

‘TIEMPOS COMO ESPACIOS’

DE FERNANDO RENJIFO

CASA ÁFRICA

ESCENA
CONTEMPORÁNEA

DOSSIER DE PRENSA
ESCENA CONTEMPORÁNEA'10

Del 19 de enero al 15 de febrero

10 FESTIVAL
ESCENA
CONTEMPORÁNEA
MADRID 19 ENERO_15 FEBRERO_2010

¡ ENTRA EN ESCENA !

teatro_música_acción_danza

EM
La Suma de Todos
Comunidad de Madrid
www.madrid.org

Índice

ESCENA CONTEMPORÁNEA'10

Del 19 de enero al 15 de febrero

En palabras del director.....	4
Información general.....	6
Calendario.....	9
Fichas de las compañías.....	12

1. Semana del 19 al 24 de enero:

Los Torreznos "El cielo".....	13
Campo "An Anthology of Optimism".....	16
La Tristura "Actos de juventud".....	20
Louisa Merino "Mapping Journeys".....	26
David Fernández "El corazón, la boca, los hechos y la vida"....	31
Les Ateliers du spectacle "A Distances".....	36

2. Semana del 25 al 31 de enero:

L'Alakran / Óskar Gómez Mata "Optimistic vs. Pessimistic".....	40
Rotozaza "Etiquette".....	44
Muriel Romero y Pablo Palacio "Catexis".....	47
Shantala Shivalingappa "Namasya, Soli Contemporains".....	51
Antonia Baehr "Reír".....	53
Mopa "(espérame despierto)".....	57
Cirque ici / Johann Le Guillerm "Secret".....	61

3. Semana de 1 al 7 de febrero:

Sònia Gómez "Experiencias con un desconocido show".....	64
Kamchàtka "Kamchàtka".....	68
Fernando Renjifo "El exilio y el reino".....	72
Mopa "(espérame despierto)".....	(ver página 57)

4. Semana del 8 al 15 de febrero:

Leire Ituarte "Look at Me Bang Bang".....	78
Paloma Calle "hello myself".....	81
Sara Serrano "N1m".....	84
Zimmermann & de Perrot "Öper Öpis".....	89

Ciclo Autor.....92

1. Una breve introducción.....93

2. David Hare: El teatro como compromiso social.....94

3. Biografía de David Hare.....95

4. Semana del 25 al 31 de enero:

"Vía dolorosa".....	96

5. Semana del 1 al 7 de febrero:

"The Secret Rapture".....	98

6. Semana del 8 al 14 de febrero:

"The Blue Room".....	100

"Skylight".....	102

7. Encuentro – entrevista con David Hare.....104

Actividades complementarias: AD+.....105

1. Taller de Antonia Baehr.....106

2. Taller de Oskar Gómez Mata.....107

3. Nuevas dramaturgias italianas.....108

4. Inclusión social y educación en las artes escénicas.109

Contacto de prensa.....110

Patrocinadores.....111

En palabras del director...

En su décimo aniversario, Escena Contemporánea se presenta una vez más como un caleidoscopio que muestra la diversidad de enfoques y planteamientos escénicos y la disolución de fronteras en la creación contemporánea más actual.

Escena Contemporánea 2010 sitúa el encuentro con “el otro” y la búsqueda de una poética del optimismo como objetivos. Plantea un espejo creativo donde mirarnos y reflexionar sobre nuestra relación con el mundo, reflexión que nos permita entender este paisaje crítico en el que habitamos como un reajuste para continuar adelante. En esta ocasión, como en otras ediciones, nuevos espacios de Madrid se suman a los entornos habituales del festival para dar cabida a nuevos discursos sobre la diversidad y la alteridad.

La creación contemporánea invade la ciudad deslizándose en nuestros entornos cotidianos, con más de 80 actuaciones de 23 compañías, con una presencia importante de creadores madrileños y una nueva edición del Ciclo Autor dedicado al dramaturgo inglés David Hare, dirigido por Vicente León. Un abanico de propuestas que nos invitan al desafío de la acción, a tomar partido, a ser protagonista, a *ientrar en escena!*

Escena Contemporánea cumple diez años y ha sido gracias al entusiasmo y al trabajo de los que nos precedieron. Es el momento de felicitar y agradecer a sus directores Javier G. Yagüe y Juan Muñoz, Mateo Feijoo, Roberto Cerdá y Paz Santa Cecilia; a la Asociación Escena Contemporánea por su ilusión; a todas las personas que han pasado por el equipo del festival por su dedicación; a las salas y espacios que han formado parte del encuentro por su acogida; a la Comunidad de Madrid por creer en el proyecto y financiarlo desde el principio; al Ministerio de Cultura y a todos los organismos, embajadas, obras sociales, empresas y colaboradores que nos han apoyado siempre, y, en especial, a los verdaderos protagonistas de este sueño: las compañías y creadores que han hecho el festival y el público que hizo que toda esta locura tuviera sentido.

Iniciamos esta nueva etapa de nuestro viaje con la ilusión de seguir siendo un referente en la geografía de festivales que se ocupan de la creación contemporánea. Quizás, desde los planteamientos de la narrativa histórica, diez años no sean un periodo suficiente como para poder evaluar la incidencia de un proceso, pero a nosotros nos gustaría pensar que en estos diez años han cambiado algunas cosas en la creación contemporánea, y que en algo –aunque sea muy poco–, hemos contribuido. Han nacido más festivales, más plataformas, más contextos de creación y exhibición, algunos teatros públicos se atreven a atravesar el espejo sin que el “llenar” sea un criterio de programación y el público va siendo más crítico día a día. También hubo aspectos que lamentar y para reflexionar, como la desaparición de algunas salas señeras en nuestra ciudad, como El Canto de la Cabra, que han formado parte de la intrahistoria de este festival.

En resumen, nuestro objetivo va a seguir siendo sembrar compromiso, trabajar el terreno con ilusión y con la complicidad de buenos compañeros de viaje e intentar que las *añadas* de tejido cultural en nuestro planeta sean cada vez mejores y más resistentes contra las tormentas. El arte es la mejor forma de aumentar la resiliencia contra la adversidad.

Estamos de cumpleaños y queremos celebrarlo con todos vosotros, ¡salud!

Rubén Sánchez
Director de Escena Contemporánea'10

Información general

ESCENA CONTEMPORÁNEA'10
UNA CITA ANUAL CON LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

La 10ª edición del Festival Escena Contemporánea, que se celebrará entre el 19 de enero y el 15 de febrero de 2010 en Madrid, contará con más de 80 actuaciones de 23 compañías de teatro experimental, acciones de calle, danza, *performance* y arte sonoro de todo el mundo. Organizado por la Asociación Cultural Escena Contemporánea, integrada por el Teatro Pradillo, la Sala Cuarta Pared, ARTEMAD y la Coordinadora Madrileña de Salas, el festival cuenta con la promoción de la Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno y la subvención del Ministerio de Cultura a través del INAEM.

Escena Contemporánea centra su programación en las propuestas escénicas más arriesgadas, el teatro no convencional, las nuevas dramaturgias y las piezas multidisciplinares, con el fin de convertirse un reflejo de la creación contemporánea, tanto nacional como internacional. Este empeño le hizo merecedor, en el año 2009, del Premio Max de Nuevas Tendencias y del Premio a la Mejor Programación Teatral de España de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.

LA MIRADA HACIA EL OTRO. Todas las piezas de la 10ª edición de Escena Contemporánea parten de la alteridad, la posibilidad de cambiar la propia perspectiva por la del "otro", considerando otros puntos de vista, intereses o ideologías. Cada espectáculo tiene su voz única y será un desafío para el espectador, invitándole a tomar parte en una experiencia que puede ser individual o colectiva. Esta propuesta implica que el público se sumerja en una programación donde se mezclan relaciones entre conocidos y desconocidos, padres e hijos, jóvenes y adultos, poder e individuos. El programa, independientemente del lenguaje que utilice cada pieza, promoverá también encuentros interculturales entre distintas razas y nacionalidades, además de ofrecer una interesante perspectiva de género a través de obras creadas e interpretadas por mujeres como Shantala, Sònia Gómez, Paloma Calle, Louisa Merino, Sara Serrano o Antonia Baehr.

En un contexto de crisis, las obras se articulan también en torno al optimismo y a la búsqueda de la esperanza. Partiendo de sugerentes formas de análisis de lo real y la cotidianidad, que indagan en el desasosiego, la inseguridad o la fragilidad de la comunicación humana, se invita al público a contemplar un abanico de escenarios posibles, desde la autocrítica a la utopía, la magia, la creación de mundos... y, por qué no, la risa.

Este año, el festival prestará especial atención a los jóvenes artistas y creadores españoles, como Leire Ituarte, y también a compañías madrileñas como La Tristura, David Fernández*, Paloma Calle y Muriel Romero y Pablo Palacio. Su discurso dará cabida a piezas de teatro social y de objetos, intervenciones a pie de calle, dispositivos sonoros y dancísticos experimentales, *performances* donde el público se convierte en protagonista y montajes que apuestan por el optimismo como hilo conductor.

El Cirque Ici, la directora, coreógrafa y *performer* Antonia Baehr, la bailarina de la compañía de Pina Bausch Shantala Shivalingappa, Óskar Gómez y el tándem Zimmermann & de Perrot conforman algunas de las apuestas más experimentales y visuales del encuentro. A la programación se suma una edición más el Ciclo Autor, que este año estará dedicado al dramaturgo británico David Hare.

Junto a las salas que desde hace una década vienen acogiendo la programación del festival –Cuarta Pared, Pradillo y la Nave de Cambaleo en Aranjuez-y otras que en los últimos tiempos han colaborado con el encuentro –Lagrada, La Casa Encendida o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía–, cuatro nuevos espacios se suman por primera vez a la red con el fin de abrir a nuevos públicos la creación escénica contemporánea: Matadero Madrid, la Sala Triángulo, los Teatros del Canal y el CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo), estos dos últimos, de la Comunidad de Madrid.

En esta 10ª edición se consolidan las colaboraciones de los últimos años con la Embajada de Francia, Culturesfrance, la Embajada de Suiza - Pro-Helvetia, el British Council, el Goethe Institut-Madrid, la Embajada de Bélgica - Representación Flamenca y el Instituto Italiano di Cultura, sin las que no sería posible la presencia de artistas venidos de lugares tan diversos como Alemania, Suiza, La India, Francia, Reino Unido y Bélgica. La representación de creadores y actores autonómicos en el festival ha sido posible con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Institut Ramón Llull y el Gobierno Vasco.

Escena Contemporánea cambia su dirección periódicamente para garantizar una aproximación diferente al hecho contemporáneo. En su 10º aniversario, estrena nuevo director, Rubén Sánchez Domínguez, licenciado en Historia Social por la Universidad de Salamanca. Investigador del hecho teatral y los rituales de máscaras en las culturas tradicionales de España y Portugal, ha sido ponente en varios seminarios y jornadas de artes escénicas y gestión cultural. Ejerció de técnico de actividades culturales del Ayuntamiento de Benavente (Zamora) y fue programador del Teatro Reina Sofía de esta localidad entre 2005 y 2008. Miembro de la comisión artística de la Red de Teatros de Castilla y León entre 2006 y 2008, fue Jurado autonómico y nacional de los Premios MAX -categoría Revelación- en 2007 y 2008, así como en otros certámenes, ferias y festivales.

ENTRADAS A LA VENTA: En la página Web www.escenacontemporanea.com. Precio medio: 10 a 12 euros. Abonos y descuentos para compras anticipadas.

El Festival Escena Contemporánea nace en 2001 con el propósito de servir de soporte y promoción a la creación escénica contemporánea. Ofrece la posibilidad de participar en los procesos escénicos más vanguardistas que se están gestando en la actualidad, con una programación centrada en el teatro no convencional, las nuevas dramaturgias y en una gran variedad de experiencias multidisciplinares. Con el paso de los años, Escena Contemporánea ha ido convirtiéndose en un festival de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, además de servir de marco para el debate sobre tendencias, límites y fronteras del teatro del siglo XXI. El festival convoca también de modo bianual el Premio de Dramaturgia Innovadora para textos escritos en español.

Calendario

Programación primera semana Escena Contemporánea'10: Del 19 al 24 de enero						
	Teatros del Canal. 21 h.	La Casa Encendida. 22 h.	Cuarta Pared. 21 h.	CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles). 17 h.	Teatro Pradillo. 20.30 h.	Sala Triángulo. 21 h.
Martes 19	LOS TORREZNOS "El cielo"					
Miércoles 20		CAMPO "An Anthology of optimism"	LA TRISTURA "actos de juventud"	LOUISA MERINO "Mapping Journeys"	LES ATELIERS DU SPECTACLE "A Distances"	DAVID FERNÁNDEZ "El corazón, la boca, los hechos y la vida"
Jueves 21						
Viernes 22						
Sábado 23						
Domingo 24						

Programación segunda semana Escena Contemporánea'10: Del 25 al 31 de enero								
	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 19.30 h.	Teatro Pradillo. 20.30 h.	La Casa Encendida. 22 h.	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. De 11 a 14 y 17 a 20.30 h.	Cuarta Pared. 21 h.	Sala Triángulo. 21 h.	La Nave de Cambaleo de Aranjuez. 21 h.	Matadero Madrid. 21 h.
Lunes 25								
Martes 26								
Miércoles 27	CICLO AUTOR "Via Dolorosa"		CÍA. L'ALAKRAN / OSKAR GÓMEZ MATA "Optimistic vs. Pessimistic"	ROTOZAZA "Etiquette"				
Jueves 28		MURIEL ROMERO Y PABLO PALACIO "Gatexis"			SHANTALA SHIVALINGAPPA "Namasya"			
Viernes 29			ANTONIA BAEHR "Reir"					
Sábado 30	CICLO AUTOR "Via Dolorosa"					MOPA "(espérame despierto)"		
Domingo 31								CIRQUE ICI - JOHANN LE GUILLERM "Secret"

DANZA
TEATRO
ARTES SONORAS
ACCIÓN PERFORMATIVA
CIRCO

Programación tercera semana Escena Contemporánea'10: Del 1 al 7 de febrero								
	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. De 11 a 14 y 17 a 20.30 h.	Centro Cultural Moncloa	Matadero Madrid. 21 h.	La Casa Encendida. 22 h.	La Nave de Cambaleo de Aranjuez. 21 h.	Espectáculo de calle: Sol y Atocha. 12 y 17 h.	Cuarta Pared. 18, 20 y 21.30	Teatro Pradillo. 20.30 h.
Lunes 1	ROTOZAZA "Etiquette"							
Martes 2			CIRQUE ICI - JOHANN LE GUILLERM "Secret"					
Miércoles 3	ROTOZAZA "Etiquette"			SÒNIA GÓMEZ "Experiencias con un desconocido show"		KAMCHÀTKA "Kamchàtka"		
Jueves 4		20 h: CICLO AUTOR "Secret Rapture"					FERNANDO RENJIFO "El exilio y el reino"	
Viernes 5		18 h: CICLO AUTOR "Secret Rapture"	CIRQUE ICI - JOHANN LE GUILLERM "Secret"					MOPA "(espérame despierto)"
Sábado 6				SÒNIA GÓMEZ "Experiencias con un desconocido show"				
Domingo 7								

Programación cuarta semana Escena Contemporánea'10: Del 8 al 15 de febrero						
	Matadero Madrid. 21 h.	Teatro Pradillo. 20.30 h.	Cuarta Pared. 21 h.	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	Teatro Lagrada. 19.30 h.	Naves del Español. 20 h.
Lunes 8						
Martes 9	CIRQUE ICI - JOHANN LE GUILLERM "Secret"	CICLO AUTOR "Blue Room"				
Miércoles 10						
Jueves 11			LEIRE ITUARTE "Look at Me Bang Bang"	De 17 a 20 h: PALOMA CALLE "Hello Myself"	SARA SERRANO "N1m"	
Viernes 12				De 21 a 23 h: PALOMA CALLE "Hello Myself"		
Sábado 13		CICLO AUTOR "Skylight"				
Domingo 14						
Lunes 15						

DANZA
TEATRO
ARTES SONORAS
ACCIÓN PERFORMATIVA
CIRCO

Fichas de las compañías
Del 19 al 24 de enero

Inauguración del festival
LOS TORREZNOS
"El cielo"

© Los Torreznos

Compañía: Los Torreznos

Origen: Madrid - España

Espectáculo: "El cielo"

Género: Teatro

Espacio: Teatros del Canal

Fecha: Día 19 de enero

Hora: 21 horas

Concepción, dirección e interpretación: Jaime Vallaura y Rafael Lamata.

Sinopsis

El "cielo" se define a menudo como el espacio en el que se mueven los astros y que, por efecto visual, parece rodear la Tierra. El color del cielo es el resultado de la radiación difusa, la interacción de la luz solar con la atmósfera. En un día de sol, el cielo de nuestro planeta se ve generalmente azul. Cuando llega la noche, el color pasa a ser un azul muy oscuro, casi negro. Al cielo se proyectan y se lanzan materiales visibles e invisibles. Durante el día, el sol se puede ver en el cielo, a menos que esté oculto por las nubes. Durante la noche (y, en cierto grado, durante el día) la Luna, las estrellas y, en ocasiones, algunos planetas vecinos son visibles en el cielo. Existe una estrecha relación entre el Cielo y la Tierra y la distancia de la Tierra a la Luna es menor de lo que uno puede creer.

Sobre los autores

El videoartista asturiano **Jaime Vallaura** (Oviedo, 1965) se licenció en Bellas Artes en el año 1988 en la Universidad Complutense de Madrid. En esta misma universidad, realizó cursos de doctorado en el departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, en la Facultad de Ciencias de la Información. Actualmente, trabaja y reside en Madrid.

Su trabajo se enfoca fundamentalmente al campo del videoarte y la *performance*. En sus creaciones ha colaborado con artistas y músicos de la talla de Rafael

Lamata, Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto. Sus videocreaciones se encuentran vinculadas al mundo de lo doméstico y de lo cotidiano, así como a las relaciones humanas.

Rafael Lamata (Valencia, 1959) se licenció en Ciencias de la Educación en el año 1982 en Universidad Complutense de Madrid. En 1992 cursó un Máster-Doctorado en Estética y Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid junto Isidoro Valcárcel Medina. Ha realizado intervenciones teatrales como actor y como director. Asimismo, ha impartido charlas en múltiples muestras y talleres y ha publicado textos en diferentes revistas de ámbito cultural, entre ellas, la revista Fuera de Banda.

Sobre la obra

“El cielo” fue creada en 2009 y se presentó en el festival MAPA 09 (Pontós, Gerona).

Duración de la pieza: 35 minutos aproximadamente.

Sobre la compañía

Los Torreznos son una herramienta de comunicación sobre lo social, lo político y las costumbres más arraigadas. Trabajan desde la realidad más directa, incluida la familiar, traduciendo al lenguaje contemporáneo temas que forman parte de la cotidianeidad más absoluta.

La intención de su trabajo se orienta hacia la búsqueda y la experimentación expresiva a través de formas sencillas como el gesto, el lenguaje y la presencia. Formas que en primera instancia son accesibles a cualquier persona y no sólo a aquellos especialistas en los lenguajes del arte contemporáneo. Utilizan el humor y tratan contenidos que reflejan el devenir cotidiano, lo que cualquier persona puede vivir. Su obra se desarrolla a través de diversos formatos, tanto de carácter presencial (*performance* o arte de acción) como multimedia (vídeo, piezas sonoras), y realizan también talleres de carácter formativo y conferencias.

Desde su creación, Los Torreznos han formado parte de colectivos de creación artística independiente. Aunque se constituyen como tal en el año 2000, Rafael Lamata y Jaime Vallauré ya realizaron numerosos trabajos de intervención conjunta con anterioridad a esta fecha. Ambos artistas han sido miembros fundadores y componentes activos del grupo de creación experimental Circo Interior Bruto 2000/05 y Zona de Acción Temporal (ZAT) 1997/98. Previamente, cada uno de ellos había desarrollado su propio trabajo de creación.

En 2007, Los Torreznos participaron en la 52ª edición de la Bienal de Venecia dentro del proyecto “Paradiso spezzato” en el Pabellón Español.

Críticas

TEA-TRON.COM. Quim Pujol (12/09/2009)

Segundo día en MAPA 09

“Los muy conocidos Torreznos realizan una performance titulada “El cielo” donde demuestran un gran dominio de los tiempos, de la voz y una presencia física poderosa. Es un tipo de performance contemporánea que combina acción con humor y toques de poesía. Por la sencillez de su puesta en escena, me hacen pensar en Fluxus”.

NOTODO.COM. El blog del becario (12/06/2008)

Calorías de inspiración con Los Torreznos

“Ayer a la noche estaba inquieto y decidí darme una vuelta por La Casa Encendida, una de las instituciones culturales con un ambiente más relajado y abierto que conozco. Ideal para disfrutar de propuestas arriesgadas, como el In presentable 08 que abrieron ayer Los Torreznos, con “Poder”. Para quien no los conozca, Los Torreznos, vaya nombre más cachondo, son un grupo de creación-investigación en esto de las performances. Estábamos allí esperando a que comenzase el evento y el ambiente era entre relajado y expectante. Era la primera vez que iba a verles, pero conocía su fama. Los que allí esperaban conmigo parecía que también sabían algo, porque había muchas sonrisas entre la gente. Cierta complicidad compartida de quien sabe que algo bueno puede pasar, y vaya si pasó. Aquí os dejo un ejemplo de otro de sus trabajos llamado “De Perejil a Diwanija”, que fue seleccionado para la Bienal de Venecia.

La acción de ayer se planteaba la idea de poder desde diferentes perspectivas. Comenzaron en silencio, usando el espacio escénico para poner al público en tensión, ejerciendo el poder que les otorgaba su posición de artistas/actores. Después, cuando ya estaba un poco nervioso por averiguar donde me había metido, empezaron a jugar con el lenguaje verbal mientras el nivel físico de sus acciones también aumentaba. A partir de aquí se sucedieron momentos divertidos, a ratos hilarantes, que invitaban a la reflexión crítica de la realidad. Hasta llegar a un punto final de comunión entre artistas y público, así dicho finalmente. Si podéis ir hoy, ya sabéis. Si no, espero que tengáis la oportunidad de verles pronto porque merece la pena. ¡Larga vida a Los Torreznos!”.

Más críticas de Los Torreznos disponibles en: <http://lostorreznos5.blogspot.com/>

CAMPO **"An Anthology of Optimism"**

© Phile Deprez

Compañía: Campo
Origen: Gante - Bélgica
Espectáculo: "An Anthology of Optimism"
Género: Teatro

Espacio: La Casa Encendida
Fecha: Del 20 al 22 de enero
Hora: 22 horas

Creación, dirección e interpretación: Pieter De Buysser y Jacob Wren. Producción: Campo. Dirección de producción: Philippe Digneffe. Coproducción: Linz 2009 Capital Europea de la Cultura (Austria), Brut, Viena (Alemania), KunstenFestivaldesArts 09, Bruselas (Bélgica) y Campo X, Copenhague (Dinamarca).

Sinopsis

"An Anthology of Optimism" parte del encuentro creativo entre Jacob Wren y Pieter De Buysser con centenares de personas de diferentes ámbitos, a los que preguntaban qué podría significar para ellos el optimismo en el siglo XXI. La respuesta podía ser una foto, una pieza musical, un objeto, un pequeño texto, un dibujo, una pintura, una película, un vídeo... Con este punto de partida y trabajando también con sus propias reflexiones, el tándem elaboró esta antología que espera fomente el desarrollo del optimismo y su aceptación en el futuro.

Sobre los autores

Pieter De Buysser (1972, Kapellen, Bélgica) es un escritor de origen belga. Estudió Filosofía en Antwerp (UFSIA) y en París-8 Vincennes Saint-Denis. Durante los últimos 10 años, ha escrito 17 obras teatrales para diferentes formaciones y directores, entre ellos, Monty, Beursschouwburg, NTGent, Munchener Kammerspiele, De Queeste, Lod, Theatre de la Place, Walpurgis, etc. Fundó la compañía de teatro Lampe, para la que ha escrito y puesto en escena tres trilogías: "The Critique of the Touched Reason", "The Critique of Powers" y "The Critique of Pragmatics". Sus obras han sido traducidas al alemán, francés, inglés e italiano. En invierno de 2009 De Geus publicará su primera novela.

Jacob Wren (1971, Jerusalén) es un escritor canadiense y creador de excéntricas *performances*. Entre sus libros más recientes se incluyen "Unrehearsed Beauty" (Coach House Books), "Families Are Formed Through Copulation" (Pedlar Press), "Le génie des autres" (Le Quartanier). Su última novela, que pronto verá la luz, se titula "Revenge Fantasies of the Politically Dispossessed". Como co-director

artístico del grupo interdisciplinario de Montreal PME-ART, ha creado las piezas "En français comme en anglais, it's easy to criticize" (1998), "Unrehearsed Beauty / Le Génie des autres" (2002), "La famille se crée en copulant" (2005) y "Hospitality" (2008). Además, ha sido colaborador de Nadia Ross y su compañía STO Union. Juntos han escrito y dirigido "Recent Experiences" (2000) y "Revolutions in Therapy" (2004). En 2007, Sophiensaele le invitó a Berlín para adaptar y dirigir la novela de Wolfgang Koeppen "Der Tod in Rom" (1954). Asimismo, es colaborador habitual de la revista de arte contemporáneo C Magazine.

Sobre la obra

Jacob Wren, escritor canadiense y creador de excéntricas *performances*, y **Pieter De Buysser**, escritor belga, filósofo y dramaturgo, se encontraron por primera vez en 2000 en CAMPO nieuwpoort, Ghent, Bélgica. Desde el primer momento, sintieron una gran afinidad y comenzaron una intensa correspondencia cuyo resultado fue la creación de "An Anthology of Optimism".

Pieter De Buysser y Jacob Wren escribieron una carta que comenzaba con la siguiente frase: "An Anthology of Optimism" es la celebración de un optimismo crítico que esperamos aumentará en el siglo XXI". Enviaron esta carta a escritores, artistas, pensadores, científicos, políticos, gente del mundo del arte, etc. La movieron alrededor de todo el mundo pidiendo una respuesta, una contribución. Esta contribución podía ser cualquier cosa: una fotografía, una obra musical, un objeto, un texto corto, un dibujo o pintura, una película o vídeo o, quizás, algo en lo que ellos ni siquiera hubieran pensado todavía.

Con el envío de esta carta, Pieter y Jacob esperaban aprender algo sobre las posibilidades y el entendimiento del optimismo crítico en el siglo XXI, tanto a un nivel íntimo y personal como en relación con las grandes realidades socioeconómicas de nuestro tiempo.

El mecanismo de esta lectura performática es simple: Jacob y Pieter se encuentran solos en el escenario, donde emplearán las contribuciones que recibieron como un marco para mostrar sus propias creaciones y reflexiones sobre el tema. He aquí un encantador proceso de investigación en curso sobre cómo el optimismo crítico podría funcionar realmente en el mundo contemporáneo. Los artistas conducen al espectador a través de un viaje sobre los sueños del mañana que fueron recabados en diferentes lugares del mundo.

La carta

Ghent, Bruselas, Enero 2008

Querido amigo,

"An Anthology of Optimism" es, prioritariamente, la celebración de un optimismo crítico que esperamos se desarrolle en el siglo XXI. Si ya existe, este optimismo crítico ha permanecido, hasta ahora, como algo relativamente marginal. Sin embargo, con nuestra antología esperamos impulsar su futuro desarrollo y aceptación. Si hoy miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que, habitualmente, el pesimismo es una suposición tácita: si eres pesimista, pareces consecuente; si eres optimista, pareces un ingenuo. Desde luego, la razón principal de este pesimismo generalizado se debe a que la realidad parece casi

demandarlo, porque habla de la realidad de los hechos de un modo muy directo. Sin embargo, nosotros creemos que existe un segundo motivo, y es que existen muchos malentendidos sobre lo que el optimismo puede significar: que tan sólo represente la candidez o el estar de buen humor.

El optimismo crítico intenta corregir estos malentendidos porque nos parece evidente que, sin importar lo mal que se pongan las cosas, todavía necesitamos un poco de optimismo para continuar. El optimismo crítico no se pregunta por qué debemos continuar. Por el momento, la vida es algo que continúa. La posibilidad más inmediata es desarrollar una actitud con la que deseemos vivir y utilizarla como el combustible de nuestra resistencia.

El optimismo crítico está dispuesto a mirar las situaciones cotidianas con los ojos abiertos y realizando un análisis riguroso, pero nunca estará dispuesto a caer en el cinismo o ser usado como un pretexto para dejar de probar el mundo. Se trata de un optimismo que entiende hasta qué punto todos somos parte del problema, pero que, sin embargo, también cree que siempre hay algo que puede hacerse al respecto. Ningún sistema es omnipotente o absoluto y, por lo tanto, siempre queda algún resquicio para la mejora.

El optimismo crítico nunca esperará que logres lo que desees porque, aunque el grado de participación del amor en el optimismo no pueda ser medido, es cierto que nadie es un optimista tan puro que se encuentra fuera del campo de acción del egoísmo. Con nuestra antología, tenemos la intención de explorar todo el espectro de posibilidades abiertas para el optimismo: desde nuestra realidad más íntimas y personal hasta la realidad geopolítica más global.

La intención de esta carta es solicitar una colaboración por vuestra parte. Apreciaremos mucho el hecho de que vuestra propuesta refleje una contribución consecuente, considerada y personal a la pregunta sobre lo que el optimismo podría significar en el siglo XXI. Esta contribución podría ser cualquier cosa: una fotografía, una pieza musical, un objeto, un texto breve, un dibujo o pintura, una película o vídeo o, quizás, algo en lo que ni siquiera hayamos pensado todavía.

Estamos enviando esta petición a gente que pensamos que puede brindarnos una valiosa contribución desde diferentes campos y puntos de vista. Nosotros utilizaremos estas propuestas en una actuación y en una página Web tituladas "An Anthology of Optimism".

Esperamos sus noticias.

Un cordial saludo,

Pieter De Buysser & Jacob Wren

Críticas

El Adelanto de Salamanca. Carlos Vicente (8/06/2009)

"Seamos optimistas y pensemos que esta antología del optimismo de Campo es un show. Seamos optimistas y pasemos por alto si el lugar en el que se ofreció es el

más adecuado. Seamos optimistas y demos un voto de confianza a un espectáculo bienintencionado, no aburrido y naif, muy naif. Bueno, y algo friki también, ¿para qué vamos a mentir?

Al loro. Dos directores de escena que se enfrentan dialécticamente de una forma muy ingenua para determinar si todavía existe optimismo en el mundo. Pero, no un optimismo cualquiera. Un optimismo crítico. Esa fase en la que uno tiende a ver el vaso medio lleno, pero de una forma razonada, observando los pros y los contras y decidiendo en consecuencia.

Y lo hacen con pocos medios –¡Todavía quedan proyectores de transparencias!-, con grandes dosis de humor sencillo y con gran optimismo, porque plantarse encima de un escenario con algo más que un discurso pseudopolíticosociológico y carteles de colorines escritos a mano y soltar una hora y veinte de argumentaciones, en algunos casos, extremadamente infantiles es ser optimista... y un poco friki en los tiempos que corren.

Y ahí es donde está el asunto. Que podrían haberlo hecho de cualquier otra manera. Con medios digitales avanzados, con actores de alto nivel en el escenario, con un grupo de música en directo, con el público enviando SMS para opinar, etc. Pero no, lo hacen a pelo y con una sonrisa en la boca. Como otro de sus chistes evidentes pero con sentido. Vamos que nos están diciendo: 'El optimismo es lo de menos, es el envoltorio. Lo importante es pensar, es reflexionar'. En definitiva, un montaje inclasificable, sincero, alejado del paroxismo y con dosis de humor universal por lo evidente, con dos actores cuyos personajes rayan la naturalidad autoimpuesta y con mensaje que no debemos olvidar. Seamos críticos y dejémonos de chorradas, que se puede hacer de muchas maneras. Unos lo hacen masturbándose en escena y otros con unas simples transparencias que parecen sacadas de las antiguas clases de ciencias. El resultado puede que sea el mismo si somos optimistas".

LA TRISTURA "Actos de juventud"

© La Tristura

Compañía: La Tristura
Origen: Madrid - España
Espectáculo: "Actos de juventud"
Género: Teatro

Espacio: Cuarta Pared
Fecha: Del 21 al 24 de enero
Hora: 21 horas

Creación, dirección e interpretación: Compañía La Tristura, integrada por Itsaso Arana, Pablo Fidalgo, Violeta Gil y Celso Giménez.

Sinopsis

"Actos de Juventud" es el movimiento común que nos une en la mañana y nos hace caminar hasta la noche entre la adolescencia y la muerte. Siempre hay una hora del día en que piensas, ¿para qué quiero conocerte más si mañana tendré que pasar la misma prueba? Si conocerse es guardar el secreto durante años, creo que nos hemos conocido. Si sólo pudieras conocer a una persona más, ¿me elegirías a mí? Si sólo pudieras conocer un día más, ¿sería éste?

Este movimiento que hago hacia ti es sólo eso, movimiento, déjame pensarlo así, lo único real en un tiempo como éste, un tiempo que te destruye cuando intentas explicarlo. Estos son los actos desesperados de los que un día creyeron que serían amados sólo por ser jóvenes, sólo por su forma de esperarlo todo.

Sobre la compañía

¿Qué deseo nos lleva a pensar en la juventud, que podemos vivir con los demás, que podemos entendernos, que podemos juzgarnos? ¿De dónde viene esa esperanza? La comunidad es siempre urgente y desesperada. Surge para crearse y para destruirse, con una energía inagotable, con unas leyes que desafían lo posible.

La Tristura son **Itsaso Arana**, **Pablo Fidalgo**, **Violeta Gil** y **Celso Giménez**. Desde 2004 comen, trabajan, duermen y escriben juntos. Se encuentran en la Resad (Real Escuela Superior de Arte Dramático). Nacidos en los años 80, no comprenden la escuela, ni el teatro, ni la capital: deciden formar una compañía.

En 2006 estrenan "La velocidad del padre, la velocidad de la madre" y en 2008 "Años noventa. Nacimos para ser estrellas". Las dos piezas se presentan en El Canto de la Cabra y son publicadas en los Pliegos de Teatro y Danza. Trabajan

sobre el amor, la renuncia, el abandono y el dolor de los cuerpos. "Actos de juventud" cierra su "Trilogía del fin del mundo".

La Tristura cree que el teatro es el lugar adecuado para el encuentro con el otro, para hablar y para escuchar. Cree en la implicación absoluta de cada miembro de la compañía en cada aspecto del hecho teatral, en la toma de decisiones y en el compromiso activo con una forma de vivir. Apuesta por un lenguaje poético y político, lejos del realismo y de las formas convencionales, buscando la excelencia en cada uno de sus trabajos.

La Tristura forma parte de una generación que se declara desencantada y nihilista y reivindica el teatro como espacio sagrado y lugar de asamblea. Si "La velocidad del padre, la velocidad de la madre" fue una reflexión sobre la educación y los modelos familiares, su siguiente obra, "Años noventa. Nacimos para ser estrellas", trata de mirar al mundo cara a cara, sin acusar y sin buscar culpables, e intenta, una vez más, responder a la pregunta de cómo vivir. En el tiempo de la postmodernidad, La Tristura hace teatro con la convicción de que las palabras y los gestos pueden cambiar las cosas. Piensa que sólo hay una manera de diferenciar lo real y lo ficticio, la búsqueda incansable de la belleza y la verdad. La obra que presenta en Escena Contemporánea, "Actos de juventud", es un estreno absoluto.

Sobre la obra

"Amigo, amor, amante, dime que me amarás siempre. Olvidémonos esta noche de la historia, de las veces que caí ante ti. Estos son días que no volverán. Nuestro verdadero error es que supimos que éramos jóvenes mientras lo éramos. Cállate ahora, no me hables más, pensemos sólo que esto que hacemos juntos es algo que el mundo debe ver. Nuestro amor es el movimiento común que nos une en la mañana y nos hace caminar hasta la noche entre la adolescencia y la muerte. Siempre hay una hora del día en que piensas, ¿para qué quiero conocerte más si mañana tendré que pasar la misma prueba? Si conocerse es guardar el secreto durante años, creo que nos hemos conocido. Si sólo pudieras conocer a una persona más, ¿me elegirías a mí? Si sólo pudieras conocer un día más, ¿sería este? Este movimiento que hago hacia ti es sólo eso, movimiento, déjame pensarlo así, lo único real en un tiempo como este, un tiempo que te destruye cuando intentas explicarlo. Estos son los actos desesperados de los que un día creyeron que serían amados sólo por ser jóvenes, sólo por su forma de esperarlos todo".

La Tristura

"Si no trabajamos a los veinte, nadie nos amará a los treinta"

G.Stein

Críticas

Teatro Madrid. Eduardo Pérez Rasilla (2008)

"Años noventa. Nacimos para ser estrellas"

Con personalidad propia

La primera entrega de La Tristura era ya muy prometedora. Tuvimos ocasión de consignarlo cuando se estrenó en El Canto de la Cabra "La velocidad del padre, la velocidad de la madre", que permitía atisbar ya la realidad de una compañía con estilo propio, con cosas que decir y con voluntad de hacerlo. La huella inequívoca de algunos maestros no impedía distinguir un lenguaje personal que comenzaba a definirse con brillantez y que resultaba particularmente estimulante, sobre todo si se consideraba que se trataba de una compañía tan joven. Su segundo trabajo, "Años noventa. Nacimos para ser estrellas", confirma gozosamente aquellas promesas. Se advierte una maduración notable del grupo, como si hubieran transcurrido años entre uno y otro espectáculo, sin que hayan perdido por ello su frescura, ni una identidad colectiva que van conformando coherente y responsablemente.

Ya desde su anfibológico título "Años noventa. Nacimos para ser estrellas" es a la vez un espectáculo crepuscular y auroral, mostrado desde una mirada apocalíptica y juvenil, a un tiempo. La historia de dos hombres maduros, encarnados por dos mujeres muy jóvenes en una suerte de extrañamiento, pero también de deliberada ambigüedad, de superposición de planos vitales, de metafórica convergencia, aporta un rico juego de sugerencias, desde la conciencia de un final al que han abocado las frustraciones con que se saldaron ilusiones y utopías o los errores personales, que han impedido a estos personajes ver cumplidos sus sueños individuales y colectivos. El término de los años noventa sugiere un año cero, un desenlace, que algunos llamaron fin de la historia, y que para La Tristura estaría simbolizado por el ataque a las Torres gemelas, apocalíptica imagen de un desenlace explosivo y contundente, que envía a las estrellas a toda una civilización, sociedad del espectáculo sublimada, convertida en ceremonia de inmolación de sí misma y para sí misma.

Pero es también un momento para nacer, para soñar de nuevo con las estrellas, para querer otra cosa distinta de aquella para la que se es educado o la que se es destinado. El pesimismo o la purificación por la violencia resultan paradójicamente estimulantes, anuncio o proclamación de formas nuevas de afrontar la existencia, liberación de prejuicios o imposiciones, rechazo de limitaciones y mediocridades. La crítica, demoledora, a un entorno, histórico y colectivo, aunque también concreto y próximo, es una expresión de rebeldía juvenil, no exenta de rabia y no falta, incluso, de precisos ajustes de cuentas y de confidencias personales, pero es además un grito de amor, generoso y desgarrado, entrañable y comprometido, sin temores, tal como muestra el desenlace del espectáculo, un desenlace obtenido tras la prórroga que el propio grupo se/nos concede. El encuentro físico, apasionado e intenso entre las dos actrices culmina un ciclo que se abría justamente con la pugna, igualmente física, entre los cuerpos de las dos actrices. Esas estrellas en que quieren convertirse las jóvenes llegadas a la capital para triunfar o en las que desearon convertirse quienes lo hicieron años atrás, y a quienes se lo impidieron muy precisas y conocidas circunstancias históricas, parecían haberse burlado de sus empeños, pero aún les queda luz para arrojar sobre todos. "Años noventa. Nacimos para ser estrellas" es además la historia de la relación con la cultura, con la creación, con el entorno expresado a través de variantes de la clásica dualidad: acción-razón, actividad-pasividad, exterioridad-interioridad, etc., encarnada en dos personajes, que bien pudieran ser las facetas complementarias de un único ser humano o, también, la síntesis de una multiplicidad de hombres y mujeres que se enfrentan cada día con el mundo que les rodea.

Un signo de la madurez del espectáculo se encuentra en una construcción teatral en relieve, con fracturas deliberadas en la linealidad de la historia, con momentos de apelación al público, con la posibilidad de que una de las actrices salga informalmente de escena, tras despedirse familiarmente, y regresar un tiempo después. Pero esta cuidada composición no conduce a desestructurar el espectáculo, por el contrario, la palabra y acción se imbrican, el compromiso físico y moral de las actrices ofrece la sensación de plenitud y las imágenes – algunas de ellas muy potentes– parecen brotar de una necesidad dramática de componerlas. Merece recordarse la escritura sobre el cuerpo de una de las actrices el nombre de los fascistas que condicionaron la vida de los personajes: Nos educaron los fascistas/ Y saben educar/ (...). Sé que tengo que pelear con mi educación/ Y perder/ Porque cada vez que peleo con mi educación/ Estoy peleando con los fascistas. O los diálogos en húngaro, extraídos de sus películas preferidas y convertidas en sortilegios de la propia relación entre los personajes.

La escritura es más cernida y depurada que en el trabajo anterior, más literaria y más teatral a un tiempo. El recurso al verso libre a la manera de Bernhard o de Rodrigo García –ambos reciben su homenaje en este trabajo– resulta hiriente y hermoso, ácido y lírico a la vez. Como en García, la palabra provoca continuamente imágenes, a veces dolorosas y a veces tiernas, pero nos encontramos lejos de la imitación, fuera de alguna cita concreta a manera de reconocimiento. El lenguaje de Pablo Fidalgo y Celso Jiménez carece de la ironía de García y su violencia está más contenida. Tampoco participa del gusto por la recurrencia agobiante tan característico de Bernhard. El ritmo singular de este verso libre incide menos en la salmodia o en la reiteración y busca una mayor encarnadura en el personaje, en el terreno de la confesión íntima o de la relación profunda con el otro. Hay más juventud en este texto, menos desencanto y menos escepticismo. Su voz suena sincera y potente, acaso no despojada todavía de una sana dosis de ingenuidad incluso de esperanza, aunque tampoco hagan concesión moral ni estética alguna, capaz de magníficos hallazgos verbales.

La Tristura deja de ser una promesa con este espectáculo. Es ya una compañía con voz propia en el panorama teatral español, a pesar de su juventud, a la que hay que seguir con atención. Es deseable que su responsabilidad no atenace su capacidad de creación sino que estimule a los componentes del grupo a continuar por este camino y a crecer teatralmente. No estamos sobrados de audacia ni de originalidad en las propuestas que se exhiben en los escenarios madrileños. Espero mucho de La Tristura”.

Revista Afuera. Óscar Cornago (2008)

“Cuando estaba escribiendo este ensayo asistí a otro ensayo –este de tipo escénico– de Años noventa. Nacimos para ser estrellas” en el Aula de Teatro de la Universidad de Alcalá de Henares, que se estrenará el 1 de mayo en la sala El Canto de la Cabra, en Madrid. Este trabajo es la segunda obra del grupo La Tristura, procedente de la RESAD, la escuela oficial de arte dramático de Madrid. En noviembre de 2006 estrenaron su primer trabajo, en la misma sede de la escuela, “La velocidad del padre, la velocidad de la madre”, que un año más tarde consiguieron llevar a El Canto de la Cabra, toda una proeza para un grupo que hacía su primera obra. Este trabajo venía presentado en el programa de mano por un texto de Angélica Liddell, con la que sus miembros habían entrado en contacto a raíz de un taller que la autora de “Perro muerto” dio en La Casa Encendida de Madrid. Los textos, tanto de esta obra como de “Años noventa”, han sido escritos

por Pablo Fidalgo y Celso Giménez; Violeta Gil, que también trabajó como intérprete en "Perro muerto", e Itsaso Arana son las dos actrices de este grupo, que para su último trabajo se redujo a estos cuatro componentes.

"La velocidad del padre, la velocidad de la madre" es una obra llena de cosas, de textos y poesía, de acciones e interpretaciones, que quedaban aún más apretadas en el reducido espacio de El Canto de la Cabra; en realidad, no era una obra, sino dos, "La velocidad del padre" y "La velocidad de la madre". Frente a este trabajo de velocidades a corta distancia, que atraviesan el intrincado mundo de las relaciones filiales, "Años noventa" se construye desde un lugar más quieto y más abierto, donde el presente (escénico) fluye a un ritmo más reflexivo, mirando hacia afuera y hacia dentro al mismo tiempo. Esto crea un juego de distancias y acercamientos, potenciado por la estructura poética de la obra. Es un espacio casi vacío y apenas iluminado, donde se ven unas letras de neón —Años 90—, unas estrellitas fosforescentes que se irán colocando en la pared del fondo, dos micrófonos, una calefacción que da una luz cálida, un monitor por el que pasará un largo fragmento, igualmente detenido y escénico, de la película del director húngaro Béla Tarr, "Werckmeister Harmóniák", y un aparato de música donde las intérpretes irán poniendo canciones de los 90 o versiones de temas antiguos, así irá sonando "Hallelujah", de Leonard Cohen, en versión de Jeff Buckley, "Smells like a teen spirit", de Nirvana, en versión de Patti Smith, o "Hyperballad", de Bjork.

"Años noventa" es una radiografía generacional, una autobiografía de grupo contada en primera persona del plural. Se presenta como un punto de llegada, la historia sentimental e intelectual entre dos viejos amantes que soñaron con la revolución haciendo el amor; pero en realidad es un punto de partida, un punto de reflexión, una parada para mirar atrás, tomar aliento y comenzar a andar.

Esta obra no tiene casi nada que ver con el trabajo de Angélica Lidell, apenas un cruce entre dos trayectorias que viajan en momentos distintos. No podía ser de otro modo. Lidell ha hecho ya un largo camino —recorrido en gran parte con Sindo Puche, su compañero de escena—, en el que se ha ido cargando de años y de violencia, de radicalidad, ética y estética. Mira al público con desdén y con amor, le detesta pero le necesita, y le habla con asco y le enseña el culo. Se masturba delante de él. Es un acto de sacrificio y de entrega. Su obra, como su cuerpo, expresa rabia, rabia por tanta hipocresía social y tanto blablablá disfrazado de discursos sociales o culturales. Todo da asco, expresa su asco y gana premios porque lo hace muy bien.

La Tristura está comenzando y mira a su alrededor para tratar de aclararse, para no engañarse y no engañar al público, que son en primer lugar ellos mismos, o los que son como ellos, los que han compartido el mismo momento histórico, la misma educación fascista; aunque saben que la escena es un espacio de representaciones en el que no resulta fácil no engañar. Se acepta el reto.

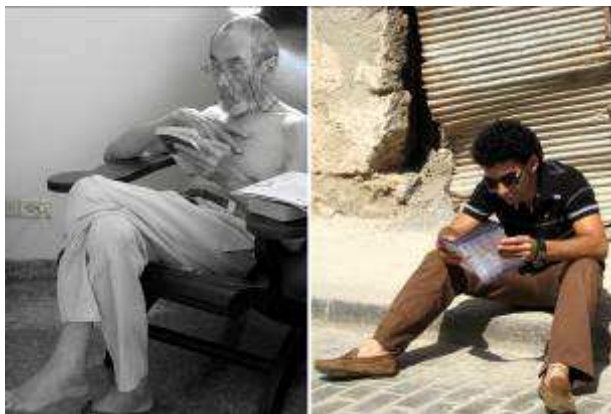
Es significativa la coincidencia, el cruce de trayectorias, amor y política, cuerpo y compromiso, pero los viajes son distintos, porque se iniciaron en tiempos diferentes, y se cruzan en momentos biológicos —es decir, políticos— diversos. "Años noventa" habla de revoluciones del pasado y catástrofes del presente, de intelectuales y estrellas, de la escena y del fracaso, de la televisión, de ser joven y querer hacer algo, de teatro y política, de las ganas de ser famoso, de las ganas de llorar, de las ganas de luchar.

Las referencias fluyen con rapidez y el espacio se llena con ficciones y realidades, cobra densidad humana. La juventud de las dos actrices que interpretan los personajes se superpone a la vejez de estos, sus ganas de empezar chocan con el pasado que hay que asumir. Tantas revoluciones, tantos escenarios... ¿cómo seguir? o, mejor dicho, ¿por dónde empezar? "Años noventa" es un acto de sinceridad, colectivo, un cuerpo a cuerpo, generacional. La primera escena es simbólica, ritual, un beso que se convierte en una lucha, una lucha que es un beso, amor y política, puestos en escena, cuerpo a cuerpo, Violeta frente a Itsaso, Travis frente a Blake, el actor frente a quien le mira; un encuentro (escénico) con la historia y con el presente en tono menor, casi íntimo.

La obra funciona cuando consigue dejar ver lo que no se muestra, esa es su magia, cotidiana, de alcoba, como la de la escena de "Werckmeister Harmóniák", que las intérpretes anticipan, cuando se explica la rotación de la Tierra alrededor del Sol con cuerpos que se mueven torpes e ingenuos, porque en teatro a veces todo tiene que ser un poco torpe e ingenuo para ser verdad. Entonces se empieza a ver —quiero decir, a sentir— lo que se está viendo, la historia de Travis y Blake y la de La Tristura, el pasado de compromisos, lecturas compartidas y noches de amor de los viejos y nuevos amantes, y el pasado y el presente de una historia política y teatral, de un grupo de jóvenes que hacen teatro y quieren seguir haciéndolo, que hacen balance de lo que ha sido hasta ahora, una historia que comienza cuando se llega a la capital, porque la capital está llena de fascistas, porque hay que venir a la capital para triunfar, para amar; que comienza con la caída de un muro y termina con la caída de dos torres, los años noventa, una década para educarse entre fascistas, para aprender a ser famosos, a hacer la revolución, a hacer teatro. Los tiempos se confunden, las referencias se mezclan y los espacios se superponen. Violeta e Itsaso, Travis y Blake, los años sesenta y los años noventa, ayer y hoy, revoluciones en la calle y catástrofes por la televisión, historias convertidas en imágenes, ganas de ser y hacer confesadas en público. "¿Qué hacer con todo esto?" es la pregunta que se va construyendo en escena, con palabras y con los cuerpos, nombres viejos y cuerpos jóvenes, que miran al público, se miran entre ellos y preguntan.

Los años noventa, para unos un momento de llegada, de no-retorno, de afirmación en la radicalidad, porque es lo único que queda; para otros de partida, un nuevo comienzo para una historia tantas veces contada, ahora ya por televisión, Internet y suplementos dominicales, convertida en mitos culturales y marcas de consumo, todo ello visto desde el 2008, a cuarenta años del 68, un período en el que se terminó de acabar todo lo que se estaba acabando desde que empezó, la Historia, Dios y el hombre, la dialéctica y la revolución, diez años para volver a pensar si tantas defunciones no fueron también tantos otros nacimientos. Volver a pensar la revolución, volver a pensar el amor —«Crees que estoy hablando de una época / Pero estoy hablando de ti»—, cuerpos y política, puestos en escena, frente a un cuerpo social, europeo, que no sabe qué hacer ni con una cosa ni con la otra, ni con un cuerpo convertido en mercancía que lleva y trae, cuida y exhibe, del gimnasio al quirófano, del yoga a la cama, y una política convertida en profesión, en escenario. "Nacimos para ser estrellas", para hacer la revolución haciendo el amor... porque para hacer el amor y la revolución al mismo tiempo sí que hace falta ser estrella, mientras las catástrofes siguen llegando por televisión y los escenarios se multiplican, para triunfar, para ser estrellas".

LOUISA MERINO **"Mapping Journeys"**

© Louisa Merino

Compañía: Louisa Merino
Origen: Madrid - España
Espectáculo: "Mapping Journeys"
Género: Danza relato / Paseo documental

Espacio: CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo)
Fecha: Del 21 al 23 de enero
Hora: 17 horas

Concepto, dirección y coreografía: Louisa Merino. La pieza se desarrolla con la participación de habitantes de la ciudad donde se realiza. Con el apoyo de las Ayudas a la Movilidad de Creadores Matadero Madrid 2009 - Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.

Sinopsis

"Mapping Journeys" representa la cartografía y trazado de experiencias efímeras, aparentemente irrelevantes, que conforman el mapa de las biografías de varias personas mayores de la ciudad.

Cada acontecimiento se aloja en el espacio subjetivo de la memoria y, a su vez, en el espacio real donde ocurrieron "los hechos". En cada rincón de las calles de cualquier ciudad se alberga la huella de cientos de acontecimientos fortuitos ocurridos en ese mismo lugar.

Ahora, esas experiencias son rescatadas y reconstruidas, primero verbalmente y después de forma espacial, como recorrido cartográfico y coreográfico, "robando" unas imágenes fotográficas al pasado y dotando a cada lugar de nuevos significados.

Tras el paso de la obra por varias ciudades, se reunirán los vídeos de las entrevistas previas y las fotografías y se editarán en formato audiovisual.

Sobre la autora

Formada en Danza Clásica y Contemporánea y con estudios de Historia (UCM) e interpretación, **Louisa Merino** (Madrid, 1966) se ha relacionado intensamente, a lo largo de toda su trayectoria, con diferentes disciplinas artísticas. Tras haber colaborado como intérprete con varias formaciones y artistas, como Malevaje, M.B.Tap, Joe Cocker y Jordi Sabatés, en 1995 funda su propia compañía, dirigiendo múltiples montajes y piezas cortas. Paralelamente, crea numerosas coreografías para cine, teatro, televisión y vídeo.

Instalada durante varios años en Suiza, en 2005 estrena "LE DOS DU DÉSERT" en Ginebra, dentro del Festival "Passedanse". En 2006 crea "Una tierra de felicidad", presentada en el Festival Escena Contemporánea en 2007. Entre sus videocreaciones se citan "Soif" (2007) y "Olykoeken" (2008).

Sobre la obra

"La vida es demasiado breve como para vivir el número suficiente de experiencias: es necesario robarlas" Antonio Tabucchi

"La memoria obra a la manera de la lente convergente en la cámara oscura: reduce todas las dimensiones y produce de esa suerte una imagen mucho más bella que el original" A. Schopenhauer

LA CONSTRUCCIÓN INVERSA DE ACONTECIMIENTOS:

Para acometer el desarrollo de esta pieza se plantean una serie de cuestiones y preguntas sobre los caminos que se recorren en la vida y cómo cada detalle, por insignificante que parezca, puede cobrar una importancia añadida a los años a través de la reconstrucción. En este caso, los hechos que se rescatan son aparentemente triviales. Se trata de reconstruir una vida a partir de hechos y acciones casi insignificantes.

Se reflexiona sobre la idea de reconstrucción de la memoria de un modo espacial, como un mapa que puede ser seguido, como se hace al comenzar un viaje o un paseo por un lugar desconocido. Ese lugar por el que paseamos ahora guardará esas vivencias que podrían añadirse en un nuevo recorrido, así hasta el infinito, creándose un caleidoscopio de recuerdos nuevos sobre vivencias y espacios.

Sin embargo, las acciones y los lugares han sido seleccionados: se ofrecen al espectador, la artista los recoge y los delimita, los selecciona, los recompone e incide en este recorrido que ha partido de hechos reales.

Edvard Munch, el pintor noruego, para algunas de sus obras, solía convocar a amigos en su estudio de Oslo, los colocaba en una pose que él tenía en la cabeza, es decir, construía una escena, y luego los fotografiaba. Después, a partir de esta fotografía, construía una obra gráfica o pictórica donde la escena parecía contar un acontecimiento "ocurrido". Sin embargo, la construcción, que había partido de una imagen del autor, era finalmente recreada por la imaginación subjetiva del espectador que le dotaría de significado.

De una manera inversa, en esta creación el resultado gráfico habrá partido de unas historias reales traídas de la memoria y reconstruidas de manera ficticia. Un viaje al presente por parte del pasado. Y, como la memoria es caprichosa, esa reconstrucción será completamente subjetiva. Como en la tela antigua de un pintor, las capas de óleo se suceden dando, al final, una consistencia de presencia.

En su anterior creación, "Una tierra de felicidad", un grupo de 22 jubilados reconstruía sobre el espacio vacío de la escena lugares traídos de su memoria, elementos y vivencias que se iban superponiendo en planos sucesivos y ordenados en la imaginación del espectador.

En esta pieza/acción se propone ir más allá en esta reflexión, sacando la creación del ámbito de la escena para llevarla a los lugares reales y al entorno que acoge los recuerdos de las personas que están contando sus experiencias y que darán forma al mapa de sus biografías.

CARTOGRAFÍA DE LA PIEZA:

Esta pieza se realiza de nuevo para cada lugar donde se representa, contando con la participación de habitantes reales de la ciudad y jóvenes actores locales.

Tras su paso por varias ciudades se reunirán los vídeos de entrevistas previas y las fotografías y se editarán en formato audiovisual.

Journey 1: La Habana, Cuba. XIV Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos

Journey 2: Santander: UIMP. Escena Bizarra

Journey 3: Ferrol, A Coruña. O Jofre Fora de Si

Journey 4: Móstoles, Madrid. Escena Contemporánea

Duración total de la pieza: 1 hora aprox.

Biografía

Con formación de Danza Clásica y Contemporánea, Interpretación y estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, durante su trayectoria profesional Louisa Merino (Madrid, 1966) se ha relacionado intensamente con diferentes disciplinas artísticas, entre ellas, danza, vídeo, fotografía y cine.

Como actriz y bailarina ha colaborado con formaciones y grupos musicales de la talla de Malevaje (integrante del grupo 1992-97) o M.B. Tap, y con artistas como Joe Cocker (gira de su disco LIVE) y Jordi Sabatés (Ragtime Dance).

En 1995 funda su propia compañía TT, con la que dirige diversos montajes y piezas cortas. Paralelamente, crea numerosas coreografías para cine, teatro y piezas para televisión y vídeo.

Instalada durante varios años en Suiza, donde participa en diversas producciones, en 2005 crea la pieza "Le Dos Du Désert", estrenada en el Teatro de L'Usine de Ginebra dentro del Festival "Passedanse", subvencionada por el Departement des Affaires Culturelles (DAC) de la Ville de Genève, el Département de l'Instruction Publique (DIP) de l'Etat de Genève y la Loterie Romande.

A su regreso a Madrid en 2006 es acogida en residencia por La Casa Encendida y el Aula de Danza de la Universidad de Alcalá, creando "Una tierra de felicidad" (presentado en teatros como La Casa Encendida y en festivales como "Escena Contemporánea 2007").

Entre 2007 y 2008 realiza las videoocreaciones "Soif" y "Olykoecken". Además, dirige las coreografías del largometraje "The El Escorial Conspiracy (La Conjura de El Escorial)", dirigida por A. de Real, y del cortometraje "Las Mófás Mágicas", del director Daniel Rebner, que fue premiado en una veintena de festivales internacionales. Asimismo, imparte un taller en las III "Jornadas de Artes Escénicas de la Universidad Carlos III" junto al músico Pierre Omer (Suiza).

"Mapping Journeys" se ha estrenado en el XIV "Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos de La Habana", en abril de 2009. En España, ha visitado las ciudades de Santander (UIMP) y Ferrol (O Jofre Fora de Si).

Críticas

El Mundo Cantabria. Irene Sáinz (19/09/2009)

LA MEMORIA DE SANTANDER. "Louisa Merino trabaja con material frágil. La memoria, la personalidad, las escenas cotidianas que conforman el palimpsesto de la ciudad, la biografía de las calles. Nada de incendios apocalípticos ni atracos a mano armada. Ni despedidas tormentosas ni encuentros espectaculares. La coreógrafa busca "esas pequeñas vivencias, irrelevantes en apariencia" que, en ocasiones, tienen la divina facultad de iluminar el día. Diminutas historias cotidianas que nunca encuentran lugar en el relato construido del pasado.

"Mapping Journeys" es el nombre de su propuesta, un montaje "peculiar" que abre una de las novedades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el ciclo "Escena Bizarra". Y tiene mucho de valiente. "La pieza implica la disponibilidad del público, que tiene que estar predispuesto a implicarse".

Merino llegó hace días a Santander para iniciar la primera parte de esta puesta en escena alternativa que se estrenó en La Habana en abril. La directora ha seleccionado a cuatro personas mayores de Santander "entre los 65 y 75 años en este caso", a los que ha guiado para rescatar esos recuerdos poco valorados. La performance comenzará con sus relatos.

El público, que se reunirá el martes y el miércoles en la plaza de Canadá, a las 18.30 horas, recibirá un mapa que deberá seguir para encontrar en la ciudad las representaciones teatrales que enlazan con las historias escuchadas. Uno de los objetivos de Louisa Merino "es llamar la atención de los espectadores para fijarla en esos detalles que de forma habitual pasan desapercibidos". No se trata de fuegos artificiales ni grandes despliegues escénicos, sólo de un paseo por la memoria que altera la línea del tiempo. "Se trata de unir dos momentos, de representar el pasado en el presente, de poner de relieve que eso que le ocurrió a alguien en una calle determinada puede pasarle de forma muy parecida a otra persona, dando lugar a miles de escenas que forman la personalidad de la ciudad y sus gentes".

Ya antes de su representación, la obra de teatro documental que se verá en Santander es bien distinta a la que se vivió en Cuba. "La personalidad de la gente, por supuesto, no es la misma. En cuanto a los actores, en La Habana encontré a un grupo de intérpretes que también eran bailarines, por lo que la danza tuvo un papel más relevante". En agosto, Merino llevará "Mapping Journeys" a El Ferrol, donde la experiencia cambiará de nuevo. La madrileña, que más que imponer directrices, utiliza "la personalidad de los protagonistas" para construir su actuación, ideó "Mapping Journeys" tras su paso por La Casa Encendida de Madrid, donde combinaba actores en escena e intervenciones grabadas en vídeo. "El teatro debe evolucionar y las nuevas tecnologías amplían el campo de escritura", concluye la directora".

Primer Acto. Óscar Córnao (Abril-Mayo / 2007)

“El lenguaje de la danza, que se ha infiltrado en toda la escena actual, trasluce con más claridad esta geometría del exceso, coreografiada sobre un espacio que se transforma en una especie de mapa humano.

Así, por ejemplo, en “Una tierra de Felicidad (A Land Of Happiness)”, de Louisa Merino, la combinación de unos movimientos cuidadosamente coreografiados, motivados por las explicaciones de los personajes sobre las casas donde vivieron y los bailes de tono tradicional que realizan, esto último proyectado en una pantalla situada al fondo, contrasta con la impresionante naturalidad de las interpretaciones de Elena Gil del Caño y Lorenzo Ramírez, presentes en escena, mientras simulan acciones cotidianas, como la de construir una jardinera de madera realizada por Lorenzo, que además es carpintero.

Sobre este paisaje de fondo, espacial y abstracto, se levanta el exceso de los rostros espontáneos y concretos. Los rasgos de su cara, los pliegues de sus actitudes, de su forma de moverse y de estar, de mirarse y conversar, se terminan convirtiendo también, en paralelo con el mapa espacial que se va construyendo, en la geometría del exceso (escénico) de vida”.

El País. Roger Salas (10/05/2006)

“La interesante propuesta de Louisa Merino involucra a un grupo de animosos jubilados que, algunos en vivo y otros en el vídeo, planifican unas manifestaciones de escénica teatral donde se juega con la fantasía, se ironiza con el recuerdo y se busca consolación en esa tierra de nadie prometida que es la imaginación.

La obra desprende una enorme ternura, hace cavilar sobre los puntos comunes y las situaciones que por su cotidianidad nos parecen irrelevantes y en eso, tal y como apunta la coreógrafa, los mayores pueden aportar una mirada y una perspectiva donde la distancia se vuelve privilegio.

Puede citarse como precedente de esta línea de trabajo la iniciativa que tuvo hace unos años Pina Bausch al reclutar a una compañía de jubilados mayores de 60 años con los que remontó versiones libres de algunas de sus piezas emblemáticas con un resultado sorprendente, con el hallazgo vital de sensaciones nuevas y también de nuevo con una visión diferente de unos mismos objetivos formales sobre la escena.

La pareja protagonista dialoga y baila sin timidez, nos relata con una exposición clara y concisa el orden de una casa imaginaria que acaso es también el hogar de los sueños. Este notable montaje anima a la reflexión y posee una intrínseca belleza no fácil de explicar y que es tan verdadera que va mucho más allá de cualquier apariencia. El vídeo refuerza con ritmo la idea de cooperación donde la danza pasa del imaginario a la vivencia”.

DAVID FERNÁNDEZ

“El corazón, la boca, los hechos y la vida”

© Michael Fernández

Compañía: Cía. david fernández*

Origen: Madrid - España

Espectáculo: “El corazón, la boca, los hechos y la vida”

Género: Acción performativa

Espacio: Teatro Pradillo

Fecha: Del 27 al 30 de enero

Hora: 20.30 horas

* El nombre siempre se escribe con minúsculas

Textos, programación leds y Max/MSP, música, iluminación, dramaturgia, e interpretación: david fernández. Técnico y asistente en escena: Michael Fernández. Música J. S. Bach: Passacaglia & Fuga BWV 582, canon triplex BWV 1087 y Aria Cantata BWV 51. Producido por david fernández. Gracias a Pablo Caruana (Aula de Teatro de la U.A.H.), Juan Úbeda, Masayuki Akamatsu, a mi madre por su apoyo incondicional y a mi padre por su intervención estelar.

Sinopsis

Benhard Bach -6º hijo de J.S. Bach- muere de asco con tan solo 24 años lejos de su casa y de los suyos. Huyendo de la insoportable sombra de su progenitor y de su programada vida de virtuoso organista dejó tras de sí numerosas deudas y a un padre avergonzado (una dura carta de J.S. Bach sobre él así lo atestigua). Matar al padre debe ser muy jodido cuando tu padre es J.S.Bach.

A través de una estructura narrativa compuesta por diferentes elementos tecnológicos presentes en la vida cotidiana (pantallas, mandos, videojuegos, etc.), Benhard Bach nos habla de la música, de su desasosiego, de su rabia y de su padre. Igual que david fernández, pero david es hijo de Bruno el de “Verano Azul”, no de Bach.

Sobre el autor

Autodidacta del violonchelo, **David Fernández** (Madrid, 1976) es también bailarín y actor. Ha trabajado entre otros con La Ribot, Cuqui Jerez, Calixto Bieito, Juan Domínguez, Robert Lepage, Angélica Liddell, La Fura dels Baus, Carmer Werner y Ramón Oller. En 2005 forma su propia compañía, con la que ha producido 10 espectáculos, entre ellos, "Los 7 suicidios de un gato", "NO PAIN NO FUN" o "sin_cobertura". En todas sus piezas usa indiscriminadamente diferentes disciplinas para articular, utilizando un lenguaje urgente y personal, un discurso de una desesperación espléndida, cargado de un pesimismo vital y enérgico. El hecho autobiográfico y el cuestionamiento de los límites de lo teatral son ejes fundamentales en su trabajo. Él mismo fabrica sus propios dispositivos y herramientas de expresión a partir de la tecnología presente en la vida cotidiana.

Sobre la obra

"Utilizo el teatro para expresarme como individuo. Uso lo autobiográfico como material dramático. Estoy comprometido, no tanto en la búsqueda de "nuevos lenguajes", como en la búsqueda de mi propio lenguaje. El lenguaje de un chaval de barrio enamorado de J.S.Bach hasta la médula. Y ese compromiso es radical.

Un ingrediente fundamental en la dramaturgia de esta obra es la labor que llevo a cabo como productor y distribuidor de mi propia compañía. Cuando uno es joven y comienza a abrirse paso como compañía se encuentra con innumerables escollos destinados a hacer que se integre en una dinámica de funcionamiento y adapte su discurso, o a hacerle desistir. En definitiva, debe dejarse apadrinar y adaptarse a las reglas del juego. Entonces uno contará con ciertas "ventajas" y apoyos. Pero cuando hay resistencia a esta asimilación a uno le confrontan con su propia extinción. Esta obra plantea la posibilidad de hacerlo todo uno mismo apoyándose en la tecnología de uso cotidiano (videojuegos, pantallas, mandos, ordenadores, etc.) para armar un discurso autónomo que reniega de todo padre, que le mata. Un discurso de resistencia, de celebración del poder del individuo".

David Fernández

Duración total de la pieza: 65 minutos aprox.

Críticas

Pablo Caruana Húder

El primer día que me encontré a Fernández, hace ya cinco años, lo vi limpiándose el culo con una crítica laudatoria del diario El País sobre su espectáculo. En escena, sin mucha prosodia y con bastante mala leche recalcitrada, Fernández parecía hacer aquello con chulería, como un acto para "épater la bourgeoisie" si uno se quiere poner fino; pero a mí, como en otras muchas partes de aquel espectáculo, me llamaba la atención la rabia reconcentrada y emponzoñada que aquella acción contenía y lo que de acto de higiene cardíaca tenía.

Aquel espectáculo, que hoy Fernández sigue haciendo, "7 suicidios de un gato", tenía ya casi todos los elementos que después este creador ha ido desarrollando: el juego (como acto que cobra sentido cuando el espectador participa y se pone en

juego él mismo teniendo una experiencia que puede transformar al que está dentro y fuera de escena); la línea de separación difuminada hasta hacerla casi imperceptible entre lo artístico y lo vital, lo personal; la inclusión un tanto homemade de la tecnología en escena pero con una preocupación milimétrica y obsesiva; la técnica corporal destilada; el exhibicionismo de un cuerpo bello y preparado, algo que habla de palabras claves en su trabajo: como orgullo y ambición; y un discurso lleno de globos sonda, de alharacas y cabreos, de ataques descontrolados, de posturas llevadas al extremo de lo injustificable que no pretendían ni la denuncia objetiva de los medios de producción, ni el humor inteligente y medido del diletante metido a conspirador, ni aún siquiera la insurgencia. Me repito. Aposta. Es esa mala leche reconcentrada, esa higiene cardiaca de la que quiero hablar.

Fernández, tanto en el espectáculo citado como en las siguientes obras, "No pain, no fun", "Aquí iría el jodido título de la obra", etc., parece mostrar su posición como ser humano -caído, enfermo y al mismo tiempo capaz de amar- ante un mundo que el creador opta por encontrar en los ojos de quien le está viendo más que en corporaciones o instituciones, que si bien le pueden servir como acicate, al final, no parecen importarle lo más mínimo. La relación que establece es entre él y tú, que estás en el público. Se posiciona Fernández como un hombre golpeado y frustrado, humillado y solitario, inadaptado y rencoroso; un hombre, por tanto y como tantos, cabreado y lleno de rencor, violento y feo, deformado. Pero ver un trabajo de Fernández no es sólo un espejo de esa rabia, de esa violencia y ese dolor. No se trata de autocomplacencia en la frustración. Al mismo tiempo, Fernández muestra desde su posición de "hombre sin talento" (dicho por él mismo) las maneras que va encontrando de excelencia, de aplacar esa pozo negro, y a través de la lucha comunicarse y posicionarse. Me acuerdo de una "performance" que hizo en el Matadero de Madrid. Después de las alharacas, de dar el dinero que cobraba por ella a alguien del público, de contar su proyecto, como defensor de animales radical, de volar el propio Matadero, después de todo eso, Fernández tocaba una pieza con su violonchelo, no me acuerdo cual, fúnebre y bella; y tocaba temblando, ante un público de inauguración inadvertido, la tocaba con belleza, temblor y rabia.

La solución (tanto en el plano discursivo como el escénico) religiosa, poética o política son válidas pero también manidas, y muchas veces, en muchas buenas obras y piezas, un recurso, una manera de agarrar o tratar de justificar. Lo bonito es que Fernández no hace entre esos dos estados (el del caos y la excelencia, entre el odio y el amor) transición, no hace que su trabajo se proyecte a una redención, sino que muestra, esa palabra ya tan hueca en esto de las artes escénicas. Ahí quedan, superpuestas, conviviendo en una misma masa cerebral esas dos (por ser reduccionista) esferas.

Historias ya van siendo muchas las de este hombre que no reniega de si mismo, ni de su violencia, ni de su ambición, ni de sus obsesiones. Pero una de las centrales es quizá la historia de Fernández con su violonchelo. Hace poco en una entrevista me contaba: "me pasaba más de diez horas al día tocando el violonchelo sin levantarme de la silla, fueron tres años en los que no salí de la buhardilla en la que vivía, dormía con el violonchelo, me pasaba horas abrazado a él, le hablaba. Ahí fue cuando descubrí las sonatas de Bach y fue Bach el que absorbió toda esa violencia. Fueron tres años de depresión horrible en el que el suicidio era la única esperanza, esa puerta que sabía que estaba ahí si quería, y que evitaba que la claustrofobia fuese insoportable". Créanselo, este hombre va así, los personajes de Bernhard existen. Obsesivo y bestial, tozudo y solo, más solo que la una, con

miedo a mirar cuando se tumba en la cama el techo, porque sabe que puede quedarse allí atrapado, pero al mismo tiempo mirándolo y hundándose en él.

Podría intentar definir, explicar e ilustrar cómo el trabajo de Fernández ha ido cogiendo fondo y forma con los años, que lo ha hecho. Pero paso, mejor es ir siguiéndolo. En cambio, me gustaría, para cerrar, contar otra historieta. En un teatro madrileño recientemente desaparecido, El Canto de la Cabra, uno de los pocos espacios capitalinos donde algo era posible, en verano, en su teatro estival al aire libre, realizado en una plaza de Chueca que se vallaba para la ocasión, Fernández estrenó "Aquí iría el jodido título de la obra". Allí, durante dos semanas hizo esta obra que precede a la que ahora se muestra en el Lliure. En un momento de la función entraban en escena los verdaderos ocupantes del espacio. Durante varios minutos los vecinos del barrio paseaban, como todas las noches que no había teatro, a sus perros. Ciudadanos normales entraban en el espacio y seguían a sus perros a los bordes de las farolas y los árboles. Alguno, incluso decía al público lo que le salía de la polla, incongruencias la mayoría de las veces.

Bueno, acabaré, porque creo que glosa perfectamente el pasaje anterior, con un extracto de la columna que Haro Tecglen le dedicó a Fernández cuando este era un recién veinteañero que los domingos, puesto de cerveza hasta las trancas, desde Radio Nada, una radio independiente, se desgañitaba por las ondas: "Oí otro pregón: en Radio Nada (89,4 FM), dentro del programa /Fobia/ que se da los domingos a partir de las diez de la noche (/Hasta que me de la gana/, dice el autor), amparado por el nombre del Frente de Liberación Animal. El chico llega exaltado, después del cansancio del día dedicado al puestecito de la Plaza de Tirso de Molina donde pretende unificar a los animalistas, después de la /panfletada/ que /se tira/ en la calle de los animales, del Rastro, tan próxima; le pesan las cervezas con las que se ha sostenido y tiene, como diría Elías Canetti, la lengua absuelta. Y suelta. Puede hablar de MacDonalds -el hamburguesero universal- con unas palabras (...) Aunque de cuando en cuando pide perdón. Para ser coherente con su defensa del animal, es vegetariano. Viene de la línea de los antiguos anarquistas españoles, sobre todo catalanes: vegetarianos, desnudistas, partidarios del amor libre, y de la natalidad libre y elegida. Los que se llamaban, por ejemplo, Germinal. No es, de ningún modo, un nihilista. Es un apasionado. Pienso que hay que oírle alguna vez, en su Radio Nada; recordar otras voces, otros ámbitos, otros ácratas. Y acercarse, alguna vez, a la Plaza de Tirso de Molina, irse con él a la calle de los animales cautivos. Aunque yo no elijo ese camino de perfección. Como animales, tengo dos perros comprados: aunque él crea que los seres vivos ni se compran ni se venden. Siempre habrá alguien que me puede decir que lo que soy es un rojo burgués: un teórico. Mal, mal". Fernández me contaba que algunos domingos llegaba, bebía, le daba a la verborrea, gritaba queriendo que su voz llegase más allá de los Pirineos, y cuando acababa se daba cuenta que la radio estaba apagada, que había estado hablando solo.

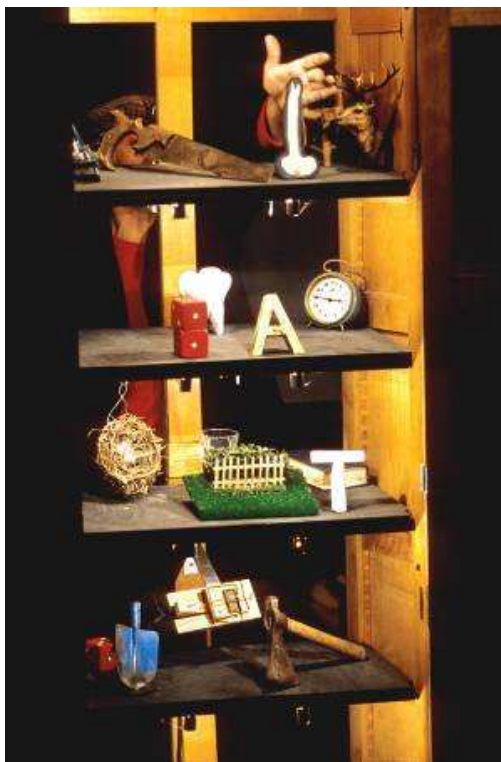
Artez Revista de las Artes Escénicas. Carlos Gil (14/02/09)

"La tecnología se convierte en una suerte de pasarela hacia la autarquía absoluta. david fernández es el hacedor de este trabajo desde el punto cero de inicio, hasta la llegada a un retorno freudiano. Y puede abarcar mucho más espacio comunicativo gracias a una inteligente utilización de unos recursos tecnológicos de uso cotidiano, pero colocados al servicio de una idea narrativa cuyo transfondo en la relación entre J. S Bach, y su sexto hijo, Benhard Bach, que murió con veinticuatro años. La sombra de su padre meticoloso y que había decidido de

antemano el camino de su hijo. La ruptura, el desasosiego, las maneras de argumentar ese dolor, esa búsqueda de la muerte del padre como acto liberador.

Desde ese lugar, de disociación entre padre e hijo, David Fernández traza un bucle sobre su propia personalidad, su propia biografía, la integra, la convierte en material dramático, añade inmediatez, lo que le permite trabajar en un territorio menos solemne, poner su propio caso, sus circunstancias para establecer una relación personal, directa con los espectadores. Y la llamada telefónica real, al final de la representación a su padre, que no es otro que el actor que hacía de Bruno en la serie "Verano Azul", nos sitúa ante otro fenómeno, no solamente de una dramaturgia de la experiencia, sino que también de la filiación. Hay mucha energía, mucha tensión, un acto excesivo de ombliguismo y de exaltación de su yo. Existe algo inaprensible en este trabajo que cautiva. Quizás la respuesta la tenga J.S. Bach".

LES ATELIERS DU SPECTACLE "A Distances"

© les Ateliers du spectacle

Compañía: les Ateliers du spectacle
Origen: París - Francia
Espectáculo: "A Distances"
Género: Teatro de objetos

Espacio: Teatro Pradillo
Fecha: Del 22 al 24 de enero
Hora: 20.30 horas

Un espectáculo concebido e interpretado por: Jean-Pierre Larroche. Escrito por: Benoît Fincker, Jean-Pierre Larroche y Thierry Roisin. Puesta en escena: Thierry Roisin. Luz y sonido: Benoît Fincker. Asistente de la puesta en escena: Balthazar Daninos. Con la presencia en escena de: Jean-Pierre Larroche et Jérémie Garry. Música de la pieza nº 4: Michel Musseau. Partitura vocal de la pieza nº5: Richard Dubelski. Vestuario: Jacotte Sibre. Colaboración en la realización: Anne Ayçoberry, Jeanne Gailhoustet y Pascale Hanrot. Realización de las imágenes multimedia: Nelly Maurel et Mathieu Simon. Cámara: Christian Merlihot. Administración: Jérémie Garry. Fabricación del dispositivo: les Ateliers du spectacle con la ayuda de François Bancillon, Sylvain Georget, Vincent Guillot y Salvatore Stara. Encargado de producción: Jean Barbe, les Ateliers du spectacle. Las siete primeras piezas de "A Distances" han sido coproducidas por las compañías Les ateliers du spectacle y Beaux Quartiers, le Vélo Théâtre à Apt, Massalia Théâtre de Marionnettes à Marseille y le Théâtre de Cornouaille à Quimper. La representación del espectáculo tuvo lugar en París en 2003 en el Théâtre de la Cité Internationale, con el apoyo del Théâtre de la Marionnette à Paris, de l'ADAMI y de THECIF. Con la ayuda desinteresada de Christian Narcy (Société Les Ateliers du Spectacle), Théâtre du Soleil, Julie Bernard, Madame Chion, Jean Michel Marchais, Daniel Michel, Napo, Sylvie Papandréou y Gérard Pistillo. Con el apoyo de la Dirección Regional de los Asuntos Culturales de la región Ile de France - Ministerio de Cultura y Comunicación.

Sinopsis

"A Distances" son 7 piezas breves para 2 intérpretes con dispositivos escénicos visuales y sonoros. Un hombre solo en escena, con la ayuda de su sirviente, actúa sobre dispositivos poéticos que producen a su alrededor efectos visuales y sonoros. El escenario es un mundo entero hecho a su medida, repleto de efectos

en espera, que él podrá activar y animar, retener y parar. "A Distances" es también la historia de un hombre que, a tientas, intenta revelarse delante de nuestros ojos.

Tras estas 7 piezas, en el bar del teatro tendrá lugar una octava representación de 15 minutos de duración: un tratado práctico de acción a distancia.

Sobre la compañía

La compañía **les Ateliers du spectacle** nació en 1988 con motivo de la realización de la pieza "Jeroglífico desgraciado", un espectáculo visual y musical sin texto, que se prolongaba durante unos veinte de minutos y que fue ideado en un taller de fabricación de decorados para espectáculos. Este taller, que también lleva el nombre de **les Ateliers du spectacle**, continúa hoy en funcionamiento en el municipio de Aubervilliers (Francia) y asiste a la formación en sus diferentes producciones.

La compañía, dirigida por **Jean-Pierre Larroche**, reúne un colectivo de técnicos, actores y artistas plásticos. Desde 1988, ha producido un total de 11 espectáculos: "Le Rébus Malheureux", "Le Système du Monde", "Le décapité récalcitrant", "Achille immobile à grands pas", "Journal de Bois", "En équilibre indifférent", "À distances", "Prolixe", "Kilo" y "Promenade de tête perdue et Bafouilles".

Estas piezas, en su conjunto, conforman un gran jeroglífico onírico, donde las palabras, los objetos, las figuras visuales y sonoras, la voz y los gestos del cuerpo se combinan para posicionarse en el lugar más conveniente respecto a la acción. El teatro de **les Ateliers du spectacle** es un teatro con actores vivos de carne y de hueso, que a veces se encuentran escondidos detrás de escena, con figuras de carne, de hueso, de madera o de tinta y con palabras siempre activas, aunque no siempre sean entendidas.

Sobre la obra

"A Distances" es, a la vez, una obra insignificante y esencial. Inicialmente, Jean-Pierre detalló en una lista, con la misma ilusión que tendría un niño, sus más anhelados deseos a la hora de poner en pie esta pieza: acciones a distancia, aventuras causa-efecto, autorretratos... Durante un tiempo, prosiguió su trabajo de artesano y continuaron las idas y venidas de todo el equipo entre el taller de fabricación y la sala de ensayo, entre la materia sólida y sus posibilidades poéticas e indecibles, como si se tratase de unir los hilos de un frágil y amplio lienzo. Lentamente, un espectáculo inesperado se creó como una película fotográfica que finalmente se revela. Un hombre, en busca de sí mismo, elucubra sobre la distancia que le separa del mundo que le rodea, teje las palabras, expone las miradas, para, finalmente, cobrar lentamente voz y rostro. Un autor que, para existir, crea. Que, para crear, se interroga sobre el tiempo y la sorpresa, con humor y ternura. No hay teatro sin espera y no hay espera sin sorpresa. Aquí, escritura y puesta en escena se presentan indisociables, respondiendo a cánones diferentes del teatro que se conocía hasta entonces, sin duda porque la propuesta no es otra cosa que poética".

Thierry Roisin

Críticas

Artículos de prensa y vídeos disponibles en la página Web:

<http://www.ateliers-du-spectacle.org/spectacles.php?action=presse&id=13>

<http://www.ateliers-du-spectacle.org/spectacles.php?id=13&action=video>

Fichas de las compañías
Del 25 al 31 de enero

COMPAÑÍA L'ALAKRAN / OSKAR GÓMEZ MATA "Optimistic vs Pessimistic"

© Nicolas lieber

Compañía: L'Alakran / Oskar Gómez Mata

Origen: Ginebra - Suiza

Espectáculo: "Optimistic vs Pessimistic"

Género: Acción performativa

Espacio: La Casa Encendida

Fecha: Del 27 al 29 de octubre

Hora: 22 horas

Idea original y concepción: Esperanza López y Oskar Gómez Mata. Dirección: Oskar Gómez Mata. Asistente de dirección: Delphine Rosay. Intérpretes: Ignacio Fdez. de Jaúregui, Oskar Gómez, Esperanza López. Textos: Peru C. Saban, Ignacio Fdez de Jaúregui, Oskar Gómez Mata, Esperanza López. Vestuario: Isa Boucharlat. Escenografía: Sven Kreter. Creación de sonido: Andrés García. Sonido: Serge Amacker. Luz: Luc Gendroz. Producción y administración: Barbara Giongo. Una producción de l'Alakran y Legaleón-T, Teatro Saint-Gervais Genève, Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie. Con el apoyo de: Département des Affaires culturelles de la Ville de Genève, Département de l'Instruction publique du Canton de Genève, Pro Helvetia - Fondation Suisse pour la culture, Loterie Romande. Más información: www.alakran.ch

Sinopsis

"Optimistic vs. Pessimistic" nace de la necesidad de responder de una manera lúdica y profunda a la realidad, que nos ofrece siempre un lado optimista y otro pesimista de la vida. La pieza ha sido concebida para cuestionar la sensación de angustia, inseguridad y soledad del ser humano moderno, para preguntarse sobre la luz y la oscuridad, sobre nuestro destino trágico y sobre nuestro deber de mantenernos siempre en equilibrio.

Sobre los autores

Nacido en 1963 en el País Vasco, **Oskar Gómez Mata** vive y trabaja en Ginebra (Suiza). Tras formarse como maestro de escuela, comienza sus estudios de teatro en España en 1983 y los continuará en Francia y en Suiza, particularmente, en la escuela de Sergio Martín. En 1987, cofunda la compañía Legaleón-T de Irún junto a Esperanza López, para la que firma varias puestas escénicas, como "El silencio de las Xigulas", presentado en Saint-Gervais, Ginebra, en 1996.

Alternando su trabajo como bailarín para la compañía "100% Acrylique" con el de decorador en algunos de sus espectáculos, Oskar Gómez Mata dirigió "iUbu!", de Alfred Jarry, en octubre de 1996 en el Festival de Madrid. A principios de 1997, traduce, crea e interpreta, en español y en francés, "Boucher Espagnol", de

Rodrigo García, en el Teatro Saint-Gervais de Ginebra. Un año después, estrena "Tombola Lear", del mismo autor. Dirige además "Zita la poule", de la compañía Due Punti y, a continuación, "Zoo de Nuit", de Miguel Azama, con la compañía Manufacture.

En el año 2000, presenta, esta vez junto a la compañía L'Alakran, una nueva versión de "iUbu!" en el Festival de Ginebra. En 2001, retoma la escritura de Rodrigo García y lleva a la escena, junto a un equipo de jóvenes comediantes nacido en la escuela de Sergio Martín, su obra "Notes de cuisine". En otoño de 2002, para el Festival de la Edificada, crea, en colaboración con Esperanza López, "Psychophonies de l'âme", variaciones poéticas sobre textos de Robert Filliou.

En diciembre de 2002, Oskar Gómez crea, sobre textos de Antón Reixa, la pieza "Cerveau Cabossé 2: King Kong Fire", un espectáculo con el que se va de gira por Suiza y España a principios de 2003, y con el que visita el Teatro de la Rotonda de París y, ya en 2004, el festival iMira! de Toulouse.

Paralelamente a su trabajo como escenógrafo, Oskar Gómez escribe *sketches* junto a Delphine Rosay y Pierre Mifsud para la Televisión Suiza Francófona y imparte talleres en la Escuela Sergio Martín y en La Manufactura - Alta Escuela de Teatro de Lausana. Asimismo, en España, participa regularmente en conferencias y *workshops*.

Actriz y fundadora de la compañía Legaleón-T de Irún, **Esperanza López** se formó en diferentes escuelas de teatro tanto españolas como en Ginebra junto a Sergio Martín. Colaboradora regular de la formación L'Alakran, participó en la puesta en escena de "Boucher espagnol" y de "Cerveau Cabossé 1, présenté", en el Centro Cultural Suizo de París en 1999. Además, actuó en varios de sus espectáculos, entre ellos, "Tombola Lear", "Boucher espagnol" y "Cerveau Cabossé 2: King Kong Fire".

En España, ha trabajado con una gran variedad de escenógrafos reconocidos, entre ellos, Rodrigo García. A raíz de la "Carta blanca" de L'Alakran en el Teatro Saint-Gervais de Ginebra en junio de 2001, crea "Miniatures filliouviennes et autres actes d'amour", pieza a la que seguirá, en otoño de 2002, la creación "Psychophonies de l'âme".

Sobre la obra

Declaración de principios

"Visto lo visto y visto, sobre todo, a lo que hemos llegado, estimamos que los poderes políticos y económicos han conseguido el embrutecimiento general de los individuos de nuestra especie.

Teniendo en cuenta que el respeto de la mayoría es la base de la convivencia y del orden, y porque creemos que esto facilita las cosas en general, decidimos hoy renunciar a nuestro pasado y seguir la corriente dominante, colocarnos en la misma dirección que la mayoría.

Nos alineamos así en la corriente de pensamiento más extendida en nuestra sociedad, el pensamiento que se apoya en:

El desarrollo del miedo
La ceguera
La justificación de uno mismo y de lo que protege nuestro propio confort
La guerra
La indiferencia de la guerra
El terrorismo de estado y el terrorismo sin más
El dinero
La necesidad del dinero
El modelo de un solo tipo de cuerpo
La adhesión a un solo tipo de sexualidad
El pánico
El racismo
El machismo que habla por sí mismo
El fútbol
La indiferencia general
El miedo como medio político

Desde este mismo instante, seguimos la corriente, apoyamos a quien sea para no crear problemas, renunciamos al conflicto y a todo tipo de pensamiento crítico, renunciamos a resistir ("gilipollecés"), renunciamos a ser moralistas y a complacer a los nuestros.

¿Y por qué hacemos todo esto?

Porque pertenecemos a la generación equidistante, es decir, estamos a la misma distancia de todos los puntos de vista. Y lo hacemos también por nuestro propio placer, por simple nihilismo. Y, sobre todo, porque somos socialistas de verdad, de los de la Primera Internacional, ya que pensamos que si todos nos ponemos en la misma dirección, llegaremos antes al final absoluto, a la destrucción total y, de esta manera, los que vengan después podrán empezar lo antes posible.

Nosotros, como la mayoría, seguimos la corriente".

Esperanza López y Oskar Gómez Mata

Críticas

El Comercio. P. Merayo (21 / 12 / 2009)

Alma de borrego. "El público espera en la puerta del teatro. Una torera con alzacuellos y traje de luces y un musulmán con letrero que anuncia la obra, "Optimistic vs. Pessimistic", salen en su busca. "Sigamos", dice el hombre. Y los pocos asistentes, algo menos de un centenar, obedecen hasta la mismísima puerta del escenario. De nuevo cegado el patio de butacas, los espectadores ya están sobre las tablas, como los actores de la obra que la compañía L'Alakran, dirigida, creada e interpretada por Oskar Gómez mata, estrenó anoche en el gran teatro de la Laboral. Les recibe en escena una escenografía como de salón comedor, desplegada frente a una grada en la que más que asientos parece haber una pira para hoguera hecha con sillas. ¿Me ayuda con la cuerda?, dice la torera a uno de los todavía sorprendidos asistentes. Y antes de darse cuenta todo el respetable está envuelto en sus redes, como un buen grupo de borregos dentro de un redil.

No es que les insulten los chicos de Gómez Mata, es que su discurso, el discurso de "Optimistic vs. Pessimistic", se centra en la capacidad social de someterse a las corrientes sin discutir, sin rebelarse. De hecho, ante ellos aparece un actor, como salido de un teatrillo de marionetas, que explica las virtudes del movimiento conjunto, de la fácil evolución de las mareas sin revoluciones. Hoy, los actores y actrices de L'Alakran volverán por sus fueros.

Lo harán cumpliendo dos objetivos, uno, "agitar los espíritus", pocos porque el aforo estaba restringido a 140 espectadores –y no llegaron a cien-, y otro, rescatar a un creador nacional que mueve sus hilos por los teatros de otros mundos, misión que marca parte de los retos de Laboral Escena. Óskar Gómez mata, que hubo de escapar a Ginebra para triunfar, es e que hace el viaje de vuelta. Vino con su propia compañía y con su peculiar estilo, para mostrar un teatro "para el consumo social", que desnuda la evidencia de una sociedad que ha llegado, asegura sobre el escenario, al "embrutecimiento general de los individuos de nuestra especie".

En realidad, "Optimistic vs. Pessimistic", con una puesta en escena en la que la relación con el público es esencial, se sustenta en los placeres simples y esenciales, propios del instinto, pero indaga también en la intelectualidad, como una reflexión sobre la angustia, la inseguridad y la soledad".

ROTOZAZA "Etiquette"

© Elizabeth Hershey

Compañía: Rotozaza (Ant Hampton & Silvia Mercuriali)
Origen: Brighton - Reino Unido
Espectáculo: "Etiquette"
Género: Juego escénico

Espacio: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Fecha: Del 27 de enero al 7 de febrero (El día 2 no hay función)
Hora: De 11 a 14 y de 17 a 20.30 horas

Diseño de sonido y edición: Anton Hampton. Interlocutor A: Anton Hampton. Interlocutor B: Silvia Mercuriali. Voz femenina: Gemma Brockis. Nora: Melanie Wilson. Torvald: Greg McLaren. Obra producida en Nueva York por the Foundry Theatre. Versión original financiada por el Consejo de las Artes de Inglaterra y producida por Paul Bennun (Somethin' Else). **Créditos de la versión en español:** Traducción: Alan Pauls. Interlocutor A: Darío Tangelson. Interlocutor B: Paula Salomon. Nora: Mónica Santibañez. Torvald: Alfredo Alcón. Mujer: Vivi Tellas. Grabación y edición: Anthony Hampton. Grabado en Buenos Aires, Argentina - Noviembre 2007. Más información: www.rotozaza.co.uk.

Sinopsis

"Etiquette" es una experiencia de media hora para dos personas en un espacio público. No hay nadie observando, sólo están ellos, el resto del mundo permanece totalmente al margen en una cafetería o en un bar.

Los protagonistas llevan puestos unos auriculares que les dictan lo que tienen que decirse el uno al otro o qué objetos de los dispuestos sobre la mesa deben utilizar. Hay cierta magia en todo ello. Para que funcione simplemente necesitan escuchar y reaccionar.

"Etiquette" es teatro en estado puro, vivo, revelador, filosófico e increíblemente único. Los participantes son a la vez actores y público y la obra hace real la fantasía de poder hablar sin tener que pensar qué decir.

Sobre la compañía

Poco a poco, la compañía **Rotozaza** se ha establecido como uno de los grupos performáticos más consistentes, innovadores e internacionales del Reino Unido. Desde sus intervenciones más tempranas y localistas en Milán y París hasta su enfoque más reciente al trabajar con intérpretes improvisados, los dos objetivos de Rotozaza siempre han sido los mismos: identificar y celebrar lo que sólo puede hacerse en directo y promover enlaces internacionales gracias a una práctica apasionante que puede ser exportada a diferentes lenguas y culturas extranjeras.

Su trabajo es tan provocativo como cómico y, a menudo, se encuentra marcado por revelaciones clave que transforman totalmente la perspectiva de una audiencia sobre el acontecimiento que presencia.

Anton Hampton y Silvia Mercuriali, principales integrantes de Rotozaza, crearon "Etiquette" en colaboración de Paul Bennun, fundador y director de "Somethin' Else". Bennun ha sido merecedor de importantes galardones internacionales y es co-autor de una reciente investigación del Gobierno Británico sobre el futuro de la música digital. Asimismo, ha trabajado junto a figuras y formaciones de la talla de Artangel, John Berger y Theatre de Complicité.

Sobre la obra

"Etiquette" muestra la comunicación humana tanto en su lado más crudo como en el más delicado y explora la dificultad de convertir nuestros pensamientos en palabras que podamos creer. Una chica joven y un filósofo conducen a los participantes de esta experiencia a través de diferentes microsituaciones, muchas de las cuales han sido extraídas del cine y del teatro, donde la "burbuja" que dos personas comparten se transforma incesantemente.

Los trabajos más recientes de Rotozaza se basan en instrucciones que se entregan en vivo a actores improvisados y a menudo no profesionales. Estos "invitados" hacen visible la extraña emoción que envuelve a una persona al hacer simplemente lo que se le dice, eludiendo todo tipo de responsabilidad y permitiendo que emerja una forma diferente de actuación.

Con esta obra, la compañía invita a su audiencia a experimentar la acción al mismo tiempo que disfruta de un espectáculo, le tienta a implicarse en algo tan mágico como ser al mismo tiempo actor y audiencia de una pieza.

En "Etiquette", la conversación se hace tanto dispositivo como materia. Un sistema de dos auriculares de audio sincronizados permite crear dos experiencias que se cruzan: en un momento puedes estar muy lejos de alguien, en mundos separados, y en el siguiente, puedes permanecer unido gracias a una especie de diálogo prediseñado. "Etiquette" hace posible la fantasía de hablar con alguien sin tener un plan sobre qué decir. Que la respuesta se convierta en algo impredecible incrementa todavía más la emoción. Hacer algo así con alguien que ya conoces resulta ser, además, particularmente interesante, puesto que aquí no puedes emplear tus trucos habituales. Con "Etiquette", Rotozaza ha logrado uno de sus sueños más antiguos de crear una pieza de teatro en vivo, en continuo movimiento, con la que invitan a su público a experimentar la sensación de actuar sin previa preparación.

Críticas

New York Times. Jason Zinoman (15/08/07)

"Apasionante... La línea entre el público y el actor parece borrosa, "Etiquette", de Rotozaza, la borra del todo".

Les Inrockuptibles (Diciembre / 2008)

"Una situación divertida, totalmente surrealista".

The Irish Times (Enero / 2008)

"Hoy parece que los actores profesionales no tienen porque ser necesarios en las nuevas *performances* (...). Observando cómo mi primo, que no tiene ninguna formación que yo sepa, seguía las instrucciones durante el espectáculo "Etiquette", de la compañía Rotazza: olfatear, derrumbarse sobre una silla, mirar hacia abajo, taparse la boca..., todo esto realizado con realismo, me hizo ser consciente de que los artilugios utilizados en las *performances* son verdaderos efectos especiales. Ninguna de las nuevas tendencias debería de angustiar al equipo de "Etiquette".

MURIEL ROMERO Y PABLO PALACIO "Catexis"

© Pablo Nieto Ruidavets

Compañía: Muriel Romero y Pablo Palacio

Origen: Madrid - España

Espectáculo: "Catexis"

Género: Artes sonoras

Espacio: Sala Triángulo

Fecha: Del 22 al 24 de enero

Hora: 21 horas

Concepción: Pablo Palacio y Muriel Romero. Coreografía e interpretación: Muriel Romero. Música: Pablo Palacio. Escenografía: Christian Delécluse. Apoyos: Comunidad de Madrid y Cie. Gilles Jobin.

Sinopsis

"Catexis" es la segunda parte de una trilogía centrada en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto sonoro y el gesto dancístico. Se construye a partir de transformaciones digitales de objetos fonémicos emitidos por el bailarín, que funcionan como una bio-extensión sonora de su movimiento corporal.

Sobre los autores

Tras completar una formación musical tradicional, el interés del compositor **Pablo Palacio** (Laredo, Santander, 1976) se centra en la transformación y la percepción del sonido, estudiando con Jean Claude Risset y Trevor Wishart, y licenciándose en psicología y psicoacústica. Es responsable de SOF, un proyecto de arte sonoro en el que se integran elementos musicales a partir de relaciones geométricas y algebraicas. También es fundador de TUNYI, formación de improvisación electroacústica con la que lanza el trabajo discográfico "Autoplástico" con los sellos Ecléctica Madrileña y Nuevos Medios.

Ha compuesto diversas piezas de danza para Compagnie Buissonnière-Lausanne, CCG, BallettMainz o Palindrome, que actualmente son interpretadas y difundidas internacionalmente. En ellas construye espacios de sonido tridimensional en los que el bailarín interactúa con objetos sonoros que se desplazan y transforman en su interior. También colabora mediante publicaciones, talleres y conferencias en diversos centros e instituciones en los que divulga nuevos enfoques y tecnologías de composición sonora. Es profesor de Espacio Sonoro en el Máster de Prácticas Escénica Contemporánea y Cultura Visual de la UAH.

Muriel Romero (Murcia, 1972) estudió en la Escuela Nacional de Danza y en la Rudra Bejart Ecole. Es Premio Nacional de Danza (Barcelona, 1985), Premio Fundación de París (Laussane, 1986) y Premio de la Crítica y del Público en Moscow International Ballet Competition (Moscú, 1987). Desarrolla una dilatada trayectoria como solista en compañías como Bayerisches Staatsballett Munchen, Deutsche Operhouse Berlin, National Theater Mannheim, Gran Théâtre de Génève, Compañía Nacional de Danza, Momix, Compañía C de la B o la Semper Oper Dresden, trabajando con coreógrafos y dramaturgos como William Forsythe, J.Kylian, S.Teshigawara, Sasha Waltz, Cisco Aznar, Mateo Feijoo o La Ribot.

Como pedagoga, trabaja en el Conservatorio Profesional de Danza y en el Máster de Prácticas Escénica Contemporánea y Cultura Visual de la UAH. Actualmente, trabaja con el músico Pablo Palacio en una trilogía centrada en el análisis e interacción del gesto sonoro y gesto dancístico en espacios sonoros tridimensionales, de la cual "Acusmatrix" y "Catexis" componen la primera y segunda parte.

Sobre la obra

"Catexis" explora la existencia de una morfología natural presente en ciertos objetos fonémicos, rastreando analogías entre la actividad fisiológica en el tracto vocal implicada en su emisión (gesto sonoro) y la actividad psicomotriz del bailarín (gesto dancístico). La actividad motora de los órganos del tracto vocal (úvula, paladar, lengua, laringe, dientes...) conforman una coreografía en miniatura que es amplificada a través del movimiento dancístico y de las transformaciones sonoras de los fonemas que son difundidas en una instalación de sonido ortofónico.

Críticas

Tiempo de Danza. Sonia Cayuela (Junio / 2008)

"Muriel Romero y Pablo Palacio estrenaron recientemente en Puertas de Castilla su ópera prima "Acusmatrix", programada dentro del ciclo No Solo Danza. El espectáculo tuvo muy buena acogida por parte del público murciano, lo que proporcionó buenas perspectivas de cara a repetirlo en algún otro escenario de la región. "Acusmatrix" se presentó con anterioridad, sin público, en el Aula de Danza de Alcalá de Henares ante la expectación de programadores de diversas salas y certámenes madrileños. A Muriel ya la conocemos, tuvimos ocasión de saber de sus últimos movimientos en mayo de 2006. Poco después la llamaron de la Dresden Semper Oper de Alemania.

"Bailar el repertorio de Forsythe fue un regalo. Mi primer ballet al poco de llegar a la nueva compañía, "In the Middle of Someone Elevated", resulto muy gratificante, pero fue una experiencia muy dura. El nivel de exigencia de este ballet es altísimo. Forsythe es un gran referente para mí. Es el coreógrafo más completo e inteligente del panorama actual. Te crea un espíritu independiente, no solo quiere que seas su intérprete, sino que te implica en la creación y en la improvisación. Es muy anárquico, pero una vez dentro comprendes su estructura y su lógica".

A raíz de estar bailando "La Bella Durmiente" de Aaron S. Watkin, Muriel se lesionó gravemente la rodilla y tuvo que parar forzosamente durante un año. Ese tiempo le sirvió para pensar mucho y plantear un nuevo giro a su trayectoria artística. Junto a Pablo Palacio comienzan a trabajar en "Acusmatrix".

Muriel: "Hacía tiempo que quería trabajar directamente con un músico y por otro lado también daba vueltas a la cabeza al tema de emprender el camino de la creación. A raíz de conocer a Pablo fui comprendiendo cómo él era capaz de mover la música para crear un sistema en el que hubiera correspondencia y sincronía entre el gesto sonoro y el gesto dancístico.

Ha sido una experiencia muy dura, estuve muy bloqueada al principio. En todo este proceso yo arrastraba la recuperación de una lesión muy grave, pero a medida que la idea tomaba forma yo me motiva más. Esta experiencia debería hacerla cualquier intérprete, siempre con una buena base que la respalde. Mi buena amiga Sonia Cayuela ha sido otro factor importante a la hora de tomar esta decisión. Ella sabía que yo rondaba la idea de hacer algo e insistió mucho para que me lanzara. Solo necesitaba ese empujoncito".

Pablo Palacio es licenciado en Psicología y Psicoacústica. Ha compuesto dos piezas para la compañía suiza de danza Buissoniere además de poseer un largo repertorio de composiciones de arte sonoro. Tiene varios premios. Participa con asiduidad en numerosos festivales nacionales. Cuéntenos cómo surge "Acusmatrix".

Pablo: "Fue algo que surgió al tiempo de conocernos. Ocurrió como una especie de visión o imagen en la que se veía a Muriel desplazando o manipulando masas sonoras en un cubo delimitado por varios altavoces.

Trabajar tan estrechamente con una bailarina ha sido un placer. En otros casos yo había trabajado por mi cuenta partiendo de una idea que más tarde complementaba la escena. En este trabajo a medida que avanzábamos la fusión y el entretrejo de materiales era cada vez mayor, a la vez que el genio de Muriel me iba sorprendiendo más y más. No sé lo que buscarán otros bailarines, pero en el caso de Muriel he observado una constante búsqueda de continuidad en la transformación, un reflejo de la irregularidad y la complejidad de las formas de la naturaleza manifestadas en el sonido. Un reto constante".

¿Porqué utilizar los cantos de los pájaros como base musical para "Acusmatrix"?

Muriel: "Para Pablo los pájaros son expertos cantores. Ellos poseen pautas compositivas y musicales que son interesantes de investigar para aplicarlo a la danza. Nos queda mucho por aprender, pero los cantos de los pájaros se prestan muy fácilmente para la descomposición del elemento sonoro".

Pablo: "Los pájaros son probablemente los mayores virtuosos sonoros sobre el planeta. Su canto presenta además una gran riqueza tímbrica que constituye un substrato ideal para la transformación digital. Son grandes maestros como dijo O. Messiaen, que ya hizo un tratado de pájaros pero para piano".

¿De qué manera habéis trabajado juntos en el desarrollo de la idea?

Muriel: "Utilizamos diversas fuentes: la música, el ritmo, el sistema de improvisación de Forsythe, las teorías de Laban, y una serie de secuencias algebraicas. Después metimos una variación a través de una compleja red de subecuaciones para descomponerse y así comenzó a tomar forma la idea".

Pablo: "Sí, efectivamente hemos hablado, leído, visto y escuchado mucho juntos. Hemos trabajado y desarrollado pautas abstractas que sirviesen de substrato gestual común para el movimiento y el sonido".

"Acusmatrix" es la primera parte de una trilogía. ¿Podrías comentarnos algo más acerca de ella?

Pablo: "Sí, ahora viene "Catexis", en la que habrá posiblemente más bailarines y en la que el sonido proviene de transformaciones vocales de los mismos. La inspiración la tomamos de un texto de William Blake, Del cielo al infierno. El objetivo es en este caso establecer una analogía entre la producción del sonido a nivel fisiológico y la morfología del fenómeno al que hace referencia. Por ejemplo, al "deslizar" el fonema "l" lo hace por el paladar, estableciendo una similitud con el fluir del objeto (también "slide" en inglés), que nos retrotrae a unos posibles orígenes del lenguaje. Luego habrá (aunque ya es mucho planificar) una 3ª parte que se basará en síntesis en la estocástica y sus implicaciones en el movimiento".

SHANTALA SHIVALINGAPPA "Namasya, Soli Contemporains"

© Laurent Philippe

Compañía: Shantala Shivalingappa
Origen: París / Madras – Francia / La India
Espectáculo: "Namasya, Soli Contemporains"
Género: Danza

Espacio: Cuarta Pared
Fecha: Del 28 al 30 de enero
Hora: 21 horas

Creación, asesoramiento artístico e interpretación: Shantala Shivalingappa. Diseño de iluminación y asesoramiento técnico: Nicolas Boudier. Diseño audiovisual: Alexandre Castres. Técnico audiovisual: Jim Vivien. Producción: Peer Diem & Co. y Pierre Barnier. Coproducción: Théâtre de la Ville de París. I. IBUKI "Souffle Vital": Coreografía y diseño de vestuario: Ushio Amagatsu. Música: Yoichiro Yoshikawa. II. SOLO: Coreografía creada en el Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch. Música: Ferran Savall. Diseño de vestuario: Marion Cito. III. SHIFT: Coreografía: Shantala Shivalingappa. IV. SMARANA: Coreografía: Savitry Nair. Música tradicional del norte de La India

Sinopsis

La tradición de La India, el ballet clásico y la danza contemporánea se unen en la trayectoria de Shantala Shivalingappa, una bailarina que amalgama como nadie el movimiento con lo que piensa y siente. En Escena Contemporánea presenta cuatro solos para emocionar y recordar a Pina Bausch, con quien trabajó y creó la segunda de las piezas de "Namasya, Soli Contemporains".

Sobre la bailarina

Nacida en Madras (La India), **Shantala Shivalingappa** fue criada en París (Francia). Creció en un mundo copado por el baile y la música, disciplinas en las que sería iniciada a una edad muy temprana por su madre, la bailarina Savitry Nair. Movida y profundamente inspirada por el estilo puro y lleno de gracia del Maestro Vempati Chinna Satyam, Shantala se dedicó al Kuchipudi y recibió un

entrenamiento intenso y riguroso de su maestro. Moviada por el profundo deseo de acercar el Kuchipudi a la audiencia occidental, Shantala ha actuado en reconocidos festivales y teatros, ganándose el aplauso y la admiración del público.

Aclamada en La India y en Europa como una bailarina "rara" por artistas y conocedores del mundo de la danza, Shantala combina una técnica perfecta con una gracia fluida y una fina sensibilidad. Desde los 13 años, ha tenido el privilegio de trabajar junto a algunos de los artistas más aclamados de nuestro tiempo: Maurice Béjart ("1789... et nous"), Peter Brook (para quien interpretó a Miranda en "La tempestad" y a Ofelia en "Hamlet"), Bartabas ("Chimère"), Pina Bausch ("O Dido", "Néfès" y "Bamboo Blues") o Amagatsu ("Ibuki"). Tales experiencias han hecho de su trayectoria artística algo realmente único.

Hoy, Shantala divide su tiempo entre sus actuaciones internacionales, la ampliación de su trabajo coreográfico en el estilo Kuchipudi y la colaboración con diferentes artistas en su exploración del baile, la música y el teatro.

Sobre la obra

"Formada como una bailarina clásica india, el primer contacto que tuve con una forma diferente de movimiento fue mi trabajo con Pina Bausch. Encontrarme con ella ha sido uno de los descubrimientos más importantes de mi vida, tanto a nivel artístico como humano. Con su inmenso talento, su gentileza y su generosidad, Pina me condujo a través de un nuevo viaje artístico. Aprendí a sentir y a pensar el movimiento de un modo diferente, desde su concepción hasta su ejecución: espontaneidad, libertad, rigor y fluidez. El movimiento nace del flujo del cuerpo, pero también del flujo del corazón.

Las poderosas creaciones de Ushio Amagatsu, caracterizadas por la lentitud, el minimalismo y la abstracción, parecen muy lejanas del baile clásico indio con su simbolismo, sus ritmos rápidos y su narrativa colorida y adornada. Estas formas aparentemente contrarias se unen, sin embargo, por la intensidad de la energía y la emoción que ambas producen.

Este proyecto nace de un programa construido alrededor de dos solos que implican a estos dos coreógrafos, Pina Bausch y Ushio Amagatsu, a quienes admiro y cuyo peculiar trabajo personal y artístico toca en lo profundo de mi propia sensibilidad. Observar su trabajo producía un efecto magnético sobre mí, además de aumentar enormemente mi deseo de explorar el movimiento y las emociones que éste genera. Me fascinaba la idea de trabajar con ellos desde la base de mi técnica clásica india, pero con una creencia que se basa en la universalidad de baile, del movimiento y de las emociones que provienen de él, sin la necesidad de un lenguaje técnico común.

Partiendo de la técnica del baile clásico indio, ¿nos trasladará este viaje a una nueva forma de narrativa, a un modo diferente de sentir y vivir la danza? O, definitivamente, ¿el sabor que emana del baile no es tan diferente como el aparente contraste de formas nos haría predecir?

Cuanto más fascinada e inmersa estoy en investigar en lo más profundo de la práctica de Kuchipudi, mi deseo de explorar el camino del baile contemporáneo es igualmente más convincente. Nada puede compararse con el increíble privilegio de trabajar con tan grandes artistas, de encarnar el eslabón que les junta y les

reconcilia al menos durante una tarde".

Shantala Shivalingappa

Sobre Pina Bausch

Nacida en 1940 en Solingen (Alemania), en los años 50 **Pina Baush** comenzó a estudiar en la Academia Folkwang de Essen, dirigida por el entonces coreógrafo más influyente de Alemania, Kurt Jooss. Tras de su graduación, obtuvo una beca para continuar sus estudios en la Escuela Juilliard de Nueva York en 1960. Fue en esta ciudad donde actuó junto al New American Ballet y se convirtió en miembro de la compañía Metropolitan Opera Ballet. En 1962, Bausch se unió como solista a la nueva formación de Kurt Jooss, la Folkwang Ballet Company, y le asistió en muchas de sus piezas, antes de coreografiar su primera obra en 1968. En 1969 sucedió a Jooss como directora artística de la compañía. En 1972, Bausch comenzó su andadura como directora artística del entonces Wuppertal Opera Ballet (más tarde renombrado como "Tanztheater Wuppertal Pina Bausch"). Obligada por el formalismo de ballet clásico alemán, Pina Bausch introdujo una nueva era en la disciplina dancística a través de imágenes alarmantes y del alto drama.

Sobre Ushio Amagatsu

Ushio Amagatsu nació en Yokosuka (Japón) en 1949. Pertenece a la segunda generación de bailarines Buto. Antes de la práctica Buto, se formó en la Escuela de Baile Clásico y Moderno de Tokio. Fundó la empresa Buto "SANKAI JUKU" en 1975, que literalmente significa "el taller de la montaña y el mar", en referencia a los dos elementos básicos de la topografía de Japón.

Su trabajo ha sido descrito como "poesía pura en movimiento". En 1980, "SANKAI JUKU" sería invitado por primera vez a Europa, al Nancy Festival. Desde entonces, el grupo ha actuado alrededor de Europa, Sudamérica, Estados Unidos, Australia y Asia, aunque mantiene su residencia base en Tokio, donde viven todos sus miembros y donde prepara todos sus nuevos trabajos.

En el teatro Paris Theatre de la Ville se ultiman y se estrenan sus trabajos al menos cada dos años. En 1992, Ushio Amagatsu fue galardonado con el "Chevalier de l'Ordre de l'Art et Cartas des" por el Ministerio de Cultura francés. En febrero de 2002, su coreografía "Hibiki" ganó el 26º Premio de Laurence Olivier a la Mejor Nueva Producción de Baile. En marzo de 2004, el Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología le concedió el Geijutu Sensho Prize (el Premio de Estímulo del Arte) por su excepcional trayectoria artística.

ANTONIA BAEHR "Reír"

© Jan Stradtman

Compañía: Antonia Baehr

Origen: Berlín - Alemania

Espectáculo: "Reír"

Género: Artes sonoras

Espacio: Sala Triángulo

Fecha: Del 29 al 31 de enero

Hora: 21 horas

Basada en piezas de: Naima Akkar, Lindy Annis, Bettina von Arnim, Antonia Baehr, Ulrich Baehr, Frieder Butzmann, Valérie Castan, Manuel Coursin, Nicole Dembélé, Nathan Fuhr, Frédéric Gies, Christian Kesten, Heather Kravas, Antonija Livingstone, Andrea Neumann, Stefan Pente, Isabell Spengler, Steffi Weismann, William Wheeler y Henry Wilt, entre otros. Concepción, interpretación, composición y coreografía: Antonia Baehr. Colaboración artística y coreográfica: Valérie Castan. Dramaturgia: Lindy Annis. Diseño de sonido y composición: Manuel Coursin. Diseño de iluminación y dirección técnica: Sylvie Garot. Administración: Ulrike Melzig, Alexadnra Wellensiek. Producción: make up productions. Coproducción: Les Laboratoires d'Aubervilliers, Les Subsistances, Lyon. Apoyado por la Administración Cultural de Berlín y Ausland. Más información: www.make-up-productions.net

Sinopsis

"Reír" es una *performace* sobre la risa. Antonia Baehr explora este elemento como una entidad en sí misma, dentro de los límites de la música, la coreografía y el teatro gestual. La pieza no pretende ser una comedia, pero la risa es contagiosa y, en ocasiones, negociará por su cuenta con el público al otro lado de la cuarta pared.

Sobre la autora

Antonia Baehr (Berlín) es coreógrafa, directora, *performer* y realizadora. Las señas más características de su trabajo son que no se atiene a las normas preestablecidas y que su método implica una colaboración con múltiples personas, empleando un juego estructurado en el que convergen diferentes reglas. Así, de modo aleatorio, en sus piezas cada persona tiene la oportunidad de ser director, autor y *performer* en consonancia con otro colaborador.

En 1994 cofundó el grupo berlinés "Ex machinis". En 1996, se graduó en Artes Audiovisuales y Cinematográficas en el "Hochschule der Künste" de Berlín junto a Valie Export y obtuvo la beca DAAD y el mérito escolar de la "School of The Art Institute" de Chicago. Fue allí donde completó su Máster en Performance con Lin Hixson, del grupo Goat Island, y cuando comenzó a colaborar con William Wheeler. Desde el año 2000 se instala en Berlín. Entre 2001 y 2003, fue la coorganizadora de "Labor Sonor", series de música experimental y *performance* en KuLe, y del festival "Radioriff", que tuvo lugar en diciembre de 2003 en Ausland, Berlín. Entre 2006 y 2008, trabajó como artista asociada en residencia en "Les Laboratoires d'Aubervilliers", en Francia. En 2008 publicó su libro "Rire / Laugh / Lachen". Algunas de sus producciones son: "Holding hands" (2000), "Un après-midi" (2003), "Larry Peacock" (2005), "Merci" (2006), "Rire" (2008) and "Over The Shoulder" (2009).

De cara al año 2010, se encuentra trabajando en el desarrollo de una nueva coreografía para cuatro intérpretes. A lo largo de su carrera, Antonia Baehr ha trabajado junto a artistas como Lindy Annis, Gaetan Bulourde, Valérie Castan, Antonija Livingstone, Eszter Salamon, Tamar Shelef y William Wheeler. Además, es la productora del susurrador de caballos y bailarín Werner Hirsch, del músico y coreógrafo Hinri Fleur y del compositor Henry Wilt.

Sobre la obra

"Me gusta reír. Me río con frecuencia. A menudo me ven riendo". "Reír" fue premiada en abril de 2008 en "Les Laboratoires d'Aubervilliers" de Francia.

Críticas

La Marseillaise (01/10/2009)

El cirujano de la risa

"Frente a tal flujo de emociones, el solo de la alemana Antonia Baehr, presentado con la colaboración de Marseille Objectif Danse en el espacio Montévidéo (Marsella), podría parecer anecdótico. Lo es, claramente; pero la *performance* de esta artista sonriente que, por su cumpleaños, solicitó a sus amigos que escribieran partituras que serían interpretadas por sus zigomáticos, no es menos impresionante. Al principio, extremadamente concentrada sobre una silla y, luego, equipada de un accesorio de malabarista o de una pantalla deformadora, sus "ja" y sus "ji" forman un verdadero torrente universal e, incluso, inquietante, que, en ocasiones, sumerge al espectador en una inextinguible risa contagiosa (y el público se ríe "de la nada", lo cual NO es nada...) y, otras veces, le adentra en el miedo, en las fronteras de la locura".

Danser. Gérard Mayen (Mayo / 2009)

"Reír" de Antonia Baehr

"Amamos tanto reír que nos abstenemos de analizar demasiado esta forma de expresión, que sin embargo es propia del hombre. A este respecto, hay algo realmente insólito, incluso implacablemente científico, en la obra "Reír" de Antonia Baehr. La artista alemana no adopta una actitud humorística en la obra. Sola y

sobria, muestra la risa como un material puro. C una puesta en escena minimalista, Antonia Baehr compone durante toda la dramaturgia decenas, centenas de gamas, de ritmos, de variaciones, de texturas de la risa.

Performance en el sentido propio del término, este solo lleva al aficionado a cuestionarse la risa como una pura expresión de la fusión entre el impulsión mental y la traducción corporal. Y, además, hace referencia a la innata ambigüedad de la risa frente a la confusión de los géneros sexuales, a la que Antonia Baehr añade aún más aturdimiento”.

MOPA **“(espérame despierto)”**

© Luis Castilla

Compañía: Mopa
Origen: Sevilla - España
Espectáculo: “(espérame despierto)”
Género: Danza

Espacio: La Nave de Cambaleo de Aranjuez
Fecha: Días 30 y 31 de enero
Hora: 21 horas

Espacio: Teatro Pradillo
Fecha: Del 5 al 7 de febrero
Hora: 20.30 horas

Un espectáculo de Mopa Producciones S.L. Dirección y coreografía: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola. Creación, coreografía e interpretación: Eloísa Cantón y Juan Luís Matilla. Diseño de iluminación: David Linde (La Suite). Iluminación: Pablo Pujol. Asistente y repetidora: Raquel Luque. Diseño de Producción: Antonio López de Ahumada (La Suite). Producción: Miguel López. Comunicación y Prensa: Olga Beca (Telegrama Comunicación). Fotografía: Luís Castilla. Vídeo: Guillermo Marrufo. Diseño: Daniel Alonso (El Rancho). Duración: 50 minutos. Pieza desarrollada dentro del proyecto de residencias de Endanza Itinerante, en colaboración con la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Junta de Andalucía (Consejería de Cultura) y con el apoyo del Ayuntamiento de la Rinconada.

Sinopsis

“(espérame despierto)” es una pieza que invita, con una perspectiva un tanto voyeur, a contemplar la misteriosa relación entre dos personajes que juegan con la continua metáfora del abandono. Dos personas que viven ante los ojos del espectador momentos de sensualidad, dureza y humor. Una pieza en la que la música adquiere la presencia de un personaje más. Un violín, una concertina, dos personas y el espectador.

Sobre los creadores e intérpretes

Juan Luis Matilla Terrones (Salamanca, 1978) ha trabajado con compañías como La Imperdible, de Sevilla; Thor, de Bruselas; Teatro del Velador / Histrón, de Sevilla / Granada; La Tarasca, de Sevilla; Cel Ras de Valencia, y el CAE de Sevilla. Como intérprete, participa en 2008 en los “Encuentros Magalia”. En MOPA, como coreógrafo, realiza las piezas “Solitude”, “Delicatekken”, “Pensamientos de una Quesera” y “Danza Extraterrestre”. Desarrolla otros proyectos coreográficos en

colaboración de diferentes formaciones, entre ellos, "Instalar Piloto Silencio" (con Roberto Martínez Losa, 2007), "Futurismo vs. La llave de Cristal" y los solos "1978" y "Tuve que hacer el amor por cortesía" (junto con Francisco Torres, 2007-2008), "Tus hijos me están jodiendo la vida" (junto con Francisco Torres y Roberto Martínez Losa, 2007-2009) y "Fiera" (junto a los componentes del grupo Pony Bravo, 2008).

Eloisa Cantón (Sevilla, 1981) se ha formado como violinista en el conservatorio de Sevilla. Con la agrupación "Entrecuerdas" realiza varios espectáculos, como "Walter contra las cuerdas" (2007) o "Gramática Parda" (premio a la Mejor Música Original en el Festival Teatro del Sur, Palma de Río, Córdoba, 2006), y también diversos eventos y galas. Asimismo, forma parte de las agrupaciones "Sila Na Gig" (música tradicional irlandesa, 2001-2006) y "Grotasca Dulzura" (pop-rock, 1999-2003). Trabaja para espectáculos como "El final de este estado de cosas" (Israel Galván, 2007-2008), "¿Donde estás Virginy?" y "Donde las arterias (...)" (Fricansa Danza 2007), "Weekend, la leyenda urbana" (Viento Sur Teatro, 2006-2007) o "La visita y Renglones imaginarios" (Varuma Teatro). Ha colaborado con agrupaciones y músicos como "Mediterránea", "Rare Folk", "Paco Cifuentes" o "Maldito Duende".

Sobre el director

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola (País Vasco, 1966) ha trabajado, entre otros, con Pieter C. Scholten, Emio Greco, Arthur Rosenfeld, Luc Dunberry y Lloyd Newson en "Enter Achilles" (DV8 Physical Theatre). Ha participado en películas internacionalmente reconocidas como bailarín, actor y coreógrafo. Desde 1996, forma parte de la compañía de Sascha Waltz como bailarín y responsable del concepto musical. Para esta formación ha creado las piezas: "The resto of you" junto con Luc Dumberry; "My Dearest... my Fairest" y "Colours may fade with friction read instructions carefully store in a cool and dry place no side effects", junto con Joanna Dudley; "d'Avant", junto con Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet and Luc Dunberry; "4 Elemente - 4 Jahreszeiten", en colaboración con la Akademie für Alte Musik de Berlín. Ha sido asistente coreográfico de Sasha Waltz en múltiples piezas. Desde 1999, es miembro permanente de la Schaubühne de Berlín. Recientemente ha estrenado "Ars melancholiae".

Sobre la obra

"(espérame despierto)" es un proyecto de Mopa (Juan Luís Matilla) con la colaboración de Eloísa Cantón y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola. Surgió a partir de una primera propuesta de Juan Luís y Eloísa denominada "Supongo que quiero saber lo que viene luego". Tras pasar por las expertas manos del bailarín y coreógrafo Juan Kruz Díaz, la pieza se convirtió en "(espérame despierto)".

"Dos personajes en duermevela parecen ajenos a quienes atestiguan la intimidad de su diálogo. Diálogo que intenta, una y otra vez, una comunicación a través de un lenguaje que han construido y del que se han apropiado.

En tanto que testigos, nuestro desafío consiste en aceptar acompañarles en su cotidianidad, en sus actividades y en la relación que entre ellos se establece y que se nos presenta, como simples observadores, sin juicio alguno”.

Juan Luís Matilla

Sobre la compañía

Mopa nace con “More Productive” (2002) durante un taller impartido por Mirjam Berns. Sus primeras piezas fueron presentada al público en el III y IV Certamen Coreográfico de Andalucía: “Solitude” (2003), ganadora del 2º premio, y “Delicatekken” (2004), ganadora del único premio de la edición. Su primera producción fue “Danza Extraterrestre” (2006), pieza subvencionada por la Junta de Andalucía. Las obras “Anvers Pervers” e “Instalar Piloto Silencio” se crean en 2007 en el contexto de AreaTangent Sevilla y son presentadas, respectivamente, en Temporada Alta de Girona y Huellas Córdoba. En 2008 presenta en el Fest “Tuve que hacer el amor por cortesía”, en colaboración con Francisco Torres y Anna París, y en el Mes de Danza (Sevilla) estrena “Tus hijos me están jodiendo la vida”, pieza realizada en colaboración con Francisco Torres y Roberto Martínez Losa.

Críticas

WWW.RADIO.CZ. Carlos Ferrer (25/06/2009)

La creatividad destructora de Mopa desembarca en el Festival Danza Praga

“El proyecto Mopa representó en el festival Danza Praga de baile contemporáneo su última obra: “Tus Hijos me Están Jodiendo la Vida”. Se trata de un espectáculo multidisciplinar en el que combinan música, baile, teatro en una explosión de energía descontrolada.

Roberto y Juan Luis ensayan, bailan, rompen discos de vinilo, se pelean, se arrastran por el suelo, se acurrucan asustados, juegan a ser cantantes, a ser micrófonos, a ser astronautas. Momentos de rabia, angustia y diversión cruda con el trasfondo sonoro creado de Francisco Torres, que elabora un collage de sonidos trabajando simultáneamente con seis tocadiscos.

Eso, sucintamente, es “Tus Hijos me Están Jodiendo la Vida”, la participación española en el festival de danza contemporánea Tanec Praha. Un título, el de la obra, fuertemente expresivo y que según uno de sus creadores, Roberto Martínez, remite a la idea que han querido desarrollar.

“Para mí, “Tus Hijos me Están Jodiendo la Vida” es una frase que no hemos escuchado pero alguien tiene una historia que hace referencia a este título: vecinos, discusiones familiares muy cercanas, de un entorno muy familiar. Nosotros empezamos a hacer cosas así, como muy “destroyers”, haciendo mucho ruido y causando mucha violencia descontrolada. Nos dimos cuenta de que eso es lo que hacen los niños cuando quedan para jugar, que es el desorden para volver a ordenar, para volver a desordenar. Y de ahí arranca”.

Como el resto de los participantes en el festival, el grupo Mopa rompe los límites entre baile y teatro para crear un espectáculo sin barreras. Como afirma Roberto, la obra sigue las mismas pautas que su proceso creativo.

"Para nosotros, en la creación también ha sido un poco así. Lo vivencial, no lo que hemos trabajado en el escenario, sino como hemos hecho el espectáculo ha sido así también, de dejarnos ir. Se coge un disco, se pone, se corta, y es ese disco en concreto, justo ese momento, el que nos da una idea que después desarrollamos. Es decir, que no hay ideas preconcebidas, sino que lo que va ocurriendo nos va guiando, con la total libertad de pasar de una cosa a otra, de saltar".

"Tus Hijos me Están Jodiendo la Vida" es, precisamente por eso, una pieza inacabada, que se ha ido perfilando con el tiempo y que el público de Praga solo ha podido apreciar de forma parcial, como nos cuenta otro de los intérpretes, Juan Luis Matilla.

"Lleva siendo un proceso largo, que lo acabaremos ahora en Barcelona. El primer proceso del trabajo se enseñó en el 'Mes de Danza', en Sevilla, y luego presentamos también un fragmento en el Cas (Centro de Artes de Sevilla) al medio año, que era como otra parte del proceso. Luego un fragmento más corto se presentó en el 'Certamen Coreográfico de Madrid', nos dieron el tercer premio, y una residencia en La Caldera para este verano, que es ya cuando queremos terminarla. Bueno, terminarla, yo creo que no se va a terminar, que va a ser siempre un trabajo abierto. En cierto modo hay cosas que sentimos que faltan, y le queda un apretón todavía".

El Danza Praga 2009 ha traído a la República Checa lo mejor del baile contemporáneo más vanguardista, con artistas de todo el mundo. La gala de clausura se celebrará este viernes en Praga, aunque en Brno y Ostrava las representaciones se extenderán hasta el domingo. El grupo Mopa ha actuado gracias a la colaboración del Instituto Cervantes de Praga y la Embajada de España en la República Checa".

CIRQUE ICI - JOHANN LE GUILLERM **"Secret"**

© Cirque Ici

Compañía: Cirque ici – Johann Le Guillerm

Origen: París - Francia

Espectáculo: "Secret"

Género: Circo experimental

Espacio: Matadero Madrid

Fecha: Días 30 y 31 de enero y 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10 de febrero

Hora: 21 horas

Creación, dirección e interpretación: Johann Le Guillerm. Composición musical y *performance* en directo: Mathieu Werchowski & Guy Ajaguin. Iluminación: Manuel Majastre. Responsable de pista y manipulador de esculturas: Fanny Baxter & Franck Bonnot. Diseño de luces: Hervé Gary. Construcción de la maquinaria de luz: Silvain Ohl & Maryse Jaffrain. Diseño de vestuario: Corinne Baudelot, con la asistencia de Sylvaine Mouchère. Zapatos de acero: Didier Deret. Zapatos de cuero: Antoine Bolé. Esculturas circenses: Silvain Ohl, Maryse Jaffrain, Serge Calvier, Didier Deret, Lucas de Staël, Jean Christophe Dumont, Alain Burkarth, Michel Grossard, Cécile Briand. Producción del proyecto: ATTRACTION. Producción: Cirque Ici – Johann Le Guillerm. Producción asociada: Parc de la Villette, Le Channel, Teatro de Calais, Agora, Teatro de Boulazac, Bordeaux en el Teatro Aquitaine, Les Subsistances de Lyon, Teatro de Toulouse, Excentrique, Central Region Festival, Teatro de Grasse, Danza y Circo, "Le lieu unique", Teatro de Nantes. Cirque Ici – Johann Le Guillerm es artista asociado del ParC de la Villette y padrino del Circo-Teatro de Elbeuf. Con el apoyo de: Ministerio de Cultura (DMDTS y DRAC Ile-de-France), Ministerio de Asuntos Exteriores (CULTURESFRANCE), Ile-de-France Local Council, CRITMECA (Ile-de-France), CULTURESFRANCE/City of Paris (la ciudad de París), Beaumarchais/SACD Association, SACD y de "Groupe des Musiques Vivantes" de Lyon. El BNP Paribas Foundation ha acompañado los proyectos de Cirque Ici – Johann Le Guillerm desde 1999. "Secret" fue premiada con el "Feux d'hiver" el 26 de diciembre de 2003, en el Teatro de Calais.

Sinopsis

¿Es posible construir una máquina que cabalgue los truenos? ¿Cómo mueve el viento cachivaches, cacharros, objetos, artefactos y vehículos? ¿Existen los hombres-tigre? ¿Han visto alguna vez un centauro fabricando un artilugio bizarro? ¿Quieren sentir, palpar, introducirse en el caos? ¿Desean razonar con la magia, poetizar con ciencias, técnicas, mecanismos y fórmulas magistrales? ¿Enredar con la luz? ¿Reventar el tiempo de los relojes? ¿Jugar con la desazón de no controlar el

espacio físico? ¿Experimentar el movimiento del vértigo, caer de desequilibrio, erguirse de armonía o ignorar la gravedad de los huesos hasta volverse plastilina?

A estas preguntas raras, he aquí una respuesta rarísima, contundente, hipnótica e imprescindible: "Secret", el último espectáculo de Johann Le Guillerm: el último de los renacentistas solitarios, el último de los hombres espectáculo, el último genio inclasificable. Y aquí, por no encasillarle, todo es posible: circo (sin pan ni payasos), expresionismo, disciplina corporal, lucidez ácida, humor, descaro, heterodoxia, imaginación, impacto visual, fabulación... ¿Imposibles? Esta duda sólo es admisible para quienes aún no han visto a Johann Le Guillerm.

Sobre el artista

Johann Le Guillerm, galardonado con el Gran Premio Nacional del Circo en 1996, es un equilibrista, manipulador y fabricante de objetos. Su virtuosismo en el mundo del espectáculo le ha convertido en un avezado artista circense que lleva toda su carrera experimentando con el movimiento, conjugando con lo inanimado, quizás conceptualizando así un arte donde todo parece posible.

Sobre la obra

"Secret" es un circo que cuenta una historia desde dentro, un viaje a través del tiempo en el que se cuestionan las nociones de equilibrio, forma y movimiento. La pieza responde a una estructura espaciotemporal y a la cristalización de un espacio en movimiento con la particularidad y la originalidad de que toda la obra se representa con un único artista, su director Johann Le Guillerm.

Las cuatro partes en las que se divide la obra son "Le Secret", un espectáculo de circo técnico y mágico; "La Motte", un fenómeno de circo mineral y vegetal; "Le Film", una película alrededor de la búsqueda; y "La Trace", que son los distintos puntos de vista sobre el secreto.

Este espectáculo es el resultado de un viaje alrededor del mundo y de dos años de investigaciones durante la residencia artística de Johann Le Guillerm en el Parc de la Villette de París.

Este verano "Secret" estuvo en la parque Metropolitano de Agua de Zaragoza y, en diciembre de 2009, en el teatro La Laboral de Gijón.

Duración total de la obra: 105 minutos aprox.

Fichas de las compañías
Del 1 al 7 de febrero

SÒNIA GÓMEZ

“Experiencias con un desconocido show”

Compañía: Sònia Gómez

Origen: Barcelona - España

Espectáculo: “Experiencias con un desconocido show”

Género: Acción performativa

Espacio: La Casa Encendida

Fechas: Del 3 al 5 de febrero

Hora: 22 horas

Espacio: La Nave de Cambaleo de Aranjuez

Fechas: Días 6 y 7 de febrero

Hora: 21 horas

Proyecto: Sònia Gómez. Creativos: Txalo Toloza, José Luís Cañadas, Sònia Gómez. Performers / realizadores: Txalo Toloza, Sonia Gómez. Clientes: Buey, Rata, Mono, Cerdo, Tigre, Dragón + 1 invitado. Asesoramiento musical: dj! Audiovisuales: Txalo Toloza. Dramaturgia y dirección: Mose Hayward. Textos: Clientes / Sònia Gómez. Iluminación: Edu Bolinches. Sonido: Gat. Documentación: David Cauquil, David Rodríguez, David Barba. Espacio escénico: Emily. Fotografía y diseño gráfico: David Rodríguez. Producción: M.O.M - El Vivero / Sònia Gómez. Coproducción: Mercat de les Flors, CAER Reus, Festival MAPA. Coproducción Segunda Fase 2010: Centro Pàrraga.

Sinopsis

“Experiencias con un desconocido show” es un espectáculo de televisión emitido desde un escenario. La artista catalana Sònia Gómez narra en primera persona cómo, a través de su correo electrónico, hombres desconocidos pueden entrar en su vida, y cómo, bajo las normas que la artista propone, ella misma cumplirá con sus fantasías.

“34 añitos, morena caucásica, *performer* sin pudor, servicio a desconocidos”. Sònia Gómez se anuncia y varios hombres responden a su llamada. Los clientes pueden concretar sus fantasías: bailar con ella, conocer a su madre, viajar o hacer ejercicio. Con gran ingenio, la artista ha cristalizado las diferentes experiencias con el público que ha acudido a su reclamo, convirtiéndolas en un programa piloto para una televisión imaginaria. “Experiencias con un desconocido show” es la puesta en marcha de un *artefacto-escénico-maquinico-experiencial* del que los hombres serán privilegiados protagonistas y las mujeres cómplices testigos.

Sobre los creadores

Sònia Gómez (La Sènia, Tarragona, 1973) estudia Danza Contemporànea y Coreografía en el "Institut del Teatre" de Barcelona y en el P.A.R.T.S de Bruselas (Bélgica). Actualmente, vive y trabaja en Barcelona.

A lo largo de su carrera ha trabajado con formaciones de la talla de "General Eléctrica", "La Carnicería Teatro" y "La Fura dels Baus". Asimismo, ha colaborado con artistas como Joan Morey, Juanjo Sáez, Chicks on speed, Txell Miras y Sergi Fàustino.

Como creadora, ha realizado "La Trilogía Egomotion'04", las *performances* "Mi madre y yo '04" y "Las Vicente matan a los hombres'06", esta última, junto a Rosa Vicente Gargallo, su madre, y la serie de solo *performances* en exteriores: "I will never stop dancing'05" y "Madrid, HAB 303'07".

Entre los proyectos escénicos en los que ha participado destacan "Bass, concierto para animales'05" y "Natural 2: Me gustan tus huesos, tu alma y tu cerebro, conversaciones con animales'06".

Txalo Toloza-Fernández (Antofagasta, Chile, 1975) se forma como creador audiovisual en Santiago de Chile (UNIACC, Universidad de Chile) y Barcelona (UAB), donde reside y trabaja desde 1997. En 2005 crea el estudio audiovisual "MiPrimerDrop". Videoartista, *performer* y vj, se ha especializado en la creación audiovisual dirigida a las artes escénicas y los *lives*.

Entre sus últimos trabajos destacan la creación audiovisual de los espectáculos de Sònia Gómez "Experiencias con un desconocido show" y "Natural 2: me gustan tus huesos, tu alma y tu cerebro", la *exposhow* "Superpop", junto a Lidia González Zoilo, la videoinstalación audiovisual "Usted no está aquí" y la dirección técnica de los espectáculos "Rimuski", "Domini Públic" y "Pura Coincidencia", de Roger Bernat.

Entre otros festivales, sus piezas han sido proyectadas en "ARCO" de Madrid, "Panorama" de Olot, "Festival Grec", "IDN" y "Sónar" de Barcelona, "Il Coreografo Elettronico" de Nápoles, "Wiener Festwochen" de Viena, "KunstenFestivalDesarts" de Bruselas y "Dança en foco" de Rio de Janeiro.

Vj de la banda de música 8 bit subATAK, es miembro de los colectivos MicroBCN y Micromusic. Desde 2006 es miembro de la "Red de videodanza de Chile".

Sobre la obra

¿Qué es "Experiencias con un desconocido show"?

"Experiencias con un desconocido show" es la puesta en escena de un programa piloto para TV realizado desde distintos teatros. Se trata de un producto artístico, personalizado y pergeñado en exclusiva para los *desconocidos* que contacten con Sònia Gómez.

Cualquier hombre puede tener acceso a ella como si fuera un producto. Por tanto, se trata de algo popular, pero íntimo, algo único, irrepetible y muy personal.

En definitiva, "Experiencias con un Desconocido Show" es la puesta en marcha de un *artefacto-escénico-maquínico-experiencial* en el que las mujeres serán privilegiadas testigos de un misterio puesto en marcha para explorar y ser explorados en relación con los demás y con la posible o imposible intercambiabilidad entre los géneros masculino y/o femenino.

¿A quién puede interesar?

La participación directa orbita en torno a varones proto-solitarios de entre 20 y 120 años, con ganas de mantener relaciones creativo-espectaculares con algo parecido a una puta-escénico-metafísica.

Serán las mujeres quienes mejor aprecien la posibilidad de poder ser testigos de la puesta en escena de los caprichos más inconfesables de sus compañeros.

¿Y cómo funciona?

Mediante distintos formatos: el escénico-televisivo y el privado.

Medularmente, "Experiencias con un desconocido show" quiere ser un servicio-espectáculo-personalizado diseñado para todos aquellos hombres que deseen procurarse compañía a la vez que desarrollan su faceta creativo-artística, es decir, un modo espectacular y divertido de no seguir estando solo, de acceder a nuevas experiencias y de explorar el mundo femenino de la mano de la artista-mujer Sònia Gómez.

El desconocido decidirá a posteriori si quiere dar una dimensión pública a su experiencia con Sònia, experiencia que en principio es siempre privada, secreta y exclusiva, como todos los buenos encuentros.

Superada la esfera privada, se escenificará la curiosidad que la artista confiesa sentir por el mundo masculino a través de siete experiencias ya realizadas de modo privado con hombres desconocidos a lo largo del periodo 2007/2008.

Clientes que se descubrirán así mismos, a través de distintas situaciones, como improvisados *performers*, protagonizando divertidas y audaces misiones diseñadas a partir de la información personal recogida por la mentora durante el proceso previo de seducción-investigación-creación que caracteriza tan peculiar propuesta.

Una vez agrupadas las distintas experiencias con los desconocidos, se les dará forma escénica, pero simulando el formato televisivo propio de un programa piloto, tanto en escena como en otros posibles canales de difusión paralela.

Es en este punto donde "Experiencias con un desconocido show" pasa a ser "Experiencias con un desconocido TV show".

El producto final quiere convertirse en una nueva propuesta de micro-sitcom-viral-escénico-televisiva de 10 minutos de duración aproximada por capítulo, en cada uno de los cuales se documentará sobre el cliente, su experiencia y los resultados finales. Esta innovadora propuesta televisiva será emitida, experimentalmente, en las denominadas redes sociales o plataformas web 2.0, pero aspira a convertirse en una propuesta televisiva en toda regla.

Críticas

El País. Carmen del Val (09/02/2009)

“Divertida, mordaz e imaginativa resulta la propuesta de Sònia Gómez en su último espectáculo, una pieza que pone de manifiesto el talento de esta artista a caballo entre la danza y el teatro, que con sus provocadoras piezas se ha convertido en un valor en alza en el panorama de los creadores contemporáneos españoles, desértico de jóvenes innovadores que se alcen como representantes de una nueva generación de coreógrafos”.

KAMCHÀTKA "Kamchàtka"

© Santi Cogolludo

Compañía: Kamchàtka
Origen: Barcelona - España
Espectáculo: "Kamchàtka"
Género: Teatro de calle

Espacio: Espectáculo de calle en Sol y Atocha
Fecha: Días 3 y 4 de febrero
Hora: 12 y 17 horas

Idea original y dirección: Adrian Schvarzstein. Intérpretes: Cristina Aguirre, Maika Eggericx, Sergi Estebanell, Claudio Levati, Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Lluís Petit, Albert Querol, Josep Roca, Edu Rodilla, Santi Rovira, Gary Shochat, Ada Vilaró, Prisca Villa y Albert Vinyes (En total, durante las funciones, habrá 8 artistas + 2 observadores).

Sinopsis

Ocho personas con sólo una maleta y un recuerdo. Como recién llegadas de algún país lejano, van descubriendo una ciudad cuyas normas, estilo de vida o secretos desconocen. Su gran ingenuidad y curiosidad les conducen a la exploración minuciosa del lugar, cual si fueran verdaderos niños. Todo es novedoso. Todo es un pretexto para el juego. Así van desvelando sus emociones y creando fuertes complicidades con el espectador, que cruza su camino.

"Kamchàtka" es un sueño, un sueño en medio de nuestra realidad.

Sobre la compañía

Kamchàtka es una joven compañía de teatro de calle, formada por un colectivo de artistas pluridisciplinarios. Los miembros de la compañía se encontraron por primera vez en el marco de un "Workshop" de teatro de calle impartido por Adrian Schvarzstein, durante la quinta edición del festival Escena Poblenou en Barcelona, en octubre del 2006. Desde entonces nunca dejaron de estar juntos. Más tarde, otros actores se sumaron al colectivo.

Meses de búsqueda y preguntas sobre los viajes, las migraciones, lo extranjero...
Meses de investigación en el espacio público...
Docenas de salidas de trabajo improvisadas en diferentes barrios de Barcelona, e incluso en el metro...
...dieron a luz a su primer espectáculo: "Kamchàtka".

Sobre la obra

"Kamchàtka" es un trabajo de improvisación de grupo y de exploración en el espacio público. El teatro de calle expresa, provoca y transforma espacios y situaciones de lo cotidiano en hechos excepcionales. A partir de lo cotidiano de los habitantes, los Kamchàtka van creando una realidad paralela, abriendo un espacio de diálogo, donde el espectador se convierte en actor del intercambio y de la experimentación. Para los Kamchàtka no existe espectador, no existe público; sólo existen personas humanas en el espacio público.

Así es como ellos crean los personajes, con su historia, sus miedos y sus ansias de descubrimiento, deslizándose lentamente en un lugar desconocido, haciendo florecer sus emociones sin reserva. El colectivo, aunque compuesto por individuos distintos, se relaciona con el exterior como un grupo. Es una unidad, sus miembros son pequeñas partes de un mismo sistema, con su coherencia, sus códigos y su historia. La profunda escucha entre los actores les permite formar un grupo muy compacto, que responde de acuerdo con lo que el espacio y sus habitantes les piden, los cuáles respiran y evalúan con su propia coherencia. Es entonces cuando el grupo penetra en la cotidianeidad del otro.

El juego es tan sutil que se confunde con la realidad. El objetivo es generar sorpresa y provocar preguntas en la gente, crear una realidad paralela que favorezca un diálogo directo, sencillo y espontáneo. El actor, desnudo y manifestando su sensibilidad y fragilidad, interrumpe el ritmo y las normas del lugar, para finalmente compartir con la gente sus emociones y miedos.

"Kamchàtka" ha sido galardonada con el Premio MiramirO 2008 – Festival Internacional de Teatro de Calle de Gent, Bélgica.

Sobre el director

Adrian Schwarzstein nació en Buenos Aires (Argentina) en 1967. Ha vivido en Italia, Israel y España. Actualmente reside en Barcelona. Se dedica al teatro desde 1989. Estudió teatro en Israel, mimo en Francia y Commedia Dell'Arte con Antonio Fava en Italia. Pasó por el teatro visual, la ópera con Dario Fo, la música barroca, la danza contemporánea con "Víctor" de Pina Bausch, el cine, la publicidad y la televisión. Formó parte del Circo Ronaldo belga con "Fili" y "Brick a Barack". Es también profesor de Commedia Dell'Arte, teatro de calle y ópera.

Más allá de su pluridisciplinariedad, está especializado en teatro de calle. Hoy en día, sus espectáculos "Greenman", "The Bed" y "Dans" se representan en festivales de todo el mundo.

Adrian también es actor y director del Circus Klezmer, con el cual ha conseguido un gran éxito de crítica y público.

Lo que el público ha dicho...

Johan Vanhie (periodista), MiramirO - Ghent, Bélgica, julio 2008

"Enamorarse de 8 personas a la vez. Esto me sucedió en MiramirO. Ser abierto de mente y libre son valores que la compañía Kamchàtka lleva dentro. La unión hace la fuerza y con solidaridad se pueden mover montañas. De eso me enamoré y de eso quisiera más. Con ampollas en los pies caminaría kilómetros para verla".

Adrie, Hat Fair – Winchester, Inglaterra, julio 2008

"Todo se sentía real y sincero. No es sólo un momento teatral efímero, sino intenso y profundamente conmovedor".

Sian Thomas (directora artística), Winchester, Inglaterra, julio 2008

"Kamchàtka ha tocado a mucha gente con su humanidad y su calor. Muchas personas me han contado sus propias historias sobre la manera en que lloraron, se rieron o se relajaron con esta compañía. De hecho, su espectáculo ha sido el más comentado de nuestro festival. Realmente, es un placer trabajar con la gente de la compañía y tenerles alrededor. Tengo un gran respeto hacia Kamchàtka».

Joana Moraes, FITEI - Porto, Portugal, junio 2008

"Quería decir a todos que pienso que Kamchàtka fue para mí el mejor espectáculo de este festival, me encantó. Estoy segura de que no soy la única que piensa así. Hoy los periódicos más grandes del país tenían fotos de la formación en primera página y vi en la tele una pequeña parte del espectáculo".

Patricia, FiraTàrrega, España, septiembre 2007

"Kamchàtka es el regalo de dirigir la mirada de la gente hacia detalles que no sólo no ve, sino que, a veces, ni siquiera mira. Y así hacer posible toda una aventura de cada situación sin supuesta importancia. El regalo de la cercanía, la naturalidad, la vulnerabilidad y la espontaneidad. El regalo de compartir la mirada de unos ojos continuamente curiosos, vivos y sinceros, como los de un niño eufórico de deseo por jugar, por amar, por abrazar, por disfrutar, por vivir... Un estado físico y psíquico creado no para conseguir su credibilidad, sino para crear situaciones reales en vez de ficciones, que no están hechas para ser creídas, sino para ser vividas. El regalo de convertir un espacio y un tiempo cotidianos en magia, de transformar lo normal en especial de forma tan sencilla, de hacer una vida más arte y un arte más vida".

Críticas

Sí Se puede. Silvia Cruz (11/09/09)

"En las obras sin palabras de Kamchàtka se transmite la desorientación del extranjero que llega a un lugar desconocido y necesita sentirse aceptado.

Todo empezó en un taller de teatro de calle que se ofrecía en el Centre Cívic Can Felipa, en el barrio de Poblenou. «La idea era trabajar sobre el personaje del emigrante, un kamchàtka para nosotros, que llega a un lugar extraño, que no habla el idioma, que viste diferente y se mueve de otra forma», explica Adrián Schvarzstein, profesor de aquel taller y director de la compañía Kamchatka. Albert es uno de los actores y explica que un director francés les pidió que fueran a un festival en el país vecino y ahí surgió todo. «Montamos una compañía a partir de un taller de teatro», dice Albert, que explica que son 15 actores, más toda la gente de administración que les ayuda en su tarea. «Catalanes, israelíes, italianos,

belgas, franceses... En Kamchatka hay gente de cualquier sitio, y en cualquier sitio nos sentimos como en casa», cuenta el actor.

Los kamchàtkas son esas personas que vienen de fuera y tienen que hacer un esfuerzo por entender lo que ven al llegar a un lugar desconocido. «Son inmigrantes, gente que dice soy extranjero, pero también buena persona y que quiere, sobre todo, que lo acepten», explica el director. En las obras de Kamchatka no hay palabras, pero no hacen ninguna falta. «Hablamos con el cuerpo, con las miradas, nos tocamos, tocamos al público y nos abrazamos», cuenta Albert, que se siente satisfecho de la respuesta del público. «Se trata de un espectáculo donde hay mucha improvisación, donde la reacción del público cuenta mucho y hace que cada vez la obra sea distinta.

Mucha gente no sabe de qué va y suelen quedar muy sorprendidos cuando se les aborda por la calle», detalla Schvarzstein. Los actores llevan una maleta, símbolo del emigrante, que llevan de arriba para abajo, que está llena de recuerdos y fotos del lugar de origen de las que el kamchàtka no puede ni quiere desprenderse. El tema les da mucho juego. «Es muy universal y se entiende en cualquier país, porque todos somos, hemos sido o seremos inmigrantes en algún momento», dice el director, que se define como argentino, aunque se adivinan unos orígenes muy diversos. «Preparando la obra, uno de los actores, que es italiano, me decía que toda su familia era del mismo lugar de Milán», dice Schvarzstein, y sigue: «Le pedí que investigara, que preguntara a su familia, y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que una de sus bisabuelas era eslovaca». Es un tema, dicen los dos, que no se acaba nunca”.

FERNANDO RENJIFO "El exilio y el reino"

© Chafa Ghaddar

Compañía: Fernando Renjifo

Origen: Madrid - España

Espectáculo: "El exilio y el reino"

Género: Teatro performance

Espacio: Cuarta Pared

Fecha: Del 4 al 6 de febrero

Hora: 18, 20 y 21.30 horas

Sinopsis

"El exilio y el reino" es una serie de trabajos iniciada por Fernando Renjifo en 2008 que agrupa piezas de diferente formato y temática. En Escena Contemporánea se presentan las tres primeras piezas de la serie, reunidas por primera vez:

1. "El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut"
2. "Impromptus"
3. "Tiempos como espacios"

La primera obra de la serie, "El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut", basada en conversaciones mantenidas en esa ciudad, se estrenó en 2008 en el espacio Off Limits de Madrid. En segundo lugar se presentará "Impromptus", *performance* basada en improvisaciones de movimiento, pintura y cuerpo. En tercer lugar se estrenará en Madrid una obra creada en colaboración con artistas de Níger, fruto de una estancia de Fernando Renjifo y Alberto Núñez en ese país.

Si en "El lugar y la palabra" prima la palabra y en los "Impromptus" el cuerpo, la tercera obra de la serie supone, de algún modo, un reaceramiento a la teatralidad.

"El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut"

Creación: Fernando Renjifo. Con: Ziad Chakaroun y Alberto Núñez. Los registros sonoros provienen de conversaciones mantenidas en Beirut en enero de 2008 con Abbas Beydoun, Chafa Ghaddar, Christian Ghazi, Ibrahim, Raif Karam, Siham Nasser y Walid Sadek. Textos proyectados: Antonio Gamoneda (*Descripción de la mentira*). Citas literarias: Adonis (*Prólogo a la historia de los Reyes de Taifas y Éste es mi nombre*), Mahmud Darwix (*Estado de sitio* y *El fénix mortal*) e Ibn Hazm de Córdoba (*El collar de la paloma*). Colaboración técnica: Pablo Pavillard. Producción: La República 2008. Proyecto apoyado por: Instituto Cervantes en Beirut y Casa Árabe. Gracias a Antonio Gamoneda, Federico Arbós (versión española de los poemas de Adonis), Luz Gómez (versión española de los poemas de Darwix), Umam Documentation & Research (Beirut), Aula de Teatro - Centro de las Artes de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Idiomas: árabe, inglés y francés, con subtítulos en español.

Audio / Lectura / Performance

“El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut” es una obra creada a partir de conversaciones mantenidas en Beirut con intelectuales, artistas, estudiantes y gente de la calle en enero de 2008, así como de la lectura de algunos poetas árabes contemporáneos relacionados con la región, como el sirio-libanés Adonis y el palestino Mahmud Darwix.

En la obra se escuchan fragmentos de estas conversaciones así como algunos pasajes poéticos de estos autores. Los discursos se fragmentan, se entrecruzan y descontextualizan, forzando el diálogo entre la palabra espontánea y la palabra pensada, entre la palabra de la calle y la palabra poética para reconstruir un universo a la vez concreto y abstracto, histórico e íntimo, que parte de una realidad determinada y busca su propia trascendencia.

Se trata de una serie de conversaciones interferidas, por la fragmentación y superposición de los discursos, por la multiplicidad de lenguas, por la divergencia de posiciones, por la irrupción de lo poético y por los distintos valores de verdad de la palabra. Beirut aparece aquí como un lugar muy concreto y muy abstracto a la vez. La proximidad real y dilatada con la violencia, la muerte, la pérdida y la destrucción coloca a sus habitantes en un lugar extremo. La historia y la situación actual hacen que Beirut sea un lugar –más que otros- pensado, hablado, escrito por sus propios habitantes. Formalmente, se trata de un trabajo asumidamente minimalista que transita el cruce del lenguaje teatral con otros lenguajes (vídeo, cine, *performance*) e investiga sobre otros modos de presencias escénicas.

Duración aproximada de la pieza: 1 hora y 15 minutos.

“Impromptus”

Creación: Fernando Renjifo. Intérpretes: Renato Linhares e invitados. Pinturas: Marta Azparren. Han participado en este proyecto: Denise Stutz, Guilherme Stutz, Renato Linhares, Alberto Núñez y Ziad Chakaroun. Gracias a: Mónica Valenciano. Producción: La República 2009. Coproducción: Festival Citemor. Proyecto en residencia de creación en La Fundación (Bilbao), en el Festival Citemor (Montemor O Velho, Portugal) 2009 y en el Aula de Teatro de la Universidad de Alcalá de Henares – Casa Encendida (Madrid) 2008. Realizado con el apoyo de las Ayudas a la Creación Contemporánea Matadero Madrid 2009 del Ayuntamiento de Madrid. Colabora: Baixo Santa do Alto Glória (Río de Janeiro).

Performance

“Impromptus” es una obra que consiste en variaciones basadas en la escritura automática del cuerpo y la pintura. Tiene una estructura abierta donde no se intenta la repetición. Se va reformulando con el paso del tiempo, en adecuación también a los espacios y contextos. Está originalmente inspirada en la poética de la pintura de Joan Miró y en la obra poética y ensayística de José Ángel Valente. En ella intervienen, aparte de otros posibles artistas invitados, el bailarín y acróbata brasileño Renato Linhares y la artista plástica Marta Azparren.

Esta obra es uno de los resultados del proceso de investigación “Paisajes invisibles”, que se viene desarrollando desde hace dos años y en el que han participado varios artistas españoles y brasileños. Otros resultados de este proceso de investigación se han presentado ya en Bilbao y Madrid.

Duración aproximada de la pieza: 40 minutos.

“Tiempos como espacios”

Una creación de: Fernando Renjifo. Co-creadores e intérpretes: Pitoua Alheiri, Beto Oumarou, Alberto Núñez. Con la colaboración de: Alfred Dogbé. Producción: La República, 2010. Colabora: Arène Théâtre (Niamey), Teatro de los Manantiales (Valencia). Idiomas: español, francés, hausa y duerma.

Teatro / Performance

Obra inspirada en conversaciones y reflexiones surgidas en sucesivos viajes a Níger y Mali. Contará con la participación de dos actores nigerinos.

Difuminando los límites entre la ficción, el teatro documental y lo poético, la obra habla sobre el cruce de miradas que configuran al *otro* y el juego de realidades y deseos que se interponen en esas miradas, en la que la imagen del *otro* hace también de espejo de la propia imagen.

La parte final del proceso de creación se realizará en la ciudad de Niamey entre finales de 2009 y principios de 2010. Su estreno está previsto para la semana anterior a su presentación en Escena Contemporánea, en el Teatro de los Manantiales de Valencia.

Duración aproximada de la pieza: 1 hora y 15 minutos.

Sobre el autor

Fernando Renjifo (Madrid, 1972), de origen hispano peruano, se dedica desde la década de 1990 a la creación escénica como autor, director e iluminador de sus propias obras. Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, fundó la Compañía La República, con la que trabajó habitualmente en Madrid durante más de 10 años y con la que creó obras como “Fausto” (1997), “Réquiem” (2000), “Werther (sombra)” (2002) y “Homo politicus” (2003). A partir de esta obra, en 2004, con el Proyecto “Homo politicus”, decidió dejar la estructura de la compañía y empezó a trabajar con otros equipos y en otros países, en proyectos en México, Brasil o Líbano, continuando la colaboración con Alberto Núñez, que se había dado ya en La República.

En 2008, con la obra “El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut” inicia la serie de trabajos titulada “El exilio y el reino”. En los últimos años ha publicado un libro de poesía (Hélice, La Luz Roja, Madrid, 2005) y ha realizado también creaciones videográficas.

Ha sido artista residente en centros de creación de España, Francia, Portugal, Italia y México. Sus obras se han presentado en España, Francia, Portugal, Grecia, Egipto, Líbano, México, Brasil y Cuba, en espacios como Casa de América, La Casa Encendida, Matadero Madrid, Teatro Pradillo de Madrid, La Laboral de Gijón, el Centro de las Artes de Sevilla, La Fundición de Bilbao, el Teatro de los Manantiales de Valencia, el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México, el Centro Cultural Oi Futuro de Río de Janeiro, el Instituto Superior de Arte de La Habana, The Hangar en Beirut, el Puppet’s Theatre de El Cairo, el Espacio Kratiras de Atenas o el Vingtième Théâtre de París. Algunas obras han sido presentadas en galerías de arte como La Refaccionaria en México D.F. o el Espacio Off Limits de Madrid.

Las tres obras del proyecto “Homo politicus” están recogidas en el volumen “Éticas del cuerpo” (edición y estudio de Óscar Cornago, Ed. Fundamentos, Madrid,

2008). También se publicó "Homo politicus", v. México D.F. 2005 en la Colección Escenaria, Drama Ediciones, México, 2005.

Sobre la obra

"Estas obras son aproximaciones, preguntas, miradas. En ellas hay una vibración entre la contemplación y la acción, donde lo poético aparece como umbral de un exilio interior. Para la construcción de estas obras han sido importantes experiencias tan diversas como el encuentro con el intelectual y artista libanés Walid Sadek, el acercamiento a Oriente Medio, la lectura de la poesía de Adonis o Mahmud Darwix, el reencuentro con la poética de Valente, Miró o Juan Muñoz, y sucesivos viajes al África subsahariana en los últimos años. Hay aquí también un cuestionamiento implícito (o una afirmación) del arte y la escena como lugar".

Fernando Renjifo

Críticas

Primer Acto. Óscar Cornago (Julio – Agosto / 2008)

Las potencias del teatro. "Después de la experiencia teatral de "Homo politicus", realizada en Madrid, Ciudad de México y Río de Janeiro, con actores de estas ciudades, el autor y director Fernando Renjifo realizó dos viajes y estancias a Beirut, en la búsqueda de las voces y las palabras de una ciudad que para él concentra los grandes conflictos y desafíos del mundo actual. De estos viajes nació "El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut", un trabajo realizado con el actor libanés Ziad Chacaroun y el madrileño Alberto Núñez, que inicia un ciclo abierto, que él titula "El exilio y el reino", una nueva indagación en ciudades y miradas del hombre contemporáneo. Con el apoyo del Instituto Cervantes en Beirut y la Casa Árabe en Madrid, la obra presentó su proceso creativo el pasado mayo en La Galera, de Alcalá de Henares, y se estrenó en junio en Off Limits.

La palabra y la mirada. En esta obra Fernando Renjifo construye efectivamente un lugar para la palabra. Esta podría ser una buena definición de *teatro*, o al menos una definición que sirve para pensar el teatro y otras cosas al mismo tiempo, el teatro como un lugar para una palabra que se genera, como toda palabra, a partir del otro, del ausente, del que no está ahí delante. Sin embargo, esta definición no hace justicia al teatro, porque este puede no tener palabras. De entre estos dos polos, espacio y palabra, nos quedaríamos con el primero, lo del lugar sí que parece totalmente necesario. El teatro está ligado a un espacio donde sucede algo, pueden suceder las palabras o los sonidos, los cuerpos, el encuentro, el tiempo o las imágenes, pero no suceden de cualquier manera.

Presencias de ausencias. Al inicio de "El lugar y la palabra" era difícil pensar en términos de mirada o actuación, quizá porque no había nada que mirar (el espacio central que podría hacer de escenario estaba vacío) y tampoco había nadie que pudiera actuar. Esto se hizo más patente cuando la obra fue avanzando y nada cambió, el espacio siguió vacío, y más que algo para ver, se ofrecía algo para oír, fragmentos de conversaciones grabadas en Beirut, en árabe, inglés y francés. Estas conversaciones se traducían por medio de textos proyectados en una pared negra que hacía de fondo del escenario. Los textos se iban pasando conforme avanzaban las conversaciones. La disposición de los textos recordaba a los

subtítulos de una película, no ocupaban toda la pantalla, estaban en la parte de abajo, lo que hacía que la ausencia de imágenes fuera más llamativa, como también la hacía llamativa el tema del que se trataba, la vida cotidiana y los conflictos en Beirut. Qué fácil hubiera sido amenizar la ocasión con unas cuantas imágenes de edificios en ruinas o cuerpos torturados, mutilados, sin vida. Pero nada de esto se mostraba, ni siquiera los rostros de las personas que hablaban. A pesar de estas ausencias o quizá por ellas, toda la situación tenía una enorme fuerza teatral. La gente en silencio, allí reunida, oyendo aquellas voces, ininteligibles para quienes no supieran esos idiomas y quizá por eso más sugerentes, leyendo las mismas palabras. Hasta el primer tercio de la obra lo único que se ofrecía a la vista era ese mismo grupo de personas, sentados frente a un espacio vacío, en silencio, atendiendo a las palabras dichas por alguien de quien no se sabía casi nada. Palabras que venían de otro sitio, de otros cuerpos que no estaban allí, que hablaban de otros lugares y otras historias. Son las palabras del otro. Como dije antes, toda palabra es la palabra del otro. La palabra le viene dada al hombre como un suplemento, un vestido nunca adecuado del todo, un instrumento para hacerse, proyectarse y pensarse, aunque esta distancia que separa la palabra y quien la dice no siempre se haga visible.

¿Quiénes eran esas personas que hablaban? Uno parecía tener más edad y hablaba en árabe, parecía atender un negocio, donde una niña preguntaba si tenían CDs para ordenador y luego algo para una playstation. Había una mujer que hablaba en inglés y otra en francés, y había también la voz de alguien que hablaba en inglés sobre literatura y decía algo acerca de los lugares, el lugar delimitado y fijo como un sitio de exclusión. Este decía cosas más filosóficas. Había otras voces que no recuerdo y risas y juegos y alguna canción. Entre medias de los subtítulos se intercalaban citas literarias con una gran fuerza poética dentro de su carácter críptico. Estas citas provenían del texto Descripción de la mentira, de Antonio Gamoneda, según entendí luego por el programa de mano. En un momento se detenían las grabaciones y Ziad Chakaroun y Alberto Núñez se descalzaban, bajaban al escenario y se tumbaban boca arriba, uno encima del otro, permanecían un buen tiempo, en silencio. Y sólo pasaba eso: dos cuerpos en un espacio vacío uno sobre el otro mirando hacia arriba. Más adelante Ziad leía un texto en árabe, que Alberto traducía a continuación, y luego, sentados cara a cara, en una mesa que había en mitad de las gradas, hacían unos diálogos en árabe y castellano. Digo "hacían" porque todo en la obra denotaba la conciencia del que sabe que está haciendo algo para los otros, mostrando algo para los demás. Todo se sucedía con un ritmo pautado, que no tenía que ver con lo lento o lo rápido, sino con la manera precisa que conforma un acontecimiento, el ritmo de las cosas, de las palabras, de los cuerpos; a veces podía dar la impresión de lentitud, de un tiempo casi detenido, y otras de un tiempo que se llenaba de palabras, voces y sentidos hasta desbordar la capacidad de recepción del espectador. La velocidad dependía de la subjetividad de cada cual. En el programa de mano se informaba de las fuentes de estos textos: el poeta sirio-libanés Adonis (del Prólogo a la historia de los Reyes de Taifas y Este es mi nombre), el poeta palestino Mahmoud Darwish (Estado de sitio y El fénix mortal) e Ibn Hazm de Córdoba (El collar de la paloma). Pero durante la presentación no se decía nada acerca de estos textos y voces, simplemente estaban allí, directamente, enunciados en aquel lugar en el que se había congregado a esas personas para que presencias en todo ello".

Fichas de las compañías
Del 8 al 15 de febrero

LEIRE ITUARTE

“Look at me, Bang Bang” + “Azul en tres actos” (extracto)

© Sibophot

Compañía: Leire Ituarte
Origen: Bilbao - España
Espectáculo: “Look at me, Bang Bang” + “Azul en tres actos” (extracto)
Género: Danza

Espacio: Cuarta Pared
Fecha: Del 11 al 13 de febrero
Hora: 21 horas

“Look at me, Brang Bang”. Creación e interpretación: Leire Ituarte. Concepción visual y diseño de imagen: Leire Ituarte, Sibophot. Fotografía y montaje visual: Sibophot. Iluminación: Ricardo Cerezo, Gabo Punzo. Vestuario: Kataklimo. Maquillaje y peluquería: Olaia Bermudez. Escenografía: Leire Ituarte. Música: Damon Albarn (“Closet Romantic”), Propellerheads (“On her Majesty`s secret service” -extracto-), Shirley Bassey (“Goldfinger”). Efectos de sonido: Aritz Cestona. Arreglos de sonido: Sibophot. Colaborar: Bilboeszena, La Fundación, Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Esta creación ha participado en el programa de residencias artísticas de la Fundación.

“Azul en tres actos” (extracto). Intérpretes: Leire Ituarte, Olatz de Andrés.

Sinopsis

“Look at me, Bang Bang” propone un recorrido visual que ironiza sobre la reproducción del cuerpo femenino y la imagen de la mujer en la cultura visual contemporánea. Una mirada pop que, desde el otro lado del espejo, investiga la dialéctica entre lo bello y lo siniestro como imaginario subliminal de las imágenes y estereotipos de la mujer y de lo femenino en la cultura de masas con un propósito: el de interpelar y socavar la tradicional ecuación que equipara a la condición femenina con la imagen fetichista -icono, enigma, simulacro, mascarada, identidad especular, cuerpo bidimensional, sede de la mirada masculina- sometida a la eterna dualidad entre lo erótico y lo abyecto femenino.

“Azul en tres actos” (extracto) es un tributo a la experiencia melancólica de la pérdida donde se exploran los diferentes resortes de los que se vale nuestra memoria subjetiva para rescatar del tiempo la “cosa” perdida. Sin olvidar que la melancolía, por su proximidad con la experiencia de la muerte, siempre somete al sujeto a los caprichos del tiempo y, sobre todo, siempre trata de devolverlo a los orígenes. Por eso se dice que el tiempo del melancólico es nostálgico y retrospectivo y que todo melancólico en su culto a los espectros del pasado es, por defecto, adicto a un tiempo primordial, al tiempo perdido, apegado a una memoria extraña y sin mañana.

Sobre la creadora e intérprete

Experta en Teoría fílmica feminista, **Leire Ituarte** (Bilbao, 1973) se doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco (2003), donde ha trabajado como personal docente e investigador. Cuenta con numerosas publicaciones sobre análisis cinematográfico y Teoría fílmica feminista. Inicia su formación en danza clásica a los 7 años y toma contacto con la danza contemporánea en la antigua Fundación (Bilbao) a los 17. Durante los últimos 10 años ha continuado con una formación ecléctica en danza contemporánea, performance y exploración del movimiento.

"Delicias de la Civilización" (2006), su opera prima como creadora donde rinde un homenaje satírico a Freud desde el feminismo, obtuvo el tercer premio en el Certamen internacional de Danza Contemporánea Masdanza11. Su segundo trabajo, "Azul en tres Actos" (2008) es un tributo posmoderno a la melancolía que explora los distintos mecanismos de los que se vale la memoria subjetiva para rescatar del tiempo a la "cosa" perdida. "Look at me, Bang Bang", su última creación, propone un trabajo de investigación y una mirada irónica sobre la *performatividad* del cuerpo femenino y la mirada masculina que indaga en la operatividad de las categorías de lo bello y lo siniestro en las imágenes y estereotipos de la mujer y de lo femenino en la cultura de masas.

Sobre la obra

"Look at me, Bang Bang" nace como un proyecto de investigación escénica y coreográfica sobre la performatividad del cuerpo femenino que toma como punto de partida el trabajo visual de las artistas Cindy Sherman y Barbara Kruger. Un trabajo que ironiza sobre la dialéctica entre el erotismo ("Lo bello" femenino) y la imagen mortífera ("Lo siniestro" abyecto femenino) de la mujer tomando como referente la economía masculina de la mirada y la mercantilización del cuerpo femenino y las imágenes de la mujer que circulan en la cultura visual contemporánea.

La línea de investigación de esta creación busca manipular y socavar la afinidad entre feminidad e imagen fetichista abordando el tratamiento del cuerpo femenino a partir de la Redundancia/Reduplicación/Resonancia de la imagen "pop" de la mujer y la fragmentación y fetichización (erótica y abyecta) del cuerpo femenino escénico. Con este propósito el movimiento se construye sobre un conjunto de premisas y restricciones que buscan sobre todo enajenar y reducir al cuerpo femenino a la condición y textura de la imagen fotográfica o cinematográfica. De este modo, las posibilidades del movimiento en escena quedan prácticamente restringidas y sometidas a la implacable disección del plano bidimensional de la imagen. Como si el cuerpo femenino hubiera quedado reducido, aplastado y capturado para siempre en el "*memento mori*" de la imagen, en el papel fotográfico o en la pantalla cinematográfica".

Leire Ituarte

Duración de la pieza "Look at me, Bang Bang": 35 minutos aprox.

"Azul en tres actos" (extracto) es una pieza corta de 15 minutos de duración.

Críticas

Artez Revista de las Artes Escénicas. Carlos Gil Zamora (21/11/2008)

"Azul en tres actos", Leire Ituarte / "Ikusi Makusi", Igor de la Cuadra

"La Fundación propone en su programa "Zer(K)nias", una sesión doble para que se puede tomar contacto con algunos de los creadores más emergentes del actual panorama vasco en el campo de la danza contemporánea o de la danza-teatro, del teatro de movimiento o teatro físico. Dos propuestas que no guardan ninguna relación estética. Pero ambas son blancas, rozando la experiencia o la memoria, pero sin ninguna actitud crítica.

Leire Ituarte plantea un espectáculo circular, empieza y termina de la misma forma, y en esa travesía va del estatismo, a los movimientos en cámara lenta y en marcha atrás, como si se tratara de crear un mundo que vuelve y que atrapa, para terminar en un juego de composiciones más figurativas. Una primera parte más conceptual, con un final en donde juega a crear imágenes, formas, encuentros de los cuerpos y, paseos por un espacio delimitado y transformable. Va subiendo su intensidad y su capacidad comunicativa. Penumbras, insinuaciones, luces de soslayo.

La reiteración es la base de la propuesta de Igor de Cuadra. Utiliza el sonido, los ruidos producidos por el propio *performer* grabados y multiplicados como una herramienta narrativa. E su guía, junto a una postal, a unos textos que nos sitúan en un tiempo, pero no en un espacio, ya que es la palabra la que precisamente se ausenta dejando paso al movimiento, a la rutina gestual, al agotamiento de la fórmula. En esta propuesta todo queda a la vista, la iluminación es única, plana, lo importante es la acción, su repetición, su machacona vulnerabilidad ya que en cada ocasión, los mismos gestos pueden significar cosas diferentes".

PALOMA CALLE **"hello myself"**

© Paloma Calle

Compañía: Paloma Calle
Origen: Madrid - España
Espectáculo: "hello myself"
Género: Acción performativa

Espacio: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Fecha y hora: Días 11 y 12 de febrero, de 17 a 20 horas.

Cena: Día 13 de febrero, de 21 a 23 horas

Idea original y desarrollo: Paloma Calle. Performer: Paloma Calle. Fotógrafo: Rafael Gavalle. Iluminación: Sylvia Kuchinow. Vídeo: Celeste Carrasco. Vestuario: Maribel Cruz. Dobles: Juana García (Murcia), Lidia Font (Gerona). Distribución: Paloma Chueca. Management y producción: Paloma Calle. Coproducen: Teatro de L'Escorxador - Ajuntament de Lleida, Centro Párraga. Colaboran: Centre Cultural la Mercè, Ajuntament de Girona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya, Cèl•lula. Este proyecto contó con una beca de movilidad de la AECI.

Sinopsis

"hello myself" es una obra en la que la artista Paloma Calle busca a su doble, una persona cuyo parecido externo e interno con ella sea el máximo posible. El proyecto investiga la búsqueda de la propia identidad encontrada en el hallazgo de una persona desconocida. Plantea la hipotética posibilidad de encontrar dobles de uno mismo en rincones insospechados de la geografía. Habla de la multipresencia, de la búsqueda de personas que se convierten en el eco de uno mismo. Plantea una reflexión sobre la relativa importancia de lo individual, de lo ÚNICO. La importancia del anónimo.

La persona elegida será una invitada permanente de la pieza en los futuros sitios donde ésta se lleve a cabo. Los interesados en participar pueden llamar al teléfono 689 435 846 para recibir más información o/y concertar una cita.

"hello myself" abandona el concepto de pieza escénica acabada después de un proceso privado de ensayos. En el formato que se presenta, proceso y producto se convierten en la misma cosa y están siempre a disposición del ojo observador, cómplice y crítico del espectador. El proceso creativo queda expuesto, ya que el espacio donde se realizan los encuentros es accesible al público general desde el primer día.

Sobre la autora

Paloma Calle (Madrid, 1975) se forma y trabaja durante más de 10 años en España, Alemania e Italia como intérprete para diferentes compañías de teatro y de danza experimental. Desde 2004, trabaja en sus propias creaciones dentro del ámbito de la *performance*, las artes escénicas y el vídeo.

En sus producciones suele optar por trabajar con material autobiográfico revisitado y reelaborado desde una perspectiva irónica. La pregunta y la experimentación sobre la convención espacial están siempre presentes, lo que da lugar a piezas de diferentes formatos pensadas para espacios absolutamente diversos, desde un teatro a un paseo con el público por la periferia de una ciudad. La función del espectador es otro de sus interrogantes, que le lleva a situarlo en un estado que tiene más que ver con lo activo que con su tradicional posición pasiva.

Ganadora del 9ª "Premio de Artes Escénicas del Teatre l'escorxador y Ayuntamiento de Lleida" con el proyecto "Hello myself", durante 2009 Paloma Calle ha sido invitada como artista residente en el Centro Teatrale Skené (Italia), Centro Párraga (Murcia), Centro Cultural de la Mercé (Girona) y el Teatre L'escorxador de Lleida.

Sobre la obra

La pieza se desarrolla a lo largo de tres días. Durante las dos primeras jornadas se realizan los encuentros abiertos al público con las personas que hayan concertado una cita. El tercer día, Paloma Calle invitará a cenar a la doble que haya sido elegida en Madrid en compañía de las otras dobles previamente encontradas en otras ciudades. A lo largo de los tres días, el público podrá entrar y salir libremente del espacio donde se desarrolla la pieza mientras tiene lugar la acción.

"Cuando empecé a trabajar en "hello myself", cuando estaba ideando la obra, partía de un optimismo del que ahora mismo carezco en cuanto a la pieza se refiere, y pienso que esta revelación hace que el trabajo me resulte incluso más interesante. Cuanto más me relaciono con el material más me doy cuenta de lo amargo que es el proceso y cómo lo que hace esta pieza es subrayar la soledad, mi soledad.

Sin embargo, y a pesar de saber o intuir que el proceso acabará en una gran decepción, no dejo de conservar siempre la energía, el motor que me hizo poner en marcha todo esto y que me dice: ¿y si pasa, si esta vez sucede el milagro? Sería maravilloso encontrarme, encontrar a otra Paloma Calle con la que quizá pactar, turnarse, escoger qué momentos de la vida quiere vivir una mientras la otra puede permitirse desaparecer de su propia existencia por un rato.

Y en el caso de que esto no suceda, de que nos acerquemos pero no suceda, siempre me quedará el humor y mi pequeña galería de invitadas a cenar, de intentos, de decepciones, de "icasi...!", de recordatorios a los que miro, en los que me intento ver reflejada para, una vez más, al terminar la *performance*, volver a casa pensando "es imposible, lo que buscas es completamente imposible".

Paloma Calle

Críticas

Revista Ofelia. Sergio Herrero (14/009/07)

SOBRE "TERRITORIO SAD Y K"

“Tal vez este montaje de Paloma Calle cumpla con todos los tópicos de una obra digna de estar en Escena Contemporánea, para entendernos, pero... ¿Qué hace distinta “Sad y K” de otras propuestas?

“Territorio Sad y K” se presentó en los Encuentros en Magalia (de hecho, se ensayó allí mismo) como una propuesta no textual, lo que dentro de un lugar de encuentro fundamentalmente para dramaturgos, suponía una completa muestra de trabajo escénico con otro tipo de “dramaturgia”. Pero además está el hecho de que en general, cada una sus acciones acierta, es efectiva. La repetición de una música por tres veces sonando desde un tocadiscos —una canción italiana que se inicia como el “Claro de luna” de Beethoven— mientras ellas se sientan a echarse colirio que se desborda en lágrimas, con una extraña serenidad, como quien bebe una amarga Coca-Cola en un entierro, y el uso de los desnudos, unos más simbólicos que otros —el desnudo proyectado sobre el que se han dibujado los órganos internos (en un momento del inicio se ha dicho que las personas de la obra son cuerpos sin órganos) y sobre el que se tiran dardos—, unos más provocadores que otros —los tijeretazos de K en sus bragas, que mete a Sad en la boca mientras ella dice «I wish you were more in love with me», uno de los pocos momentos realmente sádicos de la obra—, aportan unas imágenes realmente teatrales. Además, el DJ es un músico de verdad; el uso del megáfono (tan moderno, vale, tan inusitadamente de moda en los círculos de vida nocturna) nos posibilita que los textos nos lleguen en sucios e insinuantes susurros... Incluso las acciones más desligadas, como aquellas más interactivas con el público —fotografiar el contenido vaciado de un bolso del público, dispuesto como si fueran los objetos de “Habitación perdida (The Lost Room)”, o tirar el programa hecho una pelota sobre K, o ya Paloma Calle, la creadora del montaje— tienen su sentido.

El caso es que, en conjunto, funciona, y no sé si eso le hace ser distinta a las demás, pero sí al menos a tantas que hay que no ofrecen un resultado pensado y trabajado con profesionalidad auténtica. Pero lo que realmente cambia todo aquí es la conciencia de estos tópicos, la metateatralización de ellos; una sola escena justifica todo lo visto, como en un último giro de tuerca borgiano. Una entrevista en plena escena lo pone de manifiesto de manera evidente en la obra; allí la artista habla de estos mismos tópicos y otros a los que se enfrenta el creador escénico actual: el trabajo con la biografía personal, la apuesta por la estética o el compromiso... unos minutos de gloria que dan sentido a todo”.

SARA SERRANO **"N1m"**

© Eduardo Balanza

Compañía: Arena Teatro

Origen: Murcia - España

Espectáculo: "N1m"

Género: Instalación + acción preformativa

Espacio: Teatro Lagrada

Fecha: Del 11 al 14 de febrero

Hora: De 19 a 22.30 horas /
Performance: de 20.15 a 20.30 h.

Dirección: Sara Serrano. Creación en escena: Concha Esteve, Brígida Molina, Rocío Bernal, Irene Verdú. Diseño de escenografía: Eduardo Balanza. Diseño de iluminación: Joaquín Lisón. Diseño de sonido: Pedro Guirao. Edición vídeo/fotografía: Pedro Huratado. Agradecimientos: Lamatracataca. Produce: Arena. Arena es una empresa concertada con la Consejería de Cultura y Turismo Región de Murcia y subvencionada por INAEM. Colabora: Centro Párraga.

Sinopsis

"En un minuto" es un circuito de identidad:

En 1 minuto cambia el rumbo de una persona
En 1 minuto desaparece el mundo que conocemos
En 1 minuto suceden millones de acontecimientos inolvidables
En 1 minuto el tiempo se eterniza y no continúa más
En 1 minuto se narran historias de una vida
En 1 minuto vivimos con la intensidad de una vida
En 1 minuto se toman decisiones irreversibles
En 1 minuto...

En la sala, cámaras de circuito cerrado proyectan la transformación de los individuos, que se enmascaran para pertenecer a una u otra tribu urbana. La pieza expone imágenes manipuladas, corregidas, enmascaradas en miradas individuales. "En un minuto" hace patente la propia transformación de los individuos ante un espejo que todo lo ve. Muestra retratos de personas nos miran desde la pantalla, ya que los objetos observados de la primera proyección serán después los observadores.

Sobre la directora

Sara Serrano (Murcia, 1974) es licenciada en Dirección Escénica e Historia del Arte y posee un Máster en Práctica Teatral por la Universidad de Manchester.

Como extensión a su trabajo en las Artes Escénicas, ha realizado incursiones en el campo de la instalación y del montaje multimedia.

Dirige distintas producciones teatrales entre 1998 y 2008. Entre ellas destacan "Hamletmachine", de Heiner Müller, estrenada en The Rose Theatre de Londres en 2001; "Halicia. Impresiones de una vez que estuvo aquí", representada por el grupo La Fragua en Murcia en 2003; "The Answering Machine-Virus Produccioner", realizada en Oslo en 2004; "Boeing-Atta Airlines, junto al colectivo DFH, estrenada en Murcia en 2004; "Soledad.es", estrenada en The Fringe Festival de Nueva York en 2006; "Do-Do Land-Grupo Puja!", en Guadalajara (México) en 2008.

Cofunda el Colectivo La Fragua y forma junto a Eduardo Balanza el grupo DFH, con el que realiza distintas piezas a caballo entre la instalación, la *performance* y el vídeo, entre ellas, "Atta Airlines. Kit de seguridad".

Además, trabaja para la Compañía de Teatro de Altura Puja!, ganadora del Premio del Público del Festival de Tárrega 2005, y colabora regularmente con Arena Teatro, con quien ha realizado diversos eventos y con la que ha preparado su nueva producción, "En un minuto", sobre el texto de Inmaculada Alvear.

En el año 2000 estrena "Distortion" en The Rose Theatre de Londres y "Judith", de H. Barker, en The Barn Theatre de Londres. En 2001 estrena "Hamletmachine", de H. Müller, en The Rose Theatre de Londres; "II and I with III. A kind of Ping", basada en "Ping" de S. Beckett, en The Barn Theatre de Londres; y "Edmond Vs Demon. Site specific work", basada en "Edmond", de David Mamet, en Lamorbey Park de Londres.

En 2002 "Alice falling down. Vertigo Horizontal". Instalación. La Fragua, Murcia. Prologo al espectáculo "Halicia. Impresiones de una vez que estuvo aquí".

En 2003 estrena en La Fragua "Halicia. Impresiones de una vez que estuvo aquí", un espectáculo basado en "Alicia en el País de las Maravillas", de L. Carroll; "Accesos restringidos", una instalación realizada en las Playas de La Ribera, el Festival .A Parte, San Javier (Murcia); "Box. Combate abierto", una *performance* realizada con Eduardo Balanza y presentada dentro del evento "Operación Bacilo. Combate abierto", en Zona Joven de Murcia; y "Alice (in) on love. Liminality-performance", obra presentada en Parkteateret de Oslo.

En 2004 estrena "Boeing" en el Festival .A Parte, San Javier (Murcia), y "The Answering Machine", en Black Box de Oslo. En 2005 estrena "Doll's Cabaret. (Muñecas)", una producción basada en el género de Cabaret y producida por el Sprint de la Tortuga. En 2006 estrena en La Fragua el espectáculo multimedia "soledad.es".

En 2008 estrena "Do-DO Land", pieza basada en los Mundos de Lewis Carroll, en ZAPOPUM (Guadalajara, México).

A lo largo de su carrera, ha colaborado con diferentes publicaciones, ha trabajado como asistente técnica y artística y ha dirigido desde la escritura del Guión hasta la Puesta en Escena diversos eventos como la entrega de Premios Juventud 2004, el X Aniversario de Murcia Joven o la entrega de premios de Grupo Vocento y Grupo La Verdad Multimedia Los Mejores 07 (Arena Teatro).

Sobre la obra

VOUYERISMO-VIGILANCIA-IDENTIDAD-RETRATOS-MEMORIA-TIEMPO- "EN UN MINUTO"

VIGILANCIA

CONCEPTO: Seguridad como herramienta de control / observación continua del individuo / seguridad - opresión - voyeurismo.

Circuito cerrado de cámaras. En proyección: el espectador. Imágenes directas / imágenes grabadas.

El ojo que todo lo ve.

IDENTIDAD cultural, social, individual

CONCEPTO: Hay objetos que nos identifican dentro de un entorno cultural, familiar..., máscaras que nos ayudan a formar parte de una tribu.

Diversos elementos / máscaras para que el espectador se transforme ante su propia mirada. Espejos.

Transformaciones recogidas por cámaras web y proyectadas simultáneamente. Imagen sin manipular, los sujetos antes de transformarse en retratos.

UN MINUTO DE AUTORRETRATO - HUELLA INDIVIDUAL

CONCEPTO: ¿Nuestra imagen nos pertenece? Al ser observados nos "objetualizan". Nos vemos en un espacio público y queremos cuidar la imagen que proyectamos y el objeto de la memoria en el que nos convertiremos.

Las cámaras graban e individualizan los sujetos que van pasando por la instalación. Estas imágenes son seleccionadas, manipuladas. Estos sujetos son proyectados continuamente. Una vez convertidos en retratos nos observan.

Insistencia sobre las diferencias y similitudes.

EN UN MINUTO. LA RELATIVIDAD DEL TIEMPO

CONCEPTO:

En 1 minuto cambia el rumbo de una persona
En 1 minuto desaparece el mundo que conocemos
En 1 minuto el tiempo se eterniza y no continúa más
En 1 minuto vivimos con la intensidad de una vida
1 Ordenador conectado a un proyector.

Frases que comienzan con *En 1 Minuto...* se ofrecen al espectador para que las continúe. Éstas se irán incorporando y pasaran a formar parte de la Instalación.

Sobre la productora

Durante finales de 1980 y principios de 1990, la actividad de **Arena** estaba centrada, exclusivamente, en la generación de espectáculos del innovador creador escénico Esteve Graset. Trabajos como "Extrarradios" (1989), "Fenómenos Atmosféricos" (1991) y "Expropiados" (1992) fueron presentados en un importante número de festivales y teatros de toda Europa y América. De aquella época destaca también la organización de los Encuentros de Teatro Contemporáneo "etc" (1988-1992) en Murcia, una muestra de los espectáculos de vanguardia españoles de la época y un foro para el debate de especialistas de todo el mundo.

Desde hace diez años, **Arena** engloba una amplia gama de proyectos relacionados con la actividad artística: producción, distribución, grandes eventos, gestión de programas socioculturales con cajas de ahorro y ayuntamientos. **Arena** ha participado también en la organización de acontecimientos como la gala de inauguración, televisada por TVE2, de las Jornadas Olímpicas de la Juventud Europea (Murcia, 2001).

En los últimos años, la compañía ha acometido producciones escénicas como "El Lazarillo" (1998), versión de Antonio Saura y Antonio M.M., interpretada por este último y dirigido por el primero; "El enfermo imaginario" (2003), versión de Paco Macià y Sebastián Ruiz en coproducción con la Compañía Ferroviaria, dirigida por Paco Macià; "Hamlet Homeless", un texto de Sebastián Ruiz, autor con el que ya llevó a escena, con anterioridad, otros textos como "Don Juan y su criado" (1997). Esta producción se realiza con la puesta en escena de Luisma Soriano y la compañía Aguacero. En 2005, nuevamente, en coproducción con la Cía. Ferroviaria, **Arena** lleva a cabo la puesta en escena de 'La Gitanilla' de Miguel de Cervantes por encargo del Festival Cervantino Villa de Ceutí.

En 2006, produce 'Mi vida gira alrededor de 500 metros', un texto de Inmaculada Alvear, junto al Teatro del Astillero, bajo la dirección de Guillermo Heras. En 2008, repite la producción de esta obra con TeatroAtroz, esta vez, bajo la dirección de Luisma Soriano.

Críticas

Europa Press (29/06/2009)

"Una española (Elvira) y una marroquí (Amal) se descubren mutuamente en la obra "En un minuto", de Inmaculada Alvear, dirigida por Sara Serrano y que se estrena mañana en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde estará en cartel hasta el 4 de julio.

La función, una producción de Arena Teatro (concertada con la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia), tiene de fondo el tema de la inmigración. La autora explicó hoy que la obra surgió a raíz de un viaje que realizó a Marruecos y donde pudo comprobar la "cercanía" entre este país y España.

"Empecé a preguntarme cómo se sentían estas personas al llegar a otra cultura y cómo son capaces de sobrevivir a tanta hostilidad, especialmente a partir del 11-M", añadió. La obra, que nació inicialmente como un texto más corto pero con el mismo sentido, se convirtió más tarde en una función de mayor duración protagonizada por dos mujeres que se encuentran y van conociéndose poco a poco.

EL "MIEDO A LO DESCONOCIDO"

Sara Serrano se refirió a su interés por trabajar "el miedo a lo desconocido" que está latente en este texto. "Aunque suelo abordar ideas más que textos ya escritos, cuando leí esta obra vi que su contenido me tocaba mucho porque pienso que son más las cosas que unen España y Marruecos que las que las separan", confesó la directora de escena.

En su opinión, el pretexto de esta obra es la inmigración, "un fenómeno muy candente en todas partes y especialmente en España y que apenas sabemos cómo afrontarlo", agregó Serrano.

Mientras Amal, la extranjera, asfixiada por un marido obsesionado con la seguridad, representa lo de fuera y decide romper el muro que la separa del otro lado, Elvira encarna la contradicción entre fundirse en la opinión de los que la rodean y mantenerse en terreno seguro o escuchar su propio instinto y buscar lo que hay en ella misma mirando en los ojos de Amal.

"La española descubre más que la marroquí porque esta última llega predispuesta a cosas nuevas. Ambas acaban por darse cuenta de que son muy parecidas y de que tienen los mismos miedos", dijo Inmaculada Alvear sobre estos dos personajes interpretados por las actrices Irene Verdú y Rocío Bernal.

HERRAMIENTAS VISUALES

La puesta en escena está compuesta por tres bastidores que hacen también las veces de pantallas de proyección, que van cambiando de lugar para construir ciudades. Una cuarta pantalla más pequeña en la parte superior del escenario evoca el ojo vigilante que todo lo ve.

El sonido (temas musicales y sonidos atmosféricos) es otra herramienta imprescindible en este montaje y aparece como elemento evocador de la memoria de Amal o de los recuerdos de infancia de Elvira".

ZIMMERMANN & DE PERROT "Öper Öpis"

© Mario del Curto

Compañía: Zimmermann & de Perrot

Origen: Zurich - Suiza

Espectáculo: "Öper Öpis"

Género: Nuevo circo

Espacio: Naves del Español

Fecha: Días 13 y 14 de febrero

Hora: 20 horas

Concepción, dirección y escenografía: Zimmermann & de Perrot. Composición: Dimitri de Perrot. Coreografía: Martin Zimmermann. Dramaturgia: Sabine Geistlich. Iluminación: Christa Wenger. Sonido: Andy Neresheimer. Construcción del decorado: Ingo Groher y Schauspielhaus Zürich. Vestuario: Franziska Born. Asistente de vestuario: Carola Bachmann. Dirección de iluminación: Pierre Villard / Cathrine Rutishauser. Dirección de sonido: Franck Bourgoin / Andy Neresheimer. Asistente de escenografía: Marcello Pirrone. Dirección de escenografía: Pavel Dagorov. Productor internacional: Claire Béjanin. Creado en colaboración con los acróbatas, bailarines y DJ's: Blancaluz Capella, Victor Cathala, Rafael Moraes, Dimitri de Perrot, Kati Pikkarainen, Eugénie Rebetez, Martin Zimmermann. Coproducido por: Schauspielhaus Zürich, Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre de la Ville de Paris, Grand Théâtre de Luxembourg, Migros culture percentage, La Filature, scène nationale - Mulhouse, Le Merlan, scène nationale à Marseille, Le-Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, La Ferme du Buisson scène nationale de Marne-la-Vallée, Equinoxe, scène nationale de Châteauroux, Opéra Dijon, Theater Chur, London International Mime Festival, Zimmermann & de Perrot. Con el apoyo de: City of Zurich - department of cultural affaires, Canton of Zurich - service of cultural affaires, Pro Helvetia - swiss arts council, Ernst Göhner Foundation, Stanley Thomas Johnson Foundation, Sophie und Karl Binding Foundation, SSA - swiss society of authors. Zimmermann & de Perrot son apoyados por un contrato cooperativo entre el Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad, el Servicio de Asuntos Culturales de Canton (Zurich) y Pro-Helvetia, Consejo de Artes Suizo. Desde 2006, Zimmermann & de Perrot disfrutan del apoyo de la Fundación BNP Paribas para el desarrollo de sus proyectos.

Sinopsis

Para poner en pie "Öper Öpis", Zimmermann & de Perrot invitó a cinco excepcionales artistas de circo y bailarines para que se unieran a la compañía. En esta pieza, la acción transcurre sobre un escenario inestable que puede inclinarse en respuesta a los movimientos de los protagonistas. Este hecho constituye la base incierta sobre la que los intérpretes, solos o en pareja, desempeñarán sus papeles, incluso arriesgando su vida y sus propios miembros.

Los encuentros son suaves, breves, espectaculares y atrevidos, y la mayoría de las veces provocan una inclinación del escenario. Al mismo tiempo que los personajes buscan incansablemente nuevos desafíos en sus relaciones con los demás, trastornan el equilibrio y se encuentran así ante el peligro de perder la tierra bajo sus pies, estableciendo un paralelismo y mostrando cómo, a diario, las situaciones más cotidianas desembocan en la absurdidad. Con compasión y humor, "Öper

Öpis" versa sobre la imposibilidad de encontrar en otros lo que uno realmente está buscando: a sí mismo.

Sobre la compañía

En la década pasada, **Martin Zimmermann** y **Dimitri de Perrot** establecieron su propia manera de hacer un arte con vida propia, yendo más allá de los marcos convencionales de la escena. Juntos fusionan la música, el circo, el baile y las artes visuales para constituir el extraordinario esqueleto sobre el que trabajan. El poder de sus creaciones proviene de un diálogo intenso, en curso, que se ve reforzado por su colaboración artística. Zimmermann & de Perrot son autores y artesanos de todas y cada una de sus piezas. La escenografía detallista y meticulosamente realizada juega un papel clave en cada una de sus creaciones. Incluso los escenarios que cambian son obra de su construcción. Con ellos, Zimmermann & de Perrot exploran la tierra baldía de la existencia humana y se rinden por completo al poder expresivo de la música y de sus cuerpos.

Los dos artistas suizos han logrado inventar un lenguaje propio, en el que las imágenes simples y poderosas provienen no de las palabras, sino del sonido y del movimiento. Lleno de humor, su trabajo es a veces absurdo y siempre poético.

Sobre la obra

Nuestro mundo

"Nuestro trabajo está basado en la continuación, el diálogo constantemente renovado que ha existido entre nosotros durante muchos años. Esto hace posible que avancemos juntos sin descuidar nuestro desarrollo personal. Somos los directores de nuestra obra y los autores de nuestra música, nuestra coreografía y el diseño de nuestros escenarios.

Para cada una de nuestras piezas creamos un escenario móvil que se sostiene por el escape de la vida. Nos cautivan las pequeñas historias de la existencia diaria. Esto se hace presente en cada parte de nuestro trabajo. Nos entregamos a un mundo intenso de imagen y sonido y a un lenguaje corporal indescriptible".

Zimmermann & de Perrot

Biografías

Martin Zimmermann nació en Winterthur, Suiza. Después del estudiar escenografía, se matriculó en un curso de entrenamiento en el Centro Nacional de Artes de Circo (C.N.A.C) en Francia, que completó con la distinción académica. Como miembro fundador del grupo Compagnie Anomalie, actuó en el Joseph Nadj Cri Caméléon. De regreso a Zurich en 1998, comenzó su trabajo como coreógrafo.

Dimitri de Perrot nació en 1976 en Neuchâtel, Suiza. Mientras todavía estudiaba en el instituto, en Liceo Artístico Italo-Suizo de Zurich, trabajó como DJ. Tras su graduación, comenzó su carrera como músico y compositor, principalmente autodidacta. En 2005 fue nombrado Músico del Año de la ciudad de Zurich (en la categoría de Pop/Rock/Jazz).

El dúo **Zimmermann & de Perrot** ha creado "Gopf" (1999), "Hoy" (2001) y "Janei" (2004) con el grupo MZdP; "Anatomie Anomalie" (2005, dirección y escenografía: Zimmermann; música: de Perrot) para el grupo Anomalie. Con su propia compañía, Zimmermann & de Perrot, han creado "Gaff Aff" (2006), "Öper Öpis" (2008) y "Chouf Ouchouf" (2009, montaje interpretado por el Grupo acrobático de Tánger). Estas piezas han sido interpretadas más de 1.200 veces alrededor de todo el mundo y han sido galardonadas con numerosos premios.

Críticas

Disponibles en la página Web: <http://zimmermanndeperrot.com/presse/2>

Ciclo Autor

CICLO AUTOR 2010

David Hare

Una breve introducción

El Ciclo nace en el año 1996 a raíz de la muerte de Heiner Müller y se ha dedicado año tras año a un autor contemporáneo que se ha significado o continúa significándose por la aportación de nuevas vías al lenguaje dramático y un compromiso indudable con el arte teatral; y lo haremos sobre la base de poner en escena varias de sus obras (al menos tres), así como lecturas, conferencias, mesas redondas, etc.

El Ciclo se enclava dentro de la programación del festival Escena Contemporánea y todo el material teórico que se deriva de conferencias, críticas y mesas redondas es editado en un dossier de gran envergadura en la revista "Primer Acto".

Hoy por hoy el Ciclo desempeña un papel fundamental en el panorama teatral madrileño gracias a su singularidad y naturaleza, ya que supone prácticamente el único foro y escenario en el que se representa y estudia a fondo la figura y la obra de autores de difícil encaje en otra parcela de la escena de nuestra ciudad.

La relación de autores tratados hasta ahora (Müller, Koltès, Beckett, Pinter, Brossa, Sarah Kane, Botho Strauss, Michel Azama, Caryl Churchill, de nuevo en el décimo aniversario del Ciclo: Müller, Elfriede Jelinek, a la Nueva Dramaturgia Británica en el XII y en el último y XIII a Pier Paolo Pasolini), da la medida de nuestro empeño y compromiso, información que puede ser ampliada y aclarada en los diversos programas del Ciclo visitando la web del festival www.escenacontemporanea.com.

Vicente León
Creador y Director del Ciclo Autor
Premio MAX de la crítica 2007

David Hare: El teatro como compromiso ético

“Sin ninguna duda David Hare es uno de los dramaturgos británicos más importantes de las últimas décadas. Junto con el reciente y tristemente fallecido Harold Pinter, Caryl Churchill y Tom Stoppard, entre otros, se sitúa a la cabeza de los grandes autores del teatro británico contemporáneo. Desde el comienzo de su carrera su posición es radical y cuestionadora del sistema establecido. En 1968 funda junto con Tony Bicat la compañía Portable Theater (Teatro Portátil), con la que proponen un teatro alternativo e itinerante de gran versatilidad y contundencia. En 1975, junto al prestigioso director teatral Max Stafford-Clarck funda la compañía Joint Stock Theatre, a la postre uno de los grupos fundamentales del teatro británico contemporáneo.

Fue autor residente del Royal Court, del Nottingham Playhouse, y entre 1984 y 1997, director asociado del National Theatre, en el que ha estrenado un elevado número de sus obras. Fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico en 1998 y es miembro de la Royal Society of Literature. Militante de izquierda, su obra se convierte en un fiel retrato de la sociedad y la estructura política contemporánea y responde en muchos casos artística e inmediatamente a temas y circunstancias trascendentes y lamentables de la actualidad como la guerra de Irak (Staff Happens-Cosas que Pasan), la financiación irregular y vergonzante de los partidos políticos (Getsemani) o la crisis financiera internacional y el mundo de los banqueros, en la que es su última obra: The Power of Yes- El Poder del Sí, estrenada recientemente en el Royal National Theatre.

Es uno de esos dramaturgos que siente la obligación de tomar constantemente la temperatura moral de su país y del mundo a través de la escritura dramática. En esa línea escribe su trilogía sobre el desmoronamiento de las instituciones británicas más emblemáticas: la Iglesia Anglicana y su profunda corrupción moral manifestada en asuntos tan aberrantes como la pederastia generalizada (Racing Demon-Piloto Endiablado); el debilitado y deteriorado sistema legal británico (Murmuring Judges-Murmuraciones de los Jueces), y el denigrante estado del Partido Laborista (The Absence of War-Ausencia de Guerra). Para Hare “el nuevo laborismo ha pasado la última década preocupado en qué gastar el dinero del país y no en ver de dónde venía”. El muy actual movimiento de “Teatro Documento” (Verbatim Theatre), de gran importancia e influencia en la vida y en la política británica de los últimos años, debe mucho al impulso de Hare y obras como The Permanent Way (La Vía Permanente), sobre la privatización de los ferrocarriles británicos y sus catastróficas consecuencias; Stuff Happens (Cosas que Pasan), en la que denuncia las tremendas secuelas de la guerra de Irak, o Vía Dolorosa, en la que opera como testigo de la brutal desigualdad de calidad de vida entre palestinos e israelíes y del profundo fanatismo que separa las dos irreconciliables culturas, han contribuido a la consolidación de esta modalidad teatral tan importante en no pocos momentos de la historia de occidente.

Hare no sólo es un extraordinario dramaturgo que maneja con suma maestría los fundamentos de la escritura dramática, sino que es también un importante guionista de películas tan apreciadas como Herida de Louis Malle, Las Horas de Stephen Daldry o El Lector del mismo Daldry; así como un notable director de cine con películas como Wetherby (de la que también es guionista) con la que consiguió el Oso de Oro del Festival de Berlín de 1985. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos y prestigiosos premios como, entre otros, el BAFTA, el New York Drama Critics Circle, el Olivier o el London Theater Critics”. **Vicente León**

Biografía de David Hare

David Hare nació en 1947 en Inglaterra. Fue dramaturgo residente en el Royal Court Theatre en 1970 y 71 y del Nottingham Playhouse en 1973. Cofundó con Max Stafford Clark en 1975 el Joint Stock Theatre Group. Asimismo ha sido director adjunto del National Theatre desde 1984; fue nombrado caballero de la Orden del imperio británico en 1998 y es miembro de la Royal Society of Literature.

Entre sus obras podemos destacar Knuckle (1974), Pravda: Una comedia Fleet Street (1985) Racing Demon (1990), La Ausencia de Guerra (1993), Tragaluz (1995), El Beso de Judas (1998), My Zinc Bed (2000), The Permanent Way (2003), Cosas que Pasan (2005), La Hora Vertical (2006) o Getsemani (2008) por citar sólo algunas de su extensa producción. Ha adaptado obras de Chejov, Schitzler o Beltor Brech, entre otros.

Es un autor especialmente comprometido con temas sociales y políticos y muchas de sus obras denuncian situaciones y conflictos fundamentales de nuestra época, como el problema palestino o el deterioro de los servicios públicos británicos a raíz de las privatizaciones de los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher.

Ha dirigido y escrito varias películas: Wetherby (1985, con la que consiguió el Oso de Oro en el festival de Berlín), Heading Home (1991), etc.

Ha escrito guiones de películas tan reconocidas como: Herida (Louis Malle), Las Horas y El Lector (dirigidas por Stephen Daldry) o My Zinc Bed (Anthony Page); ha estado nominado a los Oscar y a los premios BAFTA (otorgados por la Academia Británica de Cine y Televisión), y recibió el premio del Sindicato de Escritores Norteamericanos.

Ciclo Autor
TEATRO DE LA ESQUIRLA – TEATRO PRADILLO
“Vía Dolorosa”, de David Hare

© Vicente León

Compañía: Teatro de la Esquirla
– Teatro Pradillo

Director: Vicente León

Origen: Madrid - España

Espectáculo: “Vía Dolorosa”

Género: Teatro

Espacio: Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía

Fecha: Del 27 al 30 de enero

Hora: 19.30 horas

Autor: David Hare. Director: Vicente León. Intérpretes: Teatro de la Esquirla – Teatro Pradillo.

Sinopsis

David Hare pone de manifiesto en este monólogo el estado de la situación del conflicto entre Israel y Palestina (su grado de tensión y enconamiento), a través de la crónica de un viaje que hizo a Israel y a los territorios palestinos (Cisjordania y Gaza) para recoger de primera mano las opiniones e ideas de destacadas personalidades de todas las facciones y derivadas de cada uno de los dos lados.

Sobre la compañía

Teatro de la Esquirla nace como compañía en el año 1996 con una clara voluntad de trabajar con textos y propuestas contemporáneas, con lenguajes no convencionales y planteamientos de riesgo. El primer trabajo que afronta es “Cuarteto”, de Heiner Müller, autor con el que la compañía se siente plenamente identificado y del que también ha llevado a escena los montajes de “Medea Material...” y “La maquinahamlet”, los dos en el año 2006.

Sus últimos montajes, “La Pared”, de la premio Nobel austríaca Elfriede Jelinek en el 2007, “Stonig Mary (la Lapidación de Mary)”, de Debbie Tucker Green en el 2008, y “Fabulación”, de Pier Paolo Pasolini en el 2009, confirman y consolidan la línea emprendida desde sus inicios. En estos diez años ha afrontado igualmente montajes de obras de B. M. Koltès (“Combate de Negro y de Perros”), Samuel

Beckett ("Astracanada Radiofónica"), Harold Pinter ("El Amante y La Colección"), Shakespeare ("Macbeth"), B. Strauss ("El Beso del Olvido") y C. Churchill ("A Number"), entre otros, así como trabajos de creación propia como "Historia de un Instante" o "Pase sin Entrar".

Teatro de La Esquirola mantiene una estrecha vinculación con el Ciclo Autor desde sus inicios y sus recorridos se sustentan mutuamente hasta el día de hoy, constituyendo prácticamente un proyecto común. En el año 2007 a Vicente León, su director, le fue concedido el premio Max de la Crítica por la creación y la dirección del Ciclo Autor. Por el mismo motivo, en el año 2003 obtuvo la nominación al premio Mayte de Teatro.

Sobre la obra

"Vía Dolorosa" es un viaje al epicentro del conflicto más trascendente de la historia reciente de la humanidad. Israel y Palestina (¿o habría que decir solamente Palestina?) se han convertido en el nudo gordiano de la geopolítica contemporánea. Desde la creación del estado de Israel en 1948, el enfrentamiento de judíos y palestinos ha ido sucediéndose, sin solución de continuidad, hasta nuestros días.

En "Vía Dolorosa" (el camino que recorrió Jesús en su ascenso al Gólgota con la cruz a cuestas), el dramaturgo David Hare nos anuncia la progresiva radicalización e irracionalidad que se ha ido imponiendo sin descanso en este conflicto enquistado que amenaza la estabilidad de la humanidad toda.

La cruda realidad impone su ley y a través del relato de este viaje se nos dibuja con suma nitidez y perfilados rasgos, no sólo la enorme separación que existe entre las dos comunidades, sino la grave separación interna que existe dentro de cada una de ellas, lo que multiplica exponencialmente el riesgo de colapso definitivo y sus terribles consecuencias.

"Vía Dolorosa" recorre el perfil humano de dos comunidades cuyo único escenario de entendimiento parece ser el que se derive de la aniquilación del contrario, y todo desde la enorme desproporción que supone el poderío militar, policial y económico del estado judío sobre la precariedad más absoluta en la que vive la comunidad palestina.

El odio, el miedo y el rencor siguen aumentando desde aquel valiente viaje que Hare emprendió impulsado por su incuestionable compromiso con la justicia y la humanidad, reflejado a todo lo largo de su extensa obra dramática".

Vicente León

Ciclo Autor
ALMAVIVA TEATRO
“The Secret Rapture (Revelación)”,
de David Hare

© Almoviva Teatro

Compañía: Almoviva Teatro

Director: César Barló

Origen: Madrid - España

Espectáculo: “The Secret Rapture (Revelación)”

Género: Teatro

Espacio: Centro Cultural Moncloa

Fecha y hora: Días 4 y 5 de febrero, 20 horas. Día 6, 18 h.

Autor: David Hare. Dirección y diseño de iluminación: César Barló. Interpretación: Almoviva Teatro. Diseño de espacio y vestuario: Sara Roma. Diseño de espacio sonoro: César Barló. Diseño de producción: Almoviva Teatro. Producción: Javier Pérez Opi.

Sinopsis

Una trama familiar de especulación empresarial y unos conflictos personales y sentimentales importantes hacen que esta obra se convierta en un espejo de la sociedad contemporánea.

Sobre la compañía

AlmaViva Teatro nació como una compañía dedicada al teatro clásico no representado o muy poco representado, desde un punto de vista social y con una puesta en escena arriesgada y contemporánea. En 2007 crea su primer montaje, “Los comendadores de Córdoba”, de Lope de Vega, con el que es programada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El mismo año se realiza un auto-sacramental para el Corpus Christi de Yepes (Toledo): “El pleito matrimonial del cuerpo y el alma”. En 2009 se realizan los montajes “La hija del aire (parte primera)” y “El Hamete de Toledo” (estrenada en noviembre 2009).

La otra vía que AlmaViva Teatro tiene como vocación es la de encontrar textos contemporáneos que nos ayuden a crear dos vertientes de trabajo reconocibles. El trabajo con técnicas audiovisuales, así como metáforas del mundo contemporáneo o espacios sonoros sugerentes y minimalistas son las claves para desarrollar por parte de AlmaViva Teatro este tipo de montajes.

Sobre la obra

“Revelación” es una revisión del texto de David Hare “The Secret Rapture”. Como el propio autor comenta, el título se le ocurrió de algo que le pareció oír a un especialista teólogo. El término es ambiguo y se acerca a la revelación, a llegar a una meta después de muchos esfuerzos y sacrificios.

Esto es lo que encontramos en “Revelación”. La trama familiar de especulación empresarial unida a unos conflictos personales y sentimentales importantes, hacen que la obra se convierta en un espejo de la sociedad contemporánea. El individuo aislado intenta aliarse con los otros individuos que pueden hacerle ascender. Ningún lazo real de comunicación o de empatía aparece en el ser humano contemporáneo. La preocupación por uno mismo ciega a la persona y ésta no se reconoce ante el espejo de sus congéneres.

La ambición y el poder aparecen en esta historia como últimos ingredientes para un texto que nunca se ha representado en España.

Biografía del director

Desde 2006, **César Barló** ha dirigido las siguientes obras: “La intrusa”, de M. Maeterlinck; “Los comendadores de Córdoba”, de Lope de Vega (2007); “El pleito matrimonial del cuerpo y el alma”, de Calderón de la Barca (2008); “Audiencia”, de Vaclav Havel (2008); “Cimbelino”, de William Shakespeare (2008); “La hija del aire (parte primera)”, de Calderón de la Barca (2009); “Lobos”, de Antonio Sansano (2009); “Poesía en el Corral de Alcalá de Henares” (2009); “El Hamete de Toledo”, de Lope de Vega.

Esta corta pero intensa trayectoria refleja su inquietud por tratar de contar historias al público desde diferentes épocas. La formación de César Barló pasa desde la interpretación hasta la dirección de escena. La inquietud por contar historias desde una visión contemporánea para un público del siglo XXI y con mecanismos narrativos escénicos que puedan aportar algo a la escena española se puede percibir en cada uno de los trabajos de César Barló.

Su trabajo de este último año se ha basado en la búsqueda de narrativas a partir del medio audiovisual unido con el actor. La unión entre las dos dimensiones de una pantalla plana y las tres dimensiones del actor pueden crear mil y una combinaciones y sensaciones para el público.

“Revelación”, basada en “The Secret Rapture” de David Hare, es un reto para César Barló así como para la compañía, que tendrán la oportunidad de mostrar lo que es capaz de hacer con un texto tan reciente y tan fervientemente actual.

Ciclo Autor
EDUARDO CÁRCAMO
“The Blue Room (La habitación azul)”,
de David Hare

Director: Eduardo Cárcamo
Intérpretes: Carmen Mayordomo y Pablo Alonso
Origen: Madrid - España
Espectáculo: “The Blue Room (La habitación azul)”
Género: Teatro

Espacio: Teatro Pradillo
Fecha: Del 9 al 11 de febrero
Hora: 20.30 horas

Autor: David Hare. Director: Eduardo Cárcamo. Intérpretes: Carmen Mayordomo y Pablo Alonso.

Sinopsis

“Nunca fue intención de Schnitzler que su serie de escenas, escrita con total libertad en torno al sexo, llamada *La Ronda*, fuese interpretada ante un público. Cuando la creó, allá por 1900, el autor la tildó de “material no publicable”, puesto que la concibió sólo para ser “leída entre amigos” [...] A través de los años, el público ha seguido discutiendo si esta obra, que se deshoja como una margarita, sigue vigente o no. En un caso u otro es completamente maleable. Cuando he tenido que adaptar obras de Chéjov, Brecht o Pirandello, nunca consideré que tuviera que hacer más que ceñirme al original [...] Pero con Schnitzler me he permitido licencias porque el propio autor ni siquiera llegó a pensar que jamás pudiera ser representada [...] Los cien años posteriores a su escritura han sido testigos de una supuesta revolución, tanto social como sexual. Pero lo realmente asombroso de la función es parece que el tiempo no ha pasado para ella. Schnitzler no sólo fue contemporáneo de Freud, fue también, como el propio Freud y como el mismo Chéjov, un analista. El tema principal de sus obras es la grieta entre aquello que imaginamos o recordamos y lo vivido en realidad. Hubo que esperar años (de hecho, hasta que Marcel Proust dejó de ser un asiduo a fiestas para dedicarse a la creación de su novela magna) para que apareciera otro autor europeo con la agudeza necesaria para describir el traicionero territorio de anhelo y deseo que supuso el siglo XX, con la profundidad y destreza de Schnitzler”.

David Hare

Sobre el director

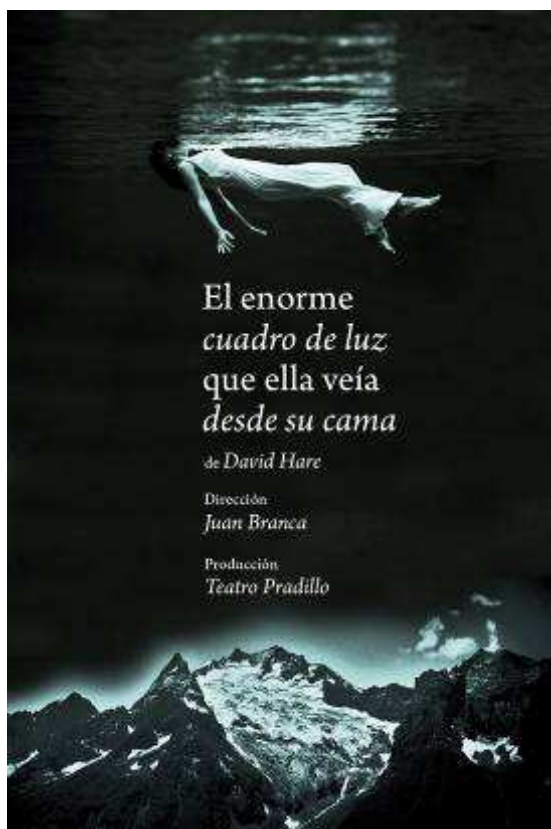
Eduardo Cárcamo es licenciado en Interpretación en 2004 por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid. Desde entonces y hasta la fecha desarrolla su actividad profesional teatral compaginando su labor de intérprete con las de asesor de movimiento y director en más 30 propuestas escénicas. Sus montajes como actor han podido verse en diferentes ediciones de importantes festivales de nuestro país. Comienza a asumir las labores de asesor de movimiento dentro del marco de la RESAD. Su primera dirección llega en 2007 para la compañía TeDeChé con una versión del "Sueño de una noche de verano" de Shakespeare. Desde 2006 participa de forma ininterrumpida en todas las ediciones del Ciclo Autor del Festival de Escena Contemporánea como actor-creador en los siguientes montajes: "La máquinahamlet" y "Medeamaterial", de Heiner Müller; "La Pared", de Elfriede Jelinek; "Stoning Mary", de Debbie Tucker Green y "Fabulación", de Pasolini.

Sobre la obra

En 1998, la actriz australiana Nicole Kidman protagonizó "The Blue Room" en lo que fue su debut teatral en Londres, en una temporada que duró 12 semanas. La obra causó revuelo –y una importante asistencia por parte del público– debido al brevísimo desnudo de la actriz, que en ese momento estaba casada con el actor Tom Cruise. La crítica alabó la actuación de la intérprete y calificó la obra de "pura viagra teatral". El montaje escrito por David Hare fue dirigido por Sam Mendes, ganador en 1999 de un Óscar a la mejor dirección por el filme "American Beauty".

Ciclo Autor
JUAN BRANCA

“Skylight (El enorme cuadro de luz que ella veía desde su cama)”, de David Hare

Director: Juan Branca
Origen: Buenos Aires - Argentina
Espectáculo: “Skylight (El enorme cuadro de luz que ella veía desde su cama)”

Género: Teatro
Espacio: Teatro Pradillo
Fecha: Días 13 y 14 de febrero
Hora: 20.30 horas

Autor: David Hare. Director: Juan Branca. Producción: Teatro Pradillo.

Sinopsis

“Skylight” es una obra de David Hare dividida en cuatro escenas que suceden en dos días y una noche en la vida de Kyra. Ella es una buena persona, que cree en su trabajo de educadora en los suburbios y que una vez, hace un par de años, huyó. Ahora se sorprende en su casa junto a Tom, que después de muchos años se presenta. “Skylight” es el enfrentamiento de estas dos personas que fueron el amor y dejaron el amor afuera. “Skylight” es la enorme ventana que Alice veía en el techo desde su cama mientras esperaba no existir más, mientras un cáncer le hacía ese favor.

Sobre el director

Juan Branca (1975, Buenos Aires, Argentina) es educador, actor y director, titulado en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. Actualmente es artista colaborador en la Fundación Yahudi Menuhin, en el programa Mus-e, destacándose su labor en la formación de artistas y miembros del profesorado de

diferentes centros de España desde 2004. En 2008 llevó a cabo la parte de desarrollo artístico en el taller de reinserción en A.P.R.A.M. (asociación para la reinserción de mujeres prostitutas). En 2004 el Real Ministerio de Cultura y Educación de España le ha otorgado una beca para el desarrollo profesional de jóvenes dramaturgos y directores iberoamericanos. En este momento interpreta "House Circuit" de Mey-Ling Bisogneo como parte de la compañía Trans/garden teatro/físico siendo residentes de la sala Pradillo (Madrid) y dirige "sky light" para el ciclo de autor del festival de Escena Contemporánea 2009 que se estrenará en febrero. Escribió y dirigió "Noventa X Siento Humedad" y "Rota". Dirigió actoralmente e hizo parte de la puesta en escena en "Hija" (Teatro por la identidad) de Moro Anghileri, con quien también ha trabajado como director asistente y entrenando físicamente a los actores en "Alicia Murió De Un Susto" (versión española y versión argentina) y "3 Ex" también de Moro Anghileri, haciendo el diseño de movimientos y coreografías. El mismo trabajo realizó con J.M. Muscari en las obras "Mujeres De Carne Podrida" y "Pornografía Emocional". Como actor ha trabajado en "Puentes" de Moro Anghileri, "Puesta En Abismo" compañía Pata de ganso. "Pornografía Emocional", "Las Visiones De Simone Machard" con dirección de Robert Sturua. Y fue miembro de la comedia juvenil del Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires, participando en las obras "Puede Ser o Es Lo Mismo" dirección J M Paoloantonio y "La Conquista Del polo Sur" dirección A. Isola.

Fue docente de La Escuela Municipal de Arte Dramático en la cátedra de técnica corporal, y en el Instituto Universitario Nacional Artes en la cátedra destreza actoral. Aparte de entrenar y dar clases y seminarios privados en distintos sitios de Argentina y España como ser el seminario de entrenamiento actoral en el festival de escena contemporánea 2003 o el Aforo 2004 de cuarta pared 2004 junto a Moro Anghileri o el taller laboratorio anual para el espacio "el Tinglao". Se destaca su formación en danza y movimiento, con las maestras Cristina Barnils, Mey-Ling Bisogneo y Melanie Alfie. También participó una temporada en las clases de danza moderna de la Folkwang Hochschule en Essen Alemania.

Sobre la obra

La escenificación fuerza a la obra a suceder de cualquier manera y por encima de todas las cosas. El montaje parte de la estructura de los textos y las acotaciones del autor, para agregar diferentes elementos y materiales propios de la puesta en escena y la fisicalidad de los actores, que se ocupan de encarnar, transitar y hacer suyos cada uno de los sucesos, para completar así el relato en algunas de sus múltiples dimensiones.

Ciclo Autor
Encuentro – entrevista con David Hare

Espacio: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Fecha: Día 30 de enero

Hora: 18.30 horas

“Un recorrido con David Hare: desde la City a Jerusalem y Bagdad”

Entrevista a David Hare a cargo del crítico teatral David Ladra.

Actividades complementarias: AD+

AD+

Taller de reír, con Antonia Baehr

Espacio: Goethe Institut

Fecha: Día 28 de enero

Hora: De 17 a 20 horas

Claves

En este taller, Antonia Baehr y Valérie Castan / Lindy Annis proponen compartir una práctica artística alrededor de la risa, en torno al espectáculo "Reír", que se presentará en el Festival Escena Contemporánea'10. Se trata de explorar y analizar a base de ejercicios todo aquello que la risa propone al cuerpo -postura y tono muscular para una búsqueda coreográfica y musical-, de observar las construcciones fisiológicas, anatómicas y mecánicas de la risa, con el fin de reproducirlas y de representarlas. Se utilizarán cámaras de vídeo, dispositivos de audio y los propios cuerpos.

Es un taller para todos los públicos.

La asistencia es gratuita previa inscripción.

Organizado por el Festival Escena Contemporánea en colaboración con el Goethe-Institut Madrid. Más información en el teléfono 91 532 72 44 o en las páginas web www.escenacontemporanea.com y www.goethe.de/madrid.

AD+

Reinventar la relación con el público: Taller con Oskar Gómez Mata

Espacio: La Casa Encendida

Fecha y hora: Del 1 al 5 de febrero, de 10 a 14 horas

Número de plazas: 15. **Inscripción:** Con selección previa. Se admiten reservas.

Público: Personas que provengan de diversas disciplinas, estudiantes de arte, teatro, danza, música y cualquier profesión no necesariamente vinculada al mundo del arte. **Precio:** 45 euros. **Más información:** www.lacasaencendida.es

Taller

Las formas teatrales contemporáneas exigen de los intérpretes un nuevo enfoque de la escena, de la representación y, sobre todo, del público. La relación intérprete-espectador debe reinventarse. La física contemporánea nos dice que para comprender un fenómeno físico en su conjunto es indispensable tener en cuenta las relaciones íntimas, por íntimas que éstas sean, entre el observador y la cosa observada. Sorprendente correspondencia...

Hoy en día conviene reencontrar una relación humana con el espectador, del que las artes escénicas se han alejado debido a los códigos y los estereotipos heredados de una cierta concepción del "arte de la escena". El acto poético no tiene que ver con la excelencia personal o espectacular, sino con el hecho de compartir una experiencia. Se propondrá crear nuevas actitudes de actuación, principalmente a partir de la improvisación, pero no exclusivamente. Se intentarán suscitar interrogaciones dramáticas y desarrollar escrituras para estimular nuevas condiciones de presencia escénica e incidir en la disponibilidad y la escucha de otros componentes de lo que sucede en la escena y también, por supuesto, en la sala.

Profesor

Actor, director, autor y escenógrafo, Oskar Gómez Mata (San Sebastián, 1963) vive y trabaja en Ginebra. Empezó su actividad teatral en España con la Compañía Legaleón-T antes de instalarse en Suiza en 1995. En Ginebra fundó la formación L'Alakran en 1997, que fue la compañía residente en el Théâtre Saint-Gervais de esta ciudad del 2000 al 2005.

En la actualidad desarrolla su trabajo artístico y pedagógico en Suiza, Francia y España principalmente, pero también en Latinoamérica y Portugal. En algo más de diez años ha creado espectáculos lúdicos y políticos, singulares y ciudadanos, filosóficos y siempre poéticos. Quien ha visto alguno de sus espectáculos sabe que se puede esperar de todo, en manos de unos actores expertos en el sano arte de transgredir los códigos de la representación. Ofrece un teatro abierto al mundo, capaz de testimoniar del flujo de la vida, del placer y de la angustia que supone la existencia. En escena y en la sala.

Se realizará una selección entre todos los alumnos que hayan solicitado la asistencia al taller dentro del plazo establecido. Los aceptados formalizarán el pago de la reserva. La solicitud y la entrega de la documentación se podrá realizar desde el mismo momento de la publicación del libro de 'Cursos y Talleres', ya sea a través de reservas online (www.lacasaencendida.es) o de manera presencial (en La Casa Encendida), hasta 15 días antes del comienzo de cada curso. La lista de admitidos se publicará ocho días antes del inicio del taller, disponiendo de cuatro días para el pago. En caso de no realizar el pago en el periodo indicado, la plaza quedará automáticamente disponible para otros solicitantes.

AD+

Nuevas dramaturgias italianas: Lecturas de dramaturgia italiana contemporánea

Obra: "Luparella"

Espacio: Teatro María Guerrero (Sala Princesa)

Fecha y hora: Días 5 y 6 de febrero, 19 horas. Día 7 de febrero, 18 horas

Autor: Enzo Moscato. **Traducción:** Enrico Ianniello. **Dirección:** Enzo Moscato.

Actores: 1 actriz. **Duración:** 50 minutos

Sinopsis

La limpiadora Naná se encuentra dentro de un burdel, a solas con una prostituta moribunda, la Luparella. Estamos en el Nápoles de 1943. La degradación y la desesperación imperan en los bajos fondos de una ciudad devastada por los nazis.

Obra: "Las cinco rosas de Jennifer"

Espacio: Teatro María Guerrero (Sala Princesa)

Fecha y hora: Días 12 y 13 de febrero, 19 horas. Día 14 de febrero, 18 horas

Autor: Annibal Ruccello. **Traducción:** Enrico Ianniello. **Dirección:** Enrico Ianniello. **Actores:** 2 actores. **Duración:** 50 minutos

Sinopsis

Seres marginales en medio de la ciudad. Es la última tarde en la vida de un travesti. Mientras espera a un hombre, su amor, el que no sabe si llegará, se destapa un velo de desolación, miedo y soledad. Presenciamos un esfuerzo en vano por establecer una identidad "diferente" en un mundo represivo.

En este programa de lecturas organizado por el Centro Dramático Nacional colaboran el Festival Escena Contemporánea, el Instituto Italiano di Cultura (Madrid) y Teatri Uniti. Más información:
<http://cdn.mcu.es>, www.iicmadrid.esteri.it y www.teatriuniti.it.

AD+

Segunda jornada: Inclusión social y educación en las artes escénicas

Espacio: Ministerio de Cultura (Salón de Actos)

Fecha: Día 15 de febrero

Hora: De 10 a 18.30 horas

Traducción simultánea

Los objetivos de esta segunda jornada son, por una parte, ofrecer una amplia visión del panorama actual de la inclusión social y la educación en la música en España, los Países Bajos y el Reino Unido. Por otra parte, se pretende favorecer el intercambio y facilitar la adopción de buenas prácticas y la aplicación de políticas y proyectos referidos a la música que favorezcan la inclusión social, la integración de comunidades, la educación, participación cívica y el desarrollo de nuevas audiencias. También se pretende colaborar en el desarrollo de una red sostenible que facilite el intercambio, la colaboración y la exportación de buenas prácticas en este ámbito entre los tres países.

Esta jornada está especialmente dirigida a profesionales del mundo de música tanto en el ámbito privado como en el público, a gestores y técnicos de cultura, educación e igualdad, a programadores de festivales y teatros, fundaciones, auditorios y centros culturales, a profesionales de los conservatorios y las escuelas de música, a departamentos educativos de teatros y orquestas y demás instituciones musicales, así como a la prensa especializada.

La asistencia es gratuita previa inscripción.

Organizado por el Festival Escena Contemporánea, la delegación en España de la fundación British Council, la Embajada de los Países Bajos y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Más información en el teléfono 91 337 35 59 o en las páginas web www.escenacontemporanea.com, www.britishcouncil.es y www.mcu.es/artesEscenicas.

CONTACTO DE PRENSA
ESCENA CONTEMPORÁNEA'10
Del 19 de enero al 15 de febrero

Luisa Castiñeira
91 468 26 51 / 646 54 70 92
prensa@escenacontemporanea.com
www.escenacontemporanea.com

Organiza:

Promueve:

Subvenciona:

Colaboran:

Tiempos como espacios

(de la serie "El exilio y el reino")

Fernando Renjifo

Desde hace unos diez años llevo viajando a África de tanto en tanto. Nunca ha sido clara la sensación que estos viajes me han dejado. Sin embargo siempre he querido volver. Supongo que al final, lo que más me movía, después del asombro y del querer comprender, era lo que aquello me devolvía como espejo de mí y de nuestra sociedad. Y supongo que al final, de lo que más puedo hablar es de la propia mirada.

Cuando andaba pensando en este proyecto vi en Madrid la retrospectiva de Juan Muñoz. Curiosamente aquellas figuras humanizadas me hablaban también del misterio del otro. Y otra vez del asunto de la mirada...

Fernando Renjifo

El tema: la escultura y su supervivencia frente al agotamiento.

Apóyate.

Aunque yo yerre, el corazón acierta.

El deseo: avanzar sin modelo de claridad.

El artista fuerte, completa el mar con sus preguntas. Y cuando ya no le sirven las abandona a su destino en la misma altamar que las concibió.

Juan Muñoz

Tiempos como espacios es una obra creada en Niamey (Níger) en colaboración con dos actores nigerinos. El texto en español recoge notas y reflexiones de una serie de cuadernos de viaje. Este texto se entrelaza con fragmentos de conversaciones cotidianas en djermá y peul, dos de las lenguas locales, algunas de ellas improvisadas. El trabajo físico de los actores está inspirado en el universo escultórico de Juan Muñoz.

Tiempos como espacios transita el territorio de las contradicciones que se generan en cualquier acercamiento a la diferencia. Habla de la mirada hacia el otro y hacia uno mismo, de los tiempos y espacios desde donde miramos y somos mirados. Formalmente transita también un territorio vago, donde se confunde deliberadamente lo poético con el documento y la ficción.

Tiempos como espacios es la tercera entrega de la serie de creaciones titulada *El exilio y el reino*. Esta serie se inició en 2008 con *El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut*, obra a partir de conversaciones mantenidas en Beirut. La segunda obra de la serie, *Impromptus*, estrenada también en 2010, fue el resultado del proyecto de investigación *Paisajes invisibles*, variaciones de movimiento inspiradas en el universo pictórico de Joan Miró y en la obra poética y ensayística de J.A. Valente. Las tres obras que por el momento conforman la serie fueron presentadas conjuntamente en la última edición del Festival Escena Contemporánea de Madrid.

Tiempos como espacios

Creación, texto y espacio escénico:

Fernando Renjifo

Cocreadores-intérpretes:

Aboubacari Oumarou (Beto)

Pituá Alheri

Alberto Núñez

Referencias literarias:

T.S. Eliot, J. Baudrillard, E. Levinas, P. Handke, Günther Anders y Juan Muñoz

Duración aproximada:

60 min.

Idiomas:

Español, djermá y peul

Producción:

La República, 2010

Con el apoyo de:

Casa África

Colabora:

Embajada de España en Níger

Teatro de los Manantiales (Valencia)

Arène Théâtre (Niamey)

Gracias a:

Alfred Dogbé y Rodrigo Fernández Sueza

Estreno:

Teatro de los Manantiales, Valencia, 22 y 23 de enero 2010

Otras presentaciones:

Festival Escena Contemporánea, Madrid, Sala Cuarta Pared, 4, 5 y 6 de febrero 2010

De *Tiempos como espacios* se ha dicho:

TOPOGRAFÍAS DE LA IMAGINACIÓN

Los trabajos de Fernando Renjifo y de Louisa Merino, artistas que han participado en el último Festival Escena Contemporánea, vuelven a desafiar nuestras maneras de mirar paisajes, acciones y gentes desde la elipsis y la metáfora. Trayectorias teatrales para seguir de cerca y reflexionar.

Elípticos son los paisajes, gentes y poemas que activan visiones de nuestra imaginación en dos trabajos del teatrero hispano- peruano Fernando Renjifo, *El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut*, y *Tiempos como espacios*, que radicalizan su trayectoria de síntesis del acto escénico y su mirada desde la migración, emprendidas en las tres versiones de *Homo politicus* (Madrid, México DF y Río de Janeiro, 2003-2006).

De manera análoga al insólito Líbano que nos descubría Walid Raad en los "archivos" ficticios del Atlas Group (2009), en *El lugar y la palabra...*, en una pantalla sin fotos ni imágenes, somos invitados a imaginar un Beirut caliente, de voces y lenguas diferentes; creamos los rostros y gestos de ocho vecinos en sus conversaciones, trabalenguas, suspiros y risas, les "vemos" con los oídos. Hablan de su vida cotidiana y sus recuerdos, del duelo por los muertos y las opciones personales (irse, quedarse, intervenir), de las culturas y religiones que se enfrentan o conviven en una ciudad de guerra y violencia permanentes. La traducción de sus palabras en pantalla se alterna con el diálogo de poemas de Antonio Gamoneda, Ibn Hazm, Mahmud Darwix y Adonis – metáforas de guerras, destrucciones, exilios, servidumbres, ausencias– proyectados y leídos en árabe y castellano, en la intimidad que da una lamparilla, por el actor libanés Ziad Chakaroun y el madrileño Alberto Núñez. En medio, dos acciones reales y una incitación a prolongar la contemplación con el encuentro: los actores yacen en el suelo, uno sobre otro, invirtiendo luego el orden de sus cuerpos; el público es invitado a entrar en su recinto.

En *Tiempos como espacios*, África y Níger son un juego de espejos y figuras hacia el interior y el exterior de la escena. Los actores nigerinos Pitoua Alheri y Aboubacari Oumarou, sobriamente vestidos de beis y verde, escriben en el aire una serie de figuras inspiradas en las teatrales esculturas de Juan Muñoz, expuestas en 2009: seres humanos extraños, suspendidos o estáticos en frágiles equilibrios sobre los bordes y asientos de unas sillas, o junto a los muros de la sala... Improvisan charlas en sus lenguas (djermá, hausa, peul), bromean, rien, comentan el amplio poema del viaje africano de Renjifo –un inquietante ejercicio de mirar con ojos nuevos– que lee frente a un espejo Alberto Núñez, interrogan a las esculturas de Muñoz, otra elipsis, comentando un catálogo que no vemos. Alteridad máxima. Dos cuerpos africanos, negros, en situación puramente teatral, jugando a la mimesis de figuras artísticas de nosotros, seres humanos, alterados, mirados como "otros" por el escultor. En el encuentro con el actor blanco, que busca "la realidad" y viaja ante un espejo, ellos, completamente "otros", incomprensibles, inabarcables, como sus lenguas, su lentitud, su despojamiento, su estar en escena como en su casa.

José Henríquez, Periódico Diagonal, 1ª quincena marzo 2010.

Sobre el equipo de creación:

Fernando Renjifo, de origen hispano peruano, se dedica desde los años 90 a la creación escénica como autor y director. Estudió Filosofía y Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid. Fundó la Compañía La República, con la que trabajó habitualmente en Madrid durante más de diez años y con la que creó obras como *Fausto* (1997), *Réquiem* (2000), *Werther (sombra)* (2002) y *Homo politicus* (2003). A partir de esta obra, en 2004, con el Proyecto *Homo politicus*, decidió dejar la estructura de la compañía y empezó a trabajar con otros equipos y en otros países, en proyectos en México, Brasil o Líbano, continuando la colaboración con Alberto Núñez, que se había dado ya en La República. En 2008, con la obra *El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut* inicia la serie de trabajos titulada *El exilio y el reino*. Ha publicado un libro de poesía (*Hélíce*, La Luz Roja, Madrid, 2005) y ha realizado también creaciones videográficas. Sus obras se han presentado en España, Francia, Portugal, Grecia, Marruecos, Egipto, Líbano, México, Brasil y Cuba, en espacios como Casa de América, La Casa Encendida, Matadero Madrid, Teatro Pradillo, El Canto de la Cabra y Sala Cuarta Pared en Madrid; La Laboral de Gijón; el Centro de las Artes de Sevilla; La Fundición de Bilbao; el Teatro de los Manantiales de Valencia; el Centro Cultural Helénico en México D.F.; el Centro Cultural Oi Futuro en Río de Janeiro; el Instituto Superior de Arte de La Habana; The Hangar (UMAM D&R) en Beirut; la Biblioteca Nacional en Rabat; el Puppet's Theatre de El Cairo; el Espacio Kratiras en Atenas o el Vingtième Théâtre en París. Algunas obras han sido presentadas en galerías de arte como La Refaccionaria en México D.F. o el Espacio Off Limits de Madrid. Entre sus obras publicadas se encuentran las tres obras del proyecto *Homo politicus* en el volumen *Éticas del cuerpo* (edición y estudio de Óscar Cornago, Ed. Fundamentos, Madrid, 2008) y las obras de la serie *El exilio y el reino* en los Pliegos de Teatro y Danza, Aflera Ed., Madrid, 2010.

Alberto Núñez (Madrid, 1973) es actor y performer. Licenciado en Historia Antigua y Medieval por la Universidad Autónoma de Madrid. Colabora desde 1992 como actor y cocreador en la mayor parte de las obras de Fernando Renjifo, con el que co-fundó la compañía La República. Participó también en la serie de creaciones y performances del proyecto *Homo politicus* entre 2003 y 2007 en Madrid, México D.F. y Río de Janeiro y en la obra *El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut* en 2008.

Beto Oumarou (Niamey, 1975), está vinculado como actor y asistente de dirección a la Compañía Arène Théâtre, dirigida por Alfred Dogbé. Esta compañía, creada en 2001, es una de las pocas compañías profesionales de teatro existentes en Níger. Con ella ha participado, entre otras, en las creaciones *Tiens bon Bonkano!* (2001), *Du gombo pour deux légumes* (2003), *Certificat d'humanité* (2005), *A l'étroit* (2005), *Boucan et cancan* (2007) y *Burocrassie* (2008), presentadas en diversas ciudades de Níger, Burkina, Benin, Togo y Francia.

Pitoua Alheiri (Niamey, 1969), abandona su carrera de deportista profesional para dedicarse a la actuación y a la fabricación y manipulación de marionetas. Desde 2004 está vinculado a la Compañía de marionetas Koykoyo y colabora con el Colectivo Jawabi de narradores orales.

Tiempos como espacios

(De la serie *El exilio y el reino*)

Foto: Alberto Núñez

Creación, texto y espacio escénico: Fernando Renjifo

Con: Aboubacari Oumarou (Beto), Pituá Alheri y Alberto Núñez

Citas: T.S. Eliot, J. Baudrillard, E. Levinas, P. Handke, Günther Anders y Juan Muñoz

Producción: La República, 2010 · **Proyecto apoyado por:** Casa África

Colabora: Embajada de España en Níger, Teatro de los Manantiales (Valencia) y Arène Théâtre (Niamey)

Gracias a: Alfred Dogbé y Rodrigo Fernández Sueza

Tiempos como espacios es la tercera entrega de una serie de creaciones titulada ***El exilio y el reino***.

Esta serie se inició en 2008 con *El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut*, obra a partir de conversaciones mantenidas en Beirut. La segunda obra de la serie, titulada *Paisaje invisible*, creada en 2009, se trata a su vez de una serie de performances inspiradas en la obra pictórica de Joan Miró y en la obra poética y ensayística de J.A. Valente.

Valencia · Teatro de los Manantiales · 22 y 23 de enero 2010
Madrid · Festival Escena Contemporánea · Sala Cuarta Pared · 4, 5 y 6 de febrero 2010

TOPOGRAFÍAS DE LA IMAGINACIÓN

Los trabajos de Fernando Renjifo y de Louisa Merino, artistas que han participado en el último Festival Escena Contemporánea, vuelven a desafiar nuestras maneras de mirar paisajes, acciones y gentes desde la elipsis y la metáfora. Trayectorias teatrales para seguir de cerca y reflexionar.

Por José Henríquez

Foto: Isaac Torres.

Elípticos son los paisajes, gentes y poemas que activan visiones de nuestra imaginación en dos trabajos del teatrero hispano-peruano Fernando Renjifo, *El lugar y la palabra*. *Conversación interferida*. *Beirut*, y *Tiempos como espacios*, que radicalizan su trayectoria de síntesis del acto escénico y su mirada desde la migración, emprendidas en las tres versiones de *Homo politicus* (Madrid, México DF y Río de Janeiro, 2003-2006).

De manera análoga al insólito Líbano que nos descubría Walid Raad en los "archivos" ficticios del Atlas Group (2009), en *El lugar y la palabra...*, en una pantalla sin fotos ni imágenes, somos invitados a imaginar un Beirut caliente, de voces y lenguas diferentes; creamos los rostros y gestos de ocho vecinos en sus conversaciones, trabalenguas, suspiros y risas, les "vemos" con los oídos. Hablan de su vida cotidiana y sus recuerdos, del duelo por los muertos y las opciones personales (irse, quedarse, intervenir), de las culturas y religiones que se enfrentan o conviven en una ciudad de guerra y violencia permanentes. La traducción de sus palabras en pantalla se alterna con el diálogo de poemas de Antonio Gamoneda, Ibn Hazm, Mahmud Darwix y Adonis –metáforas de guerras, destrucciones, exilios, servidumbres, ausencias– proyectados y leídos en árabe y castellano, en la intimidad que da una lamparilla, por el actor libanés Ziad Chakaroun y el madrileño Alberto Núñez. En medio, dos acciones reales y una incitación a prolongar la contemplación con el encuentro: los actores yacen en el suelo, uno sobre otro, invirtiendo luego el orden de sus cuerpos; el público es invitado a entrar en su recinto.

En *Tiempos como espacios*, África y Níger son un juego de espejos y figuras hacia el interior y el exterior de la escena. Los actores nigerinos Pitoua Alheri y Aboubacari Oumarou, sobriamente vestidos de beis y verde, escriben en el aire una serie de figuras inspiradas en las teatrales esculturas de Juan Muñoz, expuestas en 2009: seres humanos extraños, suspendidos o estáticos en frágiles equilibrios sobre los bordes y asientos de unas sillas, o junto a los muros de la sala... Improvisan charlas en sus lenguas (djermá, hausa, peul), bromean, rien, comentan el amplio poema del viaje africano de Renjifo –un inquietante ejercicio de mirar con ojos nuevos– que lee frente a un espejo Alberto Núñez, interrogan a las esculturas de Muñoz, otra elipsis, comentando un catálogo que no vemos. Alteridad máxima. Dos cuerpos africanos, negros, en situación puramente teatral, jugando a la mimesis de figuras artísticas de nosotros, seres humanos, alterados, mirados como "otros" por el escultor. En el encuentro con el actor blanco, que busca "la realidad" y viaja ante un espejo, ellos, completamente "otros", incomprensibles, inabarcables, como sus lenguas, su lentitud, su despojamiento, su estar en escena como en su casa.

Instantáneas de la memoria

En *Una tierra de felicidad* (E. C. 2007), un relato y baile filmado de personas mayores de Alcalá de Henares, Louisa Merino nos asomaba a las realidades, contradicciones y fantasías de la casa como espacio de vida, memoria y deseo. Ahora, en *Mapping Journeys*, en tres momentos fundimos las mínimas vivencias recordadas de la iniciación sentimental de jóvenes de los años '40 y '50 con breves escenas callejeras de jóvenes actuales.

Realizada en Móstoles, con vecinos y vecinas de esa ciudad, esta "cartografía de los días" yuxtapone el relato de tres personas mayores (las primeras citas, el primer regalo, la primera corbata, el primer vestido... en tiempos de hambre y aperturas) con un paseo posterior en calles de Móstoles.

Allí, la coreógrafa, cámara en mano, crea las pausas y el marco de una docena de instantáneas de chicos y chicas que viven situaciones similares (en nuestra imaginación reviven las que hemos escuchado).

El tercer momento es un abrazo: en una plaza, tras un leve y entrañable baile en coro, que recuerda el Kontaktthof de Pina Bausch, un grupo de mayores camina al encuentro con los jóvenes actores que hemos visto en el recorrido. Y juntos vienen hacia nosotros.

Periódico Diagonal, Madrid, marzo, 1ª quincena, 2010

Versión digital en: <http://diagonalperiodico.net/Pulsiones.html>