

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRALIA

Del 3 al 26 de marzo de 2023

Cultura Comunidad de Madrid
#Teatralia2023

→ En varios espacios de la región

www.madrid.org/teatralia

Comunidad
de Madrid

Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte de la Comunidad de Madrid

FESTIVAL TEATRALIA 2023

Directora
Lola Lara

Coordinación de campaña escolar
Álex Foulkes

Información y reservas
Álex Foulkes
Tel.: 633 696 205
email: c.escolar.teatralia@madrid.org

Horario de atención a los centros escolares
De L a V de 8:30 h. a 15:00 h.

ÍNDICE GENERAL

Espectáculos ordenados por edad mínima recomendada

4 Pintamusica

Viu el teatre (de 0 a 4 años)

6 Ciudades I (Paisajes en construcción)

Milímetro (de 18 meses a 4 años)

8 Ballon Bandit (Bandido de globos)

INTI Théâtre (a partir de 2 años)

10 KREISE (Círculos)

HELIOS Theater (a partir de 2 años)

12 Mermelhada

El Retablo (a partir de 2 años)

14 Shoes

La Tête a l'envers (a partir de 3 años)

16 A Water Journey (El viaje del agua)

String Theatre (a partir de 4 años)

18 Cubo

Elefante elegante (a partir de 4 años)

20 El viaje de Isabela

La Tartana Teatro (a partir de 4 años)

22 La maleta

Minúcia Teatre (a partir de 4 años)

24 Ventanas

Teatro Paraíso (a partir de 4 años)

26 Con un kilo de harina

Compañía de Fernán Cardama (a partir de 6 años)

**28 Diario di un brutto anatroccolo
(Diario de un patito feo)**

Factory Compagnia Transadriatica
(a partir de 6 años)

30 Lazuz

Lazuz Company (a partir de 6 años)

32 Lua

Voilà Producciones Artísticas (a partir de 6 años)

34 Magdalena, la otra Frida

de Mondomeraki (a partir de 6 años)

36 Petites fables (Pequeñas fábulas)

Compagnie Bitonio (a partir de 6 años)

38 Un océan d'amour (Un océano de amor)

La Salamandre (a partir de 7 años)

40 El cielo de Sefarad

Clarscuro (a partir de 8 años)

**42 O Estado do Mundo (Quando Acordas) /
Así está el mundo (cuando despiertas)**

Formiga Atomica (a partir de 8 años)

44 Romeo og Julie (Romeo y Julieta)

Teater Refleksion (a partir de 8 años)

46 Alex

Xake Produkziak (a partir de 10 años)

48 Ama. La terrible belleza

Marie de Jongh (a partir de 12 años)

50 Drácula. Lucy's Dream

Plexus Polaire (a partir de 15 años)

SOBRE EL ESPECTÁCULO

“Primero llega el otoño, caen las hojas, los árboles se desnudan y el rojo es el color que comienza a llenar el cuadro. Del otoño pasamos al invierno, se congelan las mejillas y necesitamos gorros, bufandas y guantes. El azul es el color de esta estación tan fría. Con la primavera regresan las lluvias y gracias a ellas el paisaje se vuelve verde. Finalmente llega el verano con el amarillo del calor, y nos acercamos al mar para escuchar el sonido de las olas y completar el cuadro.” (Viú el Teatre)

Pintamúsica es una experiencia sensorial artística para vivir el placer de los primeros despertares escénicos de los más pequeños. Un cuadro blanco, cuatro colores y música clásica y popular en directo son los ingredientes principales que componen esta experiencia creativa. Tres músicos, actores y cantantes son los encargados de guiarnos por este viaje compartido a través de las estaciones del año, que nos lleva a crear una adaptación del cuadro *Mujer y pájaros en la noche*, de Joan Miró. Una aventura sensorial para escuchar, mirar, interactuar y jugar. Una obra que pretende transmitir las emociones y sensaciones que produce la música en directo y la belleza plástica de los colores primarios.

Siete años después de su estreno, la compañía ha realizado más de 500 funciones y compartido esta experiencia en diferentes países.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Viú el Teatre es una plataforma afincada en Barcelona cuyo objetivo es el desarrollo de la creación escénica para público familiar y primera infancia. Desde sus inicios, ha impulsado proyectos contemporáneos multidisciplinares que fomentan la experiencia artística compartida entre niños (con sus acompañantes) y creadores, dando valor a la cultura como transmisora de beneficios educativos. En un mundo cada vez más individualizado, apuestan por las artes escénicas inclusivas como herramienta de comunicación de ideas y emociones para favorecer el diálogo intergeneracional.

La compañía mantiene dos líneas diferenciadas de trabajo a partir de las etapas de crecimiento de los niños. Para bebés y primera infancia crea propuestas de pequeño formato, sensoriales, visuales, interactivas y cercanas con música en directo que buscan despertar los cinco sentidos. También produce espectáculos para público familiar a partir de cuatro años. En este caso, se trata de propuestas de medio formato, cautivadoras, musicales, con personajes que crean reflexión en positivo alrededor de temas universales tratados con originalidad.

Entre sus obras destacan *El pequeño Dalí* y *el camino hacia los sueños*, *Alicia en el país de los móviles*, *Cinemúsica* y *HOP! Historias de Objetos Perdidos*.

Fotografía: Jordi Boixareu

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Pintamúsica

VIU EL TEATRE

viuelteatre.com/es/

País: España (Cataluña)

Idioma: sin texto, canciones en español

Género: teatro, música y artes plásticas

Edad recomendada: de 0 a 4 años

Duración aproximada: 35 min

Aforo del espectáculo: 80

Autoría: Berta Ros, Gisela Juanet y Lorena Lloró

Número de intérpretes: 3

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Espacio Abierto Quinta de los Molinos
Jueves 16 y viernes 17 de marzo, 10.15 h y 11.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

“Esta es la historia... De una ciudad imaginaria, una ciudad posible que acoge a todas las ciudades del mundo. Un lugar sin nombre que nos acoge a todos. Una historia para conocer otros lugares donde compartir sueños, para escuchar otros tiempos y ritmos, para respirar la naturaleza que llevamos dentro. Cuerpos viajando por arquitecturas de colores. Tantos espacios extraordinarios para imaginar. Un montón de maletas, un viaje, un lugar nuevo, una ciudad, un barrio, los nuevos vecinos, nuestra casa, compartir. Tú, yo, nosotros. Un lugar sin nombre, para que tú le pongas el tuyo propio.” (Patricia Ruz, Milímetro)

Ciudades I (Paisajes en construcción) es una creación para los más pequeños que utiliza el cuerpo, la poética del movimiento y la música al servicio de la instalación. Patricia Ruz y Alberto Romera, actor y bailarín profesional con síndrome de Down, nos cuentan la historia de dos personas que deciden salir del campo para descubrir un nuevo espacio, la urbe. Un viaje de ida y vuelta que dejará huella en ellos y en el lugar, que queda impregnado por la experiencia de ambos y lo que han compartido.

Ciudades I nace de “la necesidad de seguir trabajando para la pequeña infancia e integrar la diversidad en escena. No hay apenas espectáculos para este público tan pequeño que integren artistas con discapacidad”, afirma Patricia Ruz, directora de la pieza y creadora del proyecto escénico *Ciudades*. Un proyecto que en realidad se trata de una trilogía en torno a la Ciudad, que queda representada en escena como una instalación viva. Un dispositivo abierto y flexible, construido con múltiples y pequeños ladrillos de cartón encajados entre sí que crean estructuras inspiradas en el concepto de ciudad, entendiéndola como espacio de acción, unión, cambio y convivencia que nos acoge a todos, con sus encuentros y despedidas, ventajas y desventajas, posibilidades y límites, oportunidades y dificultades.

La trilogía arrancó el año pasado con *Ciudades II (Arquitecturas en movimiento)*, que fue estrenada en el marco del festival Teatralia 2022, en el que dejó una huella imborrable tanto en las funciones escolares como en las de público familiar.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Patricia Ruz es una creadora, coreógrafa e intérprete madrileña que comienza en el mundo de los tablaos y la castañuela hasta adentrarse en la danza contemporánea y el teatro. Su exhaustiva formación deviene en la poética de la diversidad como lenguaje artístico, ya sea por la fusión de disciplinas como la danza contemporánea, el teatro, la performance y el cabaret o por la integración en escena de diferentes tipos de artistas, con y sin discapacidad, profesionales y no profesionales, o colectivos diversos para la creación de un hecho escénico. Ha sido galardonada en varias ocasiones por sus coreografías, y su trabajo ha estado presente en diferentes festivales nacionales e internacionales como Holland Dance Festival, Madrid en Danza, Festival In-presentables, Escena Contemporánea entre otros. *Kapow*, creado junto a Alberto Jiménez, fue estrenado dentro del 37 Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

Patricia comienza a investigar el mundo de la creación escénica para los más pequeños en la compañía DEMOLECULA creada junto a Maral Kekejian y David Picazo, girando con sus espectáculos sobre todo en festivales internacionales de Canadá, Francia, Italia, Escocia, Irlanda, Inglaterra y Alemania, entre otros. A partir de esta experiencia surge *Ciudades*, proyecto sobre el que se vertebra **Milímetro**, como respuesta al deseo de Patricia Ruz por reunir a diferentes artistas, intérpretes y músicos de diferentes lugares para investigar el mundo escénico para la infancia, la instalación y el concepto de ciudad en un diálogo creativo. El resultado son distintas piezas escénicas en interconexión que recorren y comparten una escenografía común. El año pasado pudimos ver *Ciudades II* en Teatralia, pensada para niños a partir de 5 años, y ahora le toca el turno a *Ciudades I*, para espectadores a partir de 2 años.

Fotografía: Carolina Galliano

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Ciudades I (Paisajes en construcción)

MILÍMETRO

www.patriciaruz.es

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Género: teatro e instalación

Edad recomendada: de 18 meses a 4 años

Duración aproximada: 35 min

Aforo del espectáculo: 90

Autoría y dirección: Patricia Ruz

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Teatro Pradillo

Viernes 17 de marzo – 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Ballon Bandit es un solo de danza actual, con música de David Bowie, pensado para niños de corta edad. El espectáculo teje lazos invisibles entre ritmos y melodías de Bowie y el movimiento de Pierre-Paul Constant, actor y bailarín.

En el escenario, Tom está en su propio mundo. Podría ser un planeta lunar y desértico o una habitación amueblada solo con un tocadiscos que reproduce *Space Oddity*, de David Bowie. Tom está solo. Pero, de repente, aparece un globo. Un globo de helio amarillo, de esos que todos los niños pequeños reconocen perfectamente. Esos globos que nos asombran tanto que incluso cuando nos hacemos adultos, nos siguen fascinando. A través de la danza, la música y los juegos, Tom viaja y poetiza. Poco a poco, para sentirse menos solo, personifica a Globo y ambos se dejan llevar por el baile.

Unos cuantos vinilos y un globo amarillo son suficientes para transformar la soledad del protagonista en una refrescante experiencia poético-pop-rock. Con ellos, Pierre-Paul Constant inventa bailes nuevos, vínculos improbables y fuertes, sensaciones vibrantes. Didier Poiteaux, director de la pieza, curtido en espectáculos comprometidos para adolescentes, esta vez aborda la primera infancia y lo hace con la misma exigencia. Los dos puntos de partida fueron el cuento infantil *Un amour de Ballon* de Komako Sakai y, cómo no, la música de David Bowie.

Ballon Bandit es un espectáculo de teatro-danza físico y musical, lúdico y poético. Celebra la alegría de la imaginación, el placer de la danza, el dolor de la pérdida y la alegría de reencontrarse, el vértigo de vivir en el espacio, de flotar en él... Una obra que hace brillar nuestros sentidos.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Desde su creación por Didier Poiteaux y Pierre-Paul Constant, la compañía **INTI Théâtre** (Bélgica) se ha dedicado al teatro para jóvenes. Crean espectáculos sensibles con líneas limpias donde el texto y la imaginación son centrales. Espectáculos unas veces emotivos y documentales que cuestionan la sociedad, y otras sensoriales y lúdicos para hacer vibrar a los más pequeños. Sus proyectos están definidos por la combinación entre creación y mediación, que exploran en sus obras y en sus talleres.

Cabe destacar entre sus trabajos *Schlic de Schlac* (2010), sobre poesía contemporánea y destinado a niños a partir de 8 años. Más adelante, continuando con el trabajo sobre textos de autores, en 2013 nace *Kant/Au bord du sleep* de Jon Fosse. El camino de la compañía da un giro a partir de 2013, con proyectos que combinan una escritura dramática, poética y narrada con una vertiente documental, con historias de vidas en contacto directo con la realidad. En 2016, este punto de inflexión artístico condujo a la creación de *Suzy et Franck*, que recibió un Coup de coeur de la prensa de Huy; el texto recibió el Premio SACD de Teatro del Público Joven en noviembre del mismo año y el Sello de Utilidad Pública en 2018 y 2019. En marzo de 2019 INTI crea *Un Silence Ordinaire*, en este caso apuntando al público adolescente y cuestionando el consumo de alcohol, el alcoholismo y el tabú que engendran.

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Fotografía: Ryszard Karcz

Ballon Bandit (Bandido de globos)

INTI THÉÂTRE

intitheatre.be

País: Bélgica

Idioma: español

Género: danza y teatro

Edad recomendada: a partir de 2 años

Duración aproximada: 35 min

Aforo del espectáculo: 110

Autoría e interpretación: Pierre-Paul Constant

Dirección: Didier Poiteaux

Número de intérpretes: 1

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Sala Cuarta Pared
Lunes 6 de marzo, 10.30 h

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte
Martes 7 y miércoles 8 de marzo, 10.30 h

NAVALCARNERO

Teatro Tyl-Tyl
Viernes 10 de marzo 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

“El círculo de la vida, el círculo de amigos, el círculo familiar, el entorno. El paso de las estaciones. El sistema planetario... Todo funciona en círculos. En escena, una piedra se balancea sobre una gran superficie azul. Podría ser un planeta sobre el agua, o la tierra en el universo. O un péndulo... ¿El transcurso del tiempo? ¿O simplemente una piedra que se balancea? Un cubo da vueltas y suelta arena. Se mueve en círculos y pinta una espiral en el suelo azul. Aparecen animales, se unen personas, un mundo evoluciona, comienzan historias...” (HELIOS Theater)

KREISE (Círculos) es un espectáculo unipersonal de la compañía alemana HELIOS Theater. El director e intérprete de la pieza, Michael Lurse, hace gala de su oficio sobre las tablas con una actitud y movimientos tranquilos, pausados, no exentos de comicidad, pero de una precisión milimétrica. En la misma entrada a la sala se presenta ante su joven público y conecta con él. El círculo, un elemento universal tan omnipresente y visible en las leyes e inercias más básicas de la naturaleza, funciona a la perfección como elemento escénico para capturar su atención. Círculos que se forman con puñados de arena. Con piedras que cuelgan de lo alto del escenario y orbitan con movimientos pendulares. Por cierto, con algo de riesgo para el intérprete, pero mínimo y muy calculado, suficiente para despertar aún más el interés y desatar las risas infantiles. O como el inmenso círculo de arena que crea un cubo agujereado moviéndose por todo el escenario que acaba convirtiéndose en un campo de juegos perfecto. Entonces son invitados a escena unos pequeños seres que vienen a divertirse en la arena. La barrera con el público cae definitivamente, de repente los niños tienen los juguetes en sus manos, pueden también invadir el escenario. O no, como ellos deseen, se les invita a intervenir con total libertad. El juego se apodera así del espectáculo y cierra la experiencia de la manera más satisfactoria posible.

SOBRE LA COMPAÑÍA

HELIOS Theater es una compañía de teatro independiente que gestiona un centro de teatro para niños en Hamm, Alemania. Fue fundada por varios artistas en Colonia en 1989, para acabar mudándose en 1997 a Hamm, al aceptar la invitación y el reto de establecer el primer teatro profesional en la ciudad, el Kulturbahnhof, abierto en 2004. HELIOS es compañía residente en dicho espacio, en donde crea y estrena uno o dos espectáculos por año para público de todas las edades.

Barbara Kölling, directora artística de HELIOS y Michael Lurse han dado forma al trabajo de la compañía a través de los años. Los temas se trabajan en cooperación con los artistas involucrados. El espíritu interdisciplinar conjunta profesionales de la interpretación, la manipulación de títeres, músicos y artistas visuales, etc., que colaboran para explorar el material y llevarlo a escena.

El repertorio de la compañía cuenta con nueve producciones, tres de ellas para los más pequeños. Realiza también talleres de teatro para niños y adolescentes y organiza el Festival Internacional para jóvenes audiencias “hellwach”, con carácter bianual. También destacan sus coproducciones internacionales con Teatr Afori de Polonia, Ishyo Arts Centre de Rwanda o Katkatha Puppet Arts Trust de India.

Cuenta en su haber con galardones como el premio ASSITEJ Alemania de 2009 o el premio Teatral de la República Federal de Alemania de 2019.

Fotografía: Buelent Kirschbaum

KREISE (Círculos)

HELIOS THEATER

www.helios-theater.de

País: Alemania

Idioma: sin texto

Género: teatro y títeres

Edad recomendada: a partir de 2 años

Duración aproximada: 40 min

Aforo del espectáculo: 80

Autoría, dirección e interpretación:
Michael Lurse

Número de intérpretes: 1

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Sala Cuarta Pared

Lunes 13 de marzo, 10.00 h y 11.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

En el país de las hadas, donde todo es hermoso, maravilloso y fabuloso, vive Mermelhada. Pequeña y bondadosa, vuela por allí y por allá buscando la ocasión de hacer una buena acción. Pero cada vez que quiere hacer el bien... le sale mal. Desencantada con su condición de hada, pide a una anciana bruja que le enseñe algunos secretos de sabiduría ancestral. Aunque una milenaria rivalidad enfrenta a hadas y brujas, la anciana acepta. Poco a poco va creándose un vínculo muy especial entre maestra y alumna. Juntas, se enfrentarán a desafíos y descubrirán donde reside el verdadero poder de la magia.

Mermelhada es el último espectáculo de la veterana compañía El Retablo, fundada y dirigida por Pablo Vergne. En esta ocasión, llega a Teatralia con una obra de títeres, objetos, sombras y otros recursos teatrales que pone en escena una tierna historia de hechizos, magias y amistad. Una invitación a tener otra mirada diferente sobre los cuentos de hadas. “A niños y a niñas les encanta escucharlos, relacionarse con los protagonistas, reconocerse en sus personajes preferidos”, afirma Pablo Vergne, para el que este tipo de cuentos “tienen un alto valor pedagógico, ayudan a los pequeños a diferenciar entre el bien y el mal, a comportarse adecuadamente ante determinadas situaciones, a desarrollar su fantasía y creatividad. Pero también han contribuido y contribuyen a imponer determinadas normas sociales que deben seguir tanto las mujeres como los hombres. Mientras que los personajes masculinos se presentan como dominantes héroes y salvadores, los personajes femeninos siempre están en apuros (cautivas, dormidas, etc.)”.

Con humor y fantasía, *Mermelhada* cuestiona estos estereotipos. Veremos a una Blancanieves que está cansada de trabajar para los enanitos realizando las labores del hogar y que sueña con escapar y vivir en libertad. También hay una Cenicienta que ha rechazado ir a una fiesta llena de vanidades y falsas apariencias porque prefiere quedarse en casa leyendo y cultivando su ser interior. Y, sobre todo, hay una bruja que no es fea ni mala como enseñan los cuentos de hadas. Una bruja sabia que intenta ayudar y empoderar a jóvenes en situaciones complicadas. Una bruja que decide enseñar a una joven hada que vive ensimismada y que no se entera de nada.

SOBRE LA COMPAÑÍA

El Retablo, fundada en 1986 por el creador, actor y director Pablo Vergne, es una de las más exitosas compañías de teatro de títeres en España. Especializado en espectáculos de títeres para público infantil y familiar, este argentino afincado en Madrid es una figura consolidada de nuestro teatro titiritero. Crea espectáculos que se destacan por la sencillez y claridad con que logran acercarse a la psicología infantil, captando con humor y delicadeza la manera en que los niños ven y sienten el mundo que los rodea. Las piezas de El Retablo se caracterizan por una puesta en escena artesanal y una cuidada dramaturgia, que apela a las emociones de grandes y pequeños, con un estilo singular que combina tradición e innovación, economía de medios y máxima expresividad, exploración de materiales y reciclaje de objetos.

Su repertorio abarca tanto adaptaciones de cuentos infantiles y de clásicos de la literatura universal como obras y textos de creación propia. *El gato manchado y la golondrina Sinhá* (2000), *Animales* (2003), *El Elefantito* (2006), *África en cuento* (2007), o las más recientes *Giuseppe y Peppina* (2015) y *Aventuras de Don Quijote* (2016). Todas ellas cuentan con varios premios obtenidos en Feten, Fira de Titelles de Lleida o Almagro, e incluso con otros internacionales logrados en países como Brasil, Croacia o Rumania.

También cabe destacar la labor de Pablo Vergne como creador y director de espectáculos de otras compañías. Es el caso de La Canica, con quien ha estrenado, entre otras, *El gallo de las veletas* (2014), *Historia de un calcetín* (2018), *Orfeo y Eurídice* (2019) y *Chinchulina y el ruiseñor de la China* (2022), éxitos de crítica y público y ganadoras de varios premios teatrales. Con Luna Teatro Danza ha colaborado en *Alicia* (2017) y *Blancanieves* (2018).

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Fotografía: El Retablo

Mermelhada

EL RETABLO

www.elretablo.net

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Género: teatro de títeres

Edad recomendada: a partir de 2 años

Duración aproximada: 45 min

Aforo del espectáculo: 300

Autoría y dirección: Pablo Vergne

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MECO

Centro Cultural Antonio Llorente
Miércoles 8 de marzo, 10.00 h y 12.00 h

MADRID

Centro de Recursos Educativos de la ONCE
Viernes 10 de marzo, 11.00 h

ARGANDA DEL REY

Auditorio Montserrat Caballé
Martes 14 de marzo, 10:00 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

“¡No volverás a mirar tus zapatos como antes!”

Simone y Solange tienen el gusto por las cosas bien hechas: para cada calzado, su lugar; para cada zapato, su pie. Cada nuevo par es cuidadosamente acogido, remendado, mimado y adoptado. Pero Simone y Solange también son fantasiosas y debajo de cada suela florece la imaginación. A veces tiernas, a veces chaladas, inventan historias que las alejan de sus tareas cotidianas... por el placer de viajar.

En su obra **Shoes**, la compañía belga La Tête à l'envers nos invita a utilizar el calzado como un elemento de creación y comunicación con los más pequeños. Porque el calzado revela mucho de nosotros y evoca una serie de imágenes y símbolos en torno a la persona que lo lleva. Funciona como una metonimia, que simboliza la parte por el todo. Su color, su materia, su funcionalidad, nos permiten imaginar e incluso fantasear sobre la originalidad de esa persona. ¿Cómo resistirse a poder utilizarlo como marioneta? La idea surgió de Anne-Claire Van Oudenhove, directora de la obra. “Fue observando a mi hijo pequeño de 3 años cuando me entraron ganas de trabajar con el calzado. Tiene desde hace muchísimo tiempo una fascinación por todo tipo de calzado: botas, zapatillas, tenis, botines, zapatos, sandalias. Quise saber si esa fascinación era similar en otros niños y con mis cómplices de la compañía La Tête à l'envers visitamos guarderías y escuelas de párvulos para contar algunas breves historias de la vida de un par de zapatos. Improvisábamos historias cortas manipulando zapatos u otros objetos relacionados con el calzado. El resultado fue inesperado, la atención de los niños fue viva y su interés inmediato. Nos dimos cuenta de que el calzado reunía una serie de retos fundamentales en los niños pequeños: los primeros pasos para andar, crecer y ser autónomo, la toma de conciencia de los que está dentro o fuera, su increíble sed de vivir y de aprender. Además, descubrimos el objeto-calzado como un personaje en sí mismo, con el que el niño podía identificarse, que podía ser manejado como una marioneta y evocar cantidad de imágenes simbólicas.”

Shoes es éxito de crítica y público con más de 200 funciones tanto en Bélgica como en el ámbito internacional (Italia, Serbia, China, Francia, Alemania, etc.).

SOBRE LA COMPAÑÍA

La Tête à l'Envers fue creada en Bélgica en 2009 por las artistas Melissa Leon Martin, Anne-Claire Van Oudenhove y Stéphanie Mangez. En español, significa ‘La cabeza al revés’. “Elegimos este nombre porque pensamos que el mundo podría ser más interesante si lo miramos desde otro punto de vista”, dicen sus fundadoras.

El objetivo de la compañía ha sido crear espectáculos lúdicos que también sean invitaciones a dar un paso atrás, a recular, a repensar las cosas. Espectáculos que evoquen aspectos destacados de la niñez, momentos en los que se aprende por experiencia lo que no se puede aprender de otra forma. Sus creaciones nos adentran en universos e imaginarios muy diferentes y nos ofrecen una visión amplia de las cosas, donde hablan tanto las entrañas como el cerebro, donde se combina, en la dosis justa, poesía y humor.

La compañía ha creado hasta ahora las obras *Debout*, *Sur le fil*, *Crac dedans*, *Tom*, *Jojo a disparu* y *Shoes*. Estas obras han sido presentadas en Bélgica, España, Serbia, Luxemburgo, China, Francia, Burkina Faso o Inglaterra. La Tête à l'Envers es también miembro de la CTEJ y Assitej Belgium.

Fotografía: Nicolas Janssen

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Shoes

LA TÊTE À L'ENVERS

latetealenvers.be

País: Bélgica

Idioma: sin texto

Género: teatro y objetos

Edad recomendada: a partir de 3 años

Duración aproximada: 45 min

Aforo del espectáculo: 80

Autoría: Melissa Leon Martin, Stéphanie Mangez y Anne-Claire VanOudenhove

Dirección: Anne-Claire VanOudenhove

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Réplika Teatro

Lunes 13 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

En un lugar tranquilo, remoto y un tanto extraño, una comunidad inusual, formada por animales peculiares y un anciano sabio, vive en armonía con la naturaleza. Pero, de repente, un día, una inundación provocada por el cambio climático obliga al grupo a emprender un peligroso viaje para sobrevivir y buscar desesperadamente refugio.

A Water Journey (El viaje del agua) es la última producción de la compañía String Theatre, de Londres. Con una puesta en escena sin palabras, su capacidad expresiva se fundamenta en la gestualidad que las manipuladoras otorgan a las marionetas de hilo, de gran formato y talla de madera. Borbála Mezö y Soledad Zárate, maestras titiriteras de la compañía, permanecen fuera de vista en todo momento y manejan sus creaciones con una habilidad y detalle impresionantes. Sin embargo, y este es seguramente el mejor cumplido que se les puede hacer, el público rara vez repara en ello, absorto con la historia y las emociones que sienten y despiertan los personajes. La historia se desarrolla en una atmósfera sugerente, a la que contribuye tanto el diseño de luces de Marcin Miloszewski, como la partitura original y los efectos sonoros de Jimmy Sheals. También, la animación de siluetas de bellísima factura a cargo de Gary Cherrington.

A Water Journey es una historia conmovedora y profética, engañosamente simple, de criaturas que se enfrentan a fuerzas contra las que no pueden realmente combatir. Aunque hay espacio para el drama y el suspense, tratados con sensibilidad, su objetivo final es mandar un mensaje de solidaridad, amor y esperanza.

“Un pequeño espectáculo con un enorme mensaje”
(David Vass, The Cornhall)

SOBRE LA COMPAÑÍA

String Theatre es una compañía itinerante con sede en Londres y especializada en producciones de marionetas de hilo de gran formato. Su método de trabajo consiste en la creación de historias, donde las marionetas se convierten en los personajes principales en escena y los titiriteros están fuera de la vista, operando de pie desde una pasarela. La falta de presencia humana en el escenario permite a los artistas transformar un pequeño espacio en un nuevo mundo con su propio sentido de escala y profundidad.

La compañía fue fundada en 2011 por Stan Middleton, titiritero de la tercera generación del Puppet Theatre Barge, y Soledad Zárate, quien se formó en el teatro familiar de Stan en 2007. Ha realizado numerosas giras por Argentina, Bosnia, Chile, Francia, Hungría, India, Indonesia, Italia, Rumania, Rusia, Serbia, Corea del Sur, España, Suiza, Túnez, Turquía, Uruguay y Reino Unido.

String Theatre ha recibido, entre otros, el Drac d'Or en la Fira de Titelles de Lleida (2022), el Harlequin Sward del British Puppet and Model Theatre Guild (2017), el Premio a la manipulación, estética y soluciones técnicas en el Festival Lut Fest, Bosnia (2015), y el Premio a la manipulación en el Festival Zlatna Iskra, Serbia (2012).

CLICA PARA VER EL VÍDEO

A Water Journey (El viaje del agua)

STRING THEATRE

www.stringtheatre.co.uk

País: Reino Unido

Idioma: sin texto

Género: títeres y proyecciones

Edad recomendada: a partir de 4 años

Duración aproximada: 40 min

Aforo del espectáculo: 100

Autoría: Soledad Zárate

Dirección: Stan Middleton

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Centro Cultural Pilar Miró
Martes 21 de marzo – 10.30 h

ALCALÁ DE HENARES

Corral de Comedias
Viernes 24 de marzo – 11.00 h

POZUELO DE ALARCÓN

Mira Teatro
Viernes 17 de marzo, 11.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

En un misterioso cubo consiguen vivir en armonía dos personas muy diferentes. Ella es curiosa y decidida; él, tierno y vulnerable. Juegan, se divierten y ríen. Pero un día ella decide ir más lejos, quiere viajar en busca de nuevas preguntas y descubrir el mundo entero. Él es feliz con las respuestas que ya tiene; se siente cómodo, seguro, y no desea más que columpiarse eternamente en el cubo. Hasta ahora, siempre han conseguido ponerse de acuerdo, pero esta vez parece muy complicado. ¿Qué solución encontrarán?

Cubo es una creación original de la compañía gallega Elefante elegante. En escena, dos intérpretes comparten protagonismo con un gran cubo de madera. La estructura escenográfica tiene dos metros de lado y todas sus caras se abren, cierran, montan y desmontan. Sus ocho metros cúbicos son increíblemente resistentes y soportan el peso de los cuerpos de los intérpretes al trepar o balancearse. A la vez, el cubo es casi mágicamente ligero, puede levantarse y girar por el escenario como un enorme juguete de madera. Las imágenes sugeridas por el texto, la evocación de la música y la agilidad del juego físico crean un universo cómico y poético que, desde la fantasía, reflexiona acerca del nacimiento de la curiosidad humana.

Sobre el proceso creativo de *Cubo*, reproducimos las palabras de Gonçalo Guerreiro, codirector y coprotagonista de la pieza: *“Mi gran motivación (...) ha sido tratar un tema serio de una manera suave y divertida. Las separaciones son siempre dolorosas, pero forman parte del desarrollo emocional de cualquier persona y están inevitablemente presentes a lo largo de nuestras vidas. Por esa razón, el gran reto de Cubo ha sido aceptar la separación como un elemento psicológico estructural, mucho más allá de la tristeza que naturalmente aporta. Paralelamente a la temática, María Torres y yo teníamos mucha curiosidad en explorar la estética minimalista y en trabajar con los varios matices de un solo color. De este modo, el ejercicio plástico ha sido el de crear un enorme juguete de madera de formas puras, pero para llegar a un cubo de estas dimensiones y con estas características lúdicas, interactivas y minimalistas, los procesos de diseño y construcción han sido bastante complejos. Nuestro reto es que parezca sencillo y que la actriz y el actor que lo manipulan generen la ilusión de ser dos pequeños muñecos que habitan su interior. Creo que lo hemos logrado. Por último, envolvemos la narrativa y el componente visual en un universo metafórico que se inspira en el confinamiento por el que pasamos en 2020, en el deseo filosófico de aprender y en la ruptura de estereotipos de la figura femenina en lo relativo a la sed de aventura y al liderazgo”.*

“Una línea de trabajo fresca y marcadamente visual. (...) una sucesión de escenas de interesantes hallazgos escénicos y gran riqueza plástica. (...) un deseo de progresión en firme de una compañía bien formada que hace las cosas y las hace bien.” (Vanessa Sotelo, Artezblai.com)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Elefante elegante nace del deseo de desarrollar un lenguaje plástico, poético y universal que no dependa exclusivamente del texto y que permita indagar en temáticas de índole social y existencial. Sus creaciones surgen del diálogo del teatro físico con la danza, la música y las artes visuales. Están basadas en la relación del cuerpo con el espacio y reflejan una rigurosa investigación de gestos, movimientos e imágenes. Su propuesta teatral se fundamenta tanto en el trabajo plástico de los intérpretes y su constante interacción con los elementos escenográficos, como en la abstracción que genera el movimiento coreografiado. La mezcla de elementos configura la construcción de la trama teatral.

La compañía fue fundada por María Torres y Gonçalo Guerreiro en el año 2000 y residió los primeros años en Bélgica, hasta instalarse en Galicia en el 2007. El grupo comenzó como un proyecto experimental en que participaban actrices y actores de diferentes países europeos. En escena, cada intérprete hablaba su propia lengua. Ese ha sido el motor para iniciar una práctica constante alrededor del juego corporal. Elefante elegante tiene actualmente su sede en el Ayuntamiento de Culleredo, en la provincia de A Coruña, donde es compañía residente. Sus espectáculos han sido reconocidos con varios premios. Para público familiar cabe destacar *Tristán, O forno* y *Nuncabunga*, premio María Casares al Mejor Espectáculo en 2013. *Aurora, Danza de choiva*, o *Patapum* recibieron varios premios más. La compañía también ha producido espectáculos para público adulto como *Iliria, Granito, In, Kassa, Dreaming Juliet* y *Alma de Tigre*.

“Un meticuloso trabajo de puesta en escena parece ser la clave del éxito de esta excelente compañía, que ya ocupa un lugar principal en la renovación de las artes escénicas gallegas.” (Manuel Xestoso, Revista Galega de Teatro)

Fotografía: Vanessa Rabade

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Cubo

ELEFANTE ELEGANTE

elefanteelegante.net

País: España (Galicia)

Idioma: español

Género: teatro

Edad recomendada: a partir de 4 años

Duración aproximada: 45 min

Aforo del espectáculo: 90

Autoría: Tiago Alves Costa

Dirección e interpretación: María Torres, Gonçalo Guerreiro

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Teatro Pradillo

Jueves 9 y viernes 10 de marzo – 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El viaje de Isabela pone en escena, con mucho humor y sencillez, una historia de amor y aventuras, a partir de la novela *La española inglesa* del genial Cervantes. Conoceremos a Isabela, sus devenires y viajes, y el duelo entre el verdadero amor representado en Ricaredo, su joven amante que demuestra un amor incondicional y que recorre medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente cuyos sentimientos no son tan nobles. Navíos, tormentas, tesoros, unicornios mágicos, un convento, castillos, duelos con espada, reyes y palacios, envenenamientos y batallas a caballo son los ingredientes de esta trepidante y divertida obra, una versión libre de esta Novela ejemplar de nuestro escritor más universal.

El viaje de Isabela es la última creación de la veterana y emblemática compañía La Tartana Teatro, con más de 40 años de experiencia en las artes escénicas de nuestro país. Juan Muñoz e Inés Maroto, directores de la pieza, comentan sobre ella: “en esta ocasión decidimos abordar el Siglo de Oro (...). No fue fácil dar con la historia adecuada, pero la encontramos en las ‘Novelas ejemplares’ de Cervantes. ‘La española inglesa’ nos permitía hacer lo que más nos gusta, crear mundos y personajes diferentes y maravillosos. Además de todo nuestro despliegue de títeres y escenografía, le sumamos una genial adaptación del texto tanto al tiempo como a los valores de hoy y una banda sonora original interpretada en directo. ¡Buen viaje!”.

La obra ha ganado el Premio Festival de Teatro Clásico de Almagro 2022, donde el jurado ha destacado “la gran destreza y el magnífico trabajo de los manipuladores de las marionetas, la cuidada música en directo en constante relación con la acción teatral y la dramaturgia que consigue de una manera clara y eficaz acercar el texto de Cervantes a un amplio abanico de público”.

SOBRE LA COMPAÑÍA

La Tartana es una compañía de teatro de títeres de Madrid fundada por Juan Muñoz en 1977 que se caracteriza por su compromiso con la infancia, su evolución permanente y la variedad de técnicas y lenguajes empleados. Durante sus más de cuatro décadas de vida han estrenado más de 40 espectáculos y han sido galardonados con innumerables premios. Su compromiso es seguir apostando por la investigación en el mundo del títere, el trabajo continuo, la dedicación y la creatividad, compromisos para los cuales es esencial un equipo de trabajo estable que permita concentrar todo el esfuerzo creativo en el proyecto.

Polichinela, su primer trabajo, es considerado un clásico de los títeres de guante. Pionera en el teatro para público infantil y familiar, la formación fue responsable del I Festival de Calle de Madrid y de la puesta en marcha del Teatro Pradillo, importante foco del tejido de salas alternativas en Madrid.

Desde entonces, los espectáculos de La Tartana han viajado por medio mundo, recalando muchas veces en la programación de Teatralia a lo largo de los años. Ha diversificado sus creaciones entre producciones para adultos y para niños, sin renunciar al teatro de calle. En 1998 recibe por *Frankenstein* el Premio Max de las Artes Escénicas. Referente para varias generaciones, La Tartana ha experimentado con todo tipo de marionetas en piezas caracterizadas por la calidad técnica, la cuidada estética y la intención pedagógica y educativa. Entre sus últimas obras se encuentran *Hansel y Gretel* (2011), *El guardián de los cuentos* (2012), *El sueño del pequeño guerrero* (2013), *Atrapasueños* (2014), *Don Juan en las sombras de la noche* (2015), *El rincón de los títeres* (2016), *Soñando a Pinocho* (2016), *Mi juguete favorito* (2018), *Rossini en la cocina* (2019), *Recuerda* (2020) y *El viaje de Isabela* (2021).

Un objetivo de la compañía ha sido transmitir el oficio y darle el valor que merece, para ello forma parte de la Fundación El Arte del Títere que crea y gestiona el Centro del Títere, un centro pionero e innovador, que ofrece una formación regular especializada en teatro de títeres y objetos.

CLICA PARA VER EL VÍDEO

El viaje de Isabela

LA TARTANA TEATRO

latartanateatro.com

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Género: teatro de títeres y actores, con música en directo

Edad recomendada: a partir de 4 años

Duración aproximada: 60 min

Aforo del espectáculo: 300

Autoría: La Tartana Teatro a partir de una obra de Miguel de Cervantes

Dirección: Juan Muñoz e Inés Maroto

Número de intérpretes: 3

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Centro Cultural Paco Rabal - Palomeras Bajas
Martes 14 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El viaje más largo e intenso que puede hacer alguien es el viaje de su propia vida. Un viaje lleno de emociones, donde podemos pasar de una alegría desbocada a la tristeza absoluta. De la risa al llanto en un abrir y cerrar de ojos. Un viaje en el que cargamos maletas que guardan los recuerdos de aquello que nos ha hecho crecer como personas. Recuerdos buenos y no tan buenos, incluso alguno incómodo. Tanto, que quisiéramos cerrarlo bajo llave para que no saliera nunca más.

La maleta es un espectáculo cómico y visual, donde el protagonista viaja a su interior, para enfrentarse a sus propios miedos y reencontrarse con aquello que más anhela. Teatro de clown al modo más clásico, en el que la sonrisa asoma más que la carcajada. Ternura, chispa, poesía e ingenio se alían para encontrar el modo de relatar una vida, con dos protagonistas, dos actores-payasos que exploran registros como la poesía visual o el absurdo. Jordi Pérez es el maestro de ceremonias y se encarga del lado más cómico del espectáculo; Anselm Serra ofrece la vertiente poética. Con actitud lánguida y nostálgica, abre maletas llenas de recuerdos que van configurando un viaje retrospectivo: momentos cálidos de la infancia, otros menos amables y teñidos de burla, el primer amor, los primeros triunfos, la pasión de la juventud, el descubrimiento del mundo, la vuelta a los orígenes, el amor filial, la muerte de personas cercanas, la superación... Y por fin, el hallazgo de una felicidad hasta entonces oculta y que se muestra clara y diáfana en la madurez de la vida.

Anna Ros, directora del espectáculo, habla así sobre *La maleta*: *“durante el proceso creativo, nuestro espectáculo ha crecido y ha cobrado vida propia. La emoción y la poética de la historia fueron el hilo conductor, pero en el camino surgió una nueva forma de interpretar esta poética, descontextualizando y presentándola desde otra mirada: nos estamos riendo de nosotros mismos. Dos personajes dispuestos a representar un espectáculo poético, pero la decadencia les supera, fracasan y aparece lo absurdo (...) En este delicado equilibrio se columpia la obra, acompañando al espectador en un emocionante viaje que habla de los miedos, de los traumas de la niñez y de cómo la superación personal está ligada a la capacidad de reírse de las propias miserias.”*

“En definitiva, un bonito espectáculo que permite diferentes niveles de lectura (...), siempre bajo el sello de buena factura teatral y calidad escénica y poética de la propuesta. ¡Un fuerte aplauso!” (María Camps, Es Diari, Menorca)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Minúcia Teatre surge del encuentro artístico entre dos actores menorquines, Anselm Serra (Mahón, 1968) y Jordi Pérez (Mahón, 1981). La simbiosis menorquina se dio en un curso del maestro Eric de Bont en el que coincidieron. Desde entonces comienzan sus creaciones conjuntas. Primero fue *Quina pescada!* (2015), y luego *Tatanka* (2017), espectáculos donde prevaleció la figura del payaso tradicional y con los que han girado por las Islas Baleares hasta 2019. En *La maleta*, la compañía ha querido explorar otros caminos en busca de nuevos lenguajes teatrales para redescubrir sus personajes clown, el teatro de objetos y la poesía visual, sin perder la comicidad.

Anna Ros se licenció en 2007 en Arte Dramático en la especialidad de teatro gestual en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha trabajado en construcción, interpretación y manipulación de títeres y objetos con la Compañía del Príncep Totilau, y con el Centre de Titelles de Lleida. Su pasión por perfeccionar su técnica del movimiento la llevó a especializarse en el arte del mimo corporal del maestro francés Étienne Decroux, con la compañía Moveo Teatro, en Barcelona, y también con Theatre de l'Ange Fou, en Londres. En el año 2012, estuvo en París con la Compagnie de Philippe Genty, donde profundizó en el trabajo con materiales y diferentes técnicas de manipulación de títeres y objetos. A la vuelta de esta enriquecedora experiencia, formó su propio proyecto artístico de creación escénica e investigación, LaBú Teatre.

Fotografía: Juan Cordero

CLICA PARA VER EL VÍDEO

La maleta

MINÚCIA TEATRE

minucia-teatre.com

País: España (Islas Baleares)

Idioma: español

Género: teatro de clown y objetos

Edad recomendada: a partir de 4 años

Duración aproximada: 55 min

Aforo del espectáculo: 180

Autoría e interpretación: Anselm Serra y Jordi Pérez

Dirección: Anna Ros

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MECO

Centro Cultural Antonio Llorente
Jueves 9 de marzo, 10.00 h y 12.00 h

MADRID

Centro Cultural Pilar Miró
Viernes 10 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Silba el viento y hace mucho frío. Es una noche cerrada. En la radio hablan de una gran ola de frío, nieve y lluvia. No se puede salir de casa.

Una mujer escucha las noticias, aburrida y contrariada. Mientras calienta su taza de café, se queda ensimismada mirando por la ventana y empieza a dibujar con el dedo índice sobre el vaho. La ventana cambia de color. Entre las sombras azules de la noche, surge la silueta de una niña bailando delicadamente. El viento silba más fuerte y se transforma en una dulce sinfonía de instrumentos de viento. El espacio se convierte en un universo de peces y cangrejos, rodeados de un bosque de anémonas y extrañas plantas. Un cosmos marino se abre ante el público, la imaginación y la creatividad toman el protagonismo.

Ventanas es la última creación de Teatro Paraíso, compañía vasca de referencia en las artes escénicas para la primera infancia en España desde 1976. Además, la obra forma parte del proyecto europeo Mapping, que nace con el objetivo de crear un mapa sobre la estética de las artes escénicas para espectadores de cero a seis años y ayudar a que los artistas mejoren la relación sensible con ellos. El apoyo de Mapping fue clave para poder sacar adelante la producción, que tuvo que desarrollarse en plena pandemia. El confinamiento tuvo una influencia decisiva, y está presente en la pieza en la referencia a ese exterior que durante un tiempo estuvimos limitados a ver a través del cristal, y en el propio mensaje de la pieza: una defensa de la emoción y la creatividad como elementos necesarios para seguir adelante en los peores momentos.

Las dos intérpretes se reparten, literalmente, el escenario. En un lado, la más mayor está en su casa, rodeada de paredes. Es el presente, la realidad confinada. En el otro, la más joven habita una dimensión abstracta y onírica sin límites claros, llena de sorpresas. Con movimientos pausados y ondulantes, juega con su cuerpo y con los múltiples recursos escénicos creando escenas de gran poder visual que se mueven entre lo simbólico y lo sugerente, con momentos cercanos a la ilusión óptica.

A través del juego, el público se sumerge en un viaje sensorial que recuerda a la construcción y deconstrucción de imágenes en los primeros años de vida, recreando un imaginario mágico y fantástico. La dramaturgia del espectáculo también tiene una lectura para el público adulto: la protagonista vive una aventura vital en la que recupera la curiosidad perdida. Viaja, a través de una ventana, a un tiempo en el que aún jugaba como una niña, todavía tenía la capacidad de aprender y emocionarse y soñaba con descubrir el mundo.

Premio Feten 2022 al mejor espectáculo para la primera infancia.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Teatro Paraíso desarrolla una intensa labor artística dedicada a la producción, creación y exhibición de espectáculos de calidad para la infancia y el público familiar desde hace más de 40 años. Durante todo este tiempo ha contado con la aportación de una extensa lista de brillantes profesionales de la escena que han enriquecido artística y humanamente el proyecto de la compañía. Ha mantenido una destacada presencia en ferias, festivales, circuitos y programaciones de artes escénicas en el ámbito nacional e internacional, recibiendo numerosos premios y reconocimientos. *Ventanas* ha supuesto su noveno premio Feten al mejor espectáculo, y cuenta con uno de los galardones más prestigiosos por su trayectoria, el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.

Con sus espectáculos, Teatro Paraíso ha visitado numerosos escenarios de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Rumanía, Italia, Irlanda, Suiza, Austria, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Croacia, Eslovenia, India, Singapur, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, México y Ecuador. *En el jardín* (2006), *Kubik* (2012), *Pulgarcito* (2014), o *Nómadas* (2015), son algunos de sus montajes más exitosos.

Por otra parte, la compañía lidera una acción continuada de formación de públicos y desarrollo de audiencias a través de la gestión de la Sala Beñat Etxepare, la campaña "El teatro llega a la escuela" y el Centro de Innovación Artística KunArte. Además, dirige el Festival Haziaraba y el Proyecto Bebés dentro del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz.

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Fotografía: Gerardo Sanz

Ventanas

TEATRO PARAÍSO

teatroparaiso.com

País: España (País Vasco)

Idioma: español

Género: teatro y danza

Edad recomendada: a partir de 4 años

Duración aproximada: 40 min

Aforo del espectáculo: 200

Autoría y dirección: Jesús Nieto

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

ALCALÁ DE HENARES

Centro Sociocultural Gilitos
Jueves 9 de marzo, 10.00 h y 11.30 h

MADRID

Teatro de la Abadía (Sala José Luis Alonso)
Viernes 17 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Con tan solo un kilo de harina se pueden hacer seis pizzas, cien crepes, ciento veinticuatro raviolos o engrudo para cuatro cabezas de títeres. Un kilo de harina sirve, en este caso, para contar la historia de una familia a través de tres generaciones. Empezando por Giuseppe, un italiano que llega a Argentina con 15 años después de 45 días de viaje y sin una moneda en el bolsillo. Su familia, como tantas otras, tuvo que emigrar buscando un futuro mejor.

Con un kilo de harina es un espectáculo de un solo actor que manipula títeres y objetos, a partir de harina y utensilios de cocina. Transita entre el humor, el amor, la nostalgia y la esperanza para plasmar el relato de una familia que, según afirma la Compañía de Fernán Cardama, responsable del montaje, “representa a todas las familias que, en algún momento, han tenido que rehacer su vida en otro lugar. Un homenaje a nuestros abuelos. (...) Somos de aquí, pero también un poco de todos lados, porque estamos hechos de todo lo que somos y de todo lo que nuestros antepasados fueron”. El texto se enriquece con sus grandes partes de verdad, porque la mayor parte del relato que se amasa en esa tabla está basado en la historia familiar del propio Fernán Cardama: nieto de inmigrantes, de adolescente emigró a Madrid donde conoció el amor por los títeres, alrededor de los cuales ha construido su vida.

Con un kilo de harina recibió el premio Feten al mejor espectáculo de objetos en 2022.

“El actor, director y pedagogo teatral Fernán Cardama se apropia de una mesada de madera sobre la que sucede la magia. Ingredientes y utensilios son los únicos -y maravillosos- elementos escenográficos a su disposición que, de la mano de un texto tan rico en detalles que nos siguen referenciando al “corazón del hogar”, le sirven a él para ir cocinando su historia, y al público para animarse a volar desde la imaginación.” (María Virginia Bruno, El Día, Argentina).

SOBRE LA COMPAÑÍA

La compañía de Fernán Cardama, fundada en Alcalá la Real, Jaén, en 2003, se especializa en teatro de objetos de pequeño formato para públicos familiares. Con una labor a caballo entre España y Argentina, sus obras están caracterizadas por explorar diferentes formas de expresión a partir de la relación entre la actuación, el teatro de objetos y los títeres, y ha recibido numerosos reconocimientos.

La vuelta al mundo, una adaptación para un solo actor de la novela de Julio Verne, trabajada con la estética de los juguetes antiguos, obtuvo en 2004 el premio Feten al mejor espectáculo de pequeño formato, una Mención especial del jurado en la Feria de Palma del Río y el Premio Imagina 2005-2006 al Mejor espectáculo, otorgado por el Centro Cultural de la Villa de Nerja, España.

Historias de media suela también se hizo con el premio Feten al mejor espectáculo de pequeño formato en 2007, el premio al mejor espectáculo otorgado por el Jurado Infantil en el Festival de Internacional de Títeres de Plovdiv, Bulgaria en 2008, y el premio al mejor espectáculo unipersonal otorgado por la Hispanic Organization of Latin Actors – HOLA en Nueva York en 2013.

Otros trabajos de la compañía son *Sopa de Estrellas* (2015), *Cuatro Alas. Entre el cielo y el mar* (2011) o *El regalo* (2008). Sus espectáculos se han presentado en diversos escenarios internacionales: Argentina, España, Estados Unidos, Brasil, Irán, Cuba, México, Bulgaria, Colombia, Jordania, Serbia, Portugal, Rusia, Eslovenia, Hungría, India, Holanda, Francia, entre otros.

Fernán Cardama es también codirector artístico del Festival Internacional de Títeres de Brasil, SESI BONECOS. Fue asesor internacional del Festival Internacional de Títeres, Titerías de México hasta 2012, y ha sido el creador y director del primer festival de títeres para adultos de España, el Encuentro Internacional de Títeres para Adultos de Alcalá la Real, desde su inicio en 1999 hasta su última edición en 2010.

Fotografía: Paolo Columbro

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Con un kilo de harina Un sueño, una historia, una familia

COMPAÑÍA DE FERNÁN CARDAMA

www.fernancardama.com

País: Argentina y España

Idioma: español

Género: teatro de objetos

Edad recomendada: a partir de 6 años

Duración aproximada: 45 min

Aforo del espectáculo: 100

Autoría: Claudio Hochman,
Carlos Piñero y Fernán Cardama

Número de intérpretes: 1

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

La Casa Encendida
Viernes 3 de marzo – 11.00 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Diario di un brutto anatroccolo (Diario de un patito feo) es un espectáculo de teatro y danza basado en el clásico para la infancia de H. C. Andersen. Como el cuento, narra la historia de un pequeño cisne que se cree patito, y que lucha contra la exclusión por ser diferente, mientras atraviesa varias etapas de la vida. Un verdadero viaje de búsqueda de sí mismo y de su lugar en el mundo, en el que descubrirá la diversidad como elemento relevante y valioso.

La obra es fruto de la investigación escénica sobre la diversidad, que la compañía italiana Factory comienza en 2016 y que lleva a la creación de espectáculos con elencos conjuntos de personas con y sin discapacidad. Así surge *Diario di un brutto anatroccolo*, protagonizado por la bailarina Francesca De Pasquale, con síndrome de Down, y otros tres intérpretes habituales de la compañía: Iaria Carlucci, Luca Pastore, Fabio Tinella. La pieza va de esta manera más allá del cuento de Andersen y no elude otros temas: “el nacimiento y el rechazo por parte de la familia, el colegio y el acoso escolar, el mundo del trabajo, el amor que llega inesperadamente y que pronto puede desaparecer, la caza y después la guerra como horror inexplicable ante los ojos de cualquiera...”, afirma la compañía, para la que es importante poder tratar en escena aspectos de la vida que pertenecen a un mundo, en ocasiones, hostil. “Hasta que nuestro “patito” sea capaz de mirarse a los ojos y aceptarse tal y como es, precisamente como le sucede al pequeño patito del cuento original que, reflejándose en el lago, descubre su verdadera identidad. No hay que tapar las cicatrices acumuladas durante la vida, porque por el contrario pueden y deben convertirse en nuestro tesoro”.

Los actores de la escena se mueven con gracia y liviandad, bajo una dirección que trata con delicadeza el equilibrio de los matices emotivos, a la vez que inspira la sonrisa y la ternura, la alegría y el sustrato melancólico que la suaviza. La trama evoca cada situación del cuento a través de las piezas musicales compuestas por Paolo Coletta, que reinterpreta a Tchaikovsky y su *Lago de los cisnes*. La escenografía, de Roberta Dori Puddu, cuenta con un doble telón de fondo, que permite proyecciones y da juego escénico al ser movido por aire.

“La belleza de este espectáculo se refleja en los ojos de los niños, que siento curiosos a mi alrededor mientras se involucran activamente en el espectáculo, percibiendo los matices de significado, hasta quedar encantados frente al final (...).” (Michele Donato, Il Pickwick)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Factory Compagnia Transadriatica nació a finales de 2009 de la mano de Tonio De Nitto, Paola Leone, Anna Miccolis y Fabio Tinella. Desde 2010, se ha dedicado principalmente a la producción de espectáculos, realización de proyectos de cooperación internacional y organización de festivales y talleres de teatro.

Factory toma su nombre de un proyecto transfronterizo de Interreg Europe con los Balcanes, que dio lugar en 2011 a una versión de *Sueño de una noche de verano* de William Shakespeare, con actores italianos y extranjeros. Con *Romeo y Julieta*, en 2012 inicia una colaboración con el dramaturgo Francesco Niccolini para las adaptaciones, que dura hasta hoy día. En el mismo año, también se presentó *Cinderella*, su primer gran espectáculo familiar de teatro-danza coproducido por Tir danza, con el que la compañía fue invitada al Festival Fringe de Edimburgo, en Suiza, España y Túnez, cosechando un gran éxito de crítica y público.

En 2015, junto con la compañía de teatro Principio Attivo, crea KIDS en Lecce, un festival internacional de teatro y arte para las nuevas generaciones y gana la licitación Teatri Abitati para activar la residencia teatral en el Teatro Comunale di Novoli, donde sigue siendo residente.

En 2016, llega *Diario di un brutto anatroccolo*, la segunda obra para todos los públicos de la compañía, también coproducida con TIR danza. Después de varias giras internacionales (en Francia, Rumania, España, Suiza, Montenegro e Irán), ganó en 2017 el premio del jurado y el premio a la mejor intérprete para Francesca De Pasquale en el XXV Festival de Teatro para Niños de Kotor (Montenegro). En el mismo año, en el XXIV Festival Internacional de Teatro Infantil y Juvenil de Hamedan (Irán), el espectáculo ganó siete de los premios más prestigiosos del festival, incluyendo mejor música para Paolo Coletta, mejor escenografía para Roberta Dori Puddu, mejor actriz protagonista para Francesca De Pasquale y mejor director para Tonio De Nitto.

Algunos otros trabajos posteriores de la compañía son la adaptación de *El Misántropo*, de Molière, en 2018, o *Corri, ¡Dafne!*, un proyecto propio que se alzó con conocido premio Eolo al mejor espectáculo del año en 2020.

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Diario di un brutto anatroccolo (Diario de un patito feo)

FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA

www.compagniafactory.com

País: Italia

Idioma: sin texto

Género: danza y teatro

Edad recomendada: a partir de 6 años

Duración aproximada: 50 min

Aforo del espectáculo: 300

Autoría y dirección: Tonio De Nitto

Número de intérpretes: 4

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Centro Cultural Paco Rabal – Palomeras Bajas
Viernes 3 de marzo – 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Itamar Glucksmann y Ron Beer, dos cualificados artistas circenses de técnicas muy depuradas, se encuentran en 2013 en Estocolmo y deciden explorar el diálogo entre acrobacia y malabares. En esa búsqueda, se mantienen leales a sus propias disciplinas; ninguno entra en el terreno del otro, lo que alumbra un método de ejercicios que pone a prueba la combinación de ambas disciplinas: ¿Podrían moverse en el mismo espacio-tiempo? ¿Con o sin la ayuda del otro? ¿Podrían alcanzar nuevos objetivos, imposibles de alcanzar solos? El proceso generó material que reflejaba la singularidad de cada especialidad, pero descubría nuevas posibilidades en una y otra. Podía existir conexión entre ellos, podía haber intercambio, podía crearse un nuevo lenguaje complejo; pero los límites físicos entre las disciplinas ponían a prueba la relación entre ambos.

Así, **Lazuz** (Moverse en hebreo) nace de este encuentro dinámico entre el acróbata y el malabarista. Dispuestos a colaborar entre sí, la misión resulta más complicada de lo que esperaban. En equilibrio entre conflicto y colaboración, cada uno mueve al otro, lo saca de su zona de confort y lo empuja hacia un encuentro "movido". A veces lúdicos, siempre emocionantes y a menudo graciosos, los dos artistas muestran en escena su extraña y genuina complicidad. Las contrariedades físicas ligadas a cada técnica comienzan a contar una historia, forzando a los dos protagonistas a adaptarse el uno al otro; en definitiva, a colaborar.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Lazuz es una compañía de circo contemporáneo franco-sueca fundada por los artistas israelíes Itamar Glucksmann y Ron Beer. Los dos se forman profesionalmente en circo, respectivamente en Francia (Le Lido) y Suecia (DOCH). En su trabajo se encuentran influencias tanto del circo nórdico como del francés.

Con el apoyo de Subtopia, la compañía vio la luz en Estocolmo en 2013, cuando Itamar y Ron se encontraron para un laboratorio de búsqueda sobre movimiento entre malabarista y acróbata. Basados en el material que desarrollaron en la búsqueda, crearon un número corto, que han presentado en distintos encuentros artísticos. Inspirados por este pequeño número, Itamar y Ron deciden seguir desarrollando su trabajo, y en octubre 2017 (con el apoyo de varias estructuras europeas como Circus Next, PACT, Subtopia, La Grainerie, Espace Catastrophe, etc.) estrenan en La Grainerie (Toulouse) su primera obra, *Lazuz*, que ahora se presenta en Teatralia. En el verano de 2018, la compañía estrena su segunda pieza, *Baktana*, creada para montarse al aire libre. Desde entonces, continúa presentando estos dos trabajos por diferentes teatros y festivales del mundo. Sus giras la han llevado a países como Brasil, Islandia, Escandinavia, Israel... entre otros. También organiza talleres destinados a profesionales, basados en el método creado a partir de sus investigaciones.

Fotografía: Christoffer Collina

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Lazuz

LAZUZ COMPANY

www.lazuz.org

País: Francia

Idioma: sin texto

Género: circo contemporáneo

Edad recomendada: a partir de 6 años

Duración aproximada: 50 min

Aforo del espectáculo: 200

Autoría, dirección e interpretación:
Itamar Glucksmann y Ron Beer

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Teatro del Institut Français de Madrid
Miércoles 15 de marzo, 10.00 h

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte
Jueves 16 de marzo, 11.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

En la ciudad de los Sin sombra, todos tienen miedo a la oscuridad. Por eso siempre tienen las luces encendidas. Hasta que un día, Lua, una pequeña y curiosa lámpara, decide ver qué pasa si apaga su luz. Así es como conoce a Sombra, un ser esquivo que acabará mostrándole la belleza que se esconde en su mundo.

Lua es un espectáculo familiar que habla sobre el miedo a lo desconocido. Sobre una simple escalera de madera de un antiguo edificio, la narradora (“domadora de versos”) recuerda su infancia. En aquellos escalones, jugaba a crear mundos increíbles, como la ciudad de los Sin sombra. La escalera se abre, gira y se transforma con sus palabras, hasta que aparecen puertas y ventanas que esconden toda una ciudad en miniatura. La pequeña niña-lámpara se enfrentará a sus miedos para escapar de una vida anodina y descubrir lo que oculta la oscuridad.

Lua es una creación única que funde disciplinas como: teatro de objetos, narración, poesía, instalación, espacio sonoro y musical... Un puzzle orquestado, de gran poder evocador. El espectáculo nace, según Cynthia Miranda, creadora, directora e intérprete de la pieza, “de la idea de acercar a todos los públicos la sensibilidad de una instalación artística. Coger un elemento cotidiano, como la escalera de cualquier edificio del centro de una ciudad, y dotarlo de vida”. Pero la sencillez visual de la que hace gala **Lua** tiene detrás un proceso técnico y artístico de gran complejidad. Una serie de elementos visuales y sonoros, escondidos en la escalera, completan la experiencia gracias al preciso uso de la tecnología. Leds controlados por ordenador, toda una ciudad que cobra vida gracias al vídeo *mapeado* sobre sus pequeños edificios, sonidos envolventes... “**Lua** es pues un poema dramatizado, una delicada instalación artística, pero también una sofisticada pieza de teatro”.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Desde hace más de una década, **Voilà Producciones Artísticas** ha buscado nuevas formas de contar historias. Volcada actualmente en la producción y creación de contenidos familiares, la compañía ha encontrado en la mezcla de teatro y cine de animación una personalidad propia, que le ha permitido hacerse un hueco en el panorama cultural internacional.

A la luna (2016) fue su primera apuesta escénica, con la que celebró más de 150 representaciones en todo el territorio nacional y fue adaptada en otros países como Argentina, Francia, Marruecos, Reino Unido o China. Obtuvo el premio especial al mejor espectáculo familiar en Pekín en 2017, y sigue recorriendo el mundo con adaptaciones a otras lenguas. *Invisibles* (2018) fue concebido específicamente como un producto internacional con una amplia y exitosa gira por China. Para completar la trilogía, en 2019 llegó *Peregrinos*, una sencilla historia sobre el drama de los refugiados.

Voilà Producciones también ha trabajado en creación de contenidos familiares como los guiones televisivos de *Lunnis de Leyenda*, para TVE, así como de la película de los mismos personajes.

Fotografía: Voilà Producciones Artísticas

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Lua

VOILÀ PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

voilaproducciones.com

País: España (Comunidad de Madrid)

Idioma: español

Género: teatro de objetos

Edad recomendada: a partir de 6 años

Duración aproximada: 40 min

Aforo del espectáculo: 180

Autoría: Daniel García y Cynthia Miranda

Dirección e interpretación: Cynthia Miranda

Número de intérpretes: 1

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Centro Cultural Pilar Miró
Viernes 3 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Magdalena, la otra Frida es un espectáculo de técnica mixta con actores, títeres de mesa, música y dibujo en vivo, que trata sobre la infancia de Frida Kahlo. Pretende mostrar al espectador el lado humano de la icónica pintora mexicana y propone una reflexión sobre la importancia del apoyo de los adultos, para generar resiliencia en situaciones críticas. A lo largo de la obra, Frida, cuyo primer nombre era Magdalena, va recordando momentos importantes de la niñez que dan indicios de su rebeldía, inteligencia e imaginación; recuerdos que se entremezclan con la ficción para recrear una infancia posible de la artista, y dar de paso respuesta a preguntas como ¿Por qué llevaba flores en el cabello?

Los actores-manipuladores trabajan en dos registros. Uno, más objetivo, consiste en la narración de la trama, para lo que se desdoblan en varios personajes y manipulan los objetos. En el otro, trabajan con una perspectiva más íntima y subjetiva, basada en su propia experiencia. La obra se estructura en torno a la vida de la joven Frida, especialmente en acontecimientos que definieron su carácter y creatividad, como los efectos físicos y sociales que tuvo en ella la poliomielitis, que padeció a los seis años y que le causó graves problemas en su pierna derecha. No obstante, el espectáculo no hace tanto hincapié en la parte biográfica de la artista, como en mostrarla cercana a través de su infancia.

Los títeres están realizados con objetos de pintura y artes plásticas, tales como pinceles, tinturas, trapos, paletas, maniqués para dibujo... También se hace uso de recursos multidisciplinarios como el dibujo en vivo, música y zapateado... No como ornamento, sino integrados en la historia y como parte esencial de la misma.

“Cuenta con una dramaturgia brillante y la puesta en escena corona un trabajo lleno de filigrana (...). Es un poema hecho teatro, un poema hecho actuación y manipulación, es un poema hecho dramaturgia y música. Son dos manecillas humanas sincronizadas durante 50 minutos que nos llenarán la cara de sonrisas y el alma de posibilidades infinitas para confiar en nosotros mismos y en el otro.” (Roberto Feregrino, Maremoto Moristain)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Mondomeraki nace en 2017 del encuentro artístico de la titiritera y autora española Luisa Aguilar con el artista plástico y músico mexicano Adolfo García. La palabra ‘mondomeraki’ significa “hacer arte con el alma y libre de lo superfluo” y bajo esa premisa, la compañía produce sus obras: *“tenemos como objetivo principal crear espectáculos de calidad comprometidos ética y estéticamente con el público, tanto infantil como adulto. También conseguir un lenguaje poético-teatral propio basado en el teatro de objetos, por lo que estamos en constante formación e investigación dentro de esta disciplina (...). Abordamos temas que consideramos necesarios, como la resiliencia, la migración, los desaparecidos, la equidad de género...”*.

En 2017, Mondomeraki produce y estrena su primer espectáculo, *Cuentos y café con pan*, que fusiona narración con teatro de objetos y música, y con el que han realizado más de 70 funciones en México y España. También cuenta con una versión digital estrenada durante la pandemia y confinamiento de 2020. En 2019 produce y estrena su segundo espectáculo, *Magdalena, la otra Frida*, seleccionado para participar en Feten, representando a México. También formó parte del programa Alas y Raíces de México, en 2021. En ese año estrena también, en formato digital, el proyecto *Algo que objetar*.

La compañía imparte cursos y talleres de artes plásticas, teatro de objetos y fomento a la lectura. Además, participa en mesas de trabajo, proyectos y convivencias artísticas que mezclan diferentes disciplinas, y colabora en iniciativas de creación de cultura comunitaria y artística.

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Magdalena, la otra Frida

MONDOMERAKI

www.facebook.com/mondomerakicompania

País: México

Idioma: español

Género: teatro de títeres y actores

Edad recomendada: a partir de 6 años

Duración aproximada: 50 min

Aforo del espectáculo: 150

Autoría: Luisa Aguilar

Dirección e interpretación:
Luisa Aguilar y Adolfo García

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Centro Cultural Pilar Miró
Viernes 24 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Petites fables (Pequeñas fábulas) es un espectáculo de marionetas de hilo, en el que, con aparente sencillez, sin esconder nada y sin trucos falsos, dos titiriteros consiguen dar vida a objetos inanimados delante de nuestros ojos. Su trabajo de manipulación, voluntariamente visible, se olvida rápidamente al ver el movimiento fascinante de sus personajes.

La técnica de los integrantes de Compagnie Bitonio es de una precisión extraordinaria. La compañía francesa fabrica sus propias marionetas, principalmente con madera, y también las estructuras que permiten un manejo experto y perfectamente sincronizado. El resultado son movimientos complejos y cautivadores, de gran realismo.

La obra consta de dos partes. La primera es un solo de uno de los manipuladores, y cuyos protagonistas son varios personajes-animales que salen de una caja aparentemente demasiado pequeña para poder albergarlos. Trabajan una comicidad “mágica” de modo similar a los códigos de los dibujos animados. Nos sumergen en los cuentos de nuestra infancia, juegan con nuestros viejos miedos y nos provocan ternura. Estas marionetas, dulces e impertinentes, hacen reír por igual a niños y adultos.

En la segunda parte, con ayuda de otro titiritero, todo cambia. En escena, se desarrolla una historia que sigue la tradición de los viejos westerns: un pobre vaquero solitario y su caballo recorren el Oeste, en busca de fortuna. El encuentro con la Gallina de los Huevos de Oro cambiará su destino, después de un enfrentamiento que acabará en un explosivo e inesperado final.

SOBRE LA COMPAÑÍA

En su casa familiar cerca de Nantes, Anthony Mainguet “Tonio” da vida, a través de la **Compagnie Bitonio**, a un universo inspirado en las películas fantásticas y los cómics que conformaron sus sueños y fantasías de la infancia. Ese universo, combinado con su pasión por la talla de madera y las marionetas, constituye el alma de Bitonio.

Ha creado autómatas en madera, marionetas de tamaño humano, marionetas móviles manipuladas con hilos o con cables eléctricos, esculturas de madera, etc. Lleva más de 20 años ideando obras que traspasan fronteras. Ha actuado en más de una docena de países con espectáculos de calle, música y títeres.

En la actualidad, presenta cuatro producciones de diferente naturaleza que atraen a todo tipo de público. Aparte de *Petites fables*, ha creado *Le bar animé*, un bar abierto al público servido por autómatas, *L'Homme Fort*, con marionetas de tamaño natural y *Le Train Fantôme*, que es además un juego colectivo. Su último estreno ha sido *Les Singes*, en 2022.

Fotografía: Vincent d'Eaubonne

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Petites fables (Pequeñas fábulas)

COMPAGNIE BITONIO

www.ciebitonio.fr

País: Francia

Idioma: sin texto

Género: teatro de marionetas

Edad recomendada: a partir de 6 años

Duración aproximada: 35 min

Aforo del espectáculo: 80

Autoría y dirección: Anthony Mainguet

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Réplika Teatro
Lunes 6 de marzo, 10.30 h y 12.00 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

“Cuando pequeños granos de arena detienen la gran máquina de la vida cotidiana...”

Dos empleados con batas grises de laboratorio, de alguna administración cualquiera, fabrican barcos de papel a lo largo del día. Pero al doblar una hoja, se sumergen de repente en un universo extraño donde el papel da rienda suelta a su imaginación. Estos dos niños adultos nos llevarán a un lugar frente a las costas de Bretaña. Y aquí comienza nuestra historia: todas las mañanas, Monsieur va a pescar, pero ese día es él quien es atrapado por un temible barco-fábrica. Mientras tanto, Madame le espera. Al ver que no regresa, y convencida de que su hombre está vivo, va a buscarlo. Es el comienzo de una aventura peligrosa, viajando por un océano que cambia bruscamente de estado.

Un océan d'amour (Un océano de amor) es una odisea épica y poética. Parte de la adaptación teatral de los dibujos de Gregory Panaccione y Wilfrid Lupano. En esta historia sin palabras, con una trama divertida y conmovedora, hay un homenaje al universo singular de Jacques Tati, a veces ridículo pero capaz de suscitar una reflexión sobre el mundo moderno. Nos sumergimos en una aventura sarcástica sobre el amor y la rutina, el paso del tiempo, la soledad, la contaminación, la sociedad de consumo, las tormentas y el oleaje... Sobre pensamientos insignificantes que se convierten en grandes ideas, como pequeños arroyos que forman grandes ríos y terminan en los océanos.

Para navegar a través de esta historia, la compañía se vale del teatro de objetos, con un protagonista principal: el papel. Su utilización escénica permite una gran variedad de posibilidades y significados y estimula la imaginación. *“El papel doblado, el papel arrugado, el papel rasgado, el papel cortado, el papel en todos sus estados... puede convertirse en personajes, situaciones, lugares. Nos habla de la vida cotidiana, nos ofrece una mirada a nuestros pensamientos, a nuestras pequeñas particularidades. También revela lo divertido, lo ridículo, lo maravilloso, lo poético.”*

SOBRE LA COMPAÑÍA

La Salamandre es una compañía de títeres, con sede en La Chapelle sur Erdre, en Loire-Atlantique (Francia), creada en 2004 en torno a la obra de Samuel Lepetit, polifacético artista: escultor, actor, titiritero, constructor, escenógrafo, inventor y manipulador.

La Salamandre realiza marionetas, espectáculos, exposiciones, esculturas monumentales... Trabaja en la encrucijada entre las artes visuales y el teatro. Sus espectáculos son una mezcla de poesía y humor, y se presentan en festivales y teatros de toda Francia y de otros muchos otros países de Europa: Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia, España, Suiza, etc. La compañía también ha realizado giras en Turquía, Namibia y Afganistán.

Desde 2008, también organiza el festival de títeres y objetos manipulados Saperlipuppel, que tiene lugar cada dos años en La Chapelle sur Erdre, en los alrededores del Espace Culturel Capellia. En cada edición, el festival acoge una quincena de compañías de teatro de títeres y objetos que realizan una cincuentena de espectáculos para todos los públicos.

Fotografía: Stéphane Michel

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Un océan d'amour (Un océano de amor)

LA SALAMANDRE

cie-lasalamandre.com

País: Francia

Idioma: sin texto

Género: teatro de objetos y papel

Edad recomendada: a partir de 7 años

Duración aproximada: 50 min

Aforo del espectáculo: 120

Autoría: Wilfrid Lupano y Gregory Panaccione

Dirección: Denis Athimon

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

ALCORCÓN

Centro del Títere

Miércoles 22 y jueves 23 de marzo, 10.00 h

MADRID

Sala Mirador

Viernes 24 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Noa es una niña judía en el Toledo de 1492. Vive con su madre y su abuela, que le transmiten su lengua, su música, su cocina y sus costumbres, y con su abuelo, médico y astrónomo que le enseña a no odiar. Disfruta de la compañía de sus amigos: Pedro, un niño cristiano, y Fátima, una niña musulmana, además de un gato maltratado que solo habla con ella. Sin embargo, un día se anuncia que los judíos serán expulsados de España. Noa se encuentra de repente con una realidad difícil de asimilar para ella, el sinsentido de tener que exiliarse porque su familia profesa una religión diferente.

La compañía Claroscuro vuelve a apostar por acercar nuestro patrimonio lírico-musical a los niños con **El cielo de Sefarad**, una historia donde no faltan humor y magia y que narra con mucha ternura la tragedia de la expulsión del pueblo sefardí. Desde los ojos de una niña, vemos la segregación que sufren los judíos: no pueden llevar colores alegres, deben llevar un distintivo rojo cuando salen del gueto, e incluso los cristianos no ven con buenos ojos el relacionarse con ellos. “La historia de Noa es la historia de todos los niños de la humanidad que un día, sin entender por qué, tuvieron que irse de sus casas y abandonarlo todo” comenta al respecto la compañía, para la que es fundamental mostrar a su público “obras que permitan afrontar la vida en toda su plenitud y con todos sus dilemas”, obras con un enfoque didáctico que aporten herramientas para enfrentar las dificultades.

“Pese a la crudeza del tema —que conecta directamente con la actualidad de los refugiados ucranianos—, la obra consigue despertar la empatía y dibujar sonrisas. Enseguida nos adentramos en este episodio de la historia de España gracias al rigor en la ambientación estética, al uso específico del lenguaje, en una estructura que alterna escenas teatrales con interludios musicales, exquisitamente escogidos e interpretados en vivo, sello de la compañía Claroscuro. Así, la propuesta funciona como un cuento musical y como concierto dramatizado, en base a un repertorio de canciones bellísimas (...) maravillosamente entonadas por la soprano venezolana María José Piré, nuevo fichaje de la compañía, quien sorprende con una voz tan limpia y potente que sobrecoje (...). Que los niños presten oído a la música tradicional sefardí, cristiana y andalusí, que les lleguen los ecos, las voces de una época de tal riqueza cultural, que tengan la oportunidad de conocer instrumentos como la fidula, la cítola, el laúd, o el pandero cuadrado, y todo ello vehiculado por una fábula encantadora, tiene un enorme valor.” (mamateatriz.blogspot.com)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Fundada en el año 2010 por Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez, **Claroscuro** es una compañía de teatro que usa títeres, máscaras y música en vivo para dar forma sus historias. Su primer espectáculo *Yo soy la Locura* (2010) fue premiado en el Festival Internacional de Almagro con una Mención Especial del Jurado, y considerado uno de los cuatro mejores del mundo en 2015 por los Young Audiences Music Awards (YAMA) y la European Network for Opera and Dance Education (RESEO). En 2021 ha sido reestrenado con la coproducción del Teatro de la Maestranza de Sevilla. Su segundo espectáculo, *Lazarillo* (2015) fue coproducido por cuatro grandes festivales. Obtuvo gran éxito de crítica y recibió una Mención Especial del Jurado del Festival Internacional de Almagro. *Perdida en el Bosco* (2018), su tercera creación, fue coproducida con el Teatro de la Zarzuela. Tras girar por Festivales, teatros y Auditorios de toda España, fue considerada por la revista Codalario como uno de los mejores espectáculos del año. *Donde van los cuentos* (2019) es una distopía futurista con música electrónica, un espectáculo de pequeño formato que ha sido estrenado en la Feria de Teatro del Sur y seleccionada en Feten y la Mostra de Igualada. *La increíble historia de Juan Latino* (2020) fue la segunda coproducción junto al Teatro de la Zarzuela. Cuenta la verdadera historia de un esclavo negro del s. XVI que alcanzó la libertad y se convirtió en Catedrático de la Universidad de Granada. Ha recibido varios galardones: el premio Alcides Moreno 2021, mejor espectáculo escénico 2020 para la Revista Codalario, y una Mención Especial del Jurado en el Concurso Barroco Infantil de Almagro.

Fotografía: José Albornoz

CLICA PARA VER EL VIDEO

El cielo de Sefarad

CLAROSCURO

www.claroscuroteatro.es

País: España (Andalucía)

Idioma: español

Género: teatro de títeres, máscaras y música en directo

Edad recomendada: a partir de 8 años

Duración aproximada: 55 min

Aforo del espectáculo: 150

Autoría: Julie Vachon

Dirección: Julie Vachon, Francisco de Paula Sánchez, Larisa Ramos

Número de intérpretes: 4

DÓNDE Y CUÁNDO

LA CABRERA

**Centro Comarcal de Humanidades
Cardenal Gonzaga Sierra Norte**
Viernes 10 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

¿Hasta qué punto nuestros objetos cotidianos pueden ser responsables de grandes desastres naturales? ¿Cuál es el impacto de nuestras acciones al otro lado del planeta? **O Estado do Mundo (Quando Acordas) / Así está el mundo (cuando despiertas)** pone en juego relaciones de causa-efecto entre pequeños gestos y grandes consecuencias.

Edi es un niño de 8 años con una vida muy plena. Todos los días, consume y desecha muchas cosas, hasta que recibe una especie de juguete-invitación inesperado. En ese momento, inicia un viaje por un mundo invisible a sus ojos, marcado por la crisis climática. En un mundo descarrado, es necesario mirar al pasado para asegurarse de que todo salga bien en el futuro. Es en la toma de conciencia donde reside el poder (y la esperanza) para el cambio. Aunque el tiempo siempre está corriendo.

O Estado do Mundo (Quando Acordas) es la primera muestra de un díptico que pretende reflexionar sobre el estado del mundo: natural, político, geográfico, social, histórico, económico y humano. Además, este espectáculo se completa con la serie online *Isto não é uma brincadeira – a crise climática em 8 miniepisódios (Esto no es una broma – la crisis climática en 8 miniepisodios)*: un ciclo de “conversaciones con especialistas, encuentros con artistas, comidas sin desperdicio, tutoriales con activistas - todo condensado en menos de cinco minutos, porque no hay tiempo que perder”. Un ciclo que invita a crecer en activismo mientras se decrece en consumismo. Los episodios pueden encontrarse en youtube, o en la página de la compañía. También siguiendo este [enlace](#).

“El actor Edi Gaspar protagoniza un monólogo acompañado de una esfera gigante. Un meteorito, que también es un planeta. Junto a ella, una pantalla de proyección circular que permite ver en detalle -a través de una cámara de vídeo operada por Edi- todas las miniaturas que encarnarán las grandes catástrofes medioambientales: la deforestación del Amazonas, el mar de plástico en Malasia, la contaminación atmosférica en China... Es en el juego entre lo pequeño y lo grande, entre lo individual y lo colectivo, donde finalmente se pueden poner en marcha los cambios. Aparece entonces un T-Rex como símbolo de la guerra de guerrillas a la que están llamados los niños de todo el mundo. Un animal extinto, fascinante para todos ellos, independientemente de su origen. Un símbolo que llama a la unidad. El meteorito con brazos articulados abre pequeñas partes para revelar diferentes geografías, interpretadas por niños, que son la cara de estos problemas. Ellos son los afectados por la crisis climática, pero también pueden ser la solución. (...) ¿Cómo podríamos trabajar en este tema tan difícil sin quitarle una idea de futuro y esperanza a esta generación?” (Vera Moutinho, Público, 11-11-2021)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Formiga Atómica es una compañía de teatro, fundada y dirigida por Miguel Fragata e Inês Barahona. Sus creaciones se centran en temas contemporáneos y están destinadas a todos los públicos. Los espectáculos de Formiga Atómica suelen estar precedidos por periodos de investigación, motivados por el tema y el público al que se dirigen.

Entre sus obras destacan *A Caminhada dos Elefantes* (2013), *The Wall* (2015), *A Visita Escocesa* (2016), *Do Bosque para o Mundo* (2016), *Montanha-Russa* (2018), *Fake* (2020) y *O Estado do Mundo (Quando Acordas)* (2021). La compañía gira regularmente tanto en ámbito nacional como internacional y ha hecho versiones de sus piezas en francés de tres de sus espectáculos: *La Marche des Éléphants* (2016), *Au-Delà de la Forêt, Le Monde* (2017, espectáculo inaugural del Festival de Avignon 2018) y *L'État du Monde (Un dur réveil)* (2022, coproducción del Théâtre de La Ville - París).

El espectáculo *A Caminhada dos Elefantes* también circula, desde 2020, en sus versiones alemana (*Die Wanderung der Elefanten*) y española (*La caminata de los elefantes*), que fue parte de la programación de Teatralia en 2021.

Fotografía: Manuel Lino

CLICA PARA VER EL VÍDEO

O Estado do Mundo (Quando Acordas) Así está el mundo (cuando despiertas)

FORMIGA ATÓMICA

www.compagniafactory.com

País: Portugal

Idioma: español

Género: teatro de actor y objetos

Edad recomendada: a partir de 8 años

Duración aproximada: 50 min

Aforo del espectáculo: 200

Autoría: Inês Barahona y Miguel Fragata

Número de intérpretes: 1

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Centro Cultural Paco Rabal – Palomeras Bajas
Jueves 23 y viernes 24 de marzo, 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Con *Romeo og Julie*, la compañía danesa Teater Refleksion vuelve a Teatralia con su particular versión de uno de los clásicos más icónicos, *Romeo y Julieta*, de William Shakespeare. La historia de los dos amantes de Verona, cuyo amor no cedió ante el miedo, los prejuicios o el poder, es sin duda trágica, pero también transmite un mensaje lleno de esperanza: el amor lo puede todo.

Escenificado con títeres y sin texto, el espectáculo no esquiva entrar en los aspectos más duros de la trama, valiéndose del humor y la sorpresa, con una dramaturgia que se toma muy en serio la obra original. La compañía hace uso de la magia de sus títeres, elegantes y expresivos, para romper los límites de la realidad. La técnica de manipulación es en apariencia sencilla, pero permite unos resultados impecables a la hora de transmitir movimiento. Títeres que saltan sin límite de altura, que pierden literalmente la cabeza o cuyos brazos se estiran y extienden a lo largo del escenario... La libertad del formato permite acercarse a la obra de Shakespeare desde la ligereza del juego, con un enfoque pensado para niños a partir de 8 años. *“Naturalmente, ha sido todo un desafío transformar esta compleja narrativa en un espectáculo sin texto apto para la infancia”,* afirma Bjarne Sandborg, director de la pieza. Lo logró en gran medida gracias a que *“los títeres tienen una extraordinaria capacidad para expresar emociones. Cuando son manipulados con habilidad y sensibilidad, el público siente decepción, enfado o entusiasmo a través de ellos. Tienen una capacidad única para comunicar que transmite claridad y profundidad”*.

“La versión de teatro de títeres de Teater Refleksion no se limita a adaptar el clásico de Shakespeare a un amable cuento infantil... Simplemente cuenta toda la tragedia de una manera que los niños entienden.” (Teateravisen, Dinamarca)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Teater Refleksion nace en Dinamarca en los años 90. Ha producido una veintena de espectáculos y ha realizado giras internacionales por prácticamente todo el mundo. A través de un lenguaje sencillo, esta compañía crea verdaderos poemas visuales. Todos sus montajes se desarrollan en atmósferas íntimas, delicadas e intensas. Su formato es para pequeñas audiencias y exigen de la tranquilidad y la atención para ser degustados. A través de historias universales, mediante el uso de marionetas, objetos, música e iluminación, buscan inspirar, desafiar y animar al público a enfrentarse a un mundo que puede en ocasiones ser complicado e inmanejable. Sus trabajos pretenden llegar a los sentidos y al intelecto de los niños, que constituyen un público deseoso de experiencias y con mentes curiosas.

De entre sus muchos espectáculos, cabe destacar *Boxy George* y *Skabelse*, representados en escenarios de todo el globo, incluyendo Teatralia. Teater Refleksion también colabora habitualmente con otros artistas o compañías. Es el caso de *Night Light* (presente en Teatralia 2019), donde unió fuerzas con Andy Manley, un polifacético artista de Reino Unido. Otro ejemplo es *And The Sun Is Always Shining* (2021), creada junto a la compañía Teater My, también de Dinamarca.

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Fotografía: Bo Amstrup

Romeo og Julie (Romeo y Julieta)

TEATER REFLEKSION

www.refleksion.dk

País: Dinamarca

Idioma: sin texto

Género: teatro de títeres

Edad recomendada: a partir de 8 años

Duración aproximada: 40 min

Aforo del espectáculo: 80

Autoría: Adaptación libre del clásico de W. Shakespeare

Dirección: Bjarne Sandborg

Número de intérpretes: 2

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Teatro Pradillo

Lunes 13 de marzo, 10.00 h y 12.00 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Julián es el propietario de una tienda de juguetes. Dentro de unos días, su nieto Ane cumplirá 8 años y le está preparando un regalo muy especial: un muñeco hecho expresamente para él. Ane, Julián y el muñeco emprenderán un viaje maravilloso en busca de una estrella mágica. Una aventura que comienza en el terreno de la imaginación y que terminará siendo un camino para reconducir la relación entre Ane y su padre, Jon. Últimamente Jon tiene un problema de aceptación porque Ane es un niño que nació siendo niña.

La obra expone de una manera audaz la vía del amor, como único camino eficaz para la aceptación de la diferencia.

Alex, de la compañía vasca XAKE Produkzioak, es una obra de teatro actoral con música en directo que acepta el reto de llevar a escena una temática compleja. *“El tema de la transexualidad nos parece un tema muy interesante para tratarlo con el público; tanto infantil como adulto. La asociación Chriysallis Euskal Herria, después de haber visto y conocido el proyecto, nos ha ofrecido el apoyo para poder realizar una mediación adecuada”*, afirman los creadores. Aunque aclaran que *“el tema principal de la obra no es tanto la transexualidad infantil, sino la necesidad de ser querido y aceptado como uno es”*. La obra no elude reflexiones importantes que tocan a adultos y niños por igual: las dificultades y las incapacidades que surgen en las relaciones entre padres e hijos, cómo se vive la muerte de personas queridas, los miedos de los niños y los adultos, la importancia de jugar, la función de la fantasía en la gestión de nuestros conflictos, las emociones, el amor... Aspectos complejos de la vida, de los que se habla desde una perspectiva conmovedora en la que no falta la comedia. El espectáculo cuenta además con una banda sonora compuesta en exclusiva por el compositor Pascal Gaigne e interpretada en directo por una de las actrices.

SOBRE LA COMPAÑÍA

XAKE Produkzioak se funda en 2015 por Kepa Errasti y Xabier Ormazabal, después del estreno del cortometraje *Aitona Mantangorria* en 2014, con el objetivo de producir obras audiovisuales y teatrales que puedan llegar a un público amplio.

Ha recibido varias subvenciones del Gobierno Vasco para la redacción de textos de teatro vasco en 2014 y 2016 y para la producción de espectáculos en 2017. En 2016, estrenan en el Teatro del TOPIC de Tolosa *Mami Lebrum*, dirigida por Getari Etxegarai, con la que reciben en 2018 el XVIII Premio Donostia de Teatro. Durante un periodo de residencia creativa de la compañía también en el TOPIC en 2017, surgió la obra *Lur*, que se presentó en el XXXVI Festival de Teatro de Azpeitia en 2018 y que recibió el Premio del Público en los XXXVI Encuentros de Teatro Vasco de Azpeitia. En 2019, se estrenó la versión en castellano en Feten bajo el nombre de *Alex*. En 2020, ganaron el Premio Donostia de Teatro con su tercera y más reciente obra, *El hombre que escuchó fados*. En mayo de 2023, estrenarán su siguiente trabajo, *Cartas sin post data*.

Fotografía: Adro Hache

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Alex

XAKE PRODUKZIAK

xakeprodukzioak.eus

País: España (País Vasco)

Idioma: español

Género: teatro y música en directo

Edad recomendada: a partir de 10 años

Duración aproximada: 60 min

Aforo del espectáculo: 300

Autoría: Kepa Errasti

Dirección: Getari Etxegarai

Número de intérpretes: 4

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Centro Cultural Paco Rabal – Palomeras Bajas
Viernes 17 de marzo – 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Mario es pintor y reside en un loft, vivienda y estudio artístico a la vez. Hace tiempo que su vida sucumbió a la tozuda realidad. Sus padres, de avanzada edad, requieren de sus cuidados; también, su joven hija. Mario se afana en cuidarlos, aunque la tarea se le antoja complicada. Nunca aprendió a cuidar de nadie y ahora se enfrenta a un viaje iniciático hacia el seno del hogar, rodeado de pasado y con un futuro incierto.

AMA. La terrible belleza es una historia de super anti héroes de lo cotidiano. El nuevo proyecto teatral de la compañía vasca Marie de Jongh es fruto de un trabajo de investigación que comienza hace tres años, una obra de emociones fuertes donde se entremezcla lo prosaico con lo fantástico, lo mágico con el recuerdo, el arte y la risa, lo absurdo y lo trágico. Con esta producción, la compañía marca un cambio sustancial en forma y fondo con respecto a anteriores trabajos. Se trata de un espectáculo de gran formato que se dirige a público a partir de 12 años, edad en la que el paso a la adolescencia marca una evolución cognitiva hacia una perspectiva adulta, como espectadores de artes escénicas.

La pieza cuenta con los potentes recursos estéticos, escenográficos y musicales habituales de Marie de Jongh, que le han valido un lugar de excepción en las artes escénicas de nuestro país. Sin embargo, la principal novedad escénica de la pieza es la inclusión de lo que, su director Jokin Oregi, ha llamado 'máscara-cero', construida con capas de tela y carente de cualquier rasgo humano. En combinación con la seña de identidad más identificativa de la compañía, la ausencia de la palabra, crea una experiencia escénica de gran potencia. "Nos gusta la idea de que la máscara-cero sitúa a nuestros personajes al borde del abismo. Al borde de la "deshumanización". Nos resulta atractiva porque creemos que, en cierta manera, todos vivimos en esa delgada y frágil frontera. Más allá está lo Terrible, donde habitan los monstruos a los que tememos", comenta al respecto Oregi. "La máscara funciona para transmitir verdad y sentimientos universales. Nos abre un camino para ir a formas narrativas diferentes". Tanta fue la influencia de dicho recurso en el proceso de creación que la obra viró de estar pensada inicialmente para público infantil a destinarse a edades más avanzadas, incluso adultos. La implicación total del director en el proyecto, que fue ganando capas, poética y carga dramática, según avanzaba, ha provocado que, tras 25 años dedicado en exclusiva a las tareas de autoría y dirección, en esta obra Oregi también es actor. El festival Teatralia, que ha mostrado todos los trabajos de esta compañía merecedora de un premio nacional de teatro, apuesta por este trabajo que sin duda constituye una vuelta de tuerca en la evolución creativa de Marie de Jongh, y su apuesta más arriesgada para público adolescente. Una pieza imperdible. "Descubrimos belleza en lo terrible, y si hay belleza, hay esperanza de felicidad" (Jokin Oregi).

"Cuánto puede contarse sin palabras. Un espléndido trabajo más allá de la máscara neutra." (Pepa Gómez)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Marie de Jongh es una compañía vasca creada en 2008 y dirigida por Jokin Oregi. Tras 15 años de trabajo, y con el lema "teatro infantil para adultos y teatro adulto para niños", se ha consolidado como referente teatral familiar de calidad, fuera y dentro de nuestras fronteras. Sus siete espectáculos anteriores han viajado por el mundo y han recibido numerosos premios y reconocimientos: *¿Por qué lloras, Marie?*, *Humanos*, *Querida hija*, *Kibubu*, *Amour*, *Estrella* y *ikimilikiliklik*. Todos los integrantes que intervienen en las obras tienen una dilatada experiencia en espectáculos teatrales dirigidos tanto a niños como a adultos; profesionales de larga trayectoria que han acumulado durante su carrera importantes premios.

La ausencia de palabra, el registro *clownesco*, el apoyo en la música y la manipulación de objetos son los mimbres con los que Marie de Jongh construye sus montajes, con una factura de gran calidad. En cuanto a lo argumental, la marca de la compañía es su interés por contar historias sugerentes y conmovedoras: "Siempre nos han interesado los temas que descubren o dejan expuestos a carne viva los sentimientos humanos", comenta Jokin Oregi, que afronta retos ambiciosos para "poner en valor el teatro que se puede disfrutar conjuntamente entre niños y adultos. El teatro como lugar de encuentro para compartir emociones y reflexiones, dudas y certezas. Teatro de adultos para niños y teatro infantil para adultos."

De la larga lista de premios que ha recibido la compañía (ya sea en Feten, Premios Max, etc.), cabe destacar el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2018 por "su permanente compromiso con la sociedad que se refleja en los temas que afronta en sus espectáculos".

"Tiene un sello inconfundible, por su apuesta por el gesto, por sus historias delicadas, conmovedoras y emocionantes, y por sus espectáculos de gran calidad..." (David Barbero, periodista, crítico teatral)

CLICA PARA VER EL VÍDEO

AMA. La terrible belleza

MARIE DE JONGH

www.mariedejongh.com

País: España (País Vasco)

Idioma: sin texto

Género: teatro de máscaras

Edad recomendada: a partir de 12 años

Duración aproximada: 80 min

Aforo del espectáculo: 500

Autoría y dirección: Jokin Oregi

Número de intérpretes: 7

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Teatros del Canal (Sala Roja)
Miércoles 8 de marzo – 10.30 h

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Dracula. Lucy's Dream es un espectáculo inquietante y fascinante, que combina el teatro de actores con manipulación de marionetas de tamaño real, especialidad de la compañía Plexus Polaire. En su adaptación visual del famoso mito del vampiro, Yngvild Aspeli, directora de la compañía y de la pieza, elige inspirarse libremente en el clásico de Bram Stoker para centrarse en los personajes femeninos de la obra. Pone el foco en la historia de Lucy, que en esta versión lucha contra su demonio interior, encarnado por Drácula, representación de la dominación, la dependencia y la adicción a una fuerza destructiva. La historia se aborda como una metáfora del control, tanto forzado como deseado, seductor y engañoso. El espectador se embarca en un viaje íntimo y psíquico por ese universo fantasmagórico que Lucy ha construido para sí misma, en el que se ha sumergido y contra el que lucha.

“Visualmente el espectáculo es magnífico, con una escenografía relativamente sencilla que queda bañada por dinámicas proyecciones de video, incluyendo juegos de texturas y colores, de manera que surgen diferentes espacios escénicos. Lucy y Drácula están representados por marionetas de tamaño humano, rodeadas de actores-manipuladores, cuyos papeles van pasando de uno a otro. Esto crea una interacción fluida y seductora donde, en breves momentos, uno puede dudar de quién está vivo y quién es una marioneta. La música y el diseño de sonido están perfectamente integrados y añaden una expresión muy especial a esta obra de arte, al igual que en las actuaciones anteriores de la compañía.” (Ragnhild Tronstad, Norsk Shakespeare Tidsskrift)

“Sí, fue muy interesante y realmente impresionante esta versión del mundo de Drácula donde la muerte, el erotismo, el deseo y el sueño se funden entre sí, en imágenes visuales muy flotantes. Este espectáculo es profundamente oscuro, pero también muy brillante, y es completamente mágico, ya que las marionetas cobran vida. Son personajes fantásticos, pero tienen un aspecto muy realista. Así que sí, funciona. Corre y compra, es una experiencia total.” (MDR Kultur)

SOBRE LA COMPAÑÍA

Plexus Polaire es una compañía teatral de origen franco-noruego fundada y dirigida por Yngvild Aspeli, uno de los talentos emergentes en el arte de las marionetas. La compañía se caracteriza por crear en sus espectáculos universos visuales únicos, con el objetivo de sacar los sentimientos más ocultos del espectador a la luz. Para ello son claves la interpretación de los actores, la presencia de la música y el diseño de luces y vídeo. Y por supuesto, el uso de marionetas de tamaño real, marca de la casa. Para Aspeli *“los títeres y marionetas son un arte en constante reinención. Va más allá de un género, traspasa sin miedo los límites de otras expresiones artísticas. Es una manera de ver el mundo, un lenguaje, un estado mental. Cuando creo un espectáculo trabajo en cómo traducir el texto a lenguaje visual; cómo transformar la historia en una experiencia física, donde todo cuenta (...). Un trabajo que intenta hacer sentir más que explicar. Que, en lugar de dar respuestas fijadas, sugiere nuevas preguntas más relevantes. Que busca la manera de expresar esas cosas que no siempre pueden verse o explicarse, pero que podemos aún así sentir y entender.”*

La compañía cuenta en su repertorio con seis obras, todas dirigidas por Yngvild Aspeli: *Signals* (2011), *Opera Opaque* (2013), *Ashes* (2014), *Chambre noire* (2017), *Moby Dick* (2020) y *Dracula. Lucy's Dream* (2022). Actualmente trabaja en una adaptación de *Casa de muñecas* que se estrenará en otoño de 2023.

Fotografía: Christophe Raynaud de Lage

CLICA PARA VER EL VÍDEO

Dracula. Lucy's Dream

PLEXUS POLAIRE

www.plexuspolaire.com

País: Francia y Noruega

Idioma: español

Género: teatro de actores y marionetas

Edad recomendada: a partir de 15 años

Duración aproximada: 65 min

Aforo del espectáculo: 300

Autoría: Basado en la novela de Bram Stoker

Dirección: Yngvild Aspeli

Número de intérpretes: 5

DÓNDE Y CUÁNDO

MADRID

Teatros del Canal (Sala Verde)
Viernes 17 de marzo, 10.30 h

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ALCALÁ DE HENARES

Centro Sociocultural Gilitos

Calle Padre Llanos, 2
918 82 06 65 / www.culturalcala.es
Precio de las entradas: 4 €

Corral de Comedias

Plaza Cervantes, 15
91 877 19 50 / www.corraldealcala.com
Precio de las entradas: 6 €

ALCORCÓN

Centro del Títere

Calle Siete Ojos s/n
91 172 59 67 / www.madrid.org/agenda-cultural
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 3 €

ARGANDA DEL REY

Auditorio Monserrat Caballé

C/ Mar de Alborán, 1
91 871 13 44 / 91 875 84 27 / www.ayto-arganda.es
Precio de las entradas: Consultar con sala

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte

Avenida de La Cabrera, 96
91 868 95 30 / www.madrid.org/agenda-cultural
Precio de las entradas: 2 €

MADRID

Centro Cultural

Paco Rabal-Palomerías Bajas

C/ Felipe de Diego, 11
www.madrid.org/agenda-cultural
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 3 €

Centro Cultural Pilar Miró

Plaza Antonio Mª Segovia s/n
www.madrid.org/agenda-cultural
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 3 €

Centro de Recursos Educativos de la ONCE

Av. del Dr. García Tapia, 210, 28030 Madrid
educacion.once.es/cres/cre-madrid
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 3 €

Espacio Abierto Quinta de los Molinos

Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 20
espacioabiertoqm.com
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 3 €

La Casa Encendida

Ronda Valencia, 2
91 506 21 80 / www.lacasaencendida.es
Precio de las entradas: 1 €

Réplika Teatro

C/ Explanada, 14
915 35 05 70 / www.replikateatro.com
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 3 €

Sala Cuarta Pared

C/ Ercilla, 17
91 517 23 17
www.cuartapared.es
Precio de las entradas: 6 €

Sala Mirador

Calle del Dr. Fourquet, 31
www.lamirador.com
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 5 €

Teatro de La Abadía (Sala Jose Luis Alonso)

C/ Fernández de los Ríos, 42
www.teatroabadia.com
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 5 €

Teatro del Institut Français de Madrid

C/ Marqués de la Ensenada, 10
91 700 48 03
www.institutfrancais.es/madrid
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: Consultar.

Teatro Pradillo

C/ Pradillo, 12
www.teatropradillo.com
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 4 €

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid (Sala Roja / Sala Verde)

C/ Cea Bermúdez, 1
www.teatroscanal.com
Reservas a través de: c.escolar.teatralia@madrid.org
Precio de las entradas: 5 €

MECO

Centro Cultural Antonio Llorente

Plaza de España, 4
91 886 00 03
www.ayto-meco.es
Precio de las entradas: Consultar con sala

NAVALCARNERO

Teatro Tyl-Tyl

C/ Iglesia, 2
91 811 40 55
www.tyltyl.org
Precio de las entradas: 5,50 €

POZUELO DE ALARCÓN

Mira Teatro

Camino de las Huertas, 42
91 762 83 00 / www.pozuelodealcarcon.org
Precio de las entradas: Consultar con sala

**Comunidad
de Madrid**