

22-
23

www.teatrocentral.es

TEATRO CENTRAL C/ José de Gálvez, 6. Sevilla T. 600 155 546

ESTRENOS ABSOLUTOS DE COMPAÑÍAS ANDALUZAS
ESTRENOS EN ESPAÑA
RESIDENCIAS Y TALLERES EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ÁGORA
ENCUENTROS ENTRE ARTISTAS Y PÚBLICO

TOTAL ESPECTÁCULOS EN TEMPORADA: 42

(Incluyendo 4 conciertos del ciclo Jazz en Noviembre y TamTamDrumFest 2022)

CON LA COLABORACIÓN DE:
COMUNIDAD FLAMENCA DE BÉLGICA
RIKSTEATERN DE SUECIA
INSTITUT FRANÇAIS
GOETHE INSTITUT

Cada nueva temporada, los teatros de la Junta de Andalucía compiten en inventiva y creatividad para ofrecer al público una programación excepcional y original.

Los teatros Central, Alhambra y Cánovas se convierten, no solo en su área de influencia más cercana sino proyectándose a todo el territorio nacional y europeo, en herramientas fundamentales para la visibilización de la creación escénica andaluza y contribuyen a su desarrollo a través de los diálogos que se establecen entre creadores nacionales e internacionales. Son una ventana al mundo.

Las propuestas de cada nueva temporada son una invitación para los amantes del arte vivo contemporáneo que buscan visiones y experiencias fructíferas. Esa respuesta del público nos reafirma en el trabajo que, desde hace años, venimos realizando en favor de la importancia del servicio público de la cultura y del enriquecimiento que el encuentro con el arte supone en nuestra vida cotidiana.

Porque los artistas y sus equipos juegan un papel decisivo. Sus creaciones se hacen eco de nuestras esperanzas y nos alientan a construir un futuro prometedor. Estamos convencidos de que, mientras imaginamos lo que podría ser ese porvenir y nos ponemos manos a la obra para construir un mundo mejor para todos, el poder inspirador y unificador de las artes es imprescindible.

En este sentido, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía se enorgullece de la labor realizada por los equipos de sus tres teatros por su contribución a nuestro compromiso común de poner el arte en el centro de nuestras vidas. Al mismo tiempo, agradece la fidelidad de todos los ciudadanos que, año tras año, nos acompañan en esta aventura.

Patricia del Pozo Fernández

Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico

Junta de Andalucía

***Me habéis dejado el suelo lleno de ideas
hermosas/No hay forma de limpiarlas. Rosa Berbel***

Cuando leímos los versos de la poeta andaluza que encabezan esta página, la memoria se nos impuso y recordamos los cientos, los miles de miradas, de voces, de relatos, de encuentros, de trozos de vida con que artistas y espectadores han alimentado este ser vivo en el que se ha convertido el Teatro Central, un ser que nos sobrevivirá y seguirá escribiendo su trayectoria año tras año.

En sus paredes, las de cada uno de los rincones del edificio, están grabadas esas “hermosas ideas imposibles de borrar” a las que otras muchas se irán añadiendo a lo largo de sus años futuros.

Decía Samuel Beckett que *nuestro tiempo* —se refería al suyo, aunque no creemos que el actual haya cambiado mucho— *es tan excitante que a las personas solo puede chocarnos el aburrimiento*. Por ese motivo, tras el compromiso adquirido la temporada pasada con el re-nacer nos reafirmamos en la misma idea.

Digamos que a la hora de conformar nuestra oferta decidimos vivir dentro del movimiento, restamos a la espera de lo que va a suceder. He ahí la pauta que preside nuestra actitud al elaborar nuestro programa.

El suceder es propiciado por el hacer de los artistas y sus propuestas, esas nos asaltan porque nos abordan sin esperárnoslo y apelan en muchos casos a nuestra intuición. Ellos —los artistas— más que nadie saben de ese sentimiento que sintetiza el talento y las diferentes maneras de narrar.

Dejarnos sorprender con mirada disponible es lo nos hace espectadores, algo irrenunciable en el momento del encuentro con todo tipo de acto creativo, en nuestro caso el de las artes escénicas en toda su amplitud. Y este mismo desvelamiento se materializa ante nosotros cuando, tras escuchar por separado los diferentes movimientos de esa partitura que es una programación, aparecen como ahora ordenados y encajan definitivamente dando lugar a una gran sinfonía de nueve meses de duración. Una dramaturgia de la programación se impone. Ese es el momento en el que podemos interpretarla con sentido y darla a conocer. Del mismo modo —según lo que afirmaba Michel Foucault: *No es lo concreto lo que determina la identidad, son las trayectorias*— nuestra programación responde a este aforismo, ya que no solo atendemos a los nuevos talentos que surgen en el territorio del espectáculo vivo, sino que acompañamos sus recorridos.

22/23 UNA TEMPORADA MARCADA POR LOS POSIBLES NARRATIVOS

Si, como dejó escrito Ricardo Piglia, *la novela es un arte combinatorio. Narrar es tomar decisiones*; imaginemos qué hubiera dicho sobre los posibles narrativos a la hora de crear un espectáculo. ¡Cuántas decisiones a tomar por parte del creador o creadora! No solo se trata de la elección del asunto, ni de cómo abordar su desarrollo, sino también de con qué materiales escribir sobre el espacio, de si pretende ser fiel a un sendero trazado, a una disciplina escénica en un mundo transdisciplinar en el que los materiales (palabra,

cuerpo, imagen, sonido, objeto...) nos llegan ya contaminados y no hay canon establecido. Las fronteras entre “los géneros” se difuminan, cuando no están definitivamente borradas. En definitiva, en la actualidad la materia combinatoria, las sintaxis de que se sirven los artistas escénicos a la hora de poner en pie sus inquietudes son infinitas. Nada les es ajeno y sus decisiones son cada vez más complejas, más ricas y más acordes con los no menos abundantes horizontes narrativos con que son retados a diario en el mundo en que viven.

CONTAMINACIÓN DISCIPLINAR

Atendiendo a esas tensiones combinatorias, respondiendo a esa lógica, es como hemos seleccionado las propuestas que nos acompañarán entre octubre de 2022 y mayo de 2023. Cerca de cuarenta artistas que dialogarán entre sí a la vez que harán lo propio con el público. Géneros mestizos, contaminados, se van apropiando progresivamente de esta parrilla, algo que no responde más que a nuestro esfuerzo y dedicación en ser transmisores de las preferencias narrativas de los creadores más comprometidos con las artes escénicas actuales.

Nuestra intención ha sido realizar una labor de escucha que sirva para la ampliación del horizonte.

Esperamos si no alcanzarlo en su totalidad, sí al menos dar algunas pistas a modo de intuición para constatar que las artes hablan entre sí y se enriquecen mutuamente.

Esto es lo que podremos constatar en muchas de la propuestas escénicas ofertadas. El *Highlands* de Mal Pelo, *Oasis de la impunidad* de Marco Layera, *Morta Splendor* de Bárbara Sánchez, Conde de Torrefiel o la desmesurada trilogía de Phia Menard sobre Europa y el despliegue visual de F C Bergman, al margen de otros muchos que certificarán lo que afirmamos.

UNA TEMPORADA CON GRAN PROTAGONISMO MUSICAL

Esta temporada la presencia de la música en directo ha asaltado a una nada despreciable cantidad de espectáculos. Oscilando entre los requerimientos de directoras, directores, coreógrafos y coreógrafas, dramaturgos, etc. y una lógica propia de la escena. Concreta, filmica, experimental, ideológica o imaginaria, la música se hibrida en el escenario.

Los casos más destacables serían el de Mal Pelo, que acaban con su tetralogía sobre Bach, el de Marta Pazos y Christina Rosenvinge, el de François Chaignaud y Geofroy Jourdain con sus cantantes-bailarines, el musical de Sergio Peris-Mencheta con texto de Stefano Massini o el protagonizado por Lucía Vázquez, Miguel Marín y la artista plástica Julia Llerena.

Un viaje a través de la diversidad del sonido está asegurado gracias a la corporalidad de la interpretación de Mercedes Peón o La Chachi y las iconoclastas Hermana Gestring.

DIRECTORES, ACTRICES Y ACTORES SIGNIFICATIVOS EN NUESTRA TRAYECTORIA VUELVEN A NUESTRO ESCENARIO

Decíamos que no es solo un acontecimiento concreto lo que dota de personalidad a un espacio sino que es el acompañamiento de trayectorias lo que lo define. Ya dijo Flaubert que *no son las perlas las que hacen un collar. Es el hilo.*

En este sentido, es un privilegio contar con la fidelidad de muchas y muchos de los artistas escénicos de primer nivel de este país y, tras dos años, vuelven con nosotros nuestros admirados dramaturgos y directores Pablo Remón, Pascal Rambert y Alberto Conejero; junto actores y actrices como Israel Elejalde, Irene Escolar, Eduard Fernández, Fernanda Orazi o Emilio Tomé por nombrar a algunos. Todos vuelven para plantearnos nuevos interrogantes sobre nuestra visión del mundo.

UNA CELEBRACIÓN. RICARDO INIESTA. ATALAYA 40 ANIVERSARIO

Como colofón de temporada y en complicidad con el Teatro Lope de Vega, celebraremos los 40 años de historia de una compañía emblemática de nuestra Comunidad Autónoma. Una compañía imprescindible a la hora de contar la historia del espectáculo vivo en Andalucía.

La única compañía estable andaluza cuyo director, al margen de infinidad de galardones, fue distinguido con el Premio Nacional de Teatro para Adultos. En los treinta años de historia del Teatro Central, hasta nueve espectáculos de este director se han instalado en nuestro escenario.

Ahora, Ricardo Iniesta y su equipo afrontan un reto mayúsculo, el de presentar seis espectáculos (tres en el Teatro Lope de Vega y tres en el nuestro) en un mes.

En nuestro caso se trata de *Elektra.25*, *Madre Coraje* y *Rey Lear*, tres piezas que presentamos en su momento y que se ofrecerán en días consecutivos, lo que implica para todo el equipo de Atalaya un gran esfuerzo artístico y para el Central la recuperación de una memoria de la que nos sentimos orgullosos.

Ahora solo nos queda rendirnos ante todos estos artistas, creadores y creadoras, que trabajan incansablemente con el deseo de llegar a un público lo más amplio y diverso posible. Nuestro trabajo es darles un marco, un emplazamiento, luz y todo cuanto sea necesario para realzarlos.

Disfruten de la temporada.

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Manuel Llanes
Director de Espacios Escénicos
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Junta de Andalucía

MÚSICA · 15/OCT. Sala A

IRREDUCTIBLES NOCTURAMA 2022 *A campo abierto*

Primeros artistas confirmados: **ORTHODOX, BALA**

La tercera edición del Irreductibles Nocturama consolida un discurso y un espacio.

El discurso es un diálogo, un cuestionamiento, una enmienda a la totalidad a una seguridad en unos tiempos en los que nada es seguro.

El eslogan, el tuit, la masa anónima. La soflama como paraguas protector que huye de la disidencia y la aplasta hasta imponer los pensamientos únicos.

Buscamos un himno, una bandera, anestesiados, un refugio donde la jauría no nos merme el pensamiento crítico. Pero la realidad es terca, no estamos seguros, estamos a campo abierto.

Solo el movimiento nos salva.

Irreductibles Nocturama quiere hablar de esa fragilidad con esta selección de artistas que no se engañan, que no se dejan arrastrar por las grandes y anónimas mayorías.

Volvemos a mirarnos en la diferencia, (el diferente), en la insurgencia para armar el discurso de Irreductibles Nocturama 2022.

El espacio es el Teatro Central. El gran ágora donde durante 30 años todo se ha puesto en duda.

No se conciben estos diálogos en otro espacio que no sea este teatro que lleva tres décadas enseñándonos a dudar.

Irreductibles Nocturama nace en este teatro y es en este teatro donde queremos seguir interrogándonos, porque en otro espacio es imposible.

David Linde, Violeta Hernández

DANZA/MÚSICA · 21/22/OCT. Sala A

MARÍA MUÑOZ/PEP RAMIS/MAL PELO *Highlands*

Dirección: **MARÍA MUÑOZ** y **PEP RAMIS** Colaboración en la dirección: **LEO CASTRO, FEDERICA PORELLO** Creación y danza: **PEP RAMIS, MARÍA MUÑOZ, FEDERICA PORELLO, LEO CASTRO, ZOLTAN VAKULYA, MIQUEL FIOL, ENRIC FÀBREGAS, ONA FUSTÉ** Dirección musical: **QUITERIA MUÑOZ** y **JOEL BARDOLET** Cuarteto de cuerda: **JOEL BARDOLET** (violín), **JAUME GURI** (violín), **MASHA TITOVA** (viola), **DANIEL CLARET** (cello) Cuarteto de voces: **QUITERIA MUÑOZ** (soprano), **DAVID SAGASTUME** (contratenor), **MARIO CORBERÁN** (tenor) y **GIORGIO CELENZA** (bajo) Música de **JOHANN SEBASTIAN BACH, BENJAMIN BRITTEN, ARVO PÄRT, HENRY PURCELL, GYÖRGY KURTÁG, GEORG FRIEDRICH HAENDEL**

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO 21/OCT.

TALLERES EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ÁGORA

UNA PIEZA PARA 16 INTÉRPRETES: 8 BAILARINES, 4 CANTANTES Y 4 MÚSICOS DE CUERDA

CON ESTA PIEZA, QUE CIERRA LA TETRALOGÍA SOBRE JOHANN SEBASTIAN BACH, DE LA QUE YA HABÍAMOS VISTO BACH Y ON GOLDBERG VARIATIONS/ VARIATIONS, MARÍA Y PEP NOS HACEN TOCAR EL CIELO.

UNA SIMBIOSIS PERFECTA ENTRE BAILE, MÚSICA, CANTO Y PAISAJE ESCÉNICO.

Mal Pelo, el grupo que lideran María Muñoz y Pep Ramis, esta vez ha rizado el rizo y alcanza la excelencia.

*Elegancia, verdad, belleza, austeridad, fertilidad coreográfica, intelectualidad y sofisticación, además de un gusto por lo telúrico, son cualidades que se trenzan en armonía en el hipnótico baile de **Mal Pelo, grupo de danza contemporánea, que se ha***

situado en uno de los más prestigiosos, y con mayor trayectoria internacional, de la reciente historia de la danza de nuestro país. Cualidades que, ante su último estreno *Highlands* se convierten en adjetivos superlativos. Esto decía Carmen del Val en *El País* tras su estreno en Barcelona.

Highlands es un trabajo sobre la búsqueda de la espiritualidad y de lo mundano, sobre las preguntas sin respuesta, sobre la paradoja temporal de lo humano frente al tiempo profundo de la historia.

Un viaje sonoro y visual donde el espectador siente la fuerza del grupo en el espacio, la presencia del individuo, y donde la mezcla de diferentes disciplinas convoca a un cuerpo plural, dispuesto a ser habitado y atravesado.

Sacro, solemne, vitalista, a veces mundano y con algún punto surrealista, ***Highlands* es un espectáculo de danza, pero también un refugio espiritual construido con la música de Bach en diálogo con la de otros compositores: Henry Purcell, György Kurtág, Arvo Part, Benjamin Britten y Friedrich Händel.** La palabra irrumpe en medio de la danza y la música con textos de John Berger, Erri de Luca y Nick Cave.

Mal Pelo crea un amalgama de elementos tejidos a través de un espectáculo reflexivo e intenso interpretado por un elenco excepcional.

Toda la propuesta se desarrolla en directo, sin un solo fallo entre todos los que hacen posible este maravilloso espectáculo que fusiona tantas artes al tiempo, y con un sonido y una videoescena perfectos, sin una sola fisura técnica y con todos los artistas —no sólo los bailarines—, moviéndose permanentemente a lo largo y ancho del escenario. José-Miguel Vila, *Diario Crítico*.

TEATRO POÉTICO, DOCUMENTAL Y OBJETOS - 28/29/OCT. Sala B

XAVIER BOBÉS & ALBERTO CONEJERO *El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca*

Dirección y autoría: **XAVIER BOBÉS** y **ALBERTO CONEJERO** Con **XAVIER BOBÉS** y **SERGI TORRECILLA** Dramaturgia: **ALBERTO CONEJERO** a partir de textos de las **NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA DE BAÑUELOS DE BUREBA**, de su profesor **ANTONI BENAIGES** y **MARINA GARCÉS**

AL AULA COMO ESPACIO POÉTICO.

IMPOSIBLE IR A VER UNA PIEZA CREADA POR ESTOS DOS AUTORES Y NO TENER UNA GRAN EXPECTATIVA. DOS AUTORES, QUE HAN IDO AVANZANDO EN SUS PROCESOS CREATIVOS HASTA CONSEGUIR UN MERECIDO RECONOCIMIENTO.

Xavier Bobés y Alberto Conejero nos ofrecen una obra de teatro poético, documental y de objetos basada en las redacciones de unos niños que no habían visto el mar y de su maestro. Y es que esta es la historia de una promesa que no se pudo cumplir, la que hizo un maestro a sus alumnos. El maestro era Antoni Benaiges. Los alumnos eran los niños y niñas de la escuela rural de Bañuelos de Bureba, un pueblo de la provincia de Burgos. La promesa la hizo un día de invierno de 1936. Les prometió el mar.

En 1934 el joven maestro catalán Antoni Benaiges llega a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, un pueblecito de Burgos. Pocos meses después paga de su bolsillo una máquina de imprimir y un gramófono. Desde ese mismo año, los niños y las niñas publican sus emociones, sueños y pensamientos.

En enero de 1936, los niños y las niñas publican *El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca*. El cuaderno contiene, en formato de verso, más que prosa, las expresiones de los escolares de cómo se imaginan el mar, sus miedos y sus sueños. El maestro les promete que aquel mismo verano los llevará a Cataluña para que conozcan el mar. El 25 de julio de 1936 Benaiges es fusilado. La promesa del maestro ya no se podrá cumplir.

Todo ocurre en un espacio escénico sencillo y versátil, que emula aquella aula donde fue maestro Benaiges; pero también es aquel pueblo, también son mesas, que a su vez son pupitres; pupitres que se transforman en pizarras verdes, cajas que guardan memorias, que son paisajes, que son esa imprenta esperada para poder crear y escribir. **Escribir, y también ser a través de la escritura. Escribir para imaginar el mar que nunca fue visto. Palabras escritas por niños, ortografía, sintaxis, tildes... Letras que se transforman en frases, frases que se convierten en narrativa, dibujos, títulos, y una revista, dos, tres... Y aparece la poesía.**

INDISCIPLINA · 28/29/OCT. Sala A

MARCO LAYERA/TEATRO LA RE-SENTIDA/MÜNCHNER KAMMERSPIELE *Oasis de la Impunidad*

Dirección: **MARCO LAYERA** Dramaturgia: **ELISA LEROY, MARTÍN VALDÉS-STAUBER** Con **DIEGO ACUÑA, NICOLÁS CANCINO, LUCAS CARTER, MÓNICA CASANUEVA, CAROLINA FREDÉS, IMANOL IBARRA, CAROLINA DE LA MAZA, PEDRO MUÑOZ**

ESTRENO EN ESPAÑA

CON LA COLABORACIÓN DE GOETHE INSTITUT

EN MARZO 2019 CONOCIMOS AL CHILENO MARCO LAYERA CON *LA DICTADURA DE LO COOL*, EL ESPECTÁCULO QUE DOS AÑOS ANTES HABÍA DESLUMBRADO AL PÚBLICO DEL FESTIVAL DE AVIÑÓN.

EN ESTA OCASIÓN, AUNQUE SU RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ES MÁS QUE PROBADO, VUELVE AVALADO POR LA COPRODUCCIÓN DE DOS DE LOS TEATROS MÁS PRESTIGIOSOS DE ALEMANIA: LA SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ (BERLÍN) Y LA MÜNCHNER KAMMERSPIELE (MUNICH).

OASIS DE LA IMPUNIDAD ES UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS Y ORÍGENES DE LA VIOLENCIA.

Fundada en 2008 por artistas chilenos, La Re-sentida se caracteriza por la búsqueda de medios poéticos para plasmar el pulso, las visiones y las ideas de su generación. Combinando la dramaturgia colectiva y métodos del teatro documental, sus obras fusionan la reflexión y la provocación, comprometiéndose con la responsabilidad política de la creación teatral. Un equipo que concibe el teatro como un instrumento de crítica, reflexión y (re)construcción.

En *Oasis de la Impunidad* ocho cuerpos se mueven por el escenario en misteriosas convulsiones. Marchan, hacen ejercicio y celebran, pero no está claro si sus movimientos son expresiones de sufrimiento o de alegría, orgullo o miedo. Juntos forman un cuerpo policial: un organismo mecánico y convulsivo compuesto por cuerpos estrictamente disciplinados. Reciben entrenamiento para ejercer violencia contra ellos mismos y contra los demás, y una vez que algo se inscribe en el cuerpo, atraviesa todos los niveles del ser y la vida. ¡Mantener el orden! Ese es el comando. En un espacio museístico abstracto, policías, víctimas y figuras fantásticas del mal se reúnen en un espeluznante carnaval.

***Oasis de la Impunidad* es un estudio de los cuerpos en la calle como objetos y, sobre todo, sujetos de violencia. ¿Cómo se transforma el poder en formas de estrategias biopolíticas, vigilancia y opresión que hieren, mutilan y profanan el cuerpo humano?** En paisajes grotescos y espectrales, *Oasis de la Impunidad* realiza un ritual de confesión, expiación y denuncia.

DANZA/PERFORMANCE · 11/12/NOV. Sala B

ALBERTO CORTÉS *ONE NIGHT AT THE GOLDEN BAR*

Concepto, dramaturgia, textos e interpretación: **ALBERTO CORTÉS** Música y espacio sonoro: **CÉSAR BARCO MANRIQUE**

DIRECTOR, DRAMATURGO, PERFORMER, DOCENTE Y ACOMPAÑANTE DE MÚLTIPLES PROYECTOS ARTÍSTICOS. EL MALAGUEÑO ALBERTO CORTÉS CONTINÚA SU PERSONAL RECORRIDO A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS DE LA ESCRITURA ESCÉNICA.

Desde 2008, año en que creó la compañía Bajotierra, este artista ha desarrollado una labor de creación teatral y promoción de iniciativas como El Quirófano. Festival de Escena Alternativa de Málaga o el ciclo Escena Bruta. En 2012 trabajó con la compañía de danza teatro belga Peeping Tom, de gran influencia para él. Su trayectoria siempre se ha significado por la investigación sobre el hecho teatral (su narrativa, la palabra o el movimiento). Entre sus obras figuran *Historia de Mikoto*, *Yo antes era mejor*, *El ardor*, *Hollywood* y *Masacre en Nebraska*.

Su nueva propuesta, *ONE NIGHT AT THE GOLDEN BAR*, como él mismo manifiesta, es una declaración de amor cursi y musicada desde una mirada queer; la búsqueda de un estado de vulnerabilidad que ponga en evidencia el poder de los afectos y la belleza que se esconde en la fragilidad. Desde el imaginario de la figura celestial del ángel se atraviesa una lluvia de cuestiones: qué masculinidad nos gobierna, qué fragilidades y grietas no se están mencionando, qué

identidades están en un lugar vulnerable y monstruoso al mismo tiempo, cómo cantar al amor desfasado, al amor infinito, políticamente incorrecto, insurrecto, sacrificado. Cómo vamos a proteger a estos cuerpos e identidades cuando griten públicamente cómo se sienten cuando aman; puede que ahora sea el momento de contraatacar. Hay una fuerza en todo lo extremadamente frágil, como dijo Rilke todo ángel es terrible y como dijo Ana Torroja en La fuerza del destino: Una noche en el bar del Oro me decidí a atacar. Este es el ataque del bar del Oro, un abordaje.

TEATRO · 11/12/NOV. Sala A

PABLO REMÓN/CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL/BUXMAN PRODUCCIONES *Los farsantes*

Dirección y texto: **PABLO REMÓN** Con **MARINA SALAS, NURIA MENCÍA, JAVIER CÁMARA** y **FRANCESCO CARRIL**

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA DRAMÁTICA 2021, EL DIRECTOR, DRAMATURGO Y GUIONISTA PABLO REMÓN, NOS OFRECE SU ÚLTIMA PIEZA CON UN ELENCO DE LUJO.

LO CONOCIMOS EN 2016 CON 40 AÑOS DE PAZ, EN 2018 BARBADOS, ETCÉTERA CONFIRMÓ SU MAGISTERIO DIGNIFICANDO LA COMEDIA. DESPUÉS NO HABÍA MÁS REMEDIO QUE SEGUIR SUS PASOS Y FUERON LLEGANDO EL TRATAMIENTO (2018), LOS MARIACHIS (2019) Y DOÑA ROSITA, ANOTADA (2020).

UN LUJO CONTAR CON SU COMPLICIDAD EN ESTE ESPACIO.

En palabras del director de este espectáculo, *Los farsantes es una comedia y una sátira sobre el mundo del teatro y el audiovisual, a la vez que una reflexión sobre los papeles que encarnamos, en la ficción y fuera de ella.*

Los farsantes se centra en la vida y en las ficciones de tres personajes a lo largo de varios años. El dispositivo de la obra pretende contar, por un lado, la vida real de los personajes y, por otro, su vida ficticia, es decir, lo que escriben, lo que imaginan, lo que interpretan, lo que recuerdan, incluso lo que sueñan. Esos dos planos, realidad y ficción, se superponen contrastándose o alimentándose mutuamente.

Una actriz de infantiles, cuya carrera está estancada, decide buscar el papel de su vida, y para eso crea una obra de autoficción que protagoniza ella misma. Un director de éxito que está haciendo una serie para Netflix se replantea su vida y su obra a raíz de una noticia médica, y empieza a cambiar la serie para hacerla más personal. Un guionista de televisión que se está separando decide hacer una película documental sobre su proceso de separación.

Estas tres historias se cuentan en paralelo y se superponen en una estructura de fresco, de gran relato, más propio de una novela o de una serie que de una obra de teatro. A lo largo de los años, vemos decenas de personajes y escenarios, representados todos por cinco actores y en una caja escénica que simula una tira de fotogramas.

INDISCIPLINA · 18/19/NOV. Sala B

BÁRBARA SÁNCHEZ *Morta Splendor*

Dirección, creación e interpretación: **BÁRBARA SÁNCHEZ**

ESTRENO ABSOLUTO

ARRIESGADA, HONESTA Y CON UN MAGNETISMO FUERA DE LO COMÚN, BÁRBARA SÁNCHEZ VUELVE PARA PONER PUNTO FINAL A LA TRILOGÍA DE LA SOLEDAD, PROYECTO EN EL QUE LLEVA INMERSA DESDE 2015.

TRAS ABORDAR LA CUESTIÓN DE LA PENA (SOMEWHAT PALER, 2016) Y EL AMOR MÍSTICO (VÁRVARA, 2019), LE HA LLEGADO EL TURNO A LA MUERTE. AQUELLO DE LO QUE NO SE PUEDE HABLAR.

Morta Splendor se ubica en un campo de tensión en el que la muerte es el núcleo de fuerza que se nutre tanto de lo siniestro oscuro como de lo cómico chispeante.

De lo que se trata en este espectáculo es de que el cuerpo en escena alcance un estado híbrido en tránsito constante entre el esperpento y la risa helada de Valle-Inclán y la inocencia arrasadora de Giulietta Masina. Para ello, Barbará Sánchez desarrolla un lenguaje específico que sirve para invocar al mismo tiempo y de igual manera La Risa y La Muerte.

En su interpretación la actriz y bailarina exhibe un estado carnal cercano a la posesión. Objetivo que no es nuevo en el trabajo de Bárbara Sánchez y que, sin duda, traza un hilo de continuidad con las investigaciones que ha desarrollado con anterioridad. **Sin embargo, en el proceso concreto de *Morta Splendor*, ese estado arrebatado que pone en tensión los extremos, buscará poner en relación el estado energético propio del bufón y el de su opuesto luminoso, el *clown*.**

Humor y muerte son dos amigas bien avenidas. El humor es casi un acto de supervivencia y por eso recurrimos a él en los eventos más trágicos, como un refugio casi inconsciente. En los funerales y velatorios siempre acaba apareciendo la risa y el chiste. Lejos de negar la realidad, el humor nos ayuda aceptarla.

INDISCIPLINA · 18/19/NOV. Sala A

TONELHUIS/FC BERGMAN *The Sheep Song*

De **FC BERGMAN: STEF AERTS, JOÉ AGEMANS, MATTEO SIMONI, JONAS VERMEULEN, THOMAS VERSTRAETEN, MARIE VINCK**

CON LA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD FLAMENCA DE BÉLGICA

ESPECTÁCULO PARA 6 INTÉRPRETES

ESTRENO EN ESPAÑA

EN MAYO DE 2018 EL COLECTIVO BELGA FC BERGMAN HIZO DESAPARECER (TEXTUALMENTE) LA GRAN SALA DEL TEATRO CENTRAL, CONVIRTIÉNDOLA EN LA SALA RUBENS DEL MUSEO REAL DE BELLAS ARTES DE AMBERES, PARA REPRESENTAR *EL PAÍS DE NOD*.

AHORA ESTÁN DE VUELTA PARA OFRECERNOS *THE SHEEP SONG*, UNA HISTORIA PARTICULARMENTE HERMOSA Y CONMOVEDORA SOBRE UNA OVEJA QUE QUIERE CONVERTIRSE EN HOMBRE, SERVIDA CON UN SINGULAR HUMOR.

Mezclando estética pictórica y bestiarios medievales, esta fábula sin palabras lleva a una oveja a una odisea extraordinaria. ¿Por qué desear volverse más humano que los humanos?

En medio de un rebaño real de ovejas marrones, una gran oveja blanca trepa dolorosamente sobre sus patas traseras. Tras algunos intentos, se convierte en bípedo.

Insatisfecho con su condición, el animal anhela otra vida. Más heroica. Decidido a no acampar más sobre sus cuatro patas, nuestro rumiante comienza a elevarse. ¿Ingenuo?, ¿ambicioso? Sea cual sea el motivo, desafía las leyes de la naturaleza y hace un pacto fáustico. El cielo se oscurece, la tierra tiembla... Así comienza la odisea de nuestra oveja, una criatura mitad animal, mitad humana, cuyo destino le hace asistir a una procesión de coloridos personajes. Las escenas transcurren y sus conmovedoras aventuras se transforman en trágicas desventuras.

Los FC Bergman nos cuentan una epopeya alegórica, cuyo poder se inspira en los primitivos artistas flamencos, la belleza del lenguaje corporal y las emociones de los bestiarios.

El colectivo de Amberes inventa una fábula moderna de animales con un argumento tomado de la moralidad medieval. Nos habla del hombre, este animal diferente a los demás, dividido entre el miedo al cambio y el deseo existencial de trascender los límites. Un peligroso viaje a la tragedia humana.

*Lo más fuerte del espectáculo es cuando se instala la quietud y prevalece el simbolismo del consuelo y el renacimiento en una escenografía espléndidamente diseñada. De vez en cuando piensas: esto podría haber sido de Romeo Castellucci. Koen Van Boxem, *De Tijd*.*

*Todo en el escenario es una fiesta para los ojos. Después tienes un gran trabajo descifrando lo que has visto, mientras que durante la actuación en sí eres arrastrado por este viaje melancólico. Filip Tielens, *Klara*.*

DANZA/MÚSICA · 12/13 ENE. Sala A**DADA MASILO *THE SACRIFICE***

Espectáculo inspirado en *La consagración de la primavera* de **ÍGOR STRAVINSKY** Coreografía: **DADA MASILO**

ESPECTÁCULO PARA 10 BAILARINES Y 4 MÚSICOS**ESTRENO EN ESPAÑA****BASADO EN LA HERENCIA BOTSUANA DE DADA MASILO, *THE SACRIFICE* CUESTIONA EL DAÑO QUE LA HUMANIDAD SE ESTÁ INFRINGIENDO A SÍ MISMA Y NOS RETA CON LA PREGUNTA: ¿ES REALMENTE NECESARIO CAMBIAR?**

Nacida en 1985, Dada Masilo creció en el barrio de Soweto. Estudió danza clásica y contemporánea en Sudáfrica y después estudió dos años en Bruselas formándose en la prestigiosa escuela P.A.R.T.S., fundada por la coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker.

Combinando su formación con las tradiciones de la danza africana, Masilo ha creado un estilo único que ha cautivado al público con reelaboraciones de grandes clásicos del repertorio de la danza occidental.

En 2008 fundó su propia compañía y se convirtió en una celebridad en Sudáfrica, para convertirse poco después en una estrella en la escena internacional, creando decenas de coreografías y siendo laureada con importantes galardones y reconocimientos.

Con *THE SACRIFICE*, la coreógrafa sudafricana explora el minimalismo y la animalidad de la danza tsuana en relación con la obra musical de Ígor Stravinsky, *La consagración de la primavera*. Porque para Dada Masilo, crecida en Sudáfrica en un ambiente xhosa, la cuestión no era dedicarse a hacer lo de siempre: mezclar bailes aparentemente diferentes, sino ir al encuentro de sus orígenes más profundos y sus señas de identidad —lo colectivo, la alternancia, los ritos y más aún el deseo sacrificial—. *Para pedir algo a los antepasados, tienes que poder devolver algo.* Si bien es cierto que *THE SACRIFICE* refleja su herencia botsuana, cuestiona sobre todo el daño que los humanos se hacen unos a otros. ¿Es realmente necesario cambiar? ¿Qué debemos sacrificar?...

En el escenario, cuatro músicos y diez bailarines se organizan en una comunidad cuyo humor y risas hacen que la crueldad sea algo más llevadera.

DANZA/TEATRO · 20/21/ENE. Sala B**PALOMA DÍAZ/CÍA. LA PERMANENTE *Bloody Mary***

Dirección: **PALOMA DÍAZ** y **PILAR GÓMEZ** Con **ANTONIO ESTRADA** y **PALOMA DÍAZ**

DOS DE NUESTROS MEJORES FRANCO TIRADORES ESCÉNICOS —PALOMA DÍAZ Y ANTONIO ESTRADA— LLEGAN PARA CONTAMINAR LAS FORMAS NARRATIVAS Y PERVERTIR EL CUENTO DE BLANCA NIEVES.

Los clásicos infantiles están llenos de madrastras y brujas. Mujeres ya de una cierta edad, sospechosas meramente por el hecho de serlo. Son historias que se han reescrito una y otra vez. Especialmente bella, oscura y depravada es *La niña de nieve* de Angela Carter, que ha sido la principal inspiración de este trabajo. Paloma Díaz lleva mucho tiempo participando de proyectos arriesgados, en esta ocasión toma las riendas de la escena para abordar un tema inquietante, la mirada contemporánea de los cuentos que nos han acompañado en la infancia y que, tal vez, nos contaron de forma superficial cuando están cargados de terror y horror. La forma en que se aborda esta historia es poniendo en juego la danza con la palabra, los cuerpos contra el espacio... Creando un universo extraño, cargado de imágenes terribles y poderosas... Y, de vez en cuando, un momento de pausa metateatral.

La bailarina, coreógrafa y directora dice: Mi encuentro con el texto me sedujo de tal manera que sentí el reto de sumergirme en la búsqueda de diferentes maneras de crear una pieza inspirada por él, de trasladar la fuerza del texto a mi cuerpo. Es la primera vez que me enfrento a esta manera de hacer, lo que ha sido verdaderamente apasionante. *La niña de nieve* es una revisión de *Blanca Nieves*, en la que la madrastra adquiere ahora el protagonismo. Así, el texto me sirve para hablar de la pérdida de poder, de la caída de estatus que como mujer y más aún como bailarina, conlleva la edad madura.

TEATRO · 20/21/ENE. Sala A

ALBERTO SAN JUAN/CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL *Lectura fácil. Ni amo, ni dios, ni marido, ni partido ni de fútbol*

Adaptación de la novela de **CRISTINA MORALES** Dirección y dramaturgia: **ALBERTO SAN JUAN** Con **ESTEFANÍA DE LOS SANTOS, PEPA RUS, PILAR GÓMEZ, ANA MARCHESI, MARCOS MAYO, DESIREE CASCALES** y **PABLO SÁNCHEZ**

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO 20/ENE.

RETO MAYÚSCULO AL QUE SE ENFRENTA ALBERTO SAN JUAN SUBIENDO AL ESCENARIO LA ACLAMADA NOVELA DE LA GRANADINA CRISTINA MORALES.

LECTURA FÁCIL OBTUVO EL PREMIO HERRALDE DE NOVELA 2028 Y EL NACIONAL DE NARRATIVA EN 2019.

Lectura fácil confirmó a Cristina Morales como una de las voces más potentes, creativas, inconformistas e innovadoras de la literatura española actual.

Una escritora exquisita y arriesgada que posee una mirada única y punzante que la diferencia del resto de propuestas literarias del momento a juicio de María Jesús Espinosa de los Monteros, *Revista Mercurio*.

Lo que La Morales escribió es una novela sarcástica, rabiosa, inteligente y antisistema, pero no contra el sistema capitalista y de mercado, o no solo, sino contra los propios ámbitos antisistema que se han establecido en Barcelona.

No es *Lectura fácil* una crítica feroz a los demás, sino a las propias debilidades, a las ortodoxias a veces ridículas que se pueden respirar también en ambientes anarquistas, antidesahucio, de okupación y otros hábitats donde hasta la forma de redactar las actas asamblearias es motivo de largo debate.

Es un libro que tensiona al lector, que le pone contra las cuerdas de todo lo políticamente correcto que hemos asumido y que lo hace a partir de la historia de cuatro mujeres discapacitadas o, como dice Morales, *discapacitadas según han establecido las instituciones*.

Por su parte Alberto San Juan concibe el texto como una bomba diseñada para reventar el concepto de discapacidad y reivindicar el derecho de todo lo vivo a gobernarse a sí mismo. *Contra un sistema que no reconoce la vulnerabilidad como condición universal y divide la vida, en cualquiera de sus expresiones, en capaz o incapaz, tutora o tutelada, dominante o dominada.*

Las intenciones del director y dramaturgo son explícitas al afirmar de *Lectura Fácil* que se trata de *una historia intensamente cómica y trágica donde el cuerpo es el centro de todo, el lugar de la opresión y el único lugar desde el que es posible emanciparse*.

El reto está servido.

TEATRO · 27/28/ENE. Sala B

JOSÉ TRONCOSO *Los despiertos*

Texto y dirección: **JOSÉ TRONCOSO** Con **ALBERTO BERZAL, ISRAEL FRÍAS** y **LUIS RALLO**

UN ESPECTÁCULO EN EL QUE JOSÉ TRONCOSO AVANZA EN LA DEPURACIÓN DE SU ESCRITURA Y DIRECCIÓN.

LOS DESPIERTOS: LA BASURA NO TIENE CORAZÓN POR MÁS QUE SUS TRES PERSONAJES SE EMPEÑEN EN ENCONTRARLO, AUNQUE VAYAN A SU PROPIO FINAL.

Son tres personajes. Eternos y pequeños, aunque representen los tres estamentos. Finito, Mediano, Grande. Cuando falte uno de ellos, se olvidarán.

El gaditano José Trocoso es un actor con una formación muy sólida en el teatro físico, gestual, bufón y *clown*. Ese bagaje se percibe en cada trabajo que presenta como dramaturgo. Pero hay algo más, y es que cuenta con la capacidad de construir personajes dentro del arco del esperpento, teniendo el don de redimirlos antes de que realmente lleguen a serlo.

Eso le permite jugar sin límites con la parte cómica que tiene el disparate, totalmente reconocible; porque casi siempre lo real supera a la ficción, pero el autor, redime a sus personajes evitándoles la pérdida de su dignidad *in extremis*. Lo que despierta una corriente de empatía, con el consiguiente valor balsámico contra la derrota.

En esta nueva obra hay tres protagonistas. Son tres barrenderos que viven con el horario cambiado al de una sociedad que los ignora por el simple hecho de que están y cumplen su trabajo. Si no lo hicieran y al amanecer las calles aparecieran hasta arriba de basura, sería cuando se les echaría en falta.

La vida de estos tres hombres es dormir mientras otros ensucian y trabajar mientras todos duermen, y cuando el sol los avisa vuelven a sus casas. Grande y Finito, cada uno a la suya, y Mediano, a la de su madre.

A lo largo del espectáculo, Troncoso nos plantea muchas de las situaciones que viven estos trabajadores. **Hay un poco de Chaplin y su Charlot vagabundo, hay mucho de Beckett, quizás, hay algo de Mihura también, el humor amargo no puede faltar.**

TEATRO · 27/28/ENE. Sala A

PASCAL RAMBERT/TEATRO DE LA ABADÍA/KAMIKAZE PRODUCCIONES *Finlandia*

Texto, dirección y espacio escénico: **PASCAL RAMBERT** Traducción y adaptación: **COTO ADÁNEZ** Con **IRENE ESCOLAR** e **ISRAEL ELEJALDE**

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO 27/ENE.

DRAMATURGO, ACTOR, DIRECTOR, ESCENÓGRAFO... PERO SOBRE TODO, MAESTRO DEL TEATRO HIPERTEXTUAL, PASCAL RAMBERT ESTÁ DE VUELTA DE LA MANO DE DOS DE SUS INTÉRPRETES FETICHES.

SI EN 2015 BÁRBARA LENNIE E ISRAEL ELEJALDE NOS HIPNOTIZARON HACIÉNDONOS ASISTIR A UN INOVIDABLE "COMBATE IMPÚDICO" SOBRE UNA SEPARACIÓN AMOROSA QUE LLEVABA POR TÍTULO LA CLAUSURA DEL AMOR, ESTA VEZ ES IRENE ESCOLAR LA QUE DARÁ LA RÉPLICA A ELEJALDE EN OTRO RETO PARECIDO. EN ESTA OCASIÓN SOBRE LA CUSTODIA COMPARTIDA.

Conocemos bien a este perfecto trío de ases que demostrarán, una vez más, la excelencia de su trabajo sobre el escenario. ¿Qué más se puede pedir que dos grandes intérpretes y la complicidad extrema de un autor y director con ellos para esperar un gran momento escénico?

Dice el director: *Escribí Finlandia de manera brutal. Sin pausa, muy deprisa, como para expulsar este texto de mi interior tal y como expulsé de mí La clausura del amor o Hermanas. Lo he hecho para Israel Elejalde e Irene Escolar, de quienes conozco perfectamente los ritmos subterráneos de su manera de actuar y de su capacidad ultrarrápida de cambio de velocidad en una frase.*

Me he conectado a su frecuencia violenta y he hecho que hablen...

Son un padre y una madre que discuten la custodia de su hija. Se puede decir que en ese preciso momento asistimos a la parte más fea de la especie humana.

TEATRO · 03/04/FEB. Sala B

TEATRO ESPAÑOL/BUXMAN PRODUCCIONES *El mal de la montaña*

De **SANTIAGO LOZA** Dirección: **FERNANDO DELGADO-HIERRO/FRANCESCO CARRIL** Con **ÁNGELA BOIX, LUIS SOROLLA, FERNANDO DELGADO-HIERRO** y **FRANCESCO CARRIL**

EL INMENSO TALENTO DE LOS ACTORES Y DIRECTORES DE ESTA PRODUCCIÓN SE UNE PARA CONSTRUIR UNA PROPUESTA CARGADA DE HUMOR Y AMARGURA QUE RETRATA LA CRISIS DE IDENTIDAD DE BUENA PARTE DE NUESTROS JÓVENES.

El dramaturgo argentino Santiago Loza —*He nacido para verte sonreír, Matar cansa*— es el autor de *El mal de la montaña*, una propuesta sobre uno de los males que nos asedian en estos tiempos líquidos.

La pieza en concreto es un relato que retrata, con crudeza, realismo y humor negro, un fresco de toda una generación preñada de narcisismo, de miedos, de desinterés por el otro, de autismo, de obsesión por la exposición constante en las redes buscando permanentemente la mejor de sus caras, aunque esta sea totalmente impostada, falsa. Y claro, esto lleva inevitablemente a las ansiedades, las depresiones y las salidas impensables de quienes dan más importancia a tener un móvil en la mano y una red a la que conectarse, que a pasar una tarde entera de domingo con amigos, novias o amantes.

El mal de la montaña es la historia cruzada de cuatro jóvenes, que se buscan anhelando consuelo. Comienza con la angustia de Manu, que narra a su amigo Tino el episodio de su ruptura con Pamela, el único personaje femenino de la obra. Una ruptura que estaba resultando de una redondez novelesca (el marco era incomparable: la lluvia fina cayendo, el paseo mudo y distante por la calle...). Hasta la irrupción de un mendigo orinando en la acera de enfrente. Lo que atormenta a Manu no es la ruptura en sí, es la aparición en lo real de algo que se escapa al marco de su relato, de algo que lo vuelve vulgar, de algo que deshace la imagen perfecta de esta ruptura...

Todo ello situado en un desasosegante, hermético espacio escénico (tupido jardín, lleno de vegetación, unos sofás hinchables...); los claroscuros de la iluminación, y el sonido que incluye algunas melodías de los 80 que suenan en diversos planos sonoros (Bonnie Tyler, Luis Eduardo Aute...).

DANZA · 03/04/FEB. Sala A

JAN MARTENS/GRIP & DANCE ON ENSEMBLE *any attempt will end in crushed bodies and shattered bones*

Coreografía: **JAN MARTENS**

ESPECTÁCULO PARA 17 INTÉRPRETES ENTRE 15 Y 69 AÑOS

CON 17 ARTISTAS EN ESCENA, JAN MARTENS ENCARNA LA RESISTENCIA ACTUAL A LA OPRESIÓN, LA DESIGUALDAD O LOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS. SILENCIO, LLANTO, INMOVILIDAD, PRESIÓN: ¿CUÁLES SON LOS CAMINOS?

CANCIONES PROTESTA DE HENRYK GÓRECKI. KATE TEMPEST, MAX ROACH Y ABBEY LINCOLN ACOMPAÑAN A LOS BAILARINES.

Esta primera creación de Jan Martens para gran escenario se estrenó en el Festival de Aviñón en julio de 2021 y cuenta con diecisiete intérpretes de personalidades únicas. **Un heterogéneo grupo de bailarines —que abarca diversas generaciones, con edades desde los 15 a los 69 años, y diferencias significativas en lo que respecta a su trayectoria y formación técnica— en el que, no obstante, cada uno encuentra su lugar dentro de la pieza.**

En la obra *any attempt will end in crushed bodies and shattered bones* (todo intento acabará en cuerpos aplastados y huesos destrozados), título tomado de una frase pronunciada por Xi Jinping durante las protestas en Hong Kong del 2019, Martens se centra en cómo se comunican los intérpretes para evidenciar que, sobre el escenario, pueden *terminar usando un lenguaje común, a la vez que desarrollan su propio ritmo.*

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones se centra en la idea de la inmovilización como acto de resistencia y rebeldía. Los tiempos en los que vivimos están definidos por una negativa a aceptar lo que alguna vez se consideraron verdades universales. Chalecos Amarillos, Jóvenes por el Clima, protestas contra las políticas de Trump, marchas de mujeres: la gente hace huelga y sale a la calle en busca de la verdad, mejores condiciones económicas, concienciación sobre el cambio climático, sensibilización contra la homofobia, el racismo y las desigualdades.

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones examina principalmente los momentos en que alguien, o el grupo en su conjunto, decide ir contra la corriente, quedarse quieto o retirarse a los márgenes. Retirarse de la tormenta como acto de rebeldía. En esta creación se cuestionan ciertas formas de progreso y su ritmo.

Una atmósfera romántica emerge de cualquier intento que terminará en “cuerpos aplastados y huesos destrozados”: cuestiona la industrialización y el progreso, la naturaleza frente a la vida urbana, la inmovilidad, la observación y la reflexión contra el movimiento, y la acción en lugar de la reflexión.

Todo esto reforzará la impresión extremadamente dinámica de la actuación.

¿Qué sucede si simplemente decide no participar más?

Jan Martens.

DANZA · 10/11/FEB. Sala B

MARIO BERMÚDEZ/MARCAT DANCE *El Bosque*

Dirección y coreografía: **MARIO BERMÚDEZ** Música original: **JOSÉ PABLO POLO**

ESPECTÁCULO PARA 3 INTÉRPRETES

EL ÚLTIMO TRABAJO DE MARCAT DANCE CONTINÚA PROFUNDIZANDO EN LA LA LINEA DE INVESTIGACIÓN, ENTRENAMIENTO Y CREACIÓN QUE HA CONVERTIDO A ESTA COMPAÑÍA EN REFERENCIAL DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA.

El bosque, su realidad, no sirve sólo como estímulo para el movimiento, sino también para el diseño de iluminación, de vestuario y por supuesto para la composición musical. Todos los elementos están íntimamente relacionados bajo este concepto para introducir al espectador en un viaje sensorial, un viaje que le permita perderse dentro de él.

Como expresa José Pablo Polo, compositor musical e intérprete: *Probablemente escuchar sea, de entre todas nuestras facultades, la más traidora. Mientras el conjunto de cosas que podemos ver y tocar se nos presentan como una certeza, o como algo presente sobre lo que configuramos nuestra realidad, el sonido es algo efímero, transitorio, un recuerdo de algo lejano. Adentrarse en un bosque es enfrentarse a esta incertidumbre, dialogar con una serie de sonidos que nos perturban debido al desconocimiento del origen de su fuente emisora. Esta inmersión hacia lo desconocido es el punto de partida de la composición musical para El Bosque: una orquestación en tiempo real de un paisaje sonoro de naturaleza eléctrica, casi bioluminiscente, que conduce al espectador por senderos que palpitan, laberintos que resuenan con el peso de la gravedad de un sueño profundo del que no podemos despertar.*

Tras su estreno en abril 2022 en el marco del Festival Marbella Todo Danza, Omar Khan director de la revista *SusyQ* afirmaba que en El Bosque *el coreógrafo desafió cualquier expectativa e idea preconcebida que trajera el público, construyendo sobre el linóleo blanco de un escenario completamente vacío y apenas habitado por tres bailarines, toda una selva intrincada, sosegada a veces y tormentosa a ratos, que demostró y reafirmó las capacidades de la danza para disparar la imaginación si le das los estímulos adecuados, haciéndonos ver lo que, en realidad, no está. Este bosque de Marcat lo sientes intensamente. Tanto, que terminas creyendo que lo ves.*

TEATRO · 10/11/FEB. Sala A

PABLO MESSIEZ/TEATRO ESPAÑOL/BUXMAN PRODUCCIONES *La voluntad de creer*

Texto y dirección: **PABLO MESSIEZ** Con **MARINA FANTINI, CARLOTA GAVIÑO, REBECA HERNANDO, JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ, ÍÑIGO RODRÍGUEZ-CLARO** y **MIKELE URROZ** Escenografía: **MAX GLAENZEL** Iluminación: **CARLOS MARQUERÍE** Vestuario: **CECILIA MOLANO** Entrenamiento corporal: **ELENA CÓRDOBA**

Para la escritura de esta obra, el autor disfrutó de una residencia de escritura en la Sala Beckett en 2022.

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO 10/FEB.

TALLERES EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ÁGORA

CON UN EQUIPO DE LUJO DE ACTRICES, ACTORES, DISEÑO DE ILUMINACIÓN, ESCENOGRAFÍA Y MOVIMIENTO, PABLO MESSIEZ VUELVE A SUS TEXTOS, ESOS QUE NOS HAN REGALADO TANTAS NOCHES DE POESÍA ESCÉNICA. SUS PIEZAS HE NACIDO PARA VERTE SONREÍR, TODO EL TIEMPO DEL MUNDO O LAS CANCIONES – TODAS VISTAS EN EL CENTRAL– SON BUENA PRUEBA DE ELLO.

Para este nuevo texto, el director, autor, actor y pedagogo argentino afincado en España, declara:

En la transcripción del juicio a Juana de Arco cuando le preguntan cómo sabía que era la voz de San Miguel la que escuchaba, contesta:

“- Porque tenía voz de ángel.

- ¿Cómo sabe usted que era una voz de ángel?

- Porque tuve la voluntad de creerlo.”

Desde que leí esta última frase, me acompaña como una definición posible del teatro y del funcionamiento de la creencia. ¿Qué relación hay entre voluntad y fe? ¿Qué hace que algo sea verosímil? ¿Qué papel ocupa el deseo de creer, en la sugestión?

Después de dedicarnos a escuchar canciones para la creación de nuestra última obra, pondremos ahora nuestra atención en la creencia. Y así como en el trabajo anterior dialogamos con Las tres hermanas y la dramaturgia de Chéjov, esta vez serán Ordet - La palabra de Kaj Munk y su versión filmica de Dreyer, los materiales de los que nos serviremos como punto de partida para nuestra ficción.

Como en Ordet habrá muerte y resurrección. Y sobre todo el deseo de jugar con la percepción del espectador de modo que la propia función sea una puesta a prueba de su fe.

Demasiadas veces se ha dicho que el teatro es mentira.

Vamos a intentar decir otra cosa.

TEATRO · 17/18/FEB. Sala B

PABLO REMÓN/LA_ABDUCCIÓN *Barbados en 2022*

Autor y director: **PABLO REMÓN** Con **FERNANDA ORAZI** y **EMILIO TOMÉ**

AMPLIACIÓN Y RELECTURA CON DISTINTA ESCENOGRAFÍA Y TEXTOS DE AQUEL BARBADOS, ETCÉTERA CON EL QUE NOS DIVERTIMOS EN 2018.

ESTE *BARBADOS EN 2022* EXPLORA EL MUNDO DE LA PAREJA, LA MEMORIA, LA COMUNICACIÓN, Y EL DESAMOR, COMPARTIENDO CON EL ANTERIOR LA ISLA DE BARBADOS COMO ESPACIO IMAGINARIO.

Los mismos actores, Emilio Tomé y Fernanda Orazi, distintos textos, distinta puesta en escena y escenografía; la idea de Remón es reescribir la obra cada cinco años, de manera que esté permanentemente viva, y que el tiempo haga su trabajo en los actores, en la pareja que interpretan, en los textos, en la obra en conjunto.

Barbados en 2022 es una función inspirada en la tradición del teatro anglosajón de agrupar obras breves que comparten resonancias, temas o estilos. Varios textos compuestos para dos actores, que pueden leerse como variaciones de un mismo tema, en el sentido musical.

Al principio, no hay nada. Dos actores, un espacio en blanco. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Imposible saberlo. ¿Son personajes? No lo son. ¿Hay una historia? No la hay. ¿Qué hay entonces? Solo una cosa: palabras. Esas palabras flotan en el escenario vacío, como objetos suspendidos. Poco a poco, construyen personajes, historias, situaciones. Construyen un mundo.

El pasado es una niebla, escribió Harold Pinter. Más aún, el pasado de una pareja.

¿Qué es una pareja, más allá del pasado que les une? Somos lo que hemos sido, la historia que explica cómo hemos llegado hasta aquí. Pero esa historia no está escrita en piedra; es móvil, es

variable. Para sobrevivir como pareja, tenemos que ser capaces de contar nuestra historia. Pero, ¿qué pasa si esa historia es borrosa, o no coincide? El presente cambia el pasado.

Dos actores narran la historia de una pareja. A veces, se ponen de acuerdo: lo hacen con humor, con extrañeza, con gozo. Juegan. Otras veces, se contradicen, inventan, oscurecen, mienten. A veces, son la pareja; otras, no. Ellos son, a su vez, otra pareja. Con su parte de combate, con su parte de aventura, con su parte de amor.

Pablo Remón

DANZA · 17/18/FEB. Sala A

JEFTA VAN DINTHER/CULLBERG BALLET *On Earth I'm Done Parte 1: Mountains (2021) Parte 2: Islands (2022)*

Parte 1: Pieza para 1 bailarín

Parte 2: Pieza para 13 bailarines

Coreografías: **JEFTA VAN DINTHER**

ESTRENO EN ESPAÑA

CON LA COLABORACIÓN DE RIKSTEATERN

EL AÑO 2015 –PLATEAU EFFECT– SUPUSO LA PRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE JEFTA VAN DINTHER Y EL 2018 –PROTAGONIST– SIGNIFICÓ EL AÑO DE SU CONFIRMACIÓN COMO UNO DE LOS COREÓGRAFOS CON MÁS TALENTO DE SU GENERACIÓN.

EN AMBOS CASOS FUE EL CENTRAL EL QUE EJERCIÓ DE ANFITRIÓN EN NUESTRO PAÍS E IGUALMENTE EN LAS DOS OCASIONES LLEGABA COMO COREÓGRAFO ASOCIADO DEL PRESTIGIOSO CULLBERG BALLET.

Después de crear dos producciones de gran formato para Cullberg en el pasado, Jefta van Dinther vuelve como coreógrafo asociado para crear dos nuevos trabajos para la compañía. En este díptico, *On Earth I'm done*, los espectadores se verán transportados a un lugar desgajado del continuo espacio-tiempo convencional.

Un díptico futurista y arcaico: así define Jefta van Dinther *On Earth I'm Done*, cuya creación comenzó con la compañía Cullberg en 2021. El coreógrafo, que vive en Berlín, recurre a metáforas para hablar de un mundo en plena desaparición o tal vez ya desaparecido.

Montañas, la primera parte, es un solo creado originalmente para la bailarina brasileña Suelem de Oliveira da Silva. Ante paisajes montañosos, que simbolizan una forma de permanencia inmemorial, Jefta van Dinther y su intérprete cuestionan la relación entre naturaleza y cultura, dualidad que obsesiona el pensamiento humano, y el cuidado que los individuos deben a su entorno.

En *Islas*, en cambio, la humanidad ya ha perdido la tierra, los bosques han sido quemados y el paisaje es desértico. Trece bailarines intentan la reconstrucción dentro de una "sociedad alternativa" que fácilmente podría estar ubicada en otro planeta.

La danza es un arma de supervivencia frente al olvido y la desaparición, una forma de repensar la vida colectiva en un espacio donde nada se da por sentado.

Un trabajo ambicioso que aborda nuestra relación con el planeta. *On Earth I'm Done* marca la tercera colaboración de Jefta van Dinther con el Cullberg Ballet, compañía de danza contemporánea por excelencia, cuyo repertorio se renueva constantemente.

DANZA · 24/25/FEB Sala B

CÍA. DANIEL ABREU *El hijo*

Creación, iluminación e interpretación: **DANIEL ABREU** Ayudante de dirección: **JANET NOVÁS**

CON EL PREMIO NACIONAL DE DANZA 2014 Y MÚLTIPLES PREMIOS MAX EN SU HABER, DANIEL ABREU SE INSTALA EN NUESTRO ESCENARIO CON SU ESPECTÁCULO MÁS PERSONAL. UNA CITA CUMPLIDA.

EL HIJO ES LA REPRESENTACIÓN DE UN HOMBRE EN LA NATURALEZA. SU LLEGADA, LA MAGIA DE NACER, LOS FANTASMAS INFANTILES, EL DESARROLLO LIGADO A LO PRIMARIO Y A LA CULTURA...

En este espectáculo en solitario, Abreu ha tomado el vínculo sagrado y complejo entre los progenitores y su descendencia, evocando el mundo onírico a través de una propuesta sobria pero poética.

En la pieza, el coreógrafo muestra cómo se conforma y desarrolla un vástago. *De alguna forma hablar de ello, es poner primero la fragmentación de ese principio de unión, entenderse como individuo que se desata, pero ligado muy profundamente a una repetición de formas y hechos. Algo que solo se puede explicar de forma parcial, porque al fin y al cabo, el individuo siempre lleva consigo la reinterpretación de esa historia.* Dice el creador.

Para posteriormente afirmar: *Es a través de la poética de la imagen y del sonido, que presento a un descendiente, y que sin estar presentes hablo de progenitores, lugares y, sobre todo, de lo mágico. Y es que la danza permite la celebración de un estar vivos y tener una historia; la experiencia de ser hijo y su entusiasmo; la relación con los ciclos naturales y los sistemas; y en ello, el conjunto de reacciones adentro y afuera que hacen que uno exista.*

En la obra se alterna un cuerpo de hoy, móvil y consciente, frente a otros mundos, que no siendo accesibles a la vista afectan y nos guían por caminos, sensaciones en el cuerpo ante hechos proyectados en luces y sombras. Somos seres afectados de emoción, en contextos, de eventos en la naturaleza.

TEATRO · 24/25/FEB. Sala A

ANDRÉS LIMA/EDUARD FERNÁNDEZ/CHECK-IN PRODUCCIONES *Todas las canciones de amor*

Texto: **SANTIAGO LOZA** Dirección: **ANDRÉS LIMA** Con **EDUARD FERNÁNDEZ**

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO 24/FEB.

ACTOR Y DIRECTOR SÓLIDOS, COMO POCOS EN LA ESCENA ESPAÑOLA, UNEN SUS ESFUERZOS PARA REALIZAR UN VIAJE EMOCIONAL ENTRE EL DRAMA Y LA COMEDIA, ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE, ENTRE EL AMOR, EL OLVIDO Y LOS RECUERDOS.

El Alzheimer, el olvido, el recuerdo y el amor.

Un buen día Eduard Fernández me llamó. Me contó que quería hacer un espectáculo sobre su madre, sobre su proceso de Alzheimer. Me dijo que quería hacer de su madre, Ana María. Santiago Loza compondrá el texto a partir de las vivencias personales de los componentes del equipo, así como a través de la experiencia de profesionales y especialistas médicos, familiares y personas que lo padecen y que participan en los talleres de investigación. Explica Andrés Lima.

A partir de la escritura del autor, la obra nos conduce a una serie de situaciones de un personaje que deambula entre los recuerdos y la realidad, un conmovedor relato que nos invita a reflexionar y adentrarnos en una realidad sombría.

Con mucha ternura, sin perder nunca el sentido del humor, mediante la poética del dramaturgo argentino, *hemos comenzado un viaje que culminará en un espectáculo. Entonces empezará otro viaje, espero que Ana María de alguna manera, lo vea y le guste...* cuenta Andrés Lima.

La enfermedad lleva el nombre del neurólogo alemán Alois Alzheimer, que la describió por primera vez en 1906. Dos de cada tres personas en España afirman que tienen o han tenido en su entorno a una persona con Alzheimer.

TEATRO · 03/04/MAR. Sala B**ANDREA GARROTE/RAFAEL SPREGELBURD *Pundonor***

Texto e interpretación: **ANDREA GARROTE** Dirección: **ANDREA GARROTE** y **RAFAEL SPREGELBURD**

UNA LECCIÓN DE TEATRO EN ESTADO PURO —EN LA QUE LA DIRECCIÓN, EL TEXTO Y LA INTERPRETACIÓN FUNCIONAN COMO UNA BOMBA DE RELOJERÍA— LLEGA A NUESTRA SALA B.**DECLARADO EL “MEJOR ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE LA DÉCADA”, *PUNDONOR* HA RECIBIDO NUMEROSOS PREMIOS A MEJOR OBRA, ACTRIZ Y DIRECCIÓN.**

Andrea Garrote y Rafael Spregelburd dirigen juntos *Pundonor*, un monólogo escrito por Garrote, quien además interpreta a Claudia Pérez Espinosa, una profesora universitaria, Doctora en Sociología, que vuelve al aula después de tomarse unos meses de excedencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se interrumpe constantemente debido a su frágil situación. Necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse. En su desesperación, Claudia, se vuelve imprevisible, vulnerable. Se usa de ejemplo para la teoría.

Andrea Garrote convierte a los espectadores en sus alumnos, animándolos a que abandonen la materia, que se dediquen a otra cosa. Y así su discurso se transforma, nos revela episodios recientes que le han ocurrido, que la han marginado, y que vendrían a corroborar las teorías del filósofo revolucionario. A ella la han acallado, porque se rebeló contra la universidad.

*Garrote ofrece un monólogo de una hora y diez minutos que pasa volando. No lo pone fácil de partida, pretende darnos una charla sobre el pensamiento de uno de los gurús filósofos del 68, Michel Foucault, quien actualizó la crítica al orden burgués. Pero no teman, no es una sesuda pieza teatral de teatro discursivo, tampoco un panfleto marxista ni una críptica performance experimental. Es un texto ejemplar por ingenioso y divertido, donde las ideas fundamentales de Foucault sirven de banderín de enganche para el desarrollo de la historia personal que Garrote nos va a confiar. Esto afirmaba Liz Perales en su crítica en *El Cultural (El Mundo)*.*

DANZA/MÚSICA · 03/04/MAR. Sala A**FRANÇOIS CHAIGNAUD/GEOFFROY JOURDAIN *tumulus***

De **FRANÇOIS CHAIGNAUD** y **GEOFFROY JOURDAIN** Coreografía: **FRANÇOIS CHAIGNAUD** Dirección musical: **GEOFFROY JOURDAIN**

ESPECTÁCULO PARA 13 INTÉRPRETES**ESTRENO EN ESPAÑA****CON LA COLABORACIÓN DE INSTITUT FRANÇAIS****FRANÇOIS CHAIGNAUD Y GEOFFROY JOURDAIN ORGANIZAN ALREDEDOR DE UN IMPONENTE TÍTULO UNA COLORIDA FARÁNDULA QUE REÚNE A UNA COMUNIDAD QUE BAILA Y CANTA.****LO DIMOS A CONOCER EN ESPAÑA EN FEBRERO DEL 2020 CON AQUEL INOLVIDABLE SOUFFLETTE DE LA COMPAÑÍA NORUEGA CARTE BLANCHE Y CONFIRMÓ SU EXCELENCIA Y SINGULARIDAD EN 2021 CON LA PRESENTACIÓN DE ROMANCES INCIERTOS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA ITÁLICA.**

Desde que se graduara en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, François Chaignaud ha colaborado con varios coreógrafos, entre ellos Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain Buffard y Gilles Jobin, para pasar posteriormente a crear sus propios espectáculos en los que se articulan danzas y cantos en los más diversos lugares, en la encrucijada de distintas inspiraciones. En sus trabajos surge la posibilidad de un cuerpo dividido entre las demandas sensoriales del movimiento, el poder evocador del canto y la convergencia de referencias históricas heterogéneas. Sus campos de investigación van desde los precursores de la modernidad coreográfica de principios del siglo XX (François Malkovsky, Isadora Duncan) hasta las vanguardias actuales, y desde las técnicas y símbolos del ballet clásico hasta las danzas urbanas y no escénicas.

Ahora, en *t u m u / u s* colabora con Geoffroy Jourdain, Director del *ensemble* Les Cris de Paris, para la realización de este espectáculo presentado en las programaciones más prestigiosas como el Kunstenfestivaldesarts Bruselas o el Festival de Aviñón. Una producción en la que el canto se une a la danza de forma orgánica y que ha sido preparado por ambos durante los últimos tres años.

En *t u m u / u s* una enorme colina verde, único elemento estable de una coreografía en constante movimiento, ocupa todo el escenario. En esta creación, Chaignaud se inspira en un sueño recurrente: imagina una comunidad de bailarines y cantantes que trascienden los límites de las dos disciplinas. A él se une Geoffroy Jourdain, con quien comparte un interés común por las polifonías sagradas del Renacimiento, la edad de oro del contrapunto.

En el escenario, una comunidad de trece individuos a veces se agrupa, a veces se divide en entidades más pequeñas, contaminándose entre sí y transportando así la línea melódica. La idea de tradición cobra vida: no es fija y no pertenece a los individuos; pasa por los cuerpos de quienes la acogen.

Tras una magnífica *Symphonia Harmoniæ Cælestium Revelationum* en 2019, nuestro creador vuelve ahora con un repertorio que va desde Antonio Lotti (siglo XVII) hasta *Musik für das Ende* de Claude Vivier (1971), en una prodigiosa coreografía. Minuciosa y dinámica al mismo tiempo, pasa de cuerpo en cuerpo, separados y unidos a la vez, como las letras del título de la creación. *t u m u / u s* es una experiencia fascinante que combina voz y danza y explora la paradoja de nuestros cuerpos, divididos entre lo singular y lo colectivo, la materialidad y la eternidad.

INDISCIPLINA · 10/11/MAR. Sala B

LUCÍA VÁZQUEZ/MIGUEL MARÍN/JULIA LLERENA *Further thoughts*

Idea original, coreografía e interpretación: **LUCÍA VÁZQUEZ** Arte e interpretación: **JULIA LLERENA** Música, espacio sonoro e interpretación: **MIGUEL MARÍN**

TRES DE NUESTROS MÁS INQUIETOS Y ATREVIDOS ARTISTAS HIBRIDAN SUS LENGUAJES PARA CREAR UN NUEVO ESPACIO NARRATIVO.

CUERPO, MÚSICA, PLÁSTICA, ESPACIO... TODAS LAS SINTAXIS ESCRIBIRÁN EN NUESTRA SALA B PARA CONFORMAR UN NUEVO UNIVERSO.

Further thoughts es un espectáculo de danza donde la experiencia artística total va más allá de la propia danza. Una obra multidisciplinar en la que la coreografía aparece en su sentido más tradicional así como como en su sentido más actual. Un espectáculo donde conviven sin etiquetas la experiencia del sonido cuadrofónico y la instalación artística, la materia y la forma. Donde sus tres protagonistas comparten con honestidad sus "pensamientos adicionales" partiendo desde una nada que en sí misma vibra de posibilidades.

Un acto poético sin pretensión, que de forma orgánica e intuitiva despliega distintos gestos e intenciones en un diálogo diverso.

Usando los cuerpos de estos tres narradores, en el espacio... uniendo la danza, la acción, la fisicalidad orgánica, el espacio sonoro, la música construida en directo, *loops, spoken words*... No hay límites para los artistas. Solo la implicación sincera de las artes para construir una obra vibrante y bella con una base absolutamente coreográfica.

INDISCIPLINA · 10/11/MAR. Sala A

CHRISTINA ROSENVINGE/MARÍA FOLGUERA/MARTA PAZOS *Safo*

Dirección de escena: **MARTA PAZOS** Dirección musical: **CHRISTINA ROSENVINGE** Dramaturgia: **CHRISTINA ROSENVINGE, MARTA PAZOS, MARÍA FOLGUERA** Canciones originales: **CHRISTINA ROSENVINGE** (inspiradas en poemas de **Safo**) Texto: **MARÍA FOLGUERA** (inspirados en poemas de **Safo**) Coreografía: **MARÍA CABEZA DE VACA** Con **CHRISTINA ROSENVINGE,**

IRENE NOVOA, XERACH PEÑATE, LUCÍA REY, JULIANE HEINEMANN, LUCÍA BOCANEGRA, MARÍA PIZARRO, NATALIA HUARTE

TRES CREADORAS DE REFERENCIA DE LA ESCENA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA LLEVAN AL ESCENARIO UN POEMA MUSICAL, VISUAL Y ESCÉNICO, UN JUEGO METATEATRAL QUE, ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE, NOS ACERCA A LA FIGURA DE UNA POETISA DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA.

Dicen que escribió más de diez mil versos, pero solo han llegado hasta nuestros días algunos poemas completos. Aun así, es uno de los grandes personajes de la antigüedad clásica, una figura enigmática a quien Platón consideraba la décima musa. Era una poetisa de fama que, según sus mismos versos, a menudo se enamoraba de sus discípulas.

El personaje, misterioso por la carencia de informaciones fiables que tenemos sobre ella, protagoniza una propuesta escénica que dirige Marta Pazos, directora, dramaturga y escenógrafa, una de las grandes figuras de la creación de vanguardia. Junto a ella, Christina Rosenvinge, Premio Nacional de Músicas Actuales 2018 por toda su trayectoria, que reinventa los versos de Safo en forma de canción. **Y María Folguera, dramaturga experta en visitar la vida y obra de grandes escritoras, que aporta la dramaturgia textual, ha imaginado a una Safo que, sintiéndose morir, convoca a las musas en un jardín de la isla de Lesbos donde nació y les pregunta quién y cómo recordarán su nombre en el futuro. Las musas la llevarán, a ella y a los espectadores y espectadoras, a un viaje en el tiempo que irá desde la época de Ovidio hasta una subasta de Christie's, mientras dibuja el retrato de la Safo humana, responsable de cierta manera de entender el amor.**

Descubriremos lo que se sabe sobre la artista, pero también lo que hemos imaginado, el papel que ha jugado en un canon literario eminentemente masculino, las fantasías proyectadas sobre ella y las especulaciones de los estudiosos de la literatura sobre su figura, muestra de los prejuicios y los valores predominantes en cada momento de la historia.

DANZA/FLAMENCO/NUEVAS DRAMATURGIAS · 17/18/MAR. Sala B

M.ª DEL MAR SUAREZ “LA CHACHI” *Los inescalables Alpes, buscando a Currito*

Idea original, dirección e intérprete: **M.ª DEL MAR SUÁREZ “LA CHACHI”** Cante: **LOLA DOLORES** Guitarra: **FRANCISCO MARTÍN** Percusión: **ISAAC GARCÍA** Coro: **AL ALBA ROCIERA**

ESPECTÁCULO PARA 7 INTÉRPRETES

EN ESA CONFLUENCIA DE BAILE, CANTE Y MÚSICA DIGITAL EN EL QUE “LA CHACHI” SE MUEVE COMO PEZ EN EL AGUA, LA CREADORA NOS PLANTEA UNA NUEVA ESCRITURA, UN NUEVO ESPECTÁCULO EN EL QUE, A TRAVÉS DE LA DANZA. EXPRESA LA BÚSQUEDA DEL AMOR, ALEJADO DE SU CONSIDERACIÓN ROMÁNTICA.

En *Los inescalables Alpes, buscando a Currito*, pieza estrenada en el marco del 39 Festival de Otoño de Madrid, “La Chachi” propone una dramaturgia poco convencional que se aleja decididamente de las fórmulas arraigadas dentro la disciplina teatral flamenca. Más allá de la sucesión clásica y lineal de escenas, “La Chachi” sale de viaje para beber de otras fuentes y explorar otras posibilidades y temporalidades.

El proceso de creación de este nuevo espectáculo, arranca de la búsqueda de una corporalidad específica. Inspirándose en el *krump*, “La Chachi” pone en contraste el cuerpo flamenco clásico con formas disociadas y movimientos fragmentados que remiten sutilmente a los cuerpos propios de la cultura urbana. Esta investigación mestiza se agarra al suelo, nace del nivel inferior, del peso del propio cuerpo pegándose al camino. A partir de ahí, el reto es conquistar la vertical, separarse del mandato de la gravedad explorando los límites del cuerpo y del cansancio. Esa es la peregrinación.

A lo largo de una hora, el Himno del Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío de la Hermandad del Rocío de Triana se transforma en un mantra inagotable que posee a “La Chachi” lanzándola a un camino desesperado, acompañada siempre de su Pastora. Porque ella siempre busca el amor y está dispuesta a entregar su cuerpo como ofrenda.

INDISCIPLINA · 17/18/MAR. Sala A

COMPAGNIE NON NOVA/PHIA MÉNARD *La trilogie des contes immoraux. Partie 1: Maison Mère. Partie 2: Maison Père. Partie 3: La Rencontre Interdite*

Idea original, dramaturgia, escenografía y dirección artística: **PHIA MÉNARD** Dramaturgia: **JONATHAN DRILLET** Dramaturgia y escenografía para *Maison Mère*: **PHIA MÉNARD** y **JEAN-LUC BEAUJAL**

ESPECTÁCULO PARA 7 INTÉRPRETES

CON LA COLABORACIÓN DE INSTITUT FRANÇAIS

EN TRES PARTES, PHIA MÉNARD ASEDIA LA CIUDADELA DE HORMIGÓN DE UNA EUROPA A LA DERIVA.

GRAN ÉXITO DEL FESTIVAL DE AVIÑÓN 2021. ESTE DESMESURADO ESPECTÁCULO DE TRES HORAS DE DURACIÓN CERTIFICARÁ EL ÉXITO DE SU *SAISON SÈCHE* PRESENTADO EN SEVILLA EN NOVIEMBRE DE 2019.

Con formación de malabarista y en danza contemporánea, Phia Ménard crea su compañía Non Nova en 1998. Desde entonces hasta ahora no ha dejado de investigar sobre los elementos en sucesivas puestas en escena, utilizando el hielo, el agua, el aire y sus influencias en el comportamiento humano.

Esta *Trilogía de cuentos inmorales (para Europa)* incluye *Casa Madre*—de hecho es su primera parte— que fue creada para la documenta 14 de Kassel y es la continuación de un ciclo orgánico compuesto por piezas como *Vortex* (2011), *Belle d'Hier* (2015) y, la ya citada, *Saison Sèche* estrenada en el Festival de Aviñón 2018.

Una trilogía para un mundo en crisis, tres cuentos modernos, tres obras teatrales, coreográficas y plásticas, tres formas de Phia Ménard de escenificar sus luchas, sus iras, sus esperanzas y compartirlas en un mundo con hitos trastornados, que parece ya no controlarse a sí mismos. Un mundo de hoy en busca de un después.

Lo que originalmente era una fantasmagoría se ha convertido en una metáfora. Entre 2017, fecha del encargo de la documenta 14 de Kassel de *Maison Mère*, y 2021 para la creación de *Temple Père* y *La Rencontre Interdite*, el mundo sufrió esta pandemia devoradora que puso en tela de juicio las certezas de un occidente que ya no dominaba sus excesos. Excesos económicos en el ultraliberalismo, ecológicos en la explotación de los recursos naturales. Ante esta constatación, **Phia Ménard propone recuperar la posesión de la imaginación como salida a la ausencia de alternativas. Provocadora al perturbar el asfixiante consenso blando, generosa al establecer vínculos con sus contemporáneos, reacciona como artista, volviendo a los orígenes de la antigua Grecia al reconstruir un nuevo Partenón ateniense, y volviendo también a los mitos bíblicos al reinventar una ambiciosa Torre de Babel eternamente inacabada.** Haciendo uso del poder del cuento, evita el panfleto, el discurso que induce a la culpa, para convocar la imaginación del espectador y compartir con él sus visiones y sus luchas.

INDISCIPLINA · 24/25/MAR. Sala A

EL CONDE DE TORREFIEL *Una imagen interior*

Idea y creación: **EL CONDE DE TORREFIEL** en colaboración con **LOS INTÉRPRETES** Dirección y dramaturgia: **TANYA BEYELER** y **PABLO GISBERT** Texto: **PABLO GISBERT** Performers: **GLORIA MARCH CHULVI, JULIAN HACKENBERG, MAURO MOLINA, DAVID MALLOLS, ANAÏS DOMÉNECH**

TALLERES EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ÁGORA

NADIE LES HA REGALADO NADA, AL CONTRARIO. HAN SIDO UNA DECENA DE ESPECTÁCULOS CON LOS QUE EL CONDE DE TORREFIEL HA CONSEGUIDO UNA FIRMA TAN PERSONAL QUE SE HA CONVERTIDO EN IMPRESCINDIBLE EN EL CIRCUITO DE LOS FESTIVALES, TEATROS Y CENTROS DE PRODUCCIÓN EUROPEOS MÁS EXIGENTES.

EL MONTAJE QUE NOS OFRECEN SE ESTRENÓ EN MAYO 2022 EN EL WIENER FESTWOCHEEN Y HA SIDO COPRODUCIDO POR EL GREC DE BARCELONA, EL FESTIVAL DE AVIÑÓN, EL FESTIVAL D'AUTOMNE (PARÍS), EL

KUNSTENFESTIVALDESARTS (BRUSELAS) Y UN LARGO ETCÉTERA. POCAS VECES UNA COMPAÑÍA DESPIERTA TANTA UNANIMIDAD EN EN TERRITORIO DEL ESPECTÁCULO VIVO INTERNACIONAL.

El montaje que nos ofrece este improbable “conde” es el final de un proceso que empezó en el Santarcangelo Festival (Emilia-Romagna) con *Fracciones de tiempo*, donde se proyectaba al atardecer y al aire libre un texto sobre las disimilitudes entre realidad y ficción; continuó en el Festival Grec 2021 de Barcelona con *Ultraficción nr. 2/Los buenos modales*; en el festival de Valencia Russafa Escènica con *Complicidad de materiales anónimos*, con un trabajo con alumnas de arte dramático; y, finalmente, en la última edición del Festival Sàlmon de Barcelona, donde se pudo ver a una serie de estudiantes de arquitectura construyendo un gran tótem contemporáneo en *Ultraficción nr.4/Working Class*.

Desde que en 2010 presentara su primer espectáculo (*La historia del rey vencido por el aburrimiento*), la compañía ha apasionado a público, crítica y a unos programadores europeos que han seguido con atención la decena de espectáculos que han creado hasta el momento. En estos espectáculos nos hablan del tiempo y de la sociedad del siglo XXI, combinando y a la vez distanciando texto, movimiento e imágenes plásticas, e investigando las tensiones entre el individuo y el colectivo.

En un mundo digitalizado, donde lo virtual con sus mandatos de visuales calibrados ocupa cada vez más espacio, ¿cómo podemos nutrir nuestras imágenes internas?, ¿cómo podemos aprovechar el poder de nuestra imaginación?, ¿cómo dar sustancia a una realidad que no es inmutable, sino por el contrario maleable, cambiante, fruto de nuestros sueños y de nuestras decisiones?, ¿qué podría ser esta ultraficción colectiva?; una ficción tan soñada que se volvería real, ultrarreal. Es a estas sensibles cuestiones a las que nos invita la nueva creación de la compañía El Conde de Torreíel. Desde las herramientas de la *performance*, la danza y las artes visuales, para hacer mejor el teatro. *Una imagen interior* ofrece una dramaturgia singular, texto, movimiento, sonidos y materiales chocan, se oponen y se precipitan hacia un Big Bang. **Una imagen interior es esta explosión de pensamientos y sensaciones, que busca desplegar todo el erotismo de nuestra imaginación. Y tal vez, ¿quién sabe?, inventar otra realidad: la del mañana...**

TEATRO/MÚSICA · 14/15/ABR. Sala A

SERGIO PERIS-MENCHETA/BARCO PIRATA *Ladies Football Club*

De **STEFANO MASSINI** Dirección y adaptación: **SERGIO PERIS-MENCHETA** con la colaboración de **DANIEL VAL** Dirección musical: **JOANN MIQUEL PÉREZ** Composición musical: **LITUS RUIZ** Dirección vocal: **FERRÁN GONZÁLEZ**

UN ESPECTÁCULO MUSICAL PARA 11 MUJERES

UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO, LEHMAN TRILOGY, UNA NOCHE SIN LUNA, CASTELVINES & MONTESES. TODOS ESOS ESPECTÁCULOS INOLVIDABLES HAN SIDO DIRIGIDOS POR SERGIO PERIS-MENCHETA Y LOS HEMOS DISFRUTADO EN NUESTRO ESCENARIO.

AHORA VUELVE A SU CASA ANDALUZA PARA PRESENTARNOS SU ÚLTIMO MUSICAL. SÍ LO HA VUELTO A HACER, ESTA VEZ PARA CONTARNOS LA HISTORIA OLVIDADA DE LAS PIONERAS DEL FÚTBOL FEMENINO CON UN ONCE IDEAL.

Sergio Peris-Mencheta rescata en el *Ladies Football Club* la historia olvidada de las pioneras del fútbol femenino, mujeres sufragistas que conocieron la gloria y fueron apartadas del deporte tras la I Guerra Mundial.

Peris-Mencheta leyó *Ladies Football Club* en 2020 y tubo flechazo inmediato: Me gusta mucho Massini porque sus textos son una suerte de poemas en prosa por los que me siento atrapado y simultáneamente libre a la hora de reinterpretarlos, son como baladas, monólogos en verso libre, comenta el director, que se ha documentado profundamente sobre la época por la que transita la obra.

El día 6 de abril del año 1917 —un viernes— la radio del frente anunciaba nuevos muertos. Entre ellos, el príncipe Friedrich Karl, sobrino del Káiser Guillermo, y bronce en salto a caballo en la Olimpiada de 1912.

El día 6 de abril del año 1917 —un viernes— Lenin preparaba la Revolución Rusa.

El día 6 de abril del año 1917 —un viernes— Estados Unidos entraba en guerra.

Pero, sobre todo, el día 6 de abril del año 1917 —un viernes— durante la pausa del almuerzo, once trabajadoras de la Doyle & Walker Municiones, once *munitionettes* de manos amarillas, empezaban a correr detrás de un balón.

El fenómeno del fútbol femenino nace en Inglaterra, durante los años de la I Guerra Mundial. Equipos que se convirtieron en legendarios, formados por las trabajadoras de las fábricas textiles o de municiones, y que en poco tiempo lograron un enorme afecto y atención del público, provocando la hostilidad por parte de las instituciones masculinas del fútbol.

Terminada la guerra, muchos de estos equipos fueron obligados a disolverse por ley tras unos años de éxitos increíbles.

Con el regreso de los hombres del frente, las trabajadoras perdieron sus puestos en las fábricas con el pretexto de que afectaba su fertilidad y volvieron a casa. Esta es la historia de esas mujeres.

INDISCIPLINA · 05/06/MAY. Sala B

MERCEDES PEÓN *OSMOSE*

Idea original, composición musical e interpretación: **MERCEDES PEÓN** Dirección escénica e intervención visual: **PEQUE VARELA** Arquitectura luminica y artista en escena: **LAURA ITURRALDE**

***OSMOSE* ES UNA PREGUNTA ESCÉNICA CANALIZADA A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y SUS CORPORALIDADES.**

LA ÚLTIMA VEZ QUE VIMOS A ESTA ARTISTA INCLASIFICABLE FUE EN NOVIEMBRE 2019 ACOMPAÑANDO A LA BAILARINA JANET NOVÁS.

AHORA VUELVE A NUESTRO TEATRO ESTA CREADORA COMPROMETIDA CON SU TIEMPO, PREMIO NACIONAL DE MÚSICA 2008 Y MENCIÓN POR EL TRATAMIENTO SONORO DE LA PELÍCULA NACIÓN EN EL FESTIVAL DE SEVILLA 2020, POR DESTACAR SOLO DOS DE SUS MÚLTIPLES RECONOCIMIENTOS.

Mercedes Peón se plantea en este proyecto un espacio de relación entre el imaginario de creación colectiva y los imaginarios atravesados por el capital. Relación entre elementos, sistema que filtra cuerpos incorporados a la producción. Cuerpos sin género distribuidos en el binarismo de poder y subalternidad.

El trabajo de Mercedes Peón no admite ser catalogado bajo etiquetas preconcebidas. **Multinstrumentista que se define como pandereteira, vanguardia que se nutre de las raíces, compositora sonora y escénica, cantante, investigadora... su carrera es un flujo que lejos de repetir fórmulas de éxito, se hace preguntas y plantea retos a quien se asoma.**

El compromiso de Mercedes Peón es con la música como parte de la vida, como forma de habitar y de honrar una narrativa colectiva, de tensar el imaginario de la pertenencia y la desposesión, y de incorporar de manera consciente, y de manera política, una autoestima cultural desde la que se nombra como gallega y como aldeana.

Ahora en el Central presenta una nueva reflexión musical y escénica.

DANZA · 05/06/MAY. Sala A

CANDELA CAPITÁN/TANZ_KASSEL 19762. *Solos y conectados*

Dirección: **CANDELA CAPITÁN** Coreografía: **CANDELA CAPITÁN** e intérpretes

ESPECTÁCULO PARA 6 INTÉRPRETES

ESTRENO EN ESPAÑA

CON LA COLABORACIÓN DEL GOETHE INSTITUT

NO ES FRECUENTE QUE UNA ARTISTA TAN JOVEN DÉ EL SALTO A LA GRAN ESCENA INTERNACIONAL. ELLA ES EXIGENTE, ARRIESGADA, INDISCIPLINAR POR VOCACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN A CUALQUIER FORMA DE EXPRESIÓN ESCÉNICA.

TAMPOCO QUE LO HAGA EN EL STAATSTHEATER DE KASSEL COINCIDIENDO CON LA INAUGURACIÓN DE LA DOCUMENTA 15.

SE LLAMA CANDELA CAPITÁN. NOS OFRECIÓ UNA PEQUEÑA MUESTRA DE SU SINGULARIDAD EN LA NOCHE QUE DENOMINAMOS EL FUTURO ES AHORA. ES SEVILLANA Y NACIÓ EN EL 96.

Artista de acción y coreógrafa. El trabajo personal de Candela Capitán explora la activación y desactivación de los lazos sociales poniendo el cuerpo en relación con otros cuerpos, objetos e imágenes colectivas.

Principalmente utiliza el lenguaje de la *performance* para estudiar los límites de la danza gracias a un conocimiento exhaustivo del cuerpo en movimiento y de su presencia en escena.

Sus obras se desarrollan en diferentes medios (acciones en vivo, instalaciones o en el campo audiovisual) y vehículos (a través de plataformas virtuales o en directo), con el objetivo de encontrar canales diferentes de interconexión con el público o cuestionar las disciplinas artísticas y sus posibilidades.

Sus proyectos personales comienzan a partir de 2018, entre los que destacan: las *performances* *The Death at the club* (1.0 en 45 minutos) y *The death at the club* (1.1 en 4 horas) (2018-2022), presentada en Soho House Barcelona (2018), en la plataforma de vídeo de Boiler Room TV y en el marco del Festival Streaming From Isolation (2020).

Colabora habitualmente con artistas de arte contemporáneo como Joan Morey, en el proyecto *Tout de Force* (2017); la artista y fotógrafa Tanit Plana en el proyecto *Part* (2021), presentado en el teatro L'Auditori de Barcelona en el marco del programa "Mujeres y creación"; y participa con los colectivos Gelitin e YBDG en una exposición presentada en Tiroler Landesmuseum (Innsbruck, 2021).

Su pieza, declara la directora y coreógrafa, 19762. Solos y conectados, *es un giro eterno entre la belleza y la violencia que va y viene entre los cuerpos. En cada vuelta una fisura en el universo y un paseo desconocido hacia el desierto.*

SYC es una pieza coreográfica para seis cuerpos conectados a un dispositivo parateatral que define un patrón repetitivo de movimiento del que los intérpretes no podrán salir. Se trata de una obra generacional que cuestiona el hecho de sentirse atrapado en la rutina de la vida actual y en la que los cuerpos se abrazan, rechazan u obedecen a sus ataduras físicas sociales y comunitarias.

MUSICA/DANZA · 12/13/MAY. Sala B

HERMANAS GESTRING *Hacer Amor (Un musical de las Hermanas Gestring)*

Un proyecto de **LAURA MORALES** y **GRETA GARCÍA** Colaboración en creación escénica: **ÚRSULA MARTÍNEZ** y **MARÍA CABEZA DE VACA** Colaboración en la composición sonora: **SUSANA HERNÁNDEZ** Colaboración en la iluminación: **BENITO JIMÉNEZ**

LAS HERMANAS GESTRING (LAURA Y GRETA, TAMBIÉN CONOCIDAS COMO ALETRA Y VIRTUE), VUELVEN A LA VIDA PARA DEVOLVERNOS LA LUZ Y LA MAGIA DE LA EXISTENCIA.

Según afirman vienen más suaves que nunca, como si del mismísimo Tranquillum acabaran de salir, guiadas por una Nicole Kidman iluminada. Ahora las Gestring son otras, mejoradas, a veces indistinguibles por el ojo humano. A veces incluso multiplicadas. Porque ahora Laura y Greta son múltiples, mutantes y, por supuesto, amorosas.

Hacer Amor es un musical. Una producción en la que se integran en una trama emocional canciones y bailes, acompañamientos instrumentales e interludios y, a menudo, también danzas. Todo ello para celebrar su décimo aniversario.

Preguntadas sobre el porqué de un musical responden que es el formato ideal para llevar a cabo nuestra investigación. Formato que aúna todas nuestras pasiones y que, aunque con detractores y negacionistas de sus placeres, sabemos que es un formato que cumple todos los requisitos del disfrute sensorial.

Crearemos letras que se queden grabadas en el corazón del público para que tarareen en sus casas con una sonrisa mientras se preparan una tortilla. La canción siempre ha sido parte de nuestro trabajo. Pero a raíz de A muerte y más aún de nuestro último

trabajo Adora a las Hermanas Gestring, *clausura del Mes de Danza de Sevilla en el 2019, le dimos forma al concierto. Y actualmente estamos grabando nuestras canciones, algunas ya se pueden disfrutar en plataformas, como Mi novio baila regular y Muerte por tetaso. Aunque el baile es nuestra herramienta principal, con las canciones es como hemos encontrado una relación más directa con el público, una manera de participación colectiva, y vía que queremos seguir explorando.*

ARTES DEL CIRCO · 12/13/MAY. Sala A

BARO D'EVEL *MAZÛT*

Autoría y dirección: **CAMILLE DECOURTYE** y **BLAÏ MATEU TRIAS** Con **JULIEN CASSIER** y **MARLÈNE ROSTAING**
Colaboradores: (**BONNEFRITE**) **BENOÎT BONNEMAISON-FITTE**, (**MAL PELO**) **MARÍA MUÑOZ** y **PEP RAMIS**

CON LA COLABORACIÓN DE INSTITUT FRANÇAIS

TRAS LOS ÉXITOS DE *LÀ Y LÀ, SUR LA FALAISE*, RECUPERAMOS UNA PIEZA IMPRESCINDIBLE EN LA TRAYECTORIA DE UNA DE LAS COMPAÑÍAS MÁS SINGULARES DEL NUEVO CIRCO .

BARO D'EVEL NOS OFRECE UN ESPECTÁCULO QUE HABLA DE LA HUIDA DE UN MUNDO QUE SE VIENE ABAJO.

La compañía Baró d'evol regresa al Teatro Central para presentar su espectáculo *Mazût*. Una pieza en la Blai Mateu y Camille Decourtye proponen volver a la esencia natural del ser humano y lo hacen partiendo de la animalidad y el instinto, conceptos en los que la compañía se ha sumergido desgranando una poética intimista, una de sus señas de identidad. Los sonidos de la naturaleza y del propio cuerpo crean universos sonoros naturales, como unas gotas de lluvia, además de composiciones musicales.

Mazût significa, en griego y en ruso, cambio. Esta creación se enmarca en una dinámica pluridisciplinaria y transfronteriza en colaboración con artistas franceses, como Bonnefrite, y catalanes, como la compañía Mal Pelo, fortaleciendo su identidad.

Mazût nació del dúo, en el escenario, entre Blai Mateu Trias y Camille Decourtye, pero la solidez de la obra permite a la compañía considerarla una primera experiencia de transmisión de un repertorio.

En la pieza dos seres salen a buscar a su animal interior porque la humanidad les supera y quieren reencontrarse con sus primeras sensaciones: buscan en los rincones de la cotidianidad, con las puertas abiertas hacia los orígenes.

Un espectáculo que da un paso adelante hacia la integración entre disciplinas artísticas diversas, sin renunciar en ningún momento a la ternura poética. Santi Fondevila, *Ara*.

Con humor, poesía, danza acrobática, canto, música, los dos artistas nos entregan una visión kafkiana de la vida que no excluye la ternura. *Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Bobigny.*

DANZA · 19/20/MAY. Sala A

CÍA. ANTONIO RUZ *Pharsalia*

Dirección y coreografía: **ANTONIO RUZ**

ESPECTÁCULO PARA 11 INTÉRPRETES

TALLERES EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA ÁGORA

PHARSALIA, EL NUEVO ESPECTÁCULO DEL BAILARÍN, DIRECTOR Y COREÓGRAFO CORDOBÉS ES UN CANTO ANTIBELICISTA A LA DANZA COMO ARMA DE LIBERACIÓN Y ENERGÍA SALVADORA.

En el año 2009 Antonio Ruz funda en España su propia compañía, con un estilo característico abierto a las influencias internacionales. Las preocupaciones de sus obras son eclécticas: filosóficas, humanísticas, psicológicas o simplemente musicales. Todas se caracterizan por una poética que inunda sus movimientos. El uso de la música en vivo se ha convertido en una de sus

señas de identidad como creador. Esta apuesta por la importancia musical se aprecia en trabajos como *À L'Espagnole* (2015) creada con el conjunto barroco Accademia del Piacere dirigido por el violagambista Fahmi Alqhai, *Double Bach* (2016) concebida junto al compositor Pablo M. Caminero, o el concierto coreografiado *Signos* (2020) interpretado junto a la violista Isabel Villanueva. El diálogo multidisciplinar es otra de las constantes del creador. En sus conversaciones bailadas destaca su relación con la arquitectura; en la obra *Recreo.02* (2015) primera creación site-specific diseñada para la inauguración del nuevo Colegio Alemán de Madrid. Fruto de su particular relación con el espacio surge la obra *Transmutación* (2018), una instalación coreográfica concebida en el Museo Universidad de Navarra.

Ahora llega con su última pieza *Pharsalia*. Una propuesta escénica y de vestuario contundente y una creación musical original que viaja entre lo épico y lo electrónico, en la que los 11 intérpretes, transitan coreografías cargadas de violencia, sutileza y teatralidad lanzándose, con toda su fisicidad a una fiesta del combate. Cuerpos en guerra que evocan paisajes de una belleza extraña y a la vez cautivante.

En Pharsalia a través del poema de Lucano, el dolor se nos vuelve próximo y la palabra, un grito a favor de la paz de todos los pueblos que resuena de manera cercana, en gran medida, tras observar el lado más belicoso del hombre en las dos guerras mundiales del pasado siglo XX o, sin ir más lejos, en nuestra propia Guerra Civil. La Pharsalia es un poema de la derrota y la exaltación de sus víctimas que transmite un apasionado rechazo del despotismo. Junto al escritor he optado decididamente por el bando de los vencidos, que encarnan siempre la virtud. Antonio Ruz.

TEATRO · 25/26/27/MAY. Sala A

RICARDO INIESTA/ATALAYA 40 ANIVERSARIO: *Elektra.25/Madre Coraje/Rey Lear*

Dirección: **RICARDO INIESTA**

Elenco *Elektra.25*: **SILVIA GARZÓN, MARÍA SANZ, LIDIA MAUDUIT, ÁNGELA GONZÁLEZ, IMASUL RODRÍGUEZ, GARAZI ALDASORO, RAÚL VERA, ENMANUEL GARCÍA**

Elenco *Madre Coraje*: **CARMEN GALLARDO, LIDIA MAUDUIT, SILVIA GARZÓN, MANUEL ASENSIO, JERÓNIMO ARENAL, MARÍA SANZ, RAÚL VERA**

Elenco *Rey Lear*: **CARMEN GALLARDO, RAÚL VERA, SILVIA GARZÓN, MARÍA SANZ, JOAQUÍN GALÁN, LIDIA MAUDUIT, ENMANUEL GARCÍA, JON BLANCO, LAURA PORRAS**

CELEBRACIÓN EN COMPLICIDAD CON TEATRO LOPE DE VEGA

LA ÚNICA COMPAÑÍA SEVILLANA GALARDONADA CON EL PREMIO NACIONAL DE TEATRO PARA ADULTOS CELEBRA SUS 40 AÑOS DE TRAYECTORIA RECUPERANDO TRES DE SUS ESPECTÁCULOS EMBLEMÁTICOS Y PRESENTADOS EN SU MOMENTO EN NUESTROS TEATRO.

UN ACONTECIMIENTO EN COMPLICIDAD CON EL TEATRO LOPE DE VEGA QUE TAMBIÉN DURANTE EL MES DE MAYO PRESENTARÁ OTROS TRES ESPECTÁCULOS DE RICARDO INIESTA.

Desde octubre del 96, hasta la fecha, hasta 9 espectáculos de Atalaya han sido presentados por el Central. Diez si contamos con *FuenteOvejuna*, producción del TNT/EL VACIE.

Este es el motivo excepcional de que recuperemos estos tres espectáculos como celebración del 40 aniversario de una compañía, con un recorrido plagado de premios, que ha pisado los escenarios más prestigiosos de la geografía española e internacional.

Las tres propuestas recuperadas gozaron en su momento de extensas giras y críticas unánimes de los medios. Era hora de sumarnos, junto al Teatro Lope de Vega, a un reto que implica para todo el equipo de Atalaya un gran esfuerzo artístico y para el Central la recuperación de una memoria de la que nos sentimos orgullosos.

JAZZ EN NOVIEMBRE *INVENCIONES Y REINVENCIONES*

El *jazz* es un juego de espejos en permanente reinvención, y así lo ha mostrado el ciclo de Jazz del Teatro Central desde sus inicios. Uno de los huéspedes reincidentes del ciclo sigue siendo Bill Frisell, el guitarrista que, desde sus comienzos a mediados de los 80, reinventó el sonido de la guitarra hasta hacerlo privativo e inconfundible: he ahí el juego de espejos, de ecos y reverberaciones cristalinas que surgen de su peculiar uso de efectos y de cambios de dinámica a veces extremadamente sutiles pero siempre identificables, que se encadenan de manera tan fantasmal como pristina y que otorgan a toda la producción de Frisell un poder de seducción que se transfigura en cada una de sus entregas. En *Harmony*, el sonido de su guitarra comparte protagonismo con la voz de Petra Haden, excelente compañía en su nuevo viaje identitario en torno a la música de tradición americana: un canto a flor de piel de Pete Seeger, un homenaje al gigante Charlie Haden (otro frecuentador del Central, además de mentor de Frisell y progenitor de Petra), aires de country brumoso y preciso, el dulce e intrincado *Lush Life* de Billy Strayhorn, y una nana que nos redescubre la placidez melódica de la infancia y la sofisticación armónica de una música que ha crecido con nosotros: música alquímica y de cámara (Hank Roberts al chelo y la guitarra barítono de Luke Bergman completan el grupo), música de raíz americana y reinvención perpetua de campos abiertos.

El sonido de Paolo Fresu, otro de nuestros héroes históricos del Central, es igualmente inconfundible desde la primera escucha. Introspectivo, *cantábile*, ultramelódico, Fresu también sabe convivir con la emoción que brota desde la alegría de vivir, como ocurre en buena parte de su aclamado trabajo en homenaje a David Bowie, otro artista que ha transitado a lo largo de toda su carrera por los espacios sin límite. Con el apoyo de una superformación de instrumentistas italianos, más la voz con identidad propia de Petra Magoni, Fresu y los suyos recrean el cancionero glorioso (*Heroes*), galáctico (*Space Oditty*, *Life on Mars*), terrenal (*Let's Dance*) y finalmente espectral (*BlackStar*) del multifacético Bowie.

Desde la libertad sin límites se ha convocado para esta ocasión a un conjunto heterogéneo de improvisadores, —o impro-creadores— para un estreno impredecible, el del colectivo Son del Espacio, una denominación en la que resuena, desde la lejanía interestelar, el nombre de Sun Ra. Thelonious Monk, otro artista referencial para todos los convocados a esta experiencia, decía que *siempre hay errores: si los incorporas te transportan, si no, te bloquean*. Ornette Coleman, en su momento de mayor vértigo creativo, confesaba al término de sus sesiones que no tenía claro lo que quería, pero sí aquello que no quería. La duda siempre está, solo necesita espacio y ser escuchada. ¿Qué es si no todo esto? Actitud. Los integrantes de este colectivo de libre improvisación, Son del Espacio, se reúnen por primera vez a raíz de un sueño encargado por el Teatro Central: quién sabe si para neutralizar las dudas de que un concierto de improvisación libre es mucho más que *cualquier cosa*. El grupo se compone de ocho magníficos impro-ductores sonoros de distintas procedencias musicales y geográficas. Son artistas de referencia de la improvisación libre y poseen una gran experiencia en abordar viajes sonoros como este y en infinidad de circunstancias. Crearán un espacio sonoro capaz de atraer cualquier latido corpóreo y hacernos sentir una parte vibrante del todo. Existirá la música, aquella como la conocemos pero el sonido siempre la hará libre, de la manera que nos decía SUN RA: *love for every face, love for ever lasting* —amor para cada rostro, amor eterno—.

También Moisés Sánchez nos reinventa la música a cada paso: creador sin fronteras, es capaz de reescribir *La consagración de la Primavera* de Stravinsky, el *Concierto para orquesta* de Bartok o las sonatas de Beethoven con idéntica actitud olímpica y con la misma aparente facilidad titánica que aplica, como en este caso, a la música de Johann Sebastian Bach, infinitamente intrincada y al mismo tiempo extremadamente balsámica. Los juegos de contrapunto, las secuencias que se alternan y se invierten, son la base de la colección de Invenciones de Bach, ejercicios de funambulismo que con la mayor naturalidad dan vuelo a la conversación a tres bandas entre el piano de Moisés Sánchez, el contrabajo de Pablo Martín Caminero y la batería y las percusiones de Pablo Martín Jones.

El talento, la generosidad y la energía del multi-instrumentista Trevor Coleman nos llegaron, como de improviso, desde justo el otro extremo del planeta Tierra. En su Nueva Zelanda natal desarrolló una amplia carrera como músico sinfónico, productor discográfico, intérprete de *jazz*, compositor de música escénica y autor de numerosas bandas sonoras que le hicieron recorrer el mundo hasta recalar en Sevilla en 2017, donde quedó fascinado por la diversidad del ambiente musical de la ciudad, por sus tradiciones pero también por la potencialidad de las nuevas generaciones del *jazz* andaluz. Desde entonces ha contribuido decididamente al crecimiento de instituciones como Asejazz (Asociación de *jazz* de Sevilla), a la creación de nuevas bandas con jóvenes intérpretes y al fomento de la improvisación de *jazz* entre músicos andaluces. Dos músicos indisolubles de la escena del *jazz* andaluz, como el contrabajista Manuel Calleja y el baterista Nacho Megina, son sus aliados en su vuelta a los escenarios como maestro de ceremonias de las *jam sessions* del Teatro Central.

PROGRAMA

02/NOV. Sala A

BILL FRISELL *Harmony*

Guitarra **BILL FRISELL** Voz **PETRA HADEN** Violonchelo y voz **HANK ROBERTS** Guitarra acústica, guitarra barítono, bajo y voz **LUKE BERGMAN**

03/NOV. Sala A

SON DEL ESPACIO *Improvisación All Stars*

Violín **LUZ PRADO** Violonchelo **JARA P** Trompeta, lekgodilo **JULIÁN SÁNCHEZ** Saxos tenor y soprano **TOM CHANT** Electrónica y acústicos **JUAN MANUEL CIDRÓN** Contrabajo **JAVIER MORENO** Batería **LUCÍA MARTÍNEZ** Batería **JAVIER CARMONA**

04/NOV. Sala A

PAOLO FRESU *Héroes. Homenaje a David Bowie*

Trompeta, fliscorno y electrónica **PAOLO FRESU** Voz **PETRA MAGONI** Trombón, electrónica **FILIPPO VIGNATO** Guitarra **FRANCESCO DIODATI** Contrabajo, bajo eléctrico **FRANCESCO PONTICELLI** Batería **CRISTIAN MEYER**

05/NOV. Sala B

MOISÉS P. SÁNCHEZ INVENTION TRÍO *Bach (Re)Inventions*

Piano **MOISÉS P. SÁNCHEZ** Contrabajo **PABLO MARTÍN CAMINERO** Percusión **PABLO MARTÍN JONES**

Todos los días tras los conciertos, en el bar del Teatro Central, **TREVOR COLEMAN TRÍO** *El Arte del Trío*

Piano y trompeta **TREVOR COLEMAN** Contrabajo **MANUEL CALLEJA** Batería **NACHO MEGINA**

06/NOV. Sala A

TAMTAM DRUMFEST SEVILLA 2022