

EN NOVIEMBRE CONTINUAMOS CON LA CONVERSACIÓN. UNA CONVERSACIÓN QUE COMENZAMOS EN OCTUBRE Y QUE, ESPERAMOS, SE VAYA ENRIQUECIENDO A LO LARGO DE LA TEMPORADA.

El apetito por seguir una conversación que no se entiende es un síntoma de salud, no de falta de preparación. La disciplina es buena al servicio del apetito, no en su lugar. Sin apetito no hay cultura viva. Gabriel Zaid.

UN MES QUE SE CONVIERTE EN UNA ESPECIE DE CONCENTRADO DE LO QUE PROMETIMOS PARA ESTA TEMPORADA.

En efecto, si miramos con atención la parrilla de los espectáculos que nos esperan durante las últimas tres semanas de noviembre podemos fácilmente convenir que hay pocos creadores y creadoras más "indisciplinadas" artísticamente que Marlene Monteiro Freitas e Israel Galván.

Los Colochos, por su parte, tampoco atienden a reglas convencionales a la hora de instalar su espectáculo. Muy al contrario los mexicanos nos propondrán una manera distinta de leer, de acceder a la sala, rompiendo los protocolos y convirtiendo el Central en una cárcel con dos módulos: el femenino y el masculino.

La sevillana Candela Capitán, por su parte, denunciará la mercantilización del cuerpo femenino con su coreografía para cinco intérpretes, ordenadores y redes. Junto a ella el coreógrafo estadounidense Trajal Harrell nos mostrará una vía para que nos encontremos a pesar de nuestras diferentes identidades, recordándonos la necesidad de ser cercanos y no olvidar y respetar a las personas que viven en la sombra pero existen: los marginados, los solitarios, los adictos, los sin techo...

Por último, una celebración, la que nos ofrece Marcat Dance llamando nuestra atención sobre la necesidad de ser, como ellos mismos dicen, "afines".

EN RESUMEN, TAL COMO PROMETIMOS AL COMIENZO DE TEMPORADA: ESCRITURAS INDISCIPLINADAS, ESPACIO A LA ITALIANA TRANSGREDIDO, IGUALDAD DE GÉNERO, RELATOS CERCANOS QUE NOS ASALTAN A DIARIO... CONTADOS SIN CAER EN LA BANALIDAD Y QUE NOS HACEN RECORDAR AQUELLO DEL *PLACER INTELIGENTE* QUE REIVINDICABA JOSÉ LUIS GÓMEZ.

Pero vayamos paso a paso

DANZA/FLAMENCO

DESDE EL 13 AL 16 ISRAEL GALVÁN SERÁ EL DUEÑO Y SEÑOR DEL TEATRO CENTRAL. NUESTRAS DOS SALAS ACOGERÁN DOS PROPUESTAS ÚNICAS Y RADICALES (EL CREADOR NO OLVIDA NUNCA LA RAÍZ) DE ESE ARTISTA QUE HA CONQUISTADO EL MUNDO SIN CEDER NI UN PASO A LA RUTINA.

LA PRIMERA DE ELLAS *RI TE* (DEL 13 AL 16 SALA B) ES LA DEMOSTRACIÓN PALPABLE DE QUE CUANDO DOS PERSONAS, DOS TALENTOS DE ESCALA PLANETARIA COMO GALVÁN Y MARLENE MONTEIRO FREITAS SE ADMIRAN Y RESPETAN, LA CONVERSACIÓN, LA DIVERSIÓN, EL HUMOR... EL ARTE SURGE DE MANERA ESPONTÁNEA.

Las siguientes palabras de La Freitas son esclarecedoras de lo que afirmamos: *Organizamos RI TE en cuatro días. Sigue siendo un trabajo en curso. No bailo flamenco y no aprendí a bailarlo para esta obra. Pero eso no era un problema. Se trataba de volver a la fuente del gesto flamenco, al principio de su movimiento singular. Encontrar la energía que precede a la forma. A esto se refiere Israel Galván cuando dice que Michael Jackson podría ser bailar de flamenco. Porque hay esa energía en su movimiento y en su cuerpo. En ese sentido, cualquiera puede bailar flamenco, incluso yo. Y eso es lo que hice, a mi manera.*

La coreografía es como un lenguaje. Tiene acentos, una gramática, un léxico. Cuando bailo con Israel Galván, tengo que entender un poco su idioma y él tiene que entender un poco el mío. Nos traducimos unos a otros y cometemos errores, mezclamos palabras, inventamos frases que no significan nada. Trabajamos mucho la contrariedad de los gestos. Por ejemplo, me lanza un beso con pasión y yo escupo al suelo con asco. Este es uno de los motivos recurrentes del espectáculo... Hay música y danza contradictorias en cada cuerpo humano y en cada cabeza humana. Me conformo con revelarlos. Marlene Monteiro Freitas.

LOS DÍAS 15 Y 16 SE CONVIERTEN EN UNA CITA INELUDIBLE.

ISRAEL JUNTO A MARÍA MARÍN Y LOS SONES NOS PROPONE, EN ESTRENO ABSOLUTO: SUS *SEVILLANAS SOLTERAS*. ¿CONSEGUIRÁ FINALMENTE QUE LOS APLAUSOS LE DEN EL PREMIO QUE SE LE RESISTE POR EL MOMENTO?, ¿QUÉ NUEVA SORPRESA NOS PREPARA LA CREATIVIDAD DEL BAILAOR?

Por el momento nos remitimos a uno de los párrafos de la presentación que ha escrito Miguel Álvarez-Fernández sobre estas sevillanas que, desde ya, son únicas:

En esta obra Galván no pervierte las sevillanas — esto es algo que tampoco ha hecho, nunca, con el flamenco—. Más bien nos recuerda la impureza congénita de estas prácticas, resultantes —aunque algunos se esfuerzen en olvidarlo— de la hibridación, del mestizaje e incluso del culto a la bastardía.

Por eso en estas sevillanas puede penetrar fácilmente el virus de la charanga o, en su celebración de la ebriedad, escucharse algo que no es exactamente canto, ni tampoco palabra (aunque sí sea, claramente, poesía sonora), pero que a veces recuerda a Raffaella Carrá o a otros himnos como "Tractor amarillo" o el aún más clásico "Sobreviviré".

Si el victoriano cuento de Dickens nos confrontaba con los espectros de las Navidades pasadas, presentes y futuras, las barrocas sevillanas solteras nos remiten a una primavera que no cesa, a la fiesta permanente, al espíritu del cachondeo y a aquellos fantoches a los que la Velvet Underground dedicó "All Tomorrow's Parties".

Galván no baila para el pueblo, sino para el populacho. Por eso su danza sigue resultando subversiva, y por eso esta nueva obra es, toda ella, un desplante.

TEATRO

LOS DÍAS 22 Y 23 LA GRAN SALA DEL CENTRAL, ACOGERÁ EL ESTRENO ABSOLUTO DE *TUTA*, VERSIÓN CARCELARIA DE *TITUS ANDRONICUS* DE WILLIAM SHAKESPEARE INTERPRETADA POR LOS COLOCHOS TEATRO (MÉXICO). UN MONTAJE DUPLICADO EN DOS VERSIONES, UN ELENCO DE MUJERES Y OTRO DE HOMBRES QUE SUCEDERÁ EN ESPACIOS DISTINTOS DE MANERA SIMULTÁNEA.

TUTA/VENGANZA ES LA MISMA HISTORIA CONTADA SIMULTANEAMENTE EN DOS ALAS DE UNA CARCEL.

Hace 14 años que comenzó la historia. Juan Carrillo y su compañía Los Colochos emprendieron una aventura teatral que los ha llevado a medio mundo. Se trataba de adaptar piezas de Shakespeare a contextos mexicanos a partir de una primera experiencia con la tragedia de *Macbeth* que en su particular versión tomó el nombre de *Mendoza*.

A lo largo de los últimos años realizaron tres adaptaciones más de otras tantas piezas de Shakespeare (*Romeo y Julieta*, *Otelo* y *Rey Lear*). *Tuta/Venganza/Titus Andrónico* es el final por tanto de una pentalogía sobre el dramaturgo inglés.

En adaptaciones anteriores, Los Colochos siempre han situado sus obras en contextos que nos hablan de distintas caras del país donde viven. Esta vez, no será la excepción y se trasladará a un entorno contemporáneo y a partir del universo presidiario. De esta manera, la historia de Tito Andrónico se contará a través de personajes que habitan una cárcel de México, donde los temas como el territorio, la crueldad y la venganza están a la orden del día. Los protagonistas de la pieza son mujeres, son hombres, son seres humanos confinados en una celda dentro de un penal en México, un lugar donde no hay distinciones en la ejecución de la violencia.

El público se reparte en dos salas y en ambas sucederá la misma puesta en escena. El elenco de mujeres arrancará la función de igual manera que el elenco de hombres. En ciertos momentos establecidos, los espectadores tendrán la oportunidad de cambiarse de sala, de manera que al entrar al nuevo espacio, observarán la continuación exacta de la misma escena que vieron anteriormente, sólo que con un elenco de género distinto. Estos cambios pueden suceder varias veces en el transcurso de la obra, acompañados por los dos asistentes de producción, como parte del discurso escénico.

DANZA

TAMBIÉN EL 22 Y 23 EN NUESTRA SALA B LA SEVILLANA CANDELA CAPITÁN NOS PRESENTA SU ÚLTIMA PIEZA *SOLAS*.

UNA OBRA PARA CINCO INTÉRPRETES, CINCO ORDENADORES Y UNA PLATAFORMA WEB DE TRANSMISIÓN *ON LINE* EN LA QUE "LAS MUJERES SE CONTEMPLAN A SÍ MISMAS MIENTRAS SON MIRADAS".

Coreógrafa, bailarina y artista de *performance*. Candela Capitán posee un manejo elegante y transgresor de las redes sociales como TikTok, Instagram o Chaturbate y con préstamos del lenguaje corporal junto a los códigos que se establecen a través de estas plataformas en las nuevas generaciones, explora el cuerpo a través de *performances* donde las posibilidades de diversión, placer y vandalismo son infinitas.

SOLAS exhibe la copia, la repetición y el desgaste de la imagen en internet, pero también pone de manifiesto el hiperindividualismo y la hiperconectividad presentes en las redes sociales. A su vez, *SOLAS* se aventura a hablar de la (in)visibilidad del cuerpo femenino en el mercado inmaterial de datos que invade la actualidad y donde el cuerpo sigue considerándose el principal objeto de deseo.

En su esencia la propuesta de Candela Capitán, explora la sobresaturación del cuerpo femenino en la era digital y bajo los influjos de la globalización. La coreografía atrapa los cuerpos en el escenario, fundiéndolos con "la pantalla". Todo surayado por la exquisita banda sonora compuesta por Slim Soledad.

DANZA

LOS DÍAS 29 Y 30 MARIO BERMÚDEZ Y CATHERINE COURY/MARCAT DANCE VOLVERÁN A DEMOSTRAR LA SOLIDEZ DE SU TRAYECTORIA CON EL ESTRENO DE *AFINES* SU NUEVA PROPUESTA.

INGENIO, MAGIA, CALIDAD DE MOVIMIENTO, COHERENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ESCÉNICOS... SON YA LUGARES COMUNES DE LOS COMENTARIOS DE PÚBLICO Y CRÍTICA A LO LARGO DE SU MULTIPREMIADA TRAYECTORIA.

A la espera de que los dos creadores del espectáculo acaben su proceso de ensayos y antes de su estreno estas son sus intenciones:

Afines es una exploración de la conexión humana y la individualidad a través del movimiento, donde el riesgo y la exploración del espacio son elementos centrales en la narrativa emocional de la obra. Nuestra intención es invitar al público a reflexionar sobre la belleza y la complejidad de las relaciones humanas mientras viven una experiencia visualmente impactante y emocionalmente resonante.

Lo que nos ofrecerán será con toda seguridad una exploración poética de la conexión humana a través del movimiento y la expresión corporal. **La obra pretende sumergirse en la relación íntima entre dos creadores, Mario Bermúdez y Catherine Coury, que, después de siete años de trayectoria compartida, buscan descubrir nuevas dimensiones de su vínculo artístico.** A través de la improvisación, la fusión de movimientos y la creación de reflejos y dualidades, los artistas explorarán la profundidad de su conexión mientras revelan la complejidad del ser humano en su expresión individual y colectiva. El riesgo y el descubrimiento del espacio serán elementos esenciales para añadir una capa adicional de profundidad y emoción a la obra.

EL SÁBADO, DÍA 30, EL COREÓGRAFO Y BAILARÍN AFROAMERICANO TRAJAL HARRELL Y EL ENSEMBLE DE LA SCHAUSPIELHAUS DE ZÜRICH LLEGAN POR PRIMERA VEZ A SEVILLA. CUMPLIMOS ASÍ CON OTRA DE NUESTRAS CITAS PENDIENTES.

EN 2022 EL FESTIVAL DE OTOÑO DE PARÍS OFRECIÓ TODO UN RETRATO DE LA ORIGINALIDAD Y EXCELENCIA DE ESTE COREÓGRAFO PRESENTANDO NUEVE DE SUS PIEZAS EN OTROS TANTOS ESPACIOS DE LA CIUDAD DURANTE DOS MESES Y EN JULIO 2023 OCUPÓ EL LUGAR DE HONOR DEL FESTIVAL DE AVIGNON LOGRANDO AGOTAR LOCALIDADES DURANTE CINCO DÍAS. DOS DATOS QUE AVALAN A TRAJAL COMO UNA DE LAS FIGURAS MAYORES DE DANZA INTERNACIONAL.

LO QUE NOS OFRECE EN EL CENTRAL ES UNA GRAN Y TIERNA CELEBRACIÓN DEL *VOGUEING*, LA DANZA DE SALÓN Y LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN UNA OBRA CONMOVEDORA. ES UNA INTERPRETACIÓN DEL FAMOSO SOLO DE PIANO DE KEITH JARRETT, *THE KÖLN CONCERT*.

Desde la escena de vanguardia de Nueva York hasta su actual hogar como coreógrafo en la Schauspielhaus de Zürich, Harrell ha combinado hábilmente el *vogueing*, el *butoh*, la danza moderna y la posmoderna, inyectándoles su aguda mezcla de humor y seriedad. En esta producción, creada durante la pandemia del coronavirus, busca un lenguaje que posibilite la cercanía a pesar de los tiempos de distanciamiento social, con una delicada coreografía para siete bailarines, consiguiendo que vivamos una experiencia tierna y compartida, donde muestran su vulnerabilidad en el escenario, recordándonos la necesidad de estar cerca unos de otros.

Es una de las obras más emotivas y aclamadas de la carrera de este creador. En ella, vestidos de negro, Harrell y seis bailarines liberan su energía en el escenario en respuesta a la exitosa grabación de piano de jazz de Keith Jarrett, *The Köln Concert*. Con un solo de apertura en la voz de Joni Mitchell, Trajal Harrell se sube al escenario en solitario para poblarlo seguidamente de criaturas marginadas transformadas en individuos independientes, desafiando su abandono en momentos de dolor, sensualidad y adversidad. *Trajal Harrell puede convertir un escenario en una pintura viva y vibrante.* New York Times.

Que la conversación continúe y se extienda a leer la vida, quiénes somos y dónde estamos.

Saludos

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Manuel Llanes. Director del Teatro Central

Consejería de Cultura y Deporte. Junta de Andalucía