

DICIEMBRE

mié13
jue14
sáb16

23-24
teatro Central

andalucía
cultura
escénicas

UNA SEMANA EN COMPAÑÍA DE LUZ ARCAS

LA PHÁRMACO

Luz Arcas funda la compañía La Phármaco en 2009.

Es licenciada en Coreografía por el Conservatorio Superior María de Ávila de Madrid y en Dirección Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

Entre sus creaciones destacan *Mariana* (XXII Bienal de Flamenco de Sevilla, en coproducción con Teatros del Canal y MA scène nationale – Pays de Montbéliard, octubre 2022 – abril 2023), *Todas las santas* (FIT de Cádiz, en coproducción con Teatro de la Abadía, noviembre 2022), *Trilla*, (duo con la compositora Le Parody, Museo Thyssen Málaga, abril 2022), *Toná* (Festival de Otoño de Madrid, en coproducción con Teatro de la Abadía, noviembre 2020), *Una gran emoción política* (Teatro Valle Inclán, en coproducción con el Centro Dramático Nacional, 2018), *Miserere. Cuando la noche llegue se cubrirán con ella* (Teatros del Canal, 2017) y *Kaspar Hauser. El huérfano de Europa* (Festival de Otoño de Madrid, 2016).

Actualmente prepara la revisión y el cierre de la trilogía *BEKRISTEN/CRISTIANOS* (cuyo primer capítulo *La domesticación* fue estrenado en 2019 en Teatros del Canal y cuyo segundo capítulo *Somos la guerra* fue estrenado en 2021 en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque), que será presentado en noviembre en el Festival de Otoño de Madrid 2023.

Explora espacios no teatrales como *Y qué más da, todo es gracia* (Museo Picasso de Málaga, exposición Picasso-Calder, 2019), *Habitación con mi alma fuera* (Museo Picasso de Málaga, exposición de Bruce Nauman, 2019), *La errancia* (Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Garden State, 2018), *Chacona* (Centro Pompidou de Málaga, 2015) o *Embodying what was hidden* (King Juan Carlos Center de Nueva York, 2015).

Ha coreografiado para el IPCNA (Lima, Perú, 2021, junto a la coreógrafa Luz Gutiérrez), para la Compañía Nacional de El Salvador (*Dolorosa*, 2019 y *La Anunciación*, 2021) y para el Víctor Ullate Ballet (*Los hijos más bellos*, 2018). Además lleva a cabo otro tipo de proyectos artísticos y pedagógicos como *Mundo y lenguaje* (Malabo, Guinea Ecuatorial, 2016) o *Tú que tienes la luz* (National School of Drama de Nueva Delhi, 2016).

Su repertorio ha girado por diferentes países, acompañado de proyectos docentes en Europa, África, América y Asia.

Es autora del libro *Pensé que bailar me salvaría*, publicado en octubre de 2022 en la editorial Continta me tienes.

Luz Arcas ha sido galardonada con el II Premio Godot 2023 a mejor obra de danza por *Mariana*, y ha sido finalista a Mejor intérprete femenina de danza en los premios Talía en 2023 y en los premios Max en 2017 y 2022. También ha obtenido el premio El Ojo Crítico de Danza en 2015, el premio a mejor intérprete femenina de danza en los Premios Lorca en 2015 y los premios Injuve y Málaga Crea en 2009.

Psicosis 4.48

TEATRO/miércoles 13/DIC/19:30H/sala B

En *Psicosis 4.48*, asistimos a la última hora antes del suicidio de Sarah Kane, como si ella misma convocara al espectador al proceso mental y físico que la va conduciendo trágicamente hasta la muerte, como si hubiese algo en ese proceso, algo que es naturalmente performático.

La propuesta, intimista e instalativa, invita al espectador a introducirse en la anatomía de la protagonista, microfonando el espacio hasta captar los más mínimos detalles sonoros de sus balbuceos, respiraciones y gestos, y concibiendo la interpretación como un fenómeno físico que hace consciente la representación, en el que la actriz acompaña al personaje, abriendo toda la gama que abarca desde el distanciamiento a la identificación total.

Natalia Huarte encarna a una Kane que, encerrada en su habitación, nos va dando las claves de su biografía, en la que ha ido buscando sin éxito la salvación a través del amor, nos va compartiendo el profundo sentimiento de culpa y la incapacidad para soportar la violencia inherente al ser humano, en la esfera más íntima y en la histórica.

Tranquila, lúcida y con una paradójica esperanza en la muerte, decide abandonar el mundo delante de los ojos del espectador.

SOBRE LA OBRA

Cuando leí *Psicosis* 4.48. no me encontré con ninguna obra abstracta ni con ningún ejercicio de estilo *in yer face*. Tampoco una obra nihilista apegada a un momento histórico y cultural tan concreto como la Inglaterra de los 90.

Para mí estaba claro que era una invitación al interior de un alma brillante, hipersensible y trágicamente suicida, poco tiempo antes de ahorcarse. Me planteé llevar la obra a una especie de naturalismo performático, no representativo sino puramente físico y sensorial. La actriz, Natalia Huarte, nos convoca a su ritual, como una mártir que se inmolaba ante todos, como un acto consciente y lúcido de la violencia que asedia el puro hecho de existir.

De una manera visionaria, porque se anticipa a uno de los males más extendidos de nuestra época: la tristeza patológica, Kane se declara incapaz de soportar el dolor que le provoca la soledad existencial a la que parece estar condenada.

He buscado referentes en los cineastas que más admiro: desde Pedro Costa a Cassavetes, de Chantal Akerman a Bergman, y también entre los pintores como Bacon o los *performers* David Nebreda o Lemebel.

Luz Arcas

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

DE Sarah Kane **TRADUCCIÓN** Eva Varela Lasheras **ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN** Luz Arcas **CON** Natalia Huarte

DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO Pablo Chaves (AAPEE) **COMPOSICIÓN MÚSICA ORIGINAL** Adrián Foulkes **DISEÑO DE ESPACIO SONORO** Pablo Contreras **DISEÑO DE ILUMINACIÓN** Jorge Colomer (AAI) **ASISTENCIA ARTÍSTICA** Victoria Aime **COLABORACIÓN ARTÍSTICA** Sebastián Vogler **MIRADA EXTERNA** Teresa Casas **AYUDANTE DE DIRECCIÓN** Javier L. Patiño **RESIDENTE DE AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN** Cristina Hermida **FOTOGRAFÍA** Esmeralda Martín **TÉCNICO DE ILUMINACIÓN** Jose Espigares **COORDINACIÓN TÉCNICA** Cristina Bolívar **DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN** Alex Foulkes y Alberto Núñez **PRODUCCIÓN EJECUTIVA** Fernando Jariego **ADMINISTRACIÓN** Gabriel Blanco (Spectare)

UNA COPRODUCCIÓN DE Teatro Español y La Fármaco

DURACIÓN 75'

Trilla

DANZA/jue14/DIC/19:30H/sala B

TRILLA surge del encuentro entre Le Parody y Luz Arcas, una indagación en los mundos que comparten: el folk y la electrónica, y la necesidad de cuestionar las estructuras verticales que nos dominan históricamente.

La propuesta es puramente intuitiva, un sucederse de imágenes, bailes y paisajes sonoros relacionados con lamentos (el agua como elemento clave del folclore universal, de las lágrimas al sudor, del erotismo al mal presagio, del nacimiento a la muerte), la guerra (la global y la privada que hace huella en cada cuerpo) y referencias marianas desde una perspectiva pagana.

El título hace referencia a una de las piezas clave de la obra, que desarrolla el concepto de trabajo para acercarse a una propuesta del folk del siglo XXI, un homenaje al cuerpo actual, donde el trabajo es al capitalismo lo que el rezo al cristianismo: una forma de asegurarse el paraíso, el ascenso, el éxito. La producción como religión, el sometimiento como forma de vida, pero, como en el folclore, la autocompasión es suplantada por la fiesta, la miseria "se celebra" en nombre de la vitalidad y la potencia que alcanzan los cuerpos mientras soportan el peso del mundo

LE PARODY

Le Parody es el alias de Sole Parody, artista andaluza afincada en Madrid. Desde sus comienzos en la música, experimenta con las intersecciones entre máquina y voz, combinando su pasión por la electrónica y la expresión folclórica. En noviembre de 2012 Le Parody autoeditó su primer largo, *CÁSALA* (sound track), debut aclamado por distintos medios especializados. En 2015 vio la luz *Hondo* (Warner/Ponk Music), un trabajo hecho a partir de *samples* de músicas populares de la ruta que va desde India al sur de España. En 2019 llega *Porvenir*, que ahonda en el *beat* de baile a la vez que se busca en las letras de un hipotético folclore presente y anterior. Le Parody ha girado incesantemente dentro y fuera de España, llevando su música a Filipinas, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Nueva York, Miami, Londres, Berlín... en los más diversos formatos. A parte de su trabajo como compositora e intérprete desarrolla su actividad artística en talleres y proyectos principalmente dirigidos a la infancia y adolescencia.

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

MÚSICA Le Parody **BAILE** Luz Arcas **LUCES** Jorge Colomer
PRODUCCIÓN La Fármaco

DURACIÓN 50'

BEKRISTEN/ TRÍPTICO DE LA PROSPERIDAD

DANZA/TEATRO/sáb16/DIC/21:00H/sala Chácena

*No hables nunca de lo que no te importe, si no,
oirás cosas que no te gusten.
Las mil y una noches*

Todo comienza en 2015 en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, excolonia española devastada por el imperialismo, donde acudí a desarrollar un proyecto de danza. BEKRISTEN, que significa 'cristianos' en lengua fang, nace de una fuerte crisis espiritual, personal pero también de nuestro tiempo. El devenir humano entendido desde la perspectiva de la prosperidad tecn-económica, nos deja en medio de un paisaje extraño, intoxicados de consumo y deshechos, tiranizados por la dictadura de la felicidad y de la eterna juventud, donde la idea de prójimo se desvanece en la de usuario. En este mundo global hiperconectado ¿cómo amar hoy? ¿qué hacer ante el dolor de los demás?

Como en los trípticos del Bosco, Brueghel, Van der Wayden o Bacon, intento pintar estadios, hitos o tránsitos del alma humana: *La domesticación*, *Somos la guerra*, *La buena obra* o, como diría Bataille: *erotismo, trabajo y muerte*.

La domesticación se estrenó en 2019, coproducida por Teatros del Canal de Madrid. *Somos la guerra* se estrenó en 2021, coproducida por el Centro de Cultura Contemporánea de Conde Duque. El tríptico completo, con los dos primeros capítulos revisitados y el tercero, *La buena obra*, inédito, se estrena en el Festival de Otoño de Madrid, en Teatros del Canal, y tiene el apoyo del Teatro Central de Sevilla y del Graner Centre de Creació de Barcelona.

LA DOMESTICACIÓN

Al principio todo era exuberante:
los cuerpos y su fuerza, la
naturaleza y sus atributos, la
tierra, la materia. Lo divino estaba
aún en todas partes: la carne, los
frutos, el sexo. Al principio, antes
de los dioses y la palabra, todo era
violento: los cuerpos y su fuerza,
su potencia y su derroche. Los
cuerpos exponen sus instintos
(deseo, lengua materna) a las
inercias económicas que los
terminarán borrando. La economía
comienza en el neolítico con la
domesticación de las plantas y los
animales, incluido el ser humano.
Desde entonces, la historia ha sido
un continuo sucederse de diferentes
proyectos de domesticación.

SOMOS LA GUERRA

El cuadro central del tríptico es un
evangelio apócrifo y fragmentario,
como el de María Magdalena. Una obra
rota, como se rompen las aguas que
anuncian el parto, como las primeras
palabras del mundo, mojadas
enseguida de lágrimas y sudor. La
guerra siempre es anónima, doméstica
y cotidiana. La guerra del trabajo,
la violencia del parir, del llanto.

La vida como calvario. Quien
trabaja, pare o reza, vive con la
esperanza de la prosperidad que
vendrá: riquezas, descendencia, la
salvación... crear, criar, creer.

LA BUENA OBRA

La última vez que visité a mi abuela
Luz, de la que heredamos el nombre
mi madre y yo, a la residencia de
ancianos, pensé: no hay nada que nos
dé más miedo que los cuerpos que
huelen a muerte. Pensé en la
obsolescencia de los cuerpos. En los
cuerpos residuo. En la residencia
como un punto limpio de objetos
tecnológicos, un vertedero de lo que
no cabe en el mundo y que esperamos
pacientemente que el tiempo lo haga
desaparecer.

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

LA DOMESTICACIÓN / BAILE Danielle Mesquita, La Merce, Javiera Paz, Galina Rodríguez **MÚSICA** Sole Parody **VOZ** Raquel Sánchez

SOMOS LA GUERRA / BAILE Luz Arcas, Danielle Mesquita, La Merce, Javiera Paz, Galina Rodríguez, Raquel Sánchez **MÚSICA** Sole Parody

LA BUENA OBRA / BAILE Luz López, Ángeles de Paz + 6 intérpretes locales

DIRECCIÓN ARTÍSTICA, COREOGRAFÍA, DRAMATURGIA Luz Arcas **ACOMPANIAMIENTO ARTÍSTICO** Victoria Aimé y Rafael SM Paniagua **MÚSICA** Le Parody **ESPACIO ESCÉNICO** Luz Arcas y Pablo Chaves **ILUMINACIÓN** Jorge Colomer **ESPACIO SONORO** Pablo Contreras **VESTUARIO** Luz Arcas, Victoria Aime, Rafael SM Panigua **TEXTO** Luz Arcas y Abraham Gragera **VÍDEOS EN** Jorge Colomer y Jorge Juárez **ASISTENCIA DE COREOGRAFIA** Georgina Flores **DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LUZ ARCAS Y LA MERCE EN** Roberto Martínez **DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MÁSCARA Y DE PERLAS, DE DANIELLE MESQUITA Y LA MERCE EN** Ismael Gómez Figueroa (la aguja en el dedo) **FOTO Y VÍDEO PROMOCIONAL** Virginia Rota **DISEÑO GRÁFICO** María Peinado **DIRECCIÓN TÉCNICA** Cristina L. Bolívar **TÉCNICOS EN GIRA** José Espigares y Pablo Contreras **COMUNICACIÓN** La Fármaco **DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN** Alex Foulkes y Alberto Núñez **PRODUCCIÓN EJECUTIVA** Fernando Jariego **DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL** Austin Rial

DURACIÓN 3h aprox.(con descansos entre las partes)

TALLER: LO BAJO Y LO ALTO

lun11/DIC/sala B Teatro Central

En el taller compartiré mis herramientas habituales de creación, en las que el cuerpo es el centro. Presto atención a la respiración, como si el baile fuese una necesidad interna del cuerpo que quisiera hacerse visible, proyectarse en gestos, imágenes, dinámicas...

Partiremos de un cuadro icónico: El lavatorio de Tintoretto. Me interesa ese espacio que es a la vez doméstico y místico, íntimo e histórico, en el que lo bajo y lo alto conviven: los pies y el espíritu, lo impuro y lo sublime. Los contrarios se abrazan para generar un icono de la cultura universal, en el que el agua es la metáfora elemental en el espacio común para la convivencia y el ritual colectivo. Cuerpo, palabras, objetos, espacio, imagen, construirán juntas el paisaje, tratando de eliminar fronteras entre disciplinas, y trabajando el cuerpo como un todo, en el que memoria, relato, sensualidad e intuición son materia creativa, capaz de nombrar la realidad y de bailarla.

En colaboración con el Centro de Creación Coreográfica de Andalucía.

DIC/23

01/02	SALA A/ 21:00H	MÚSICA	NOCTURAMA	IRREDUCTIBLES	20€
08/09	SALA A/ 21:00H	TEATRO	SERGIO PERIS-MENCHETA/ BARCO PIRATA	Cielos	22€
13	SALA B/ 19:30H	TEATRO	LUZ ARCAS (LAPHÁRMACO)	Psicosis 4.48	22€
14	SALA B/ 19:30H	DANZA	LUZ ARCAS (LA PHÁRMACO)	Trilla	22€
16	SALA CHÁCENA/ 21:00H	DANZA/ TEATRO	LUZ ARCAS (LA PHÁRMACO)	BEKRISTEN/ CRISTIANOS	22€
22/23	SALA A/ 18:00H	ARTES DEL CIRCO	TRUCA CIRCUS	Sopla!	12€/8€
26/27/ 28/29/ 30/ENE24/ 02/03/ 04	SALA A/ 18:00H	ARTES DEL CIRCO/ MÚSICA	LAPSO PRODUCCIONES	AD LIBITUM	12€/8€

23-24

PROGRAMACIÓN

Escanee este código
y acceda a toda
la programación

@teatro.central

@teatro.central

www.teatrocentral.es