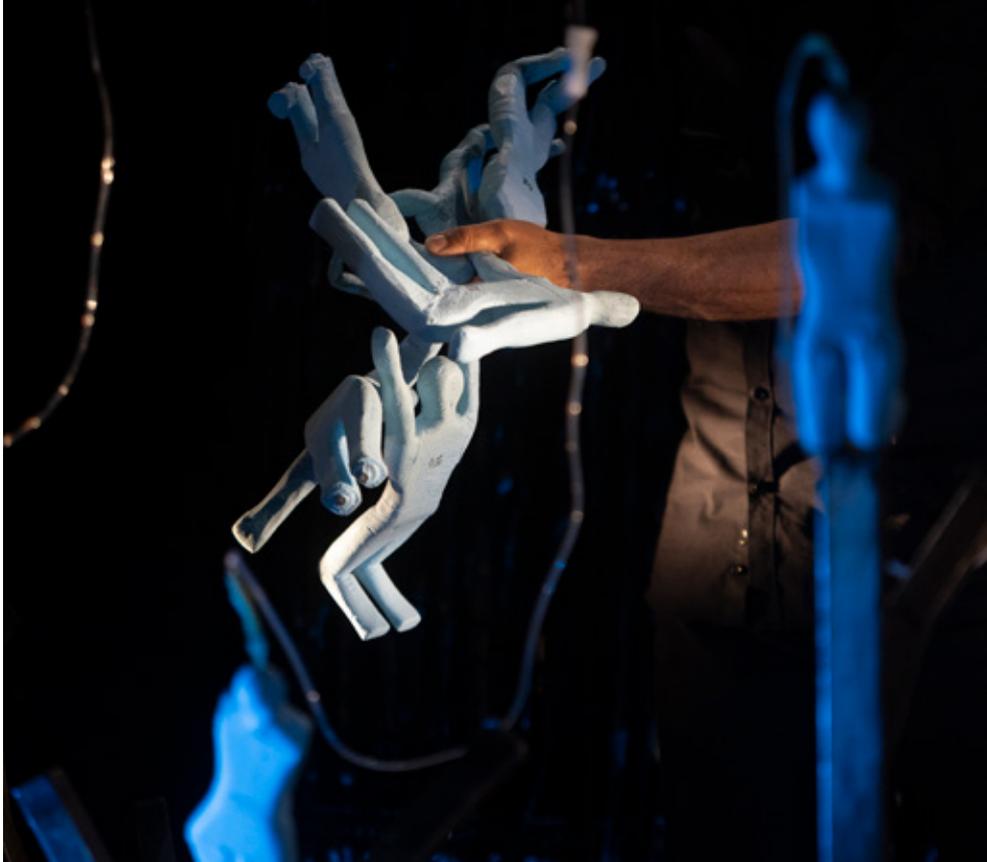
MADRID

Teatros del Canal - Sala Negra

29 y 30 de noviembre

19:00 h

www.teatrodeferro.com

Este año se cumplen 50 del fin de la dictadura en Portugal y el Festival de Otoño aprovecha la efemérides para rescatar un espectáculo para todos los públicos que evoca mediante el teatro de títeres aquel periodo oscuro del país vecino y recrea la atmósfera de terror sordo que reinó durante medio siglo. La celebración escapa a contracorriente de la infinidad de informaciones y reportajes que se han venido publicando y emitiendo en los que el énfasis se ha hecho justamente en el final de un periodo, con la mirada puesta en el futuro, pero no en el pasado que dejaba atrás, como si quisiera borrarse de la memoria ese tiempo ominoso y dejar grabadas a conciencia las imágenes de júbilo y esperanza que se abrían en abril de 1974.

Dura Dita Dura es justamente el reverso de aquella celebración, esa mirada hacia atrás que se conserva en los libros de historia y en la memoria de quienes vivieron esos años y aún pueden recordar. La compañía de teatro de títeres y objetos Teatro de Ferro fue fundada en 1999 por Carla Veloso e Igor Gandra, y su nombre (Teatro de hierro) implica una posición moral (de resistencia), pero al mismo tiempo cambiante.

En 2009, 35 años después del final de la dictadura, estrenaron *Dura Dita Dura*. Presentada como un cuento (“Había una vez un niño que vivía en un pequeño país bordeado por un vasto océano. Se decía que desde ese país hombres de gran estatura —y hombres de todos los tamaños— se habían hecho a la mar en busca de otros países y otros pueblos...”), narra la historia de Baltasar, un niño que no habla pero escucha. Vive en un pequeño pueblo perdido, pero vigilado y autovigilado: los propios vecinos se espían unos a otros sometiéndose a un estrecho escrutinio que asfixia sus vidas. En el escenario, una multitud de pequeñas figuras humanas evolucionan dentro de un “jardín incoloro”, metáfora escénica de un pasado oscuro. Combinando las marionetas con texto y música, esta recreación fabulada del pasado portugués se presenta en un lenguaje accesible, para todas las edades. Como asegura el marionetista Igor Gandra, *Dura Dita Dura* es un espectáculo “para ver, oír, pensar y hablar”.

Fotografía: © Alejandro Palacios

Ficha artística — técnica

Dramaturgia y Dirección: Rafael Spregelburd

Elenco: Andrea Garrote, Guido Losantos, Rafael Spregelburd, Violeta Urtizberea.

Músico en escena: Nicolás Varchausky

Composición de Música original:

Nicolás Varchausky

Diseño de Escenografía e Iluminación:

Santiago Badillo

Diseño de Vestuario: Lara Sol Gaudini

Imagen y Diseño Gráfico:

Estudio Marcos López

Asistente de Dirección: Pablo Cusenza

Producción Ejecutiva: Andrea Stivel

y Claudio Gelemur para Blueteam Group

Producción Artística: Carolina Stegmayer

para El Patrón Vázquez

El Patrón Vázquez Rafael Spregelburd

Inferno

Comedia dramática

País: Argentina

Duración aprox.: 2 h (sin intermedio)

Idioma: español

Aviso: uso de luces estroboscópicas

En colaboración con el Teatro de La Abadía

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

MADRID

Teatro de La Abadía - Sala José Luis Alonso

29 y 30 de noviembre

20:00 h

Fotografías: © Alejandro Palacios

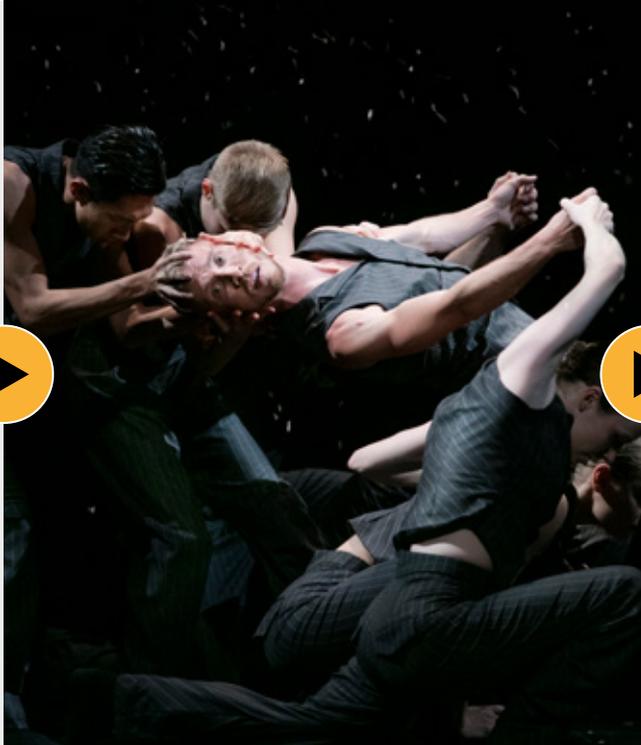
El infierno, según decretó hace unos años la Iglesia católica, no existe. Cuando se aludía a él, venían a explicar los preladados, se hacía metafóricamente. Ahora bien, si no existe, lo que sí existe es la palabra infierno, y si esa palabra existe, quiere decir que el infierno está en todas partes, sostiene Rafael Spregelburd. A los argentinos les gustan las especulaciones y los enredos, y estos sobre el infierno los ha urdido el bonaerense Spregelburd como una comedia terrorífica, de un terror sarcástico, infernal, si se permite el término.

Spregelburd escribe, dirige e interpreta con esa habilidad admirable de los argentinos que pasan de la tragedia a la comedia en un parpadeo. Puede invocar, como en *Inferno*, a El Bosco, traducir del inglés y el alemán, presentar en televisión un programa sobre arquitectura, fundar la compañía El Patrón Vázquez, saltar de una serie a otra, de una película a otra, enseñar teatro y no parar.

Pero la ocasión aquí es *Inferno*, éxito de la cartelera del país austral del 2022. Era la conmemoración de los 500 años de El Bosco y el texto escrito por el autor argentino, un encargo del Vorarlberger Landestheater Bregenz de Austria. Nada extraño para Spregelburd. De 1996 a 2008 había escrito siete obras de teatro inspiradas en los pecados capitales, según la interpretación que hizo El Bosco en *Mesa de los pecados capitales*, que se exhibe en el Museo del Prado de Madrid.

Para *Inferno*, El Prado acudió de nuevo en su inspiración, con las imágenes de El Bosco pintadas en *El jardín de las delicias*. La pátina culturalista es, pues, evidente. *Inferno* se atreve con las siete virtudes (fe, esperanza, caridad, templanza, prudencia, justicia y fortaleza) a lo largo de siete escenas, interpretadas por cuatro actores que pasan de un personaje a otro, hasta 16, sin inmutarse. Pero no se espere erudición, abstrusa trama, evasión. No. Véase al principal personaje, un periodista de información turística al que despiertan dos catequistas para comunicarle que El Vaticano ha abolido el infierno. Hay otros: una crítica de arte, un profesor de matemáticas, una abogada, un editor de un diario y una psicoanalista, cada uno en su universo propio.

La obra se dispara en múltiples direcciones y tramas, aunque la principal es un caso de plagio de un escritor que copia un argumento de un suplemento literario. Las dos horas que dura *Inferno* parecen la mitad, pues todo transcurre a una velocidad endiablada en un escenario caótico, atestado de objetos. Y ahí están de nuevo las obsesiones permanentes de Spregelburd: el mundo como creación del lenguaje, el caos, la catástrofe, la culpa y la estafa.

Fotografía: © Mats Bäcker

Fotografía: © Lennart Sjöberg

Ficha artística — técnica

Solo Echo by Crystal Pite

Coreografía y diseño de vestuario: Crystal Pite

Montaje: Eric Beauchesne

Diseño de escenografía: Jay Gower Taylor

Diseño de vestuario: Crystal Pite, Joke Visser

Diseño de iluminación: Tom Visser

Asistente de diseño de iluminación:
Loes Schakenbos

Música

Música grabada – Johannes Brahms

Sonata for Cello and Piano in E Minor,

Op. 38: I. Allegro non troppo

Sonata for Cello and Piano in F Major,

Op. 99: II. Adagio Affettuoso

(Interpretada por Yo-Yo Ma and Emanuel Ax)

We Loved Each Other So Much by Yoann Bourgeois

Coreografía y diseño de vestuario:

Yoann Bourgeois

Asistentes de coreografía:

Marie Bourgeois y Winston Reynolds

Diseño de escenografía: Yoann Bourgeois

Diseño de iluminación: David Stokholm

Música

Félix Lajkó – tres piezas

del concierto *És zenekara* (1998):

Játék 1, Vonósnégyes y Finálé

Leonard & Adam Cohen – *The Goal*

from *Thanks for the dance* (2019)

GöteborgsOperans Danskompáni

Directora artística: Katrín Hall

Solo Echo by Crystal *Pite and We Loved Each Other So Much* by Yoann Bourgeois

Danza

País: Suecia

Duración aprox.: 65 min.

(*Solo Echo*: 30 min. *We Loved Each Other So Much*: 35 min.)

Idioma: inglés (en *We Loved Each Other So Much*)

En colaboración con el Teatro MIRA de Pozuelo
de Alarcón, en la celebración de su 20 aniversario

ESTRENO EN ESPAÑA

Información práctica

POZUELO DE ALARCÓN

Teatro MIRA

29 de noviembre - 20:00 h

30 de noviembre - 19:30 h

www.opera.se/en/dance/

Fotografía: © Mats Bäcker

Fotografía: © Lennart Sjöberg

La transformación de la GöteborgsOperans Danskompani bajo la dirección artística Katrín Hall en la última década ha marcado la nueva danza contemporánea nórdica. Atrás quedaba aquella dedicación de la compañía sueca al ballet del repertorio con un cambio de rumbo hacia la innovación, acometido con entusiasmo por sus 38 bailarines de más de 20 países y un catálogo de obras propias creadas por notorios coreógrafos internacionales atraídos por la vitalidad de la compañía.

Su velada en el Festival de Otoño exhibe dos caras que reflejan esa mutación, las de la coreógrafa canadiense Crystal Pite y la del francés Yoann Bourgeois, dos visiones, una poética y otra furiosa, que hablan de la ductilidad de la GöteborgsOperans Danskompani.

En su primer encuentro con la GöteborgsOperans Danskompani, Crystal Pite les ofreció recuperar uno de sus más recordados montajes, *Solo Echo*, que había estrenado en 2012 para el Nederlands Dans Theater, donde es coreógrafa asociada. Inspirado en el poema de *Lines for winter*, del poeta canadiense Mark Strand, el paisaje invernal que describen sus versos, teñidos de melancolía, se ilumina en *Solo Echo* con la música de dos movimientos de sonatas para violonchelo y piano de Brahms para trazar un arco de tiempo que transcurre entre la adolescencia y la madurez con sus aceptaciones y sus pérdidas, bailado por siete artistas que evolucionan a través de una serie de sutiles encuentros ante un fondo de nieve que cae y gira casi en la oscuridad.

Como recogió la crítica, con motivo del estreno de *Solo Echo*, “los bailarines crean un gran nudo orgánico, una escultura en movimiento que, de hecho, se hace eco de los sonidos de todos los individuos”.

Un derroche de intensidad y energía se transmite en los 35 minutos que dura *We Loved Each Other So Much*, la nueva pieza del coreógrafo francés Yoann Bourgeois, que vuelve a colaborar, después de cuatro años, con la GöteborgsOperans Danskompani, para la que creó *Huracán*, *Fugue/trampoline* y *Our music*.

“Se puede intuir algún tipo de historia de amor, pero no quiero que sea una historia tangible”, señaló Bourgeois en una entrevista poco antes del estreno mundial de esa pieza en Suecia el pasado abril.

La formación circense ha determinado la carrera de Bourgeois. Sus acrobacias y la incorporación de las artes marciales a *We Loved Each Other So Much* llevan al límite el esfuerzo físico de 16 bailarines, que en un proceso acelerado de movimientos ejecutan un juego que desemboca en una guerra despiadada de cuerpos que rebotan y casi vuelan. Anuncian, según Bourgeois, su envejecimiento, la pérdida de vigor, planteando “una especie de lucha contra la desesperación”.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

TEATROS DEL CANAL

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

TEATRO DE LA ABADÍA

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

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA CONDEDUQUE

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

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

C. de Sta. Isabel, 52
91 774 10 00
www.museoreinasofia.es

ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS

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

LA CASA ENCENDIDA

C/ Ronda Valencia, 2
91 506 21 80
www.lacasaencendida.es

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
www.lamirador.com

TEATRO PRADILLO

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

Teatro MIRA

Pozuelo de Alarcón
Camino de las Huertas, 42
91 762 83 00
www.cultura.pozuelodealarcon.org

REAL COLISEO CARLOS III

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

CENTRO CULTURAL VIÑAGRANDE

Alcorcón
C/ Parque Ordesa, 5
Alcorcón
91 112 72 60
www.ayto-alcorcon.es

TEATRO MUNICIPAL BUERO VALLEJO

Alcorcón
C/ Los Robles, s/n
91 664 85 02
www.ayto-alcorcon.es

TEATRO DEL BOSQUE

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

TEATRO AUDITORIO ADOLFO MARSILLACH

San Sebastián de los Reyes
Av. Baunatal, 18
San Sebastián de los Reyes
91 658 89 90 / 97
ssreyes.org

CENTRO DE ARTE Y TURISMO

Soto del Real
Av. Víctimas del Terrorismo, 2
Soto del Real
91 848 01 14
www.ayto-sotodelreal.es

TEATRO JAIME SALOM

Parla
C/ San Antón, 46
Parla
91 624 03 00
cultura@ayuntamientoparla.es

C O L A B O R A D O R E S

Organiza:

Comunidad de Madrid

Con la colaboración de:

fundación montemadrid
La Casa Encendida

XI Muestra de Creación Escénica
Surge Madrid
en Otoño

SALA MIRADOR

Con el apoyo de:

fundación **sgae**

AIR CANADA

Comunidad de Madrid

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Mariano de Paco Serrano

Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte

Luis Martín Izquierdo

Director General de Cultura e Industrias Creativas

Gonzalo Cabrera Martín

Comunicación

María Jesús Cabrera Bravo

Madrid Cultura y Turismo

Elena Ramos

Teresa Montañés

Pilar Vecino

Laura Sanz

Ana Galache

42 Festival de Otoño

Dirección artística

Pilar de Yzaguirre

Equipo de dirección

Elisa Ibarrola

Paula Foulkes

Luisa Hedó

Coordinadora de producción

Mar López

Relaciones externas

Pilar Estrela

Director técnico

Juan Margallo

Equipo técnico

Juanjo Valmorisco

Marc Bartoló

Comunicación

Nico García Prensa

Diseño gráfico

Carlos Malpartida

Web

Introarte

**Comunidad
de Madrid**