

ENERO

teatro Central

andalucía
cultura
escénicas

/DANZA/MÚSICA

SÁB 31

SALA A/
20:30H

VANESA AIBAR

Aibar/rabiA

ESTRENO ABSOLUTO

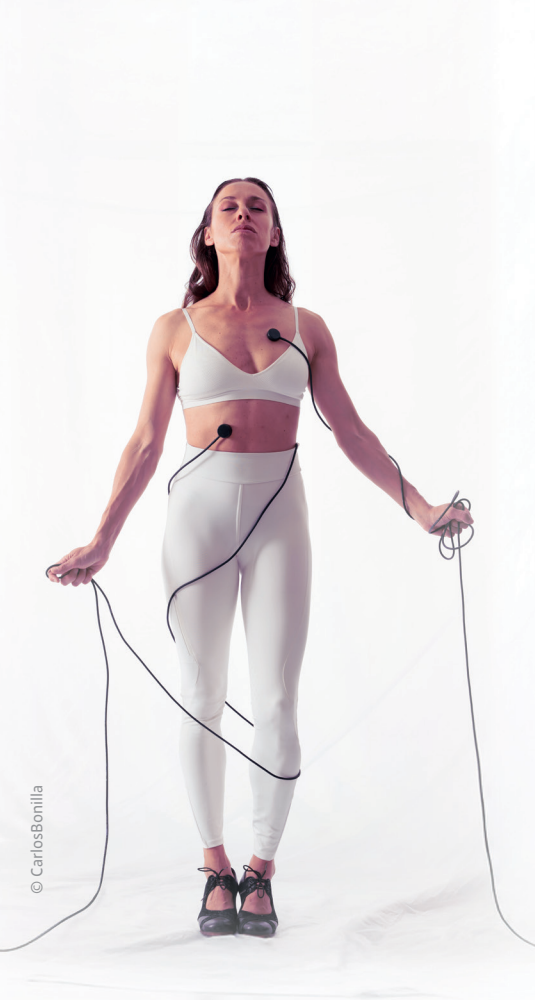
© Carlos Bonilla

Junta
de Andalucía

Consejería de Cultura
y Deporte

Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales

© Carlos Bomilla

Aibar/rabiA

La trayectoria de Vanesa Aibar se caracteriza por una búsqueda artística inagotable desde el flamenco y la danza española. En esa búsqueda, se enmarca su colaboración con el eminente cristalógrafo español Juan Manuel García-Ruiz, con quien lleva años desarrollando un fértil diálogo. Las últimas investigaciones del científico indagan en cómo las estructuras minerales imitan las formas primitivas de vida para hacerse la gran pregunta: ¿dónde está la línea que separa la mera autoorganización mineral de la vida? La coreógrafa recoge esta pregunta y la traslada a su cuerpo. Si las investigaciones de García-Ruiz indagan en el origen de la vida, aquí la exploración se dirige al origen del propio baile y a su formalización.

En *Aibar/rabiA*, la coreógrafa jiennense pone su nombre ante el espejo y disecciona la caligrafía de su propio movimiento. No lo hace por mero narcisismo, sino para trazar "tabula rasa" y asomarse a la energía originaria de la que surge todo. Aibar, con la complicidad de Guillermo Weickert, lleva al límite esa introspección hasta alumbrar un nuevo movimiento, alejado de inercias y códigos establecidos; un lenguaje que no teme ser por momentos simple balbuceo. Permanecen la técnica precisa, la geometría luminosa, la danza catártica, la belleza indómita y la entrega al movimiento. Pero aparece algo más —aún sin nombre— que irrumpe con la fuerza de lo recién parido y aún no bautizado.

Aibar/rabiA es cosmogonía y consumación, génesis y apocalipsis. La coreógrafa retuerce y amplía la sintaxis de su danza, para seguir ofreciendo baile vivo y presente que sacuda los cuerpos, porque ahí es donde se leen los misterios del alma.

En esta aventura, la bailadora se rodea de un equipo de alto nivel. En escena, la acompañan los paisajes sonoros generados en directo por el compositor y multiinstrumentista londinense Frank Moon y el canto de Gema Caballero. El espacio escénico y la iluminación vuelven a ser de Cube, la dramaturgia de David Montero y el ya citado Weickert en la dirección junto a la propia Aibar.

Vanesa Aibar

Vanesa Aibar ha trazado un camino singular en el panorama del flamenco. La mayor parte del público, la crítica -y hasta los artistas- se han quedado enredados en elucubraciones identitarias sobre las fronteras y los límites. La bailadora jiennense entendió muy pronto que la mejor manera de resolver ciertas preguntas (sobre todo las que hablan de fronteras) es ignorarlas. Gracias a ello, decíamos, ha marcado un camino inédito y, en él, ha encontrado una caligrafía propia, lo que la gente gusta en llamar un estilo (recordemos que estilo viene del latín *stilus*, punzón para escribir).

Los artistas y sus exégetas hablan de estilo como quien habla de crear una marca (la cosa sigue yendo de fronteras); pero en el arte, la cosa no va de marcas, o sí, pero no en el sentido que lo usan la moda, las empresas y hasta los países (recuerden esa cosa llamada Marca España): la marca no está en el artista sino en el público, es él quien queda (o no) marcado, son sus tripas o su memoria donde se inscribe la cicatriz.

Por eso, preferimos hablar de aire. La Aibar nos parece una de las pocas bailadoras actuales que tiene aire propio. Y lo tiene justamente porque a ella le interesa la danza como medio más que como fin. Por eso, lo que hace es indagar en la potencia del escenario como lugar de transformación. Para pisar esos terrenos se necesita una técnica sobresaliente, y Vanesa la tiene, pero no se queda embelesada en ella, no se extasia en la pura forma. Aibar rebusca más abajo, más lejos, más *jondo*; ignora los delirios melancólicos y las hipertrofias técnicas. Su búsqueda tampoco se sitúa en el terreno de las emociones; más bien, señala al cuerpo como centro absoluto de la cosa, es en la pura fisiología donde busca las respuestas: en los músculos, los tendones, los huesos está la salvación del delirio romántico. Porque «lo dulce y lo amargo, lo caliente y lo frío, lo amarillo y lo verde no son más que opiniones; sólo los átomos y el vacío son verdaderos».

David Montero

Biografía Vanesa Aibar

Vanesa Aibar es creadora y coreógrafa, formada en Danza Española y Flamenco en el Conservatorio Reina Sofía de Granada, completa sus estudios en el Centro Andaluz de Danza en Sevilla. Es Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Granada y Experta Universitaria en Técnicas Osteopáticas por la Universidad de Sevilla.

Genera proyectos en los que expandir la danza y la investigación artística en entornos no habituales comisariando ciclos de artes escénicas en zonas rurales y universidades o dictando conferencias sobre ciencia y danza. En su trabajo se aprecian un diálogo desde el presente con los arquetipos femeninos, una renovación de las estructuras coreográficas flamencas, un compromiso con la investigación artística y la apuesta por el arte como una forma de conocimiento. Además, traza alianzas y colaboraciones con grandes artistas (Carmen Linares, Mayte Martín, Andrés Marín, Eva Yerbabuena, Blanca Li) y apuesta por el diálogo con otros profesionales de las artes, la tecnología y la ciencia.

Su más reciente creación para la escena, *La Reina del Metal*, ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales (Premio Max Mejor Espectáculo de Danza 2023, Mención entre los 10 mejores shows de 2023 en Ámsterdam según la prestigiosa revista holandesa Het Parool, Premio a Mejor espectáculo de la 40 edición de Palma Feria

de Artes Escénicas de Andalucía, Premios a Mejor espectáculo de sala en los Premios PAD otorgados por la Asociación de profesionales de la Danza de Andalucía 2023, además de numerosas nominaciones a los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España, Premis de la Crítica de Catalunya o Premios Lorca de Andalucía.

Otras obras que firma son *Sierpe*, *Liminal*, *Mujer en Azul* o *El Espejo*. Desarrolla obras para espacios no convencionales en las que indaga en la recontextualización de los lugares públicos como *Áspid* y se interesa por la creación audiovisual y el impacto que ejerce en la danza, alumbrando *Animal Kingdom* y *Cierro*, entre otras.

DIRECCIÓN, COREOGRAFÍA Y BAILE VANESA AIBAR
CODIRECCIÓN GUILLERMO WEICKERT
DRAMATURGIA DAVID MONTERO **COMPOSICIÓN MUSICAL E INTERPRETACIÓN** FRANK MOON **CANTE** GEMA CABALLERO **DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO E ILUMINACIÓN** CUBE.BZ **DISEÑO Y CONFECCIÓN VESTUARIO** ROBERTO MARTÍNEZ, VIKI VASSILIOU **DISEÑO Y CONFECCIÓN BATA DE COLA** ANDRÉS GONZÁLEZ **DISEÑO Y REALIZACIÓN ESCULTURA DE HIELO** RUBÉN G. ARGÜELLES **DISEÑO DE SONIDO** MANU MEÑACA **TÉCNICO DE ILUMINACIÓN** EMILIO MORALES, RAFA GÓMEZ **FOTOGRAFÍA Y VÍDEO** CARLOS BONILLA MJ **DISEÑO GRÁFICO** PEDRO J. SAAVEDRA **COMUNICACIÓN** MAR BARBERO **PRODUCCIÓN** AIBAR&MOLINA

INSPIRADO EN LAS INVESTIGACIONES DE JUAN MANUEL GARCÍA-RUIZ

ESTE PROYECTO SE HA DISEÑADO EN RESIDENCIA

EN ATOPÉMONOS BAILANDO / MIHL LUGO, LAVA | LABORATORIO DE LAS ARTES DE VALLADOLID, DANTZALABEA TEATRO BARAKALDO, RESIDENCIAS ARTÍSTICAS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA, IN PROGRESS / FLAMENCO FESTIVAL, RESIDENCIAS DE CREACIÓN CASTILLO PALACIO DE MAGALIA / INAEM, FACTORÍA CULTURAL / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y TEATRO DEL MAR / AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA

DURACIÓN 80' (APROXIMADAMENTE)

ESTRENO ABSOLUTO

ESCUCHA AQUÍ LA PIEZA SONORA EXCLUSIVA PARA ESTE ESPECTÁCULO.
Ha sido creada por adolescentes en el Laboratorio Antropoloops,
un proyecto educativo y musical del Teatro Central para la temporada
2025/26.

FEB/26

06/07	SALA A/ 20:30H	DANZA	LUZ ARCAS/LA PHÁRMACO	<i>Tierras raras</i>	23€
07	SALA MANUEL LLANES/ 19:00H	PERFORMANCE	ABRAHAM BOBA	<i>163 CENTÍMETROS</i>	23€
13/14	SALA A/ 20:30H	DANZA/ MÚSICA	NINA LAISNÉ, FRANÇOIS CHAIGNAUD, NADIA LARCHER	<i>Último helecho (Estreno en España)</i>	23€
20/21	SALA MANUEL LLANES/ 19:00H	TEATRO	ORIOI PLA	<i>Travy</i>	23€
SÁB21/ENCUENTRO CON EL PÚBLICO					
20/21	SALA A/ 20:30H	INDISCIPLINA	MIET WARLOP	<i>One song. Histoire(s) du théâtre IV</i>	23€
27/28	SALA MANUEL LLANES/ 19:00H	DANZA	YINKA ESI GRAVES/ POLIANA LIMA	<i>A Place to Dance (Estreno Absoluto)</i>	23€
27/28	SALA A/ 20:30H	TEATRO	MIGUEL DEL ARCO/ CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL/ TEATRO KAMIKAZE	<i>La Patética</i>	23€
VIE27/ENCUENTRO CON EL PÚBLICO					

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS

PROGRAMACIÓN
TEMPORADA

TEATRO CENTRAL C/ José de Gálvez, 6. Sevilla T. 955 929 129

@teatro.central

www.teatrocentral.es