

37
festival de ~
otoño

O Vestido Espanhol © Helena Almeida (1934 - 2018), cortesía del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles, Madrid)

La gran cita escénica de la Comunidad de Madrid, el Festival de Otoño, regresa a nuestras salas del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 para celebrar su 37ª edición. De su mano, nuestra región se convertirá un año más en un pulmón escénico abierto, vital y heterogéneo, que apuesta por la calidad, por el riesgo y por la diversidad. Que mira a Europa y a Latinoamérica, pero, sobre todo, que da aliento a la cultura en español y a su motor: nuestros creadores.

El Festival de Otoño, impulsado por la Comunidad de Madrid, es una de las citas teatrales de referencia en España y Europa, que se celebra con carácter anual y lleva más de tres décadas acercando lo mejor de la creación contemporánea internacional y nacional a Madrid. Históricamente, este festival ha sido la ventana que, en España, nos ha abierto los ojos a lo que pasaba fuera. Ahora quiere ser, también, un espacio en el que poner en valor la creación madrileña y española, dotándola del impulso y la visibilidad que su buen hacer se merece.

Este 2019, en su cartel se dan cita 27 espectáculos de 11 países, con visiones y lenguajes escénicos diversos, que podrán verse en 10 espacios de la región. Os proponemos dos semanas para vivir y experimentar la escena más singular en las salas de la Comunidad de Madrid. Bajo la dirección artística de Carlota Ferrer, el Festival de Otoño afronta su 37ª edición como una cita que coge aire, renovada y cosmopolita. Y que sigue siendo todo un referente de nuestra cultura con letras mayúsculas.

El Festival de Otoño busca ser un espacio de libertad para todos los públicos, comprometido con diferentes sensibilidades, un hecho que representa a la perfección la identidad moderna y abierta de nuestra Comunidad. Será un encuentro que demuestre que, también en lo cultural, Madrid es el motor de España y de Europa. Es una de las apuestas para dinamizar y convertir a nuestra región en un reclamo turístico dentro y fuera de nuestras fronteras. Y es, sin duda, una vía para el crecimiento social, económico, de empleo y de bienestar. Con él, la Comunidad de Madrid se mantiene fiel a su compromiso de dar facilidades al público madrileño para ampliar su proyección y su mirada. Sin interferencias, sin imposiciones. Desde el respeto a la pluralidad y a la libertad que caracterizan a nuestra región.

El apoyo estable a los creadores españoles y madrileños, así como el firme propósito de ofrecerles estructuras para su visibilización y la internacionalización de sus obras, es uno de nuestros grandes compromisos. Os invitamos a disfrutar de un festival para hacer y ver buen teatro. Un arte para todos. En una muestra que le toma el pulso a lo mejor de la escena y que en sus últimas ediciones ha registrado cerca de un 90% de ocupación. Un hito que, con vuestro apoyo, esperamos repetir de nuevo. Este otoño, os esperamos en las salas.

Marta Rivera

Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid

Este 2019, en el Festival de Otoño queremos homenajear a la artista portuguesa Helena Almeida (1934 - 2018), fallecida el pasado año. Ella es el pulmón estético y filosófico de la nueva edición que ahora presentamos. De Almeida se ha dicho que es "difícil de encasillar". No es fotógrafa, ni pintora, ni escultora; no hace *performance*, pero, sin embargo, lo hace todo a la vez. Con su trabajo, abrió un horizonte experimental extraordinario, a partir del cual el espectador puede transitar con emoción por aquello que está por llegar. El humor está sutilmente implícito en sus creaciones, como también lo están los tintes dramáticos. Esto hace que su obra sea ambigua y dual, no solo por la libertad con la que emplea las técnicas, sino también por el trasfondo intangible desde el cual asoman inquietantes sacudidas. Con ella, tan pronto cabe esbozar una sonrisa como sentir un vaivén en el estómago. Un hecho que retrata a la perfección el espíritu de este nuevo Festival de Otoño. Lo que viene es tan divertido como desgarrador.

Un total de 27 espectáculos y más de una decena de experiencias escénicas a cargo de artistas y compañías provenientes de once países (España, Bélgica, Argentina, Francia, Lituania, Polonia, Chile, Suecia, Suiza, Italia e Israel) conforman este 2019 el cartel del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, que regresa a nuestros escenarios del 15 de noviembre al 1 de diciembre para celebrar su 37ª edición.

Cinco estrenos absolutos, nueve estrenos en España y nueve estrenos en Madrid se dan cita en diez espacios escénicos. El otoño se viste de azul con una programación que apuesta por el teatro, la danza contemporánea y la *performance*, pero también por diferentes e interesantes formatos como el teatro visual, las instalaciones -escénicas o cinematográficas-, la música y el teatro documental. Encontraremos, además, seminarios creativos que finalizan con muestras abiertas al público, conversaciones y encuentros con los creadores, paseos por el Museo del Prado de la mano de un creador escénico y artistas en residencia. Al conjunto de estas actividades le hemos llamado Experiencias F0.

El 37º Festival de Otoño apuesta por acercar un año más algunas de las propuestas más audaces y destacadas de la escena contemporánea internacional a las tablas de la Comunidad de Madrid, con nombres tan imprescindibles como Maja Kleczewska, Milo Rau, Alain Platel, Fabrizio Cassol, Fernando Rubio, Teatro La-Resentida, Sergio Boris, Claudio Tolcachir, Massimo Furlan, Claire de Ribaupierre, Julien Mellano, Jo Strømgren, garçongarçon o Markus Öhrn. Asimismo, ofrecerá una oda a la resistencia, en su apuesta por visibilizar y reivindicar el trabajo de compañías que llevan la friolera de tres décadas a la vanguardia de la escena española, como Matarile Teatro, Mal Pelo o El Canto de la Cabra. Al programa se sumarán, también, nuevos nombres a seguir del teatro patrio, como Julián Fuentes Reta, Pont Flotant o [los números imaginarios]. Y creadores españoles que juegan en la línea de la investigación y la hibridación de lenguajes, como Serrucho o Patricia Ruz y Alberto Jiménez. El 37º Festival de Otoño acoge la celebración del Año Lorca 2019 con cuatro propuestas escénicas que se rinden a los pies del poeta, a cargo de María Fernández Ache y Will Keen, David Zinder, Sara Molina y Alex Peña. Y será, además, testigo de la despedida de Julia de Castro, la singular De La Purissima, encima de los escenarios.

Un año más, el 37º Festival de Otoño ha contado con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura, el Institut Français y el Centro Danza Canal. Este 2019, el encuentro colabora, además, con los Teatros del Canal, el Teatro de La Abadía, La Casa Encendida, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y el Museo Nacional del Prado. No podemos dejar de agradecer a la Galería Helga de Alvear (Madrid), la Fundación Helga de Alvear (Madrid - Cáceres), el Museu Calouste Gulbenkian I Coleção Moderna (Lisboa) y el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles, Madrid) la cesión del maravilloso universo performativo y fotográfico de Helena Almeida para ilustrar nuestro festival.

Momentos de curiosidad, magia y extrañeza. Creatividad y oficio. Comunión con el público. Encuentro. Sutilidad. Militancia. Ética y estética. Innovación y experimentación. Humor y poesía. Creación en vivo. Eso es el 37º Festival de Otoño. Una mirada contemporánea al mundo. Una escena intensa y conmovedora. Radical y juguetona. Enternecedora y cotidiana. Feminista. Visceral y sobresaliente. Ágil y fresca. Libertaria. Compleja e intensa. Necesaria.

Este 2019, proponemos un festival en el que todos los públicos se sientan interpelados. Un festival donde las fronteras generacionales no existan. Un espacio para el diálogo. Un lugar donde conviven lo mejor de la escena nacional e internacional. Nuestra intención es, también, la de servir como plataforma de despegue de la carrera en el extranjero de nuestras compañías. En esta nueva edición del festival, hemos querido ocupar espacios no teatrales relacionados con el arte y la vida cotidiana, para compartir una cita escénica única que sea un motor cultural con mayúsculas. Y que nos haga sentir las ganas de asaltar la escena. Citando a la creadora Ana Vallés, una de las protagonistas de nuestro cartel, "el teatro se escribe sobre el escenario". En este 37º Festival de Otoño, os invitamos a experimentarlo.

Carlota Ferrer

Directora artística del 37º Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

índice

2 Introducción

6 Calendario

9 Programación escénica

11 Fernando Rubio

Todo lo que está a mi lado

15 Salvatore Calcagno / garçongarçon

GEN Z: searching for beauty

19 De La Puríssima / Julia de Castro

Exhalación: vida y muerte de De La Puríssima

23 Patricia Ruz y Alberto Jiménez

KAPOW

Experimento escénico

27 Serrucho

ARCHIVO

31 Maja Kleczewska / Silesian Theatre

Under the Influence

35 Mónica García y Ana Vallés / Matarile

Los limones, la nieve y todo lo demás

39 Marco Layera / Teatro La Re-Sentida

Paisajes para no colorear

43 Fabrizio Cassol y Alain Platel / les ballets C de la B

Requiem pour L.

47 Julien Mellano / COLLECTIF AÏE AÏE AÏE

Ersatz

51 Pont Flotant

Acampada

55 Markus Öhrn

Bergman in Uganda

59 Elisa Gálvez y Juan Úbeda / El Canto de la Cabra

Gota a gota

63 Massimo Furlan y Claire de Ribaupierre /

Numero23Prod -Théâtre Vidy-Lausanne

European Philosophical Song Contest

67 Ana Vallés / Matarile

DAIMON y la jodida lógica

71 Jo Strømgren Kompani /

Lithuanian National Drama Theatre

The Door

75 María Muñoz y Pep Ramis / Mal Pelo

On Goldberg Variations / Variations

79 Sergio Boris

Artaud

81 Claudio Tolcachir / Timbre 4

Próximo

85 Julián Fuentes Reta / Octubre Producciones

Las cosas que sé que son verdad

89 [los números imaginarios]

Hijos de Grecia

93 Ana Vallés / Matarile

Teatro invisible

97 Milo Rau / NTGent

Orestes in Mosul

—AÑO LORCA 2019

101 Alex Peña

Recreativos Federico

105 David Zinder / Vértico y exlímite

Poema de sangre

109 María Fernández Ache y Will Keen

The Things Beyond:

la conferencia de Poeta en Nueva York

113 Sara Molina Doblás

Comedia sin título

—EXPERIENCIAS FO

119 Actividades paralelas del 37 Festival de Otoño

1. Escuela Festival de Otoño

– *Creative Lab*, con Samuel Lefeuve

– *Seminario de performance: un acercamiento a la*

creación multidisciplinar, con Fernando Rubio

– *Esercitazioni Ritmiche. Seminario teórico y práctico*

de danza, con Claudia Castellucci

2. Conversaciones creativas

– *Por un plato de aceitunas*, con Ana Vallés, de Matarile

3. Paseos por el Museo del Prado

– *Teatralidad en la pintura*

– *Metamorfosis*. Laboratia

4. Residencia artística

– *Europa. Los tutelados*, de Mikolaj Bielski

5. Espectáculo para personas

con diversidad funcional psíquica

– *Bailar el agua*

125 Información práctica

128 El equipo

130 Colaboradores

Todo lo que está a mi lado

Fernando Rubio
Teatros del Canal, Planta -2 (Hall de la Sala Verde)
Día 15 de noviembre, de 18.00 a 21.00h
Días 16 y 17, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00h

GEN Z: searching for beauty

Salvatore Calcagno / garçongarçon
La Casa Encendida
Días 15, 16 y 17 de noviembre, 22.00h

Exhalación: vida y muerte de De La Puríssima

De La Puríssima / Julia de Castro
Teatros del Canal, Sala Verde
Día 16 de noviembre, 20.00h

KAPOW

experimento escénico
Patricia Ruz y Alberto Jiménez
Teatro Pradillo
Días 16, 17 y 18 de noviembre, 20.00h

ARCHIVO

Serrucho
Teatros del Canal, Sala Negra
Del 19 al 22 de noviembre, de 18.00 a 20.30h
Día 23, de 12.00 a 13.30h y de 18.00 a 20.30h
Día 24, de 12.00 a 13.30h y de 17.00 a 19.30h

Under the Influence

Maja Kleczewska / Silesian Theatre
Teatros del Canal, Sala Verde
Días 20 y 21 de noviembre, 20.00h

Los limones, la nieve y todo lo demás

Mónica García y Ana Vallés / Matarile
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
Días 20 y 21 de noviembre, 20.30h

Paisajes para no colorear

Marco Layera / Teatro La Re-Sentida
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz
Del 21 al 24 de noviembre, 20.00h

Requiem pour L.

Fabrizio Cassol y Alain Platel /
les ballets C de la B
Teatros del Canal, Sala Roja
Días 21 y 22 de noviembre, 20.30h

Ersatz

Julien Mellano / COLLECTIF AÏE AÏE AÏE
Corral de Comedias de Alcalá de Henares
Días 22 y 23 de noviembre, 20.30h
—
Teatros del Canal, Sala Negra
Día 26 y 27 de noviembre, 19.00h

Acampada

Pont Flotant
Sala Cuarta Pared
Días 22 y 23 de noviembre, 21.00h

Bergman in Uganda

Markus Öhrn
La Casa Encendida
Días 22, 23 y 24 de noviembre, 22.00h

Gota a gota

Elisa Gálvez y Juan Úbeda /
El Canto de la Cabra
Teatro Pradillo
Días 22 y 23 de noviembre, 21.00h

European Philosophical Song Contest

Massimo Furlan y Claire de Ribaupierre /
Numero23Prod - Théâtre Vidy-Lausanne
Teatros del Canal, Sala Verde
Días 23 de noviembre, 20.00h
Día 24, 18.30h

DAIMON y la jodida lógica

Ana Vallés / Matarile
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
Días 23 y 24 de noviembre, 20.30h

The Door

Jo Strömgregen Kompani /
Lithuanian National Drama Theatre
El Pavón Teatro Kamikaze
Días 23 de noviembre, 20.30h
Día 24, 18.30h

On Goldberg Variations / Variations

María Muñoz y Pep Ramis / Mal Pelo
Teatros del Canal, Sala Roja
Días 26 y 27 de noviembre, 20.30h

Artaud

Sergio Boris
Sala Cuarta Pared
Días 26, 27 y 28 de noviembre, 21.00h

Próximo

Claudio Tolcachir / Timbre 4
Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
Días 28, 29 y 30 de noviembre, 20.30h
Día 1 de diciembre, 19.30h*

*El espectáculo continuará en cartel dentro de la programación regular del Teatro de La Abadía del hasta el día 15 de diciembre.

Las cosas que sé que son verdad

Julián Fuentes Reta /
Octubre Producciones
Teatros del Canal, Sala Verde
Día 30 de noviembre, 20.00h
Día 1 de diciembre, 18.30h*

*El espectáculo continuará en cartel dentro de la programación regular de los Teatros del Canal del hasta el día 15 de diciembre.

Hijos de Grecia

[los números imaginarios]
Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz
Días 30 de noviembre y 1 de diciembre,
de 11.00 a 23.00h

Teatro invisible

Ana Vallés / Matarile
Réplika Teatro
Días 30 de noviembre
y 1 de diciembre, 20.00h

Orestes in Mosul

Milo Rau / NTGent
Teatros del Canal, Sala Roja
Día 30 de noviembre, 20.30h
Día 1 de diciembre, 19.30h

AÑO LORCA 2019

Recreativos Federico

Alex Peña
Teatro de La Abadía, Jardín
Del 15 de noviembre al 1 de diciembre
De martes a domingos,
de 19.00 a 23.00h

Poema de sangre

David Zinder / Vértico y exlímite
Sala exlímite
Días 16 y 17 de noviembre, 20.00h

The Things Beyond: la conferencia de Poeta en Nueva York

María Fernández Ache y Will Keen
Teatros del Canal, Sala Roja
Día 16 de noviembre, 20.30 y 22.30h

Comedia sin título

Sara Molina Doblas
Teatros del Canal, Sala Negra
Días 29 de noviembre, 19.00h
Días 30 de noviembre
y 1 de diciembre, 18.00h

programación

escénica

Fernando Rubio

*Todo lo que
está a mi lado*

Teatros del Canal

Planta -2 (Hall de la Sala Verde)

Día 15 de noviembre, de 18.00 a 21.00h

Días 16 y 17, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00h

Performance

País: Argentina

Idioma: español

Duración aproximada: 10 minutos

(con diferentes repeticiones a lo largo del día)

Año de producción: 2012

Estreno en Madrid

Fernando Rubio

Todo lo que está a mi lado

FICHA ARTÍSTICA

Dirección, dramaturgia y diseño de espacio: Fernando Rubio

Actrices: Susi Sánchez, Verónica Forqué, Mónica Bardem, María Morales,

Nerea Barros, Marta Poveda, Elena Seguí y Conchi Espejo

Asistente de dirección, producción delegada y distribución: Carlota Guivernau

Producción: Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

"Fernando es un gran militante cultural que toma partido como artista. Pone el cuerpo crítico en su obra. Nada le es indiferente. No es posmoderno. Ni cree que lo único que se puede cambiar es el texto mismo. Está implicado ideológica, estética, política y culturalmente. De ahí su enorme valor como innovador y experimentador. No es neutral. No se hace el distraído. Uno puede entrever en su obra una permanente crítica al mundo que le ha tocado vivir. Y esa incomodidad es el motor de su experimento creativo". Eduardo Pavlovsky, actor, dramaturgo y médico terapeuta

Una cama. Una actriz. Un solo espectador. Cuerpo a cuerpo. En un encuentro de tan solo 10 minutos. *Todo lo que está a mi lado* es una experiencia escénica única que se crea en vivo e implica al público para permanecer como un recuerdo inmutable a lo largo del tiempo en su memoria.

"Mi obra es una mirada contemporánea sobre el mundo", dice Fernando Rubio. Considerado como uno de los creadores más relevantes del mundo en el ámbito del teatro de intervención urbana, el aplaudido dramaturgo, artista visual y *performer* argentino ha investigado en las últimas dos décadas sobre la reformulación del espacio escénico, la intimidad y la relación con el público. En este 37º Festival de Otoño, Rubio acercará a Madrid una de sus creaciones más reconocidas, *Todo lo que está a mi lado*, galardonada con seis premios en el prestigioso Lift Festival londinense (2016) y también premiada por su originalidad e innovación en el Festival TAC de Valladolid (2017). El trabajo performativo de Rubio no será desconocido para el público madrileño, quien ya pudo disfrutar de su *performance* de 110 horas *El tiempo entre nosotros* en Matadero Madrid en 2018.

Con *Todo lo que está a mi lado*, pieza que nace de un recuerdo de su propia infancia, Rubio teje un viaje por la memoria, los afectos o el vínculo con el otro a través de los encuentros que se suceden en un espacio tan próximo y abierto a la construcción de las relaciones entre desconocidos como lo es una cama. El dramaturgo sitúa este elemento como la base para la resignificación de objetos y lugares conocidos que mutan a través de los cuerpos.

Reconocidas actrices españolas -Susi Sánchez, Verónica Forqué, Mónica Bardem, María Morales, Nerea Barros, Marta Poveda, Elena Seguí y Conchi Espejo- participarán en esta intervención urbana en la que el público comparte lecho y reflexión con ellas durante 10 minutos. Con *Todo lo que está a mi lado*, las intérpretes exploran las posibilidades y los límites de la experiencia que surge del encuentro entre dos personas desconocidas. Un instante imborrable que nace de un sueño y se cristaliza en un nuevo pensamiento estético sobre la intimidad, el movimiento sutil, nuestra presencia en el tiempo y el vínculo con el otro.

Con *Todo lo que está a mi lado*, Rubio ha recorrido el mundo interviniendo espacios de metrópolis señeras -de Holanda a Estados Unidos, pasando por Cuba, Brasil, Uruguay, Rusia o Atenas, entre muchos otros países- con su serie de camas. Una playa, un bosque, el centro de una ciudad o, como en la ocasión que aquí nos ocupa, los Teatros del Canal, son testigos de su singular experimento.

Salvatore Calcagno / garçongarçon

GEN Z: searching for beauty

La Casa Encendida

Días 15, 16 y 17 de noviembre, 22.00h

Teatro / performance

País: Bélgica

Idioma: español, francés e inglés (sin subtítulos)

Duración aproximada: 1 hora

Año de producción: 2018

Estreno en España

Salvatore Calcagno / garçongarçon

GEN Z: searching for beauty

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Salvatore Calcagno

Dramaturgia: Salvatore Calcagno, Émilie Flamant y Antoine Neufmars

Intérpretes: Mercedes Borges, Juana Caso, Raphaëlle Corbisier, Cristina Freire Lladosa, Claudia Gago, Iker Iguioti, Sandra López Sorgob, Inma Muñoz Oliver, Esti Racionero Balsera, Henar Repules, Guillermo Sevillano, Pepe Serrano, Alba del Valle Esteban y Alejandra Vales

Dirección técnica: Philippe Baste

Gerente de luz: Angela Massoni

Diseño de sonido: Jean-François Lejeune

Diseño de vídeo: Zeno Graton

Maquillaje: Edwina Calcagno

Producción: Manon Faure - garçongarçon

Coproducción: Théâtre Les Tanneurs, Mars - Mons Arts de la Scène, CENTRALE - La Louvière, La Coop asbl

Con el apoyo de: Fédération Wallonie Bruxelles - Service du Théâtre, La Comédie de Genève

La presentación de *GEN Z: searching for beauty* en Madrid cuenta con la colaboración de La Casa Encendida

"Conocido por sus actuaciones refinadas que subliman figuras femeninas o hacen de la escena un espacio de fantasías, Calcagno ofrece un espectáculo más social, apoyado por una mirada ennoblecedora que dibuja a una juventud inspiradora". *Alternatives Théâtrales*

¿Qué piensan los jóvenes europeos sobre el mundo que les rodea? *GEN Z* es el diminutivo de la "generación Z", marco en el que se sitúa a los jóvenes nacidos desde 1995 y punto de partida del nuevo trabajo de la compañía belga garçongarçon, fundada por Salvatore Calcagno, una de las figuras emergentes más destacadas de la escena contemporánea europea.

El director belga, autor de *La Vecchia Vacca* (mejor descubrimiento en los Premios de la Crítica Belga de 2013 y nominado como mejor espectáculo extranjero de los Premios AQCT Awards), *The Boy of the Swimming Pool* o *Lo Sono Rocca*, entre muchas otras, concibe un teatro lleno de sensualidad, en el que sublima lo íntimo y lo cotidiano, y entiende la escena como un encuentro de diferentes lenguajes artísticos: música, artes plásticas, cinematografía y danza. Una visión que también ha trasladado a su nueva creación, *GEN Z: searching for beauty*, un espectáculo que "cuestiona la escuela, estar en el mundo, la política, el fenómeno de las redes sociales, el amor y la sexualidad, la convivencia de generaciones y la proyección en el tiempo".

Desde 2016, garçongarçon ha recogido los testimonios escritos, filmados y grabados de más de 150 jóvenes de 12 ciudades europeas para presentar un retrato documental sobre las ambiciones, sueños, miedos, deseos y amores de la juventud. Porque, tal y como reconoce la compañía, "en medio de nuevas formas de violencia y en busca de una belleza singular, la generación Z, creadora y protagonista del mundo del mañana, tiene cosas que contarnos sobre el mundo de hoy". "Con *GEN Z*, no queremos explicar: queremos ver, escuchar y escuchar", explica Calcagno. El suyo es un proyecto multidisciplinar que incluye talleres, charlas abiertas, debates, un proceso de residencias y representaciones.

Tras su estreno absoluto en febrero de 2018 en el teatro Les Tanneurs de Bruselas, espacio del que Calcagno es artista asociado, el espectáculo *GEN Z: searching for beauty* -una de las patas del proceso- se estrena en el mes de noviembre en España. La obra nace el encuentro entre actores profesionales con grupos de jóvenes de cada una de las ciudades en las que el equipo desarrolla el proceso de creación. Durante el pasado Festival de Otoño celebrado en 2018, garçongarçon llevó a cabo una residencia artística con madrileños de entre 16 y 22 años con el objetivo de investigar y dar voz a las inquietudes de su generación. Ahora, este 2019, garçongarçon presenta el resultado de esa búsqueda de la belleza, que les lleva a contar "una historia de este tiempo efímero, rico en extremos e impulsos. Una historia transgeneracional en perpetuo movimiento".

De La Purísima / Julia de Castro

*Exhalación:
vida y muerte de
De La Purísima*

Teatros del Canal, Sala Verde

Día 16 de noviembre, 20.00h

Performance musical

País: España

Idioma: español

Duración aproximada: 60 minutos

Año de producción: 2019

De La Puríssima / Julia de Castro

Exhalación: vida y muerte de De La Puríssima

FICHA ARTÍSTICA

Músicos: Julia de Castro (voz, composición), Miguel Rodríguez (contrabajo, composición), Gonzalo Maestre (batería), Juan Cruz (piano), Amit Kewalramani (dj set), Cámara Quercus, con Juan Pérez, Virginia González, Gala Pérez y Thomas Potiron (cuarteto de cuerda), Diego Postigo (Guitarra eléctrica), Dora Postigo (voz tema *El rockero*), Asociación Cultural Banda de Música de Colmenar Viejo, Mariachi Veracruz y Paco Soto (guitarra flamenca)

Dirección: Julia de Castro

Texto: Julia de Castro, María Folguera y Diego Bagnera

Diseño de iluminación: Irene Cantero

Diseño de sonido: Raquel Fernández

Diseño de vestuario: Jonathan Sanchez

Intérpretes: Enrique Gimeno, Jonathan Sánchez, Andreas von Plotho,

María Folguera, Transfiguración Pilar e Inmaculada Maura

Diseño de maquillaje y peluquería: Jonathan Sánchez

Diseño de espacio: Pablo Ferreira

Vídeo: Raquel Arano, Jonathan Sánchez, Astrid Gnosi y José Castellar

Producción: Eva Luna, Mariela Pérez y Pedro Palacios

"Mitad jazz, mitad cabaret y mucho desparpajo. De La Puríssima es una rara avis en el panorama musical español. Con su potente puesta en escena, hay en esta formación un delicioso gusto por el cuplé, que se combina con jam sessions. Sus letras apasionadas y sus relatos desgarradores dan forma a una visión musical muy personal, con mucha calidad y cierto espíritu provocativo". *El País*

"De La Puríssima nunca tuvo miedo, se creó para cuestionarse a sí misma. Se mostró como campo de batalla, en sus letras, en su música, en el propio cuerpo de Julia de Castro. Hoy, tras una década de creación, decide morir. Es una celebración, México estuvo siempre en su ADN". Tras una década reinventado el cuplé y derrochando talento y sensualidad sobre los escenarios, De la Puríssima se despedirá de los escenarios en el marco del 37º Festival de Otoño, en los Teatros del Canal. El dúo conformado por la música y actriz Julia de Castro y el contrabajista Miguel Rodríguez estrena así su último espectáculo, *Exhalación: vida y muerte de De La Puríssima*. Con él, pretenden poner fin a diez años de revolución de este género musical escénico, que el singular tándem ha fusionado con el jazz, la cumbia y la electrónica en escenarios de medio mundo.

Tal y como explica el dúo, De La Puríssima nació en 2009 "como un proyecto de tránsito, en el que la música era el medio más directo y ritualístico desde el que plantear temas nucleares como el sexo, la tauromaquia, el folclore o la religión". Ahora, una década más tarde, llega el momento de quitarse la peineta y celebrar el final de una etapa en la que las provocadoras letras de Julia de Castro han recorrido numerosos auditorios para poner de actualidad un género que se encontraba en el olvido del folclore patrio.

En su despedida sobre las tablas, Julia de Castro demostrará que sale al escenario a morir cada velada. Para la artista, no hay un espacio más sagrado.

**Patricia Ruz y
Alberto Jiménez**

KAPOW
***Experimento
escénico***

Teatro Pradillo

Días 16, 17 y 18 de noviembre, 20.00h

Performance

País: España

Idioma: español y francés inventado

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos

Año de producción: 2019

Estreno absoluto

Patricia Ruz y Alberto Jiménez

KAPOW

Experimento escénico

FICHA ARTÍSTICA

Autores e intérpretes: Patricia Ruz y Alberto Jiménez

Ángeles custodios: Silvia Nieva y Jesús Barranco

Diseño de iluminación: David Picazo

Cauterografías, vídeo y diseño gráfico: Marta Azparren

Diseño de escenografía: Eleninja

Realización de escenografía: Taller Supermanitas

Producción: el equipo de *KAPOW* en coproducción con Bella Batalla

En colaboración con: Teatro de La Abadía, Teatro Pradillo

y Fundación Psico Ballet Maite León (Madrid)

Agradecimientos: Lola y Mas La Comademont (Girona),

Elena D'Angelo, La Samurai Ibérica y Gabriela Martín

Invitados colaboradores: Emilia Román Carrillo y Alberto Jiménez Vallescá

(día 16 de noviembre) / Anabel Carabantes, Silvia Fernández, Paco Ortuño, Luis Murillo

y Antonio Gómez (día 17 de noviembre) / Violeta Gil y Jaime Vallauré (día 18 de noviembre)

Hexagrama 08 8. Pi

Mantenerse juntos

(La Unión)

Arriba: Kan, Lo Abismal, El Agua

Abajo: Kun, Lo Receptivo, La Tierra

KAPOW nace del empeño de Patricia Ruz y Alberto Jiménez por cristalizar en rito sus vidas atravesadas por un acontecimiento: el espacio que se abre entre la conciencia de la muerte y su presente implacable. Durante el proceso de esta convalecencia artística han transitado lugares como la polaridad ancestral del género, el miedo, el paso del tiempo, el dolor, lo chamánico, la felicidad... Pero, sobre todo, han practicado el asombro que nace por variar hasta el infinito materiales escritos con su cuerpo en esos lugares.

La cita de cada día nacerá de una tirada del *I Ching*, ya que la propia naturaleza de la pieza es un libro compuesto por elementos que mutarán cada jornada delante de cada grupo de espectadores. En los meses previos al festival, las citas de los dos creadores solo han sido prácticas sobre la mutabilidad, haciendo del ensayo una hazaña por la posibilidad y no por el acabado.

En los tres eventos, aparte del hexagrama que proponga el *I Ching*, existirá cada día una premisa distinta. El primer día: los padres. El segundo: la salud de cuerpo y alma. Y el tercero: la *performance* esencial. Y cada cita contará con la presencia de diferentes visitantes-colaboradores (padres, cirujano, terapeutas, chamanes y otros *performers*). Los espectadores serán invitados a participar como cómplices en las tres improvisaciones expandidas y tendrán la posibilidad de constatar las concordancias, las oposiciones, lo inquietante de la combinación de ese misterioso libro de materiales puestos en riesgo o... vaya usted a saber.

KAPOW es el ruido que recuerdo del coche chocando contra mis huevos.

KAPOW es el sonido que corta mi apego de un solo golpe.

KAPOW es un golpe que nos abre a la posibilidad.

KAPOW quizá sea solo eso, un instante. Sí, quizá sea solo eso, una búsqueda desesperada de ALGO que justifique tanta cáscara de huevo, tanto pasar el aspirador cotidiano. Una pieza al filo del cuerpo y de la nada. Dedicada a ViVi(R).

Serrucho

ARCHIVO

Teatros del Canal, Sala Negra

Del 19 al 22 de noviembre, de 18.00 a 20.30h
Día 23, de 12.00 a 13.30h y de 18.00 a 20.30h
Día 24, de 12.00 a 13.30h y de 17.00 a 19.30h

Instalación escénica

País: España
Idioma: español
Duración aproximada: 20 minutos
Año de producción: 2019

* Instalación escénica con pases cada 30 minutos
en grupos de 4 espectadores.

Espectáculo no adaptado para personas con problemas de
movilidad.

No recomendado para públicos menores de 12 años.

Serrucho

ARCHIVO

FICHA ARTÍSTICA

Serrucho son: Ana Cortés, Raúl Alaejos y Paadín • **Creación, realización y construcción:** Serrucho • **Maqueta:** Llorenç Pérez • **Tres en raya:** Guillén Bayo y Abelardo Gil-Fournier • **Diseño de luces:** Antoine Forgeron • **Agradecimientos:** Luis Alaejos, Catalina Álvarez Zarate, Sofía Asencio, Tomàs Aragay, Nikita Bashmakov, Rafael Carvajal, Norka Cosamalón, Ricardo Cortés, Gavina Ligas, Iván Pérez, Peet Kelly, Carmen Segovia y Taller 57 • **Coproducción:** Serrucho y Fundación COTEC • **Página web:** www.serrucho.org

En el centro del escenario, un gran bloque de archivadores parece flotar en la oscuridad. Alrededor, los archiveros abren y cierran cajones, absortos en su pulsión clasificatoria. El sentido común nos dice que, para resolver un problema complejo, el primer paso es segmentarlo y categorizarlo. Pero no podemos dividir la realidad en cajitas o compartimentos estancos que no se ven afectados por los demás. Cerrar un cajón es abrir otro en algún otro lugar.

“La insostenibilidad no surge de la ignorancia, la irracionalidad o la avaricia. Es, en gran medida, consecuencia colectiva de decisiones racionales y bien intencionadas tomadas por personas atrapadas en sistemas -que van desde familias y comunidades hasta corporaciones, gobiernos y economías- lo que hace que sea difícil o imposible actuar de manera totalmente responsable ante todos aquellos afectados, en el presente o en el futuro.

Lo que rara vez se nos dice es que las soluciones están tan interconectadas como los problemas que una acción a favor del medio ambiente puede enviar oleadas de efectos positivos tan determinantes como la cadena de catástrofes que resulta de un desastre ambiental”.

Dana Meadows

El teatro inmersivo hace su aparición en el 37º Festival de Otoño de la mano de la compañía Serrucho, que nos habla de los límites del planeta, el solucionismo tecnológico, la teoría de juegos, la bachata o el romanticismo biológico.

ARCHIVO es una experiencia emocional que permite al espectador vivir los efectos inesperados que tienen nuestras acciones, para los demás, para el planeta y para nosotros mismos.

Una creación que sitúa al público en el centro de la propuesta escénica y que transforma a los espectadores en archiveros que manipulan los cajones de la instalación.

“La primera imagen en color de la Tierra desde el espacio la tomaron los astronautas del Apollo 8 hace solo 50 años. Fue como mirarnos al espejo por primera vez. Vimos algo que ya conocíamos, pero que no entendíamos del todo: que la Tierra es única y muy pequeña. Que, realmente, flotamos en el espacio todos juntos, sobre una canica azul. Comprendimos que nuestros problemas son los de la humanidad entera y que nuestros desafíos tienen escala planetaria.

Si un problema es demasiado grande, lo dividimos, lo clasificamos y lo guardamos en cajones. Alguien antes que tú ha metido este problema aquí y ha querido dejarlo para más adelante. No le habrá parecido urgente, o habrá pensado que no es un problema.

Será mejor que lo dejemos ahí; seguro que viene alguien más tarde que quizás pueda ocuparse de ello”.

Así comienza este viaje guiado alrededor de un monolito opaco, una “caja negra” de la que solo conocemos sus *inputs* y *outputs*. Manipulando sus cajones, los participantes descubrirán historias grandes y pequeñas, hasta darse cuenta de que cada acción que ejecutan no es aislada: cada decisión individual influye directamente en la experiencia de los otros. Su historia condiciona la de los demás, así como la de sus compañeros la suya.

Maja Kleczewska / Silesian Theatre

Under the Influence

Teatros del Canal, Sala Verde

Días 20 y 21 de noviembre, 20.00h

Teatro

País: Polonia

Idioma: polaco (con subtítulos en español)

Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos

Año de producción: 2018

Estreno en España

Maja Kleczewska / Silesian Theatre

Under the Influence

FICHA ARTÍSTICA

Directora: Maja Kleczewska • **Dramaturgia:** Łukasz Chotkowski • **Escenografía:** Łukasz Chotkowski y Maja Kleczewska
Construcción del escenario: Marcel Sławiński y Katarzyna Sobańska (MIKSS) • **Vestuario:** Konrad Parol • **Música:** Cezary Duchnowski • **Cinematografía y Luces:** Kacper Fertacz • **Operadora de iluminación:** Maria Machowska • **Edición de la película:** Artur Rej y Przemysław Chruścielewski • **Luces en las escenas de la película:** Bartek Gburek • **Sonido en las escenas de la película:** Piotr Gburek y Michał Sendek • **Cámaras:** Kamil Małecki, Andrzej Sepioł • **Cello:** Daria Kasprzak • **Asistentes de dirección:** Anna Mazurek y Zbigniew Wróbel • **Asistentes de escenografía:** Dominika Żłobińska, Marta Wieczorek y Maciej Czuchryta • **Regidora y apuntadora:** Kaśka Dudek • **Productora ejecutivo:** Małgorzata Długowska-Błach • **Fotografía:** Magda Hueckel • **Cartel:** Joanna Górka y Jerzy Skakun (HOMEWORK) • **Intérpretes:** Sandra Korzeniak (Mabel), Piotr Bułka (Nick), Anna Kadulska (madre de Nick), Ewa Leśniak (madre de Mabel), Andrzej Dopierała (amante), Antoni Gryzik (padre de Mabel), Wiesław Kupczak (Olaf), Arkadiusz Machel (Arek), Marek Rachoń (Shrink), Artur Świąt (Artur), Andrzej Warcaba (Andrzej), Zbigniew Wróbel (Zbyszek), Mateusz Znaniński (Mateusz / conejo), Kamil Małecki y Piotr Januszkiewicz (operadores de cámara), Kaśka Dudek (Tina), Mariusz Konieczny (Mariusz), Sebastian Krysiak (Sebastian), Piotr Stanusz (Piotr) y Liwia Dziurosz, Igor Karaszewski, Julia Tudzierz y Anieli Tudzierz (hijos)

La presentación de *Under the Influence* en Madrid cuenta con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura

"Hermosa pieza de teatro. Kleczewska construye intensos momentos de extrañeza, curiosidad y sorpresa". Rem Myers, *The Theatre Times*

En 2017, la directora polaca Maja Kleczewska, discípula de Krystyan Lupa, recibió uno de los premios de teatro más prestigiosos de Europa: el León de Plata otorgado por la Bienal de Venecia. Un galardón que venía a acreditar la trayectoria de una de las personalidades más destacadas y audaces del teatro polaco contemporáneo. Su trabajo, que bebe de la reinterpretación de los clásicos pero que no duda en mezclarse con lo *kitsch* y la cultura popular, se centra, sobre todo, en la búsqueda de la identidad y en la incapacidad del ser humano para encontrar su lugar en el mundo, siempre a través de situaciones extremas y temas dolorosos: infanticidio, corrupción, identidad sexual, obsesión con el cuerpo o, como en el caso de la pieza que este noviembre estrena en España de la mano del 37º Festival de Otoño, *Under the Influence*, el desequilibrio mental y sus abismos.

El punto de partida para este montaje de Kleczewska no es otro que la película de 1974 *Una mujer bajo la influencia*, de John Cassavetes, pionero del cine independiente estadounidense que, junto a su mujer y protagonista Gena Rowlands, capturó el estado mental de una ama de casa ahogada por el peso de los lazos familiares y las convenciones sociales de la época. En la cinta, que ganó el Globo de Oro a mejor actriz y recibió dos nominaciones a los Oscar, Cassavetes se inspira en su propia experiencia para desencadenar un conmovedor torrente de emociones y firmar una de las representaciones más veraces y comprometidas de nuestros desórdenes mentales.

Kleczewska traslada esa locura mental en la que el personaje central se sumerge a una ciudad industrial y un entorno de trabajo eminentemente masculino. Mabel es una mujer que se ocupa de su hogar y de sus hijos. Trata de aceptar su situación y se abre emocionalmente a su esposo, del que no obtiene la reciprocidad que espera. Su falta de conexión con la realidad y la percepción del dogmático "mundo normal" y la familia le llevarán lentamente al borde de la locura.

Sandra Korzeniak –conocida por interpretar a Marilyn Monroe en la obra de Krystyan Lupa *Persona. Marilyn*– sale victoriosa de su comparación con la protagonista de la película al dar forma a un personaje inolvidable, dolorosamente tocado por la brutalidad del mundo y de los hombres. El espectador viaja con ella a un desconcertante mundo interior no solo a través de los primeros planos de la cámara, que nos invitan a descubrir lo que sucede detrás de las cortinas y en la psique de la mujer, sino también gracias a la música de Donizetti y Catalani, interpretada por la cantante polaca Agata Zubeł, que completa la poderosa puesta en escena del espectáculo. "Un éxito incuestionable", sentencia Vogue.

Mónica García y Ana Vallés / Matarile

*Los limones,
la nieve y todo
lo demás*

Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso

Días 20 y 21 de noviembre, 20.30h

Teatro contemporáneo

País: España
Idioma: español
Duración aproximada: 1 hora
Año de producción: 2018

Estreno en Madrid

Mónica García y Ana Vallés / Matarile

Los limones, la nieve y todo lo demás

FICHA ARTÍSTICA

Creación e interpretación: Mónica García y Ana Vallés
Iluminación, espacio y sonido en tiempo real: Baltasar Patiño
Asistencia en la dirección: Ricardo Santana
Vestuario: Naftalina y Matarile
Vídeo: Edición Rusa
Fotos: Rubén Vilanova, Edición Rusa y Ana Hevia
Asistencia técnica: Miguel Muñoz
Agradecimientos: Producciones Zopilote
Producción y distribución nacional: Juancho Gianzo

"Las intérpretes, con un dominio técnico excelente, investigan sus cuerpos, se fusionan, se despeinan, se enfrentan y exploran sus recovecos, en un complicado tetrís corporal. Hay algo de sumo y de tauromaquia, en contraste con su delicadeza de movimientos". Eva Vallines, *La Nueva España*

Se dice del teatro de Matarile que "requiere de un espectador libre de prejuicios". Quizás porque la primera compañía de teatro contemporáneo de Galicia, con más de 30 años de trayectoria, encontró en la vanguardia, la proximidad y la innovación los motores de su acción escénica. En el año 2000, Ana Vallés, cofundadora de la compañía, actriz y directora, y Mónica García, bailarina y coreógrafa, se conocieron durante el proceso creativo de *Fine Romance* de Provisional Danza. Y un proceso llevó a otro. Desde 2007 trabajaron juntas en Matarile Teatro y, tras años deseando sumar en un dúo, surgió *Los limones, la nieve y todo lo demás*.

Sobre un escenario minimalista, dos cuerpos, los de Ana Vallés y Mónica García, irrumpen sobre las tablas para encontrarse y fusionarse sobre un poema escénico sin apoyo textual. Las referencias a Roberto Bolaño, Friedrich Nietzsche, Slavoj Žižek o Henry David Thoreau inundan una creación atravesada desde su inicio por los *Sweet Dreams* de Eurythmics, en la que todos los elementos responden, al unísono, al vaivén y el contacto de sus cuerpos.

"La tentación de dejarlo todo y largarnos corriendo a otro lugar.
El deseo persistente de atravesar la fantasía y los hechos reales
de nuestros personajes inventados.
Quizás, por evitar el regreso, dilatamos la partida,
y mientras tanto, escuchamos las palabras del loco
o abrazamos la belleza, con mala conciencia.
Disfrutemos de este día perfecto",
dice Matarile Teatro de *Los limones, la nieve y todo lo demás*.

El 37º Festival de Otoño será testigo este noviembre del talento y el discurso no verbal de dos creadoras únicas. En palabras de la crítica: "hay una manera carnal y frutal de agarrarse una a la otra y de tantear las posibilidades de danzar y avanzar juntas" (Afonso Becerra, *Artezblai*). "El teatro se escribe en el escenario, con los cuerpos atrevidos por el espacio, desapareciendo en él o haciéndose uno", sentencia Ana Vallés.

Marco Layera / Teatro La Re-Sentida

Paisajes para no colorear

Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz

Del 21 al 24 de noviembre, 20.00h

Teatro

País: Chile

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 27 minutos

Año de producción: 2018

Estreno en España

Marco Layera / Teatro La Re-Sentida

Paisajes para no colorear

FICHA ARTÍSTICA

Creación colectiva basada en los testimonios del elenco y más de cien adolescentes chilenas

Dirección: Marco Layera

Intérpretes: Ignacia Atenas, Sara Becker, Paula Castro, Daniela López, Angelina Miglietta, Matilde Morgado, Constanza Poloni, Rafaela Ramírez y Arwen Vásquez

Asistente de dirección: Carolina de la Maza

Dramaturgia: Carolina de la Maza y Marco Layera

Asesoría dramática: Anita Fuentes y Francisca Ortiz

Asistentes de escena: Francisca Hagedorn y Soledad Escobar

Psicóloga: Soledad Gutiérrez

Diseño de escenografía e iluminación: Pablo de la Fuente

Diseño de vestuario: Daniel Bagnara

Jefe técnico: Karl Heinz Sateler

Música: Tomás González

Sonido: Alonso Orrego

Producción delegada: Carlota Guivernau

Producción: Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

Coproducción: Compañía de Teatro La-Resentida

Estreno absoluto: Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago de Chile (agosto de 2018)

La presentación de *Paisajes para no colorear* en Madrid cuenta con la colaboración del Teatro de La Abadía

“Una obra sorprendente. Con una entrega visceral y honestos testimonios, las protagonistas montan un espectáculo movilizador y necesario”. *El Mercurio*

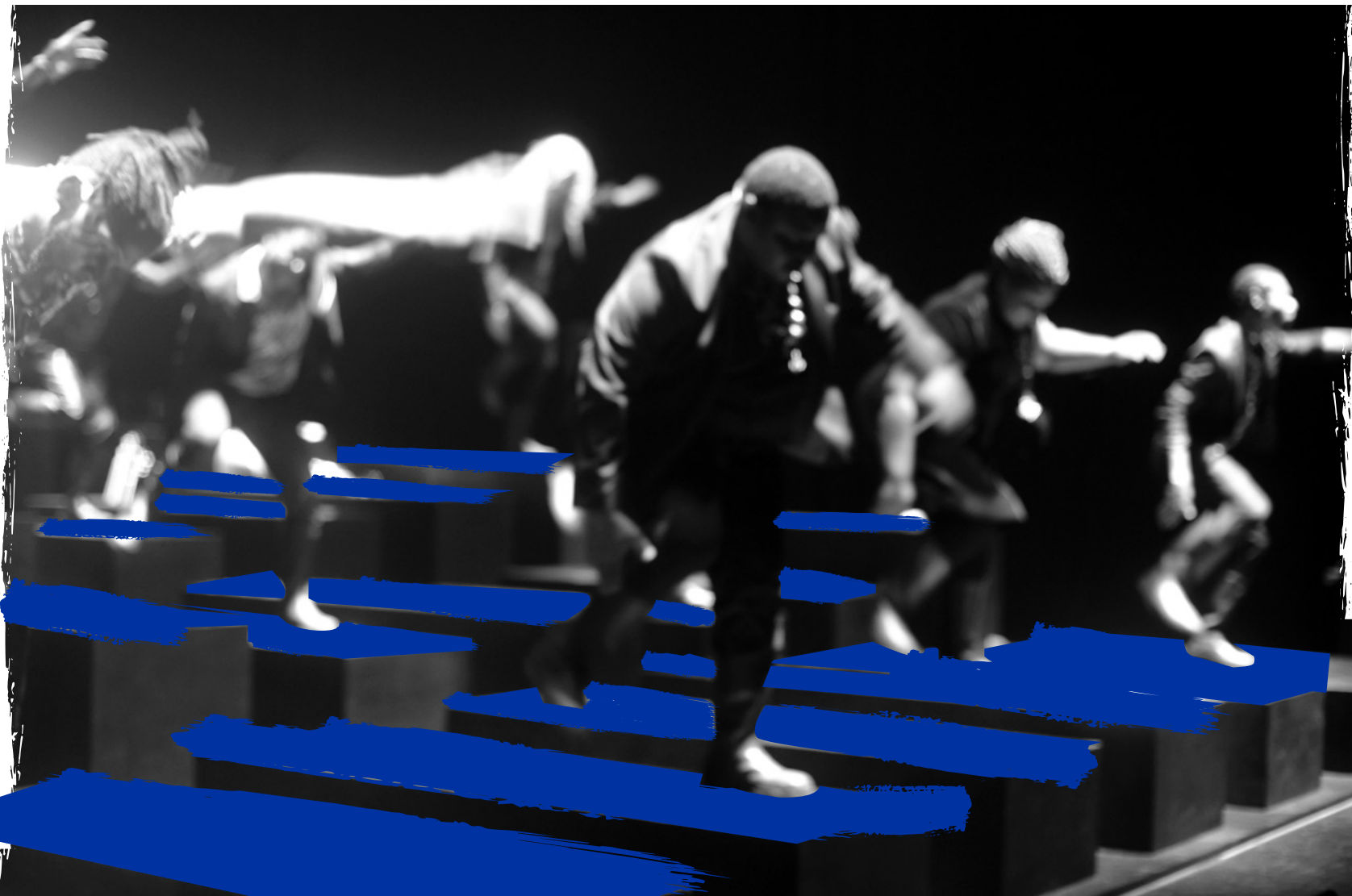
“Paisajes para no colorear” tiene como detonante los incontables actos atroces de violencia cometidos contra adolescentes de sexo femenino en Chile y en el resto de Latinoamérica”. Así presenta la compañía Teatro La Re-Sentida su nueva creación, con la que regresa a las tablas del Festival de Otoño tras la calurosa acogida de *Tratando de hacer una obra que cambie el mundo*, montaje con el que la enérgica *troupe* chilena inauguró el certamen madrileño en 2018.

Su nuevo espectáculo es el resultado de un largo y metódico proceso de investigación iniciado en 2016 y basado en los testimonios de las nueve protagonistas de la pieza y de más de cien adolescentes chilenas, que ponen de manifiesto la violencia a la que se han visto expuestas en su día a día, a través de la narración de experiencias vividas en sus propias carnes o de casos aparecidos en la prensa.

Bajo la batuta del joven director y dramaturgo Marco Layera (Santiago de Chile, 1978), La-Resentida incide con este nuevo espectáculo en su visión del teatro como un espacio para poner en evidencia lo que la sociedad asume comúnmente como real. El objetivo que la compañía “más punk del teatro chileno” -calificativo que se ha ganado por la radicalidad de sus puestas en escena- busca con *Paisajes para no colorear* no es otro que el de trasladar las historias de las jóvenes chilenas al ámbito al público y político, “para poder sumar las voces de las nuevas generaciones a la intensa reflexión y al debate sobre las relaciones de género”.

“La brutalidad de los hechos nos remite a muchos interrogantes en torno a la realidad a la que están expuestas las adolescentes: el cómo se desenvuelven y se socializan entre sus iguales, cómo interactúan con la historia y el presente de su país o con los discursos, paradigmas y cambios sociales de su tiempo y cómo se posicionan frente al pensamiento adultocéntrico”, señala el colectivo.

El calor del público y la crítica ha sido unánime tras el estreno absoluto de la pieza en Latinoamérica, donde ha recibido elogios como: “una obra sobresaliente” (*La Tercera*), “una ardiente proclama libertaria femenina” (*El Mercurio*), “una puesta en escena tan ágil y fresca como emotiva y profunda” (*santi.cl*) o “imprescindible” (*La Tercera*).

Fabrizio Cassol y Alain Platel / les ballets C de la B *Requiem pour L.*

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 21 y 22 de noviembre, 20.30h

Danza contemporánea y música

País: Bélgica

Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos

Itinerarios:

Vida y muerte / Morder la realidad / Hilo musical

Año de producción: 2018

Estreno en Madrid

Fabrizio Cassol y Alain Platel / les ballets C de la B *Requiem pour L.*

FICHA ARTÍSTICA

Música: Fabrizio Cassol, a partir del *Requiem* de W. A. Mozart • **Dirección:** Alain Platel • **Dirección musical:** Rodríguez Vangama • **Intérpretes:** Rodríguez Vangama (guitarra y bajo eléctrico), Boule Mpanya, Fredy Massamba y Russell Thsiebua (voces), Nobulumko Mngxekeza, Owen Metsileng y Stephen Diaz / Rodrigo Ferreira (voces líricas), Joao Barradas (acordeón), Kojack Kossakamvwe (guitarra eléctrica), Niels Van Heertum (bombardino), Bouton Kalanda, Erick Ngoya y Silva Makengo (likembe) y Michel Seba (percusión) • **Dramaturgia:** Hildegard De Vuyst • **Asistente musical:** Maribeth Diggle • **Asistente coreográfico:** Ouan Bui Ngoc • **Video:** Simon Van Rompay • **Cámara:** Natan Rosseel • **Escenografía:** Alain Platel • **Construcción de escenografía:** Wim Van de Cappelle y atelier NTGent • **Iluminación:** Carlo Bourguignon • **Sonido:** Carlo Thompson y Guillaume Desmet • **Vestuario:** Dorine Demuynck • **Regiduría:** Wim Van de Cappelle • **Fotografía:** Chris Van der Burgh • **Responsables de producción:** Katrien Van Gysegem y Valerie Desmet • **Asistente de dirección y manager de gira:** Steve De Schepper • **Entrenadora de artes escénicas:** Lisaboa Houbrechts • **Entrenador de ingeniería teatral:** Ijf Boulet • **Agradecimientos:** Isnelle da Silveira, Filip De Boeck, Barbara Raes, Griet Callewaert, atelier NTGent, Mevrouw S.P., Juffrouw A.C., Fondation Camargo (Cassis, Francia), Sylvain Cambreling y Connexion vzw. Estamos sinceramente agradecidos con L. y su familia por su excepcional sinceridad, su profunda confianza y su apoyo único a este proyecto tan especial • **Producción:** les ballets C de la B, Festival de Marseille y Berliner Festspiele • **Coproducción:** Opéra de Lille, Théâtre National de Chaillot Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Onassis Cultural Centre Athens, Torinodanza Festival, Aperto Festival -Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Kampnagel Hamburg, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Festspielhaus St. Pölten, L'Arsenal Metz, Scène Nationale du Sud-Aquitain - Bayonne y La Ville de Marseille-Opéra • **Distribución:** Frans Brood Productions

Les ballets C de la B cuenta con el apoyo de las autoridades flamencas, la ciudad de Gante, la provincia de Flandes Oriental, el puerto del Mar del Norte y la fiscalidad belga

La presentación de *Requiem pour L.* en Madrid cuenta con la colaboración de Teatros del Canal

"Intensísima y conmovedora. Difícilmente se habrá visto alguna vez en un escenario una propuesta tan radical".
Jacinto Antón, *El País*

Lucie, una activista defensora de la muerte digna, afronta sus últimos momentos de vida tras conocer que padece una enfermedad incurable. Admiradora del trabajo de Alain Platel, decide que el celebrado coreógrafo y director de teatro grabe sus últimos días como un nuevo gesto, íntimo y radical, a favor de la legalización de la eutanasia.

El 37º Festival de Otoño acoge la nueva colaboración entre el creador de les ballets C de la B, Alain Platel, y el compositor Fabrizio Cassol, cuya creatividad confluye en un extraordinario espectáculo de música y danza que, a partir de la mezcla de culturas, crean un nuevo universo, como ya demostraron en sus anteriores colaboraciones: *VSPRS* (2006, inspirada en *El Vespro della Beata Vergine*, de Monteverdi), *Pitié!* (2008, que toma como referencia *La pasión según San Mateo*, de Bach) o *Coup Fatal* (2014).

En *Requiem pour L.*, Platel y Cassol indagan en la muerte y los rituales funerarios que se celebran alrededor del mundo tomando como punto de partida una de las composiciones musicales fúnebres más reconocidas, el *Réquiem en re menor* de Mozart. Cassol reinterpreta esta misa de difuntos a través de la influencia ecléctica de géneros como el jazz, la ópera o la música africana. Sobre el escenario, 14 músicos de todo el mundo, acompañados de cinco hileras de tumbas de distinto tamaño, fusionan los diferentes estilos con el *Réquiem*, creando un nuevo universo sonoro. En la pantalla, en blanco y negro, se proyecta el tránsito de Lucie para acabar, voluntariamente, con su vida. Con verdadera delicadeza, de forma poética, pero también contundente, sin ocultar toda su crudeza.

Requiem pour L. es un brillante y conmovedor ejercicio artístico que, mediante una nueva interpretación musical, física y visual, abre la posibilidad de generar debate en el fuero interno del espectador, quien asiste, desde el patio de butacas, a la recreación de los últimos días de Lucie confrontados con la celebración de la muerte, a través de la luminosidad y vitalidad que acompaña la música de ritmos africanos. Al fin y al cabo, tal y como afirma Platel, "*Requiem pour L.* es una celebración de la vida".

Fundada por Alain Platel en 1984, les ballets C de la B es una de las compañías más afamadas de la escena contemporánea internacional. Fiel a los principios que marcaron sus orígenes, en la formación belga confluyen artistas con disciplinas y antecedentes diversos en un dinámico proceso creativo, cuyo resultado es una mezcla única de diferentes visiones artísticas, que es anárquica, ecléctica, popular y comprometida al mismo tiempo. Su lema: "nuestro baile es para el mundo y el mundo es para todos".

Julien Mellano / COLLECTIF AÏE AÏE AÏE *Ersatz*

Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Días 22 y 23 de noviembre, 20.30h

Teatros del Canal, Sala Negra

Días 26 y 27 de noviembre, 19.00h

teatro visual

País: Francia

Duración aproximada: 50 minutos

Año de producción: 2018

Estreno en España

Julien Mellano / COLLECTIF AÏE AÏE AÏE

Ersatz

FICHA ARTÍSTICA

Creación, dirección e interpretación: Julien Mellano • **Perspectiva externa:** Etienne Manceau • **Iluminación y escenografía:** Sebastien Thomas • **Dispositivo sonoro:** Gildas Gaboriau • **Música:** Olivier Mellano y Mauricio Kagel
Producción: COLLECTIF AÏE AÏE AÏE • **Coproducción:** Festival 11, una bienal de títeres y teatro de objetos; Scene Nationale Sud Aquitaine

AÏE AÏE AÏE cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura - DRAC de Bretaña, el Consejo Regional de Bretaña, el Consejo del Condado de Ille-et-Vilaine, el Ayuntamiento de Rennes y Rennes Metropole

La presentación de *Ersatz* cuenta con la colaboración del Corral de Comedias de Alcalá de Henares y con el apoyo del Instituto Francés

"Una experiencia fascinante". *Le Monde*

"Un cruce entre el teatro y las artes visuales, entre Jacques Tati y *Black Mirror*. Eso es *Ersatz*, el resplandor helado de un futuro ya presente". Así presenta el colectivo francés AÏE AÏE AÏE su última creación, con la que el director, *performer* y escenógrafo Julien Mellano fantasea, libremente, sobre el hombre del mañana.

El extraño protagonista de *Ersatz*, que este mes de noviembre se presenta por primera vez en España de la mano del 37º Festival de Otoño, es el resultado de una absurda alquimia entre los humanos y las máquinas. Un espécimen solitario, remanente de un futuro desencantado, que ha sufrido las consecuencias de una revolución tecnológica que no ha logrado un completo equilibrio

En esta creación muda, Mellano explora la realidad virtual manipulando objetos reales. Con un humor un tanto perturbador, el creador envuelve al público en una misteriosa búsqueda del tesoro, donde los símbolos y los objetos cobran vida en una suerte de cuadro metafórico, que recuerda extrañamente a las vanidades del siglo XVII.

"Al igual que una rana o un poema, *Ersatz* no puede ser diseccionado, porque sus elementos aislados no logran explicar nada sus enredos internos. Aquí, en un agujero negro, encontramos lo absurdo y lo milagroso. Pero, lejos de ser una narración ordenada sobre el futuro, *Ersatz* es un viaje a un mundo problemático, oculto en lo más hondo de nuestro ser y que se adentra en nuestras raíces más profundamente enterradas", expone Mellano, cuyas creaciones son el resultado de la confluencia entre las artes escénicas y las visuales, dando pie a mundos enigmáticos en los que el artista dibuja una oda a la fantasía.

La crítica no ha escatimado en elogios a la hora de describir esta singular pieza de teatro visual sin palabras que es *Ersatz*: "un humor irónico, diabólicamente irresistible", afirma *Télérama*; "un espectáculo de ensueño", expone *Filledepaname*; o "una pieza rara; una joya, brillante y atrevida", según *Montheatre*.

Con *Ersatz*, el colectivo bretón AÏE AÏE AÏE, con Mellano al frente, explora una vez más diferentes formas de creación y su puesta en escena, haciendo gala de un gusto peculiar por dotar de nuevos significados a las imágenes y objetos que sacan a escena.

AÏE AÏE AÏE, cuya traducción literal es "¡oh, no!", es decir, la exclamación de un drama que está a punto de suceder, es un colectivo artístico que funciona como lugar de encuentro para la producción y la distribución de espectáculos singulares que comparten una misma curiosidad por las diferentes formas de creación (teatro, artes visuales, música, etc.), así como un mismo gusto por la reinención de los elementos escénicos. La *troupe* francesa ha producido cerca de 15 espectáculos, representados con grandes aplausos en salas y festivales a nivel internacional.

Un año después de su estreno en la Bienal ONZE de Francia, *Ersatz* llega a Madrid para sumergir al público en una inquietante experiencia de humor y farsa, con la que Mellano y AÏE AÏE AÏE reflexionan sobre el futuro del hombre y sus representaciones.

Pont Flotant *Acampada*

Sala Cuarta Pared

Días 22 y 23 de noviembre, 21.00h

Teatro

País: España

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos

Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

Pont Flotant

Acampada

FICHA ARTÍSTICA

Creación: Pont Flotant (Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons) • **Intérpretes:** Àlex Cantó, Mónica Lamberti, Itziar Manero, Jesús Muñoz, Alberto Romera y Benito Valverde • **Ilustraciones:** Raúl Aguirre • **Diseño de escenografía:** Joan Collado • **Diseño de iluminación:** Marc Gonzalo • **Diseño gráfico:** Joan Collado • **Realización de escenografía:** Yolanda García y Santi Montón • **Diseño sonoro:** Josep Ferrer • **Composición musical:** Pedro Aznar • **Tema musical** *Todo para todos:* cedido por Enric Montefusco • **Maquinaria y regiduría:** Yolanda García • **Técnicos en gira:** Juan Serra, Javi Vega y Josep Ferrer • **Asistente en prácticas:** María Luís Cardoso • **Producción:** Pont Flotant • **Distribución:** Inma Expósito / Pro21 Gestió • **Colaboración especial:** David Blanco y Lola Robles • **Agradecimientos:** a todos los participantes del laboratorio escénico *Otras InCapacidades*, Daniela García, Ana Lozano, Alba González, Lucile Preat, Daniel Abreu, Fermín Jiménez, Juan Carlos Morcillo, Carlos Ruiz, Susana, Berni, Concha y José, Maribel y Luis, Alfred y L'Horta Teatre, Primi y el Centro Ocupacional Tola (Silla, Valencia), Salva, Luis y la Fundación Esfera, el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial y los Teatros del Canal • **Colaboran:** Comunidad de Madrid, Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Institut Valencià de Cultura, Ajuntament de València, TEM y Teatre Carmen Valero de Silla

"Si algo caracteriza al Pont Flotant es su capacidad para dotar de emoción lo cotidiano". *El País*

"Un día llevamos unas tiendas de campaña al espacio de trabajo. Allí dentro revivimos momentos de otras acampadas, de otras épocas. Empezamos a sentirnos un grupo de amigos de toda la vida. Entonces alguien propuso que saliésemos del teatro para acampar de verdad en la montaña. Pero antes decidimos ensayar, hacer un simulacro de acampada". Así introduce Pont Flotant su nueva aventura escénica, que podrá verse en el mes de noviembre de 2019 en el marco del 37º Festival de Otoño.

Nacida en el año 2000, Pont Flotant se ha convertido en una de las compañías más elogiadas de la escena patria gracias a su personal forma de entender la escena y a su luminosa forma de ver la vida. Alejadas de los parámetros más comerciales, las piezas de Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons son el resultado de un trabajo de creación colectiva, que se caracteriza por una clara voluntad de búsqueda y reflexión a propósito de las nuevas formas de comunicación, las expresiones teatrales contemporáneas, el trabajo físico del intérprete y su relación con el espectador.

En sus casi dos décadas de trayectoria, la *troupe* valenciana ha narrado sobre las tablas de reputados escenarios y festivales nacionales e internacionales sus crisis de la mediana edad, su miedo a madurar o sus dudas sobre la paternidad con montajes íntimos, lúdicos y que, de alguna manera, invitan a ensanchar el corazón. Todo ello, estableciendo vínculos con los espectadores de una manera natural y estrecha. En sus espectáculos, los actores conversan con los espectadores, les cuentan sus dichas y anhelos y les hacen partícipes del juego. En nuestras retinas se han quedado grabados montajes como *Como piedras* (2008), *Algunas personas buenas* (2013), *Ejercicios de amor* (2016) o *El hijo que quiero tener* (2017), entre muchos otros.

Siguiendo su línea de trabajo relacional con la comunidad, durante el pasado Festival de Otoño, Pont Flotant puso en pie el laboratorio escénico *Otras InCapacidades*, con el que abordó algunos aspectos de la diversidad funcional, con el objetivo de reflexionar conjuntamente sobre el concepto de capacidad, sobre aquello que nos incapacita y sobre las diferencias que nos unen o nos separan a causa de estas "incapacidades".

En el proceso de formación e investigación colaboraron pedagogos, psicólogos y artistas de diferentes ámbitos, como la danza, la música o el arte conceptual. Aquellos meses de diálogo y formación sentaron las bases éticas y artísticas de *Acampada*, esta nueva pieza que Pont Flotant acerca ahora a la Sala Cuarta Pared, para "poner en valor la creación escénica como motor de reflexión y relación con el entramado social en toda su diversidad", según afirma la propia compañía.

Acampada es un simulacro, una especie de todo aquello que podría pasar si seis amigos con culturas y capacidades físicas y psicológicas diversas pasaran un fin de semana juntos en la naturaleza. ¿Cómo afectará el entorno a sus capacidades? ¿Serán capaces de superar o de asumir sus propias incapacidades? ¿Y las de los demás? ¿Serán capaces de despertar su capacidad de adaptación, de leer el mundo según los lenguajes de los otros?

Acampada es un experimento frágil porque necesita de la voluntad del público para completarlo, para escuchar más allá del ruido, para comprender más allá de las palabras, para imaginar aquello a lo que no alcanza la vista. *Acampada* es también el simulacro de una obra para todo el público, donde el humor, la emoción, el lenguaje y los diferentes códigos escénicos sirven para establecer verdaderas vías de comunicación y de encuentro entre múltiples capacidades cognitivas, sensoriales y emocionales.

Markus Öhrn

Bergman in Uganda

La Casa Encendida

Días 22, 23 y 24 de noviembre, 22.00h

Instalación cinematográfica

País: Suecia

Idioma: inglés y luganda (con subtítulos en inglés)

Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos

Año de producción: 2014

Estreno en España

Markus Öhrn

Bergman in Uganda

FICHA ARTÍSTICA

Concepto, cámara y edición: Markus Öhrn

Presentando el filme: *Persona* (1966), de Ingmar Bergman

VJ: HD

Traducción: Kenneth Barongo

Subtítulos: Stuart Braun

Producción: Markus Öhrn y Swedish Subterranean Movie Company

Con el apoyo de: Kunstenfestivaldesarts, Swedish Arts Grant Committee,

Stadsschouwburg Amsterdam y Volksbühne am Rosa Luxemburgplatz (Berlín)

Estreno absoluto de la pieza: Kunstenfestivaldesarts de Bruselas (mayo de 2014)

La presentación de *Bergman in Uganda* en Madrid cuenta con la colaboración de La Casa Encendida

“Öhrn es uno de los artistas más representativos de la escena teatral actual, con quien los diferentes géneros se hibridan”. Brigitte Salino, *Le Monde*

En Uganda, ha surgido en los últimos años un nuevo tipo de figura artística: los *Vee-Jays*. Estos narradores-creadores trabajan en salas de cine que improvisan en barrios deprimidos o pequeñas aldeas. Su trabajo consiste en la traducción simultánea de películas –generalmente el último taquillazo de Hollywood– para disfrute del público local. Pero este maestro de ceremonias no solo cumple la función de presentador y traductor que explica la trama, los diálogos, las costumbres y los patrones de comportamiento occidentales, sino que aporta también sus impresiones, erigiéndose en una mezcla de comentarista deportivo, predicador y humorista con licencia creativa para darle un nuevo giro a las películas. Este fenómeno único, que solo se puede encontrar en Kampala y alrededores, se ha convertido en el pilar principal de entretenimiento para quienes no pueden permitirse una entrada de cine. Y algunos de estos VJs son tan populares que han adquirido el estatus de auténticas celebridades locales.

Al galardonado artista sueco Markus Öhrn se le ocurrió la idea de exhibir las películas de su compatriota Ingmar Bergman en uno de estos cines improvisados de madera contrachapada y de la mano de uno de los VJs más conocidos de Kampala. Öhrn no proviene directamente del mundo de las artes escénicas, sino del videoarte. A raíz de su relación con diferentes colectivos de teatro experimental, como la *troupe* finlandesa asentada en Berlín Nya Rampen, se ha interesado por espectáculos en los márgenes de la videoinstalación, el arte dramático y la *performance*, hasta colaborar con artistas de vanguardia como Jan Fabre en uno de sus particulares solos. En un contexto cultural tan particular como el ugandés, Öhrn quiso filmar esta peculiar aventura cinematográfica y traducir la conferencia al inglés.

El resultado es *Bergman in Uganda*, una instalación artística donde el público se sienta entre dos pantallas. Mientras *Persona* (1966) –la película que más impresionó al Öhrn adolescente– se proyecta a un lado, en el otro podemos ver al narrador local brindar sus explicaciones sobre esta obra cumbre del emblemático director sueco. ¿Cómo se ven las películas de Bergman en un barrio de chabolas de Kampala hoy? ¿Cómo se percibe y traduce a otro contexto la compleja introspección de los personajes de la película? ¿Y el estilo de vida de la llamada cultura occidental? No sin ironía, Öhrn permite que el espectador europeo compruebe cómo le ve el espectador africano. Toda una experiencia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia perspectiva.

Elisa Gálvez y Juan Úbeda / El Canto de la Cabra

Gota a gota

Teatro Pradillo

Días 22 y 23 de noviembre, 21.00h

Teatro - performance

País: España

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora

Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

Elisa Gálvez y Juan Úbeda / El Canto de la Cabra *Gota a gota*

FICHA ARTÍSTICA

Creación, dirección, textos y espacio escénico: Elisa Gálvez y Juan Úbeda

Intérpretes: David Climent, Carmen Menager, Raquel Sánchez y Juan Úbeda

Técnico de iluminación, sonido y maquinaria: Gaizka Rementeria

Iluminación y espacio sonoro: Juan Úbeda

Ayudante de producción: Carmen Menager

Vídeo: Leo Castro

Fotografía: Elisa Gálvez

Edición y publicación del texto: *Pliegos de Teatro y Danza* (Añera)

Residencias artísticas: L'Animal a l'esquena (Celrà, Girona) y Teatro Ensalle (Vigo)

Producción: El Canto de la Cabra

Gota a gota ha sido posible sin subvenciones institucionales ni privadas. Ha contado, de muy diversas formas, con el apoyo y la ayuda de: Ana Vallés, Baltasar Patiño, Juancho Gianzo, María Muñoz, Pep Ramís, Eduard Teixidor, Pablo Molinero, Leo Castro, David Franch, Juan Oriente, Federico del Barrio y las cabras.

"Un ejemplo impresionante de cómo la realidad germina en arte". Afonso Becerra, *Artezblai*

Que baile sola

Había una vez un mundo condenado a repetirse que decidió tomarse el día libre. Nada le impedía parar, dejar de dar vueltas, o darlas en dirección contraria, o alrededor de otros soles, conocer otros mundos, trazar nuevas órbitas o no trazar nada, subir y bajar sin más, sin sentido. Nada le impedía llevar a cabo cualquiera de los sueños que cualquier otro mundo condenado a repetirse hubiera planeado hacer en su primer día libre. Pero él quería llegar más lejos, quería ser Dios, por eso decidió continuar girando como siempre.

No sé si este cuento define en algo a *Gota a gota*, creo que no, o sí, no es mi intención despistar. Quizá debería haber empezado hablando de la tensión de un hilo, de su comportamiento ante una pequeña brisa, de la posibilidad de que suceda algo que no debería suceder; quizá, entonces, citar a Didi-Huberman (*Sur le fil*, En la cuerda floja): "El hilo liga, encadena y da curso. O bien, por el contrario, rebana, aguza, afila y hace romper. El hilo siempre pende de un hilo. Tal es su belleza -su bello riesgo- y su fragilidad" ... y a continuación, contar cómo apareció el primer hilo, decir que era horizontal y cruzaba el espacio de pared a pared, como el alambre de un funámbulo, a la altura del cuello, invisible. De alguna manera, empezar hablando de la tensión de lo que está sin ser visto, para poder, también de alguna manera, entrar en materia.

Hay gente capacitada para ello, para hablar de una obra de arte aun siendo suya. Yo no, no voy a negarlo. La relación que tengo con el arte es la misma que tengo con las sombras de las paredes y las formas de las nubes. Una relación, al menos para mí, inexplicable.

Tal vez, *Gota a gota* sea eso: una nube. Una nube que dejamos un rato en escena, lo que aguante hasta desvanecerse. O hasta convertirse en lluvia. Una nube, una sombra, una mancha, un acto sagrado, por qué no; Dios es realmente misterioso, no existe pero si te fijas lo ves. De eso nos servimos los artistas, junto a obispos y chamanes, de la capacidad de todo ser humano de ver a Dios más allá de que exista o no.

En cualquier caso, es absolutamente intrascendente para la obra lo que yo piense o deje de pensar sobre ella. Está ahí, autónoma, ajena y totalmente despreocupada de mí. Sin ficción, sin interpretación, sin cuento, sin futuro prometedor... Sin esas cosas que se fueron cayendo solas y que no hicimos ningún esfuerzo por mantener. Está ahí, no importa si llegó por sorpresa o si fuimos nosotros los que la sorprendimos. Está, y aunque solo sea por eso, hay que compartirla, dejar que se muestre, que baile sola.

Juan Úbeda

**Massimo Furlan y Claire
de Ribaupierre /
Numero23Prod -
Théâtre Vidy-Lausanne**
*European
Philosophical
Song Contest*

Teatros del Canal, Sala Verde

Días 23 de noviembre, 20.00h
Día 24, 18.30h

Teatro

País: Suiza

Idioma: español, inglés, francés, alemán, flamenco,
esloveno, italiano, portugués, saami y lituano (con
sobretítulos en español)

Duración aproximada: 2 horas

Año de producción: 2019

Estreno en España

FICHA ARTÍSTICA

Conceptualización, dirección y escenografía: Massimo Furlan • **Conceptualización y dramaturgia:** Claire de Ribaupierre • **Asistente:** Nina Negri • **Letras de las canciones:** Jean Paul Van Bendegem (Bélgica, Región Flamenca), Vinciane Despret (Bélgica, Región Valona), Philippe Artières (Francia), Leon Engler (Alemania), Michela Marzano (Italia), Kristupas Sabolius (Lituania), Ande Somby (Noruega), José Bragança de Miranda (Portugal), Mladen Dolar (Eslovenia), Santiago Alba Rico (España) y Mondher Kilani (Suiza) • **Composición musical:** Monika Ballwein (dirección), Maic Anthoine, Gwérolé Buord, Arno Cuendet, Davide De Vita, Lynn Maring, Bart Plugers y Karin Sever • **Dirección musical:** Steve Grant y Mimmo Pisino • **Coordinación y supervisión musical:** HEMU – Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg: Laurence Desarzens y Thomas Dobler • **Entrenador de movimiento:** Anne Delahaye • **Iluminación y escenografía:** Antoine Friderici • **Creación de vídeo:** Jérôme Vernez • **Vestuario:** Severine Besson • **Maquillaje y pelucas:** Julie Monot • **Construcción técnica y escenográfica:** Théâtre Vidy-Lausanne • **Con:** Massimo Furlan, un copresentador local y estudiantes y profesores de HEMU – Universidad de Música Lausanne: Davide De Vita y Dylan Monnard (voz, en alternancia), Dominique Hunziker y Lynn Maring (voz, en alternancia), Mathieu Nuzzo y François Cuennet (teclados, en alternancia), Arno Cuendet y Martin Burger (guitarra, en alternancia), Jocelin Lipp y Mimmo Pisino (bajo, en alternancia) y Hugo Dordor y Steve Grant (batería, en alternancia) • **Pensadores:** el espectáculo contará con la participación de un jurado local en cada país compuesto por cuatro pensadores • **En gira:** **Responsable general:** Stéphane Sagon / **Responsable de escena:** Jean-Daniel Buri · Fabio Gaggetta (en alternancia) / **Responsable de iluminación:** Etienne Gaches · Pierre-Nicolas Moulin (en alternancia) / **Responsable de sonido:** Ludovic Guglielmazzi / **Responsable de vídeo:** Stéphane Janvier · Oliver Vulliamy · Marc Vaudroz · Jad Makki (en alternancia) / **Responsable de vestuario:** Cécile Delanoe / **Gerente de producción:** Gautier Fournier · Tristan Pannatier (en alternancia)

Producción: Numero23Prod. Théâtre Vidy-Lausanne • **En colaboración con:** los departamentos de jazz y pop de HEMU – Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg • **Coproducción:** MC93 - maison de la culture de Seine-Saint-Denis de Bobigny (Francia), Emilia Romagna Teatro Fondazione de Módena (Italia), Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid (España), NTGent de Gante (Bélgica), Lithuanian National Drama Theatre de Vilna (Lituania), Rosendal Teater de Trondheim (Noruega), Théâtre de Liège (Lieja, Bélgica), Mladinsko Theatre de Liubliana (Eslovenia), Comédie de Genève (Ginebra, Suiza), Équilibre-Nuithonie de Friburgo (Suiza), Les 2 Scènes, Scène nationale de Besanzón (Francia), Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa (Portugal), Teatro Municipal de Oporto (Portugal) y Theater der Welt 2020 de Düsseldorf (Alemania) • **Con el apoyo de:** Ville de Lausanne, État de Vaud, Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la Culture, Loterie Romande, Fondation Leenaards, Pro Scientia et Arte, Fondation du Jubilé de la Mobilière • **Producción apoyada por:** el programa Interreg V-A France-Switzerland 2014-2020, con el patrocinio de FEDER • **Con la asistencia de:** los equipos de producción, técnica, comunicación y administración del Théâtre Vidy-Lausanne (Suiza)

"Esta pareja de artistas firma espectáculos que son toda una odisea". Alexandre Demidoff, *Le Temps*

Reflexionar sobre la naturaleza de nuestro pensamiento y la manera en que este se genera dentro del contexto de las artes escénicas es uno de los principales enfoques creativos del dúo artístico conformado por los suizos Massimo Furlan y Claire de Ribaupierre. Su teatro suele girar en torno a la memoria colectiva de diferentes generaciones y pretende –no sin ironía– sacar al intelectual fuera de los círculos académicos para volver a situarlo en el centro de la vida pública. Su trabajo responde indirectamente y con humor al creciente desprecio que el discurso populista muestra por el pensamiento crítico en favor del entretenimiento y plantea preguntas sobre la identidad de los diferentes países europeos, especialmente en una época en la que Europa se vuelve cada vez más frágil.

Usando el viejo truco del caballo de Troya, Furlan y De Ribaupierre reintroducen el pensamiento y la reflexión filosófica en el corazón del entretenimiento a través de un espectáculo musical que funciona como un festival de primer nivel, pero que enfatiza la necesidad de recuperar el pensamiento para la cultura popular. Este nuevo proyecto, que ahora aterriza en el 37º Festival de Otoño, está inspirado en el Festival de la Canción de Eurovisión. Para ello, los creadores pidieron a ocho pensadores europeos (filósofos, historiadores, antropólogos, etc.), cada uno de una nacionalidad diferente, que escribiesen la letra de una "canción filosófica" siguiendo la estructura de una canción tradicional –versos, estribillo y puente–, pero dejando de lado la poesía y el lirismo para considerar aspectos sociológicos, antropológicos o filosóficos de nuestro mundo contemporáneo. Un equipo de músicos y compositores de Lausana ha orquestado las letras, que serán interpretadas sobre el escenario por diferentes artistas en diferentes estilos. Por supuesto, un jurado formado por especialistas en historia contemporánea, filosofía, ecología, antropología y ciencias ambientales, entre otras materias, estará presente en el concurso y conducirá el espectáculo por debates fascinantes, divertidos e inesperados.

European Philosophical Song Contest comienza con la sintonía del Festival de Eurovisión y con Massimo Furlan y un copresentador sobre el escenario. La pareja dará la bienvenida al público a una velada internacional de música y presentará a los miembros del jurado local que supervisan las actuaciones de la noche, antes de presentar al primer participante y comentar brevemente quién escribió la letra (en el caso de España, el público podrá disfrutar de la composición propuesta por el filósofo madrileño Santiago Alba Rico). Un cantante interpretará en directo la primera canción en su idioma original mientras el público puede ver en pantalla una traducción de las palabras que está cantando. Una vez que la canción haya terminado, el panel de expertos brindará sus comentarios sobre la canción que acaba de interpretar, dando lugar a un debate en vivo centrado en los problemas del mundo moderno. Tras unos minutos de discusión, los presentadores nuevamente anunciarán al siguiente participante. Cuando todos los participantes hayan cantado, el público y el jurado votarán para decidir al ganador de la noche. Y, como es tradición en Eurovisión, el vencedor volverá a interpretar su tema.

**Ana Vallés /
Matarile**

***DAIMON
y la jodida lógica***

Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso

Días 23 y 24 de noviembre, 20.30h

Teatro contemporáneo

País: España

Idioma: español

Duración aproximada: 2 horas

Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

Ana Vallés / Matarile

DAIMON y la jodida lógica

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Ana Vallés • **Intérpretes:** Ricardo Santana, Nuria Sotelo, Celeste, Alba Loureiro, Cristina Hernández Cruz, Nacho Sanz, Jorge de Arcos Pozo, Neus Villà Jürgens y Ana Cotoré • **Iluminación, espacio y producción musical:** Baltasar Patiño • **Músicos:** Nacho Sanz (batería procesada y teclados), Cristina Hernández (teclados y voz), Alba Loureiro (viola procesada y teclado), Neus Villà Jürgens (guitarra eléctrica y voz) y Nuria Soletto (trompeta) • **Asistentes de dirección:** Ricardo Santana y Baltasar Patiño • **Textos:** Ana Vallés • **Otros textos:** Robert Burton, Ives Bonnefoy, Giuseppe Adami (libretista de la romanza *Morire?*, de Giacomo Puccini), Charles Baudelaire, Cristina Hernández, Ricardo Santana Celeste, Neus Villà Jürgens y Ana Cotoré • **Arreglos musicales:** Cristina Hernández, Nacho Sanz y Alba Loureiro • **Coreografía:** Ana Cotoré, Ricardo Santana, Nuria Sotelo, Celeste, Cristina Hernández Cruz, Neus Villà Jürgens, Jorge de Arcos Pozo, Alba Loureiro y Ana Vallés • **Vestuario:** Matarile Teatro y Naftalina • **Imagen gráfica y redes:** Baltasar Patiño **Fotografía:** Rubén Vilanova • **Vídeo:** Edición Rusa • **Construcciones:** José Faro y José Quintela • **Soporte técnico:** Matarile Teatro, RTA y PantinHaus • **Asistencia técnica ensayos:** José Quintela • **Asistencia técnica en gira:** Miguel Muñoz, José Faro y José Quintela • **Teclado Super Continental:** colección de la PantinHaus de Pilar y Nacho • **Agradecimiento:** Ónfalo Teatro • **Agradecimiento especial:** Agus y Lali, por su colaboración y generosidad • **Comunicación:** La Locomotora Comunicación • **Producción y distribución:** Juancho Gianzo

“Daimon y la jodida lógica es una apoteosis daimónica que la medida de la dramaturgia convierte en belleza. Esa belleza en acción que nos mueve. Esa belleza que no es la del paisaje o la de una puesta de sol magnífica, sino la belleza humana que, a veces, el teatro consigue hacer brotar e incluso estallar en los escenarios, en un ofertorio en el cual la presencia, de cada espectadora y de cada espectador, suma”. Afonso Becerra, *Artezblai*

Con más de 30 años creando vanguardia sobre las tablas, Matarile ha sido pionera de un teatro innovador en España y es un referente indiscutible de nuestra escena contemporánea. Su teatro provoca el milagro por el que el espectador se siente participe de algo único e irreplicable. Matarile no busca espectadores, sino interlocutores. Como vuelve a demostrar una vez más con la puesta en escena de su nueva creación, *DAIMON y la jodida lógica*, que podrá verse en noviembre en Madrid en el marco del 37º Festival de otoño, tras su estreno absoluto el 6 de septiembre de 2019 en la Sala Ártica de Vigo.

El *DAIMON*, como el teatro de Matarile, puede adquirir distintos significados en función del contexto en el que se sitúe. Para la creadora Ana Vallés, esta figura es, desde su perspectiva:

“El destino, la voz de la conciencia, la intuición, ángel o demonio, el susurro de la voz interior que detiene o empuja.

Presencia oculta, imprevisible, que determina actos y decisiones que no podemos explicar racionalmente.

Podemos darle una corporeidad, una presencia oscura o colaboradora, imaginarnos una figura que nos acompaña y que no es yo, y nuestro yo quedaría intacto, íntegro.

Pero a mí me interesa más el daimon que también es yo, nuestro yo incomprendible, una parte de nosotros que conecta con lo irracional, con el misterio, con lo fantástico; una puerta a lo extraordinario, a lo que nos salva, a lo sublime o a la locura.

Digamos que esta mujer no es feliz, no lo fue. Digamos lo que fue hallado dentro de un armario, en el ropero. Hablemos de pelucas conviviendo con ensayos de filosofía. Hablemos de desayunos, cigarrillos, manos, refugios, quizás del gato, de aquella voz; de las cosas que importan”.

DAIMON y la jodida lógica se presentará en el Teatro de La Abadía con un equipo de nueve personas, dos de ellas incorporadas a través de convocatorias públicas en el Centro de Danza de Zaragoza y el Azkuna Zentroa de Bilbao. Actores, músicos y bailarines forman parte de un montaje que supone el regreso de Matarile Teatro al gran formato, a la música original con la presencia, en escena, de sus autores, y a la imposibilidad de otorgar una única etiqueta que defina el trabajo de la compañía gallega de vanguardia en sus 30 años de trayectoria.

Jo Strømngren Kompani / Lithuanian National Drama Theatre *The Door*

El Pavón Teatro Kamikaze

Días 23 de noviembre, 20.30h
Día 24, 18.30h

Teatro

País: Lituania
Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos
Año de producción: 2018

Estreno en España

Jo Strømgren Kompani / Lithuanian National Drama Theatre

The Door

FICHA ARTÍSTICA

Autor, director y coreógrafo: Jo Strømgren

Intérpretes: Diana Anevičiūtė, Rytis Saladžius, Ugnė Šiauciūnaitė, Žygimantė Jakškaitė,

Rasa Samuolytė, Rimantė Valiukaitė, Augustė Pociūtė y Mantas Stabačinskas

Asistentes de dirección: Dominyka Skarbaliūtė y Giedrė Kriaučionytė-Vosylienė

Escenografía: Goda Palekaitė

Iluminación: Vilius Vilutis

Asistente de diseño: Sima Jundulaitė

“Una demostración de creatividad”. Inger Marie Kjølstadmyr, *Dagsavisen*

En Europa –una masa de tierra dividida por fronteras, idiomas, religiones y barreras geográficas– el fenómeno de la migración siempre ha existido. Es una forma de sobrevivir y una forma de rebelarse, una posibilidad de comenzar de nuevo, pero también de quemar los puentes y dejar todo atrás. Escrito, coreografiado y dirigido por el artista sueco Jo Strømgren, *The Door* viaja a través de diferentes períodos históricos y regiones europeas para descubrir, en una combinación de movimiento y danza, los patrones que han marcado los movimientos migratorios de nuestro continente, de nación a nación.

Strømgren es uno de los directores y coreógrafos más rompedores de Noruega. Ha desarrollado su carrera tanto en los ballets clásicos como en la danza contemporánea, así como en la dirección de escena de obras de Shakespeare, Kafka y, más especialmente, su compatriota Ibsen. En 1998 fundó la Jo Strømgren Kompani, con la que ha firmado más de veinte montajes, en los que siempre sobresalen el extenuante trabajo físico de los intérpretes, el humor absurdo y la conexión directa con el espectador.

El Lithuanian National Drama Theatre siempre ha sido uno de los principales aliados de Strømgren desde la formación de su compañía hace veinte años. Pero nunca hasta ahora había invitado al director y coreógrafo a colaborar con actores nacionales. El resultado es *The Door*, ganador de cuatro premios Golden Stage Cross, un espectáculo que establece un nexo muy particular entre la danza y el teatro, con una percepción muy nostálgica de la cultura del Este de Europa y que destaca por su sutileza, los golpes de humor y el galimatías en el que hablan sus actores, un lenguaje inventado pero que fonéticamente comparte semejanza con los idiomas de Europa del Este.

“Como seres humanos, siempre estamos confinados a espacios dados. A nuestra casa, a nuestra escuela, a nuestro lugar de trabajo, a nuestro país, al tipo de restaurantes que podemos permitirnos, a la persona que amamos o fingimos amar. Es maravilloso pertenecer a algún lugar, especialmente si nuestro vecino no puede pagarse un restaurante en absoluto. Tales cosas nos hacen sonreír. Pero cuando un día el vecino llega a casa con una canoa en el techo de su coche, inmediatamente nos sentimos deprimidos. Y cuando detectamos esa sonrisa en particular, definitivamente queremos una canoa. Incluso si odiamos la naturaleza”, cuenta el director.

The Door quiere ser un retrato –a veces ingenuo– de los aspectos más destructivos y decepcionantes del ser humano a través de un grupo de personas separadas por una pared. Como del otro lado todo parece siempre más interesante, una estrecha puerta se convierte en el umbral que determina el cambio. Pero uno nunca está satisfecho con lo que tiene y la búsqueda de ese “algo mejor” se convertirá en una búsqueda interminable. “¿Somos individuos de espíritu libre, tal vez incluso encantadores y creativos, o simplemente estamos encadenados a nuestro comportamiento como si fuéramos perros de Pavlov?”, sentencia Strømgren.

María Muñoz y Pep Ramis / Mal Pelo

On Goldberg Variations / Variations / Variations

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 26 y 27 de noviembre, 20.30h

Danza contemporánea

País: España

Duración aproximada: 1 hora

Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

María Muñoz y Pep Ramis / Mal Pelo

On Goldberg Variations / Variations

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: María Muñoz y Pep Ramis

Creación e interpretación: Jordi Casanovas, María Muñoz, Zuriñe Benavente, Pep Ramis, Federica Porello, Zoltan Vakulya y Enric Fàbregas

Música: *Goldberg Variations / Variations*, de Dan Tepfer, sobre las *Goldberg Variations*, de J.S. Bach

Iluminación: August Viladomat

Espacio sonoro: Fanny Thollot

Vestuario: Carmepuigdevallplantés

Producción: Mal Pelo, Teatre Nacional de Catalunya, Dansa Quinzena Metropolitana de Barcelona e Icec-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Con la colaboración de: L'animal a l'esquena y Théâtre Archipel de Perpignan

"No falta poesía ni humor en esta pieza que ironiza también sobre el lado animal del hombre y su fragilidad ante lo infinito". Valèria Gaillard, *El Periódico*

La compañía de danza catalana Mal Pelo lleva 30 años investigando y creando un lenguaje propio. Su relación personal con la obra del compositor alemán Johann S. Bach comenzó con *BACH*, el espectáculo que en 2004 mostró por todo el mundo. Una primera piedra como parte de un proceso de inmersión completo y profundo -*Bach Project*- alrededor del genio barroco que la *troupe* prevé culminar en 2021.

Entre medias, este 2019 estrena *On Goldberg Variations / Variations*, donde Mal Pelo continúa dialogando con las diferentes vertientes de uno de los tótems indiscutibles de la música clásica. "No está ahí solo la técnica, sino una inmersión en el sentimiento, una búsqueda de lo que hay más allá de la estructura y de la forma", manifiesta Pep Ramis, cofundador de la compañía junto a María Muñoz.

Concretamente, *Goldberg Variations* es una composición musical para piano ideada por Bach en 1741, formada por un tema único, aria, treinta variaciones y un *reprise* del aria. Lo que las liga a todas ellas no es una melodía común, sino un fondo de variaciones armónicas. A su vez, el compositor e intérprete franco-americano Dan Tepfer (París, 1982) sugiere las *Variaciones Goldberg* combinadas con sus propias variaciones improvisadas. Una propuesta manifestada en 2011 en forma de trabajo discográfico: *Goldberg Variations / Variations*.

El desafío de Mal Pelo en *On Goldberg Variations / Variations* se basa, precisamente, la reinterpretación de Dan Tepfer: "Queremos dar un paso más en la búsqueda a partir de la música de Bach transportada a la creación coreográfica". A partir del estudio de la música barroca y la relación con el movimiento, el espacio y la dramaturgia coreográfica, la compañía catalana sigue indagando en planos no revelados hasta el momento. De este modo, *Bach Project* es el paraguas que acogerá la investigación durante tres años de un trabajo multifocal sobre el movimiento y la obra del compositor alemán.

Mal Pelo nace en 1989 de la mano del director de escena, bailarín y actor Pep Ramis (Manacor, 1962) y de la coreógrafa y bailarina María Muñoz (Valencia, 1963). El tándem ha presentado, entre otros espectáculos: *Quarere* (1989), *Sur, Perros del sur* (1992), *La calle del imaginero* (1996), *Orache* (1998), *L'animal a l'esquena* (2001), *An el silenci* (2003), *BACH* (2004), *Todos los nombres* (2010), *Cain & Caín* (2011), *La esperanza de vida de una liebre* (2013), *El quinto invierno* (2015) y *The Mountain, the Truth and the Paradise* (2017).

La compañía catalana ha recibido también diferentes reconocimientos, como el Premio Nacional de Danza 2009, el Premi Ciutat de Barcelona 2017 de danza o el Premio de la Crítica Barcelona 2018 al espectáculo *Bach*. Además, en 2001, Pep Ramis y María Muñoz impulsan L'animal a l'esquena, un centro de creación e intercambio multidisciplinar en una masía en Celrà (Girona), donde se fomenta la experimentación y el intercambio de ideas entre directores de escena, músicos, videoartistas, teóricos y bailarines.

Sergio Boris *Artaud*

Sala Cuarta Pared

Días 26, 27 y 28 de noviembre, 21.00h

Teatro

País: Argentina

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos

Año de producción: 2015

Estreno en España

Sergio Boris

Artaud

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Sergio Boris

Intérpretes: Federico Liss, Pablo de Nito, Elvira Onetto, Verónica Schneck y Rafael Solano

Asistente de dirección: Adrián Silver

Escenografía y realización: Ariel Vaccaro

Iluminación: Matías Sendón

Vestuario: Magda Banach

Diseño sonoro: Carmen Baliero

Fotografía: Ariel Feldman

Diseño gráfico: Alejandra Granata

Producción: Maxime Seugé y Jonathan Zak

Asistente de producción: Carolina André

"Boris es un maestro de lo siniestro. Lo que sucede ante el espectador ocurre de verdad. Cuenta, es cierto, con un equipo de actores admirables. Sus cuerpos encarnan sus criaturas de tal manera que es imposible pensar que se trata de una ficción. El teatro de Sergio Boris hay que verlo. Ningún comentario puede explicar lo que ocurre en escena. Antonín Artaud aplaudiría de pie este *Artaud*". Osvaldo Quiroga, *Otra Trama - Canal 7*

Considerado como uno de los creadores más imprescindibles de la escena actual de Buenos Aires, el director, dramaturgo e intérprete Sergio Boris visita por primera vez el Festival de Otoño con su espectáculo *Artaud* este 2019, tras arrasarlo durante cinco temporadas en el Teatro Beckett bonaerense. Ya con su ópera prima, *La Bohemia*, el porteño obtuvo en 1998 el Primer Premio Nacional de las Artes en Argentina. Desde entonces, ha puesto en pie obras como *El Síndrome*, *El sabor de la derrota* o la aplaudida *Viejo, solo y puta*, con las que ha girado por algunos de los festivales y escenarios más representativos de Latinoamérica y Europa.

En *Artaud*, que a finales de noviembre llegará a la Sala Cuarta Pared de la mano del 37º Festival de Otoño, Boris toma como referencia las cartas que el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud escribió a su médico desde el sanatorio de Rodez para abordar, desde un relato más próximo en el tiempo, la realidad que se presenta en un viejo hospital psiquiátrico en decadencia, ahora reconvertido en un aparcamiento. "Quisimos escapar de toda referencia a Artaud. Solo robamos ciertos signos de su vida. Y empezamos a improvisar, a desarrollar vínculos en la búsqueda de un mundo autónomo que pueda navegar entre el dolor y la ridiculez", señala Boris.

Durante la función, en clave de comedia dramática, el espectador asiste a la desgarradora decadencia de la institución psiquiátrica, situada frente a una sala de fiestas, con una serie de personajes que conviven en un contexto enloquecido, sórdido y violento y que se enfrentan tanto a la incertidumbre del devenir del manicomio como a la represión policial o a la nostalgia por el *electroshock* en una suerte de fiesta interminable.

Como elogió el diario *Clarín*, "Sergio Boris nos lleva a transitar un mundo a los límites de la locura, con personajes alienados y expulsados absolutamente de todo sistema y que crean sus propias reglas. Una obra que nos obliga a preguntarnos como espectadores ¿en qué momento el ser humano abandona la cordura para vivir siempre fuera de la realidad?". El propio Boris sentencia: "nos interesa construir una nueva mentira sobre la mentira que nos imponen. Con las ganas que da el resentimiento. Hablar de un mundo en el que a los locos se les reprime y se les da por muertos".

Claudio Tolcachir / Timbre 4 *Próximo*

Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso

Días 28, 29 y 30 de noviembre, 20.30h
Día 1 de diciembre, 19.30h

* El espectáculo continuará en cartel dentro de la programación regular del Teatro de La Abadía del hasta el día 15 de diciembre.

Teatro

País: Argentina
Idioma: español
Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos
Año de producción: 2017

Estreno en Madrid

Claudio Tolcachir / Timbre 4

Próximo

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección: Claudio Tolcachir • **Intérpretes:** Santi Marín y Lautaro Perotti • **Diseño de vestuario:** Cinthia Guerra • **Diseño de escenografía:** Sofía Vicini • **Diseño de luces:** Ricardo Sica • **Diseño gráfico:** Pauli Coton • **Asistencia artística:** Cinthia Guerra • **Asistencia de iluminación:** Lucía Feijó • **Producción ejecutiva:** Timbre 4, Maxime Seugé y Jonathan Zak • **Producción:** Complejo Teatral De Buenos Aires • **Distribución en España:** Producciones Teatrales Contemporáneas

"Próximo es absolutamente actual y contemporánea, es enternecedora y cotidiana. Santi Marín y Lautaro Perotti arman sus personajes con una verdad conmovedora. En esta pieza, lo que sea que pueda suceder a partir de armar una relación con un otro, está ahí, latiendo en el escenario. Conmoviendo. Tan lejos, tan cerca. Excelente". Clarín

¿Qué pasa cuando el cuerpo está lejos de donde está la emoción? ¿Podemos amar sin tocarnos, sin olerlos, sin conocer la piel? En torno a estas cuestiones gira la hipótesis que el reputado dramaturgo y director Claudio Tolcachir (Buenos Aires, 1975) plantea en *Próximo*, su más reciente y aplaudida creación, con la que aborda las relaciones a distancia y los vínculos que se construyen a raíz de las mismas.

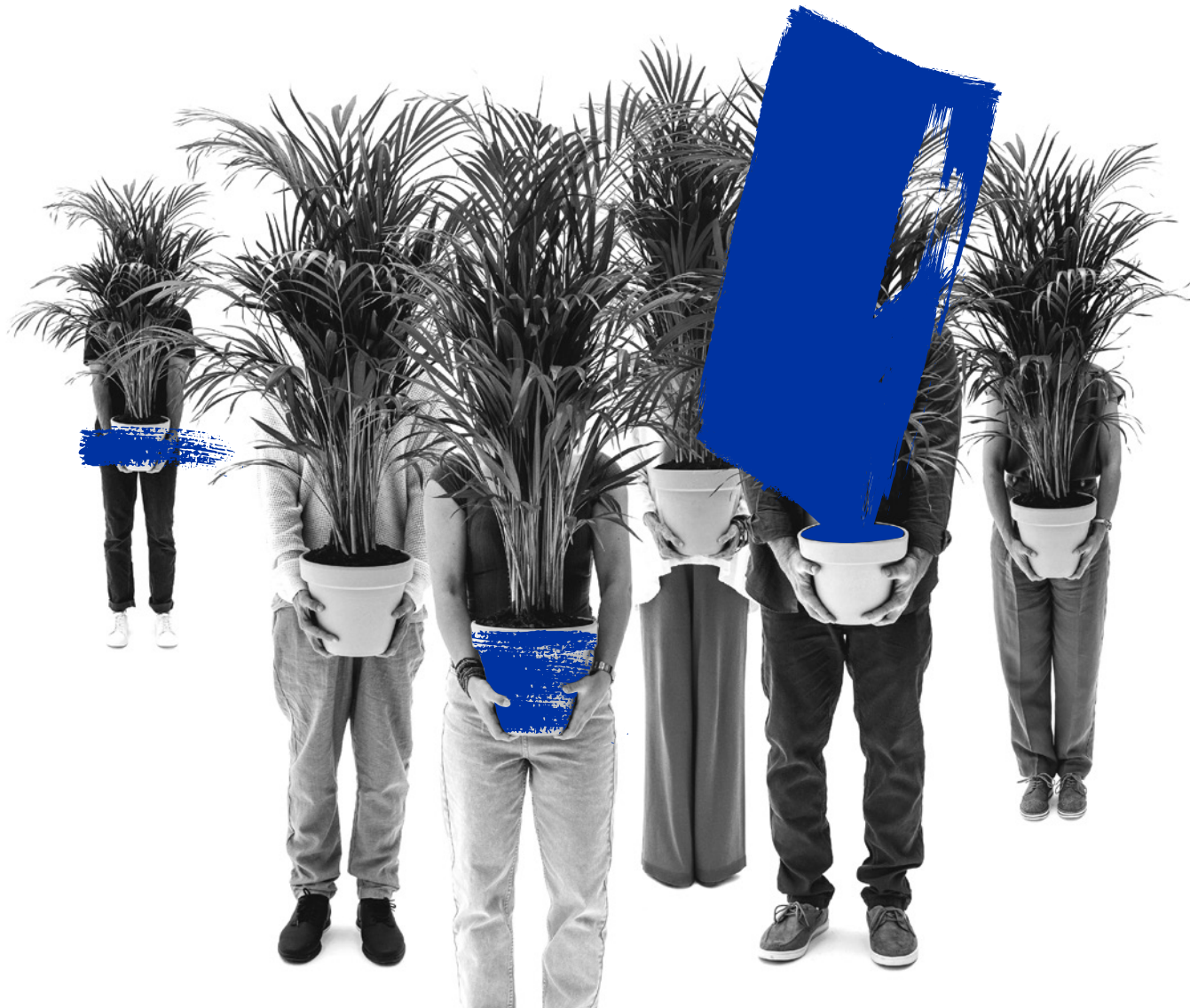
Tolcachir es uno de los directores más consolidados de las artes escénicas no solo de Argentina, sino también de nuestro país. Es el fundador de la compañía Timbre 4, con la que dirige, desde 2001, el espacio cultural homónimo de Buenos Aires, una de las grandes referencias de la escena independiente argentina. A lo largo de su trayectoria ha recibido los premios ACE, Clarín, María Guerrero, Teatro del Mundo o Teatro XXI, entre muchos otros, y sus obras, entre las que se encuentra la ya mítica *La omisión de la familia Coleman*, se han representado en más de 20 países. Con *Próximo*, su última creación, el dramaturgo regresa al Festival de Otoño para indagar acerca de cuestiones como la soledad o la búsqueda del amor a través de una relación marcada por la lejanía física entre dos hombres.

Dos actores en escena, el argentino Lautaro Perotti y el español Santi Marín, están a medio metro, pero jamás se tocan. Ni siquiera se miran. No pueden, porque sus personajes están a miles de kilómetros, uno en Madrid y otro en Australia. Nunca se han visto en persona. Se han conocido por Internet y, poco a poco, se enamoran por Skype sin llegar a olerse, a sentirse ni, mucho menos, a besarse. Pero la trama les va empujando hasta convertirse en lo único que les queda en el mundo.

"Creo que no hay esquemas, uno se puede enamorar de la forma que sea", explica Tolcachir, que en todas sus obras busca conectar al espectador con su mundo real. "Es algo muy actual. Yo vivo mucho tiempo lejos de casa, me ha tocado estar lejos con una operación de mi papá, conocí a mi sobrino por Skype. Uno se traslada cuando entra ahí".

Próximo es una obra sobre la elaboración amorosa en la distancia. "En tiempos donde todo está tan destruido y roto, hablar de amor es una forma de resistencia", reafirma el director. El espectador verá dos cuerpos muy cerca, pero que están a miles de kilómetros de distancia. Ellos nunca se miran a los ojos en escena. Provocan desesperación. "Durante un tiempo, me negué a contactarme por Skype con mis seres queridos, porque, cuando cortas, es terrible el vacío que te genera. En el fondo, son amores y vínculos absurdos, pero verdaderos".

Este conmovedor texto del maestro argentino indaga sobre la identidad, la soledad, nuestro miedo a mostrarnos y el cambio de paradigma en las relaciones. Y aborda también cómo las nuevas tecnologías permiten a los que se conectan mantenerse a distancia, protegidos de todo compromiso. "*Próximo* narra la experiencia de estar lejos de todo, de vivir las emociones más intensas sin un cuerpo presente: nacimientos, muertes, amor, sexo. La poesía del teatro es el ámbito más crudo para mostrar una distancia tan real como la cercanía de un Skype", sentencia Tolcachir.

Julían Fuentes

Reta / Octubre

Producciones

Las cosas que sé que son verdad

Teatros del Canal, Sala Verde

Día 30 de noviembre, 20.00h

Día 1 de diciembre, 18.30h

*El espectáculo continuará en cartel dentro de la programación regular de los Teatros del Canal del hasta el día 15 de diciembre.

Teatro

País: España

Idioma: español

Duración aproximada: 2 horas

Año de producción: 2019

Estreno absoluto

Julián Fuentes Reta / Octubre Producciones

Las cosas que sé que son verdad

FICHA ARTÍSTICA

Texto: Andrew Bovell • **Dirección:** Julián Fuentes Reta • **Adaptación y traducción:** Jorge Muriel • **Intérpretes:** Verónica Forqué, Julio Vélez, Pilar Gómez, Jorge Muriel, Borja Maestre y Candela Salguero • **Ayudante de dirección:** Angelina Mrakic • **Escenografía:** Julián Fuentes Reta y Coro Bonsón • **Iluminación:** Irene Cantero • **Música:** Ana Villa y Juanjo Valmorisco • **Diseño y fotografías:** Javier Naval • **Vestuario:** Carmen 17 • **Dirección de producción:** Nadia Corral • **Producción ejecutiva:** Fabián Ojeda • **Coproducción:** Octubre Producciones y Teatros del Canal • **Con la colaboración de:** Flower Power Producciones

Las cosas que sé que son verdad fue producida por primera vez por The State Theatre Company South Australia y Frantic Assembly en 2016

La presentación de *Las cosas que sé que son verdad* en Madrid cuenta con la colaboración de Teatros del Canal

"Las cosas que sé que son verdad es un retrato complejo e intenso de los mecanismos de la familia -y del matrimonio- desde el punto de vista de cuatro hijos". Julián Fuentes Reta

Ganadores de los premios Max a la Mejor Obra Teatral y a la Mejor Dirección en 2015 con el espectáculo *Cuando deje de llover* (que también se alzó con el Max a la Mejor Actriz Secundaria), el dramaturgo Andrew Bovell y el director Julián Fuentes Reta coinciden de nuevo en un proyecto teatral que sitúa los mecanismos familiares en el centro de su eje argumental.

En una casa suburbana, con un pequeño jardín, una familia de clase media afronta el paso de un año decisivo. A través de la metáfora material del transcurso de las cuatro estaciones, que condensarán el crecimiento y el cambio de cuatro hermanos y hermanas y sus vínculos con su padre y su madre, el público asistirá al desarrollo de un organismo que mutará, se agitará y morirá, para seguir, siempre, incontenible e imparabile, respirando y transformándose.

Bovell firma un texto que parte de los esfuerzos de cuatro hijos por ser sí mismos, más allá de las expectativas proyectadas por sus progenitores, que han trabajado muy duro a lo largo de su vida con el fin de forjar un futuro lleno de posibilidades para su prole: las que ellos nunca tuvieron. La obra presenta un retrato complejo e intenso sobre las relaciones del núcleo familiar, destapando las fisuras que ponen en cuestión aquellos lazos que aparentaban ser firmes. *Las cosas que sé que son verdad* se sustenta en los principios de un teatro comprometido con el tiempo presente y que explora las emociones que nos conmueven.

Con una gran contención, la pieza sigue explorando un tema constante en la imagería de Bovell: la relaciones, las fisuras y los vínculos de las personas con la naturaleza. Con aquello que está más allá del conocimiento y del dominio humano. Aquello que, en definitiva, a pesar de nuestra ilusión de control, va trazando el transcurso de nuestra vida.

Julián Fuentes Reta (Zaragoza, 1968) asume el reto de dirigir, una vez más, un texto del australiano. Según el propio director expone: "la dramaturgia de Andrew es valiente, por no ceder nunca ante la belleza del amor ni ante la amargura de la destrucción. En este caso, el foco está en la familia. Y es que, ¿qué otra estructura humana se mantiene en el tiempo? Nada más que este grupo, ya sea consanguíneo o del tipo que sea". Y concluye: "las piezas de Andrew exploran minuciosamente el paso del tiempo y los cambios de los seres que se desarrollan en él; las nutridas elaboraciones que la lluvia, los abrazos o los cientos de puestas de sol y amaneceres dejan en la piel, en el gesto, en la experiencia. Nunca había encontrado una dramaturgia que expusiera la violenta irrealidad de nuestra vida cotidiana como la suya".

Los intérpretes Pilar Gómez y Borja Maestre (protagonistas de *Cuando deje de llover*) se ponen de nuevo bajo las órdenes de Fuentes Reta, en un reparto en el que destaca, también, la participación de Verónica Forqué y de Jorge Muriel, responsable de la traducción y adaptación del texto de Bovell, estrenado en 2016 en Australia y que este mes de noviembre llega al 37º Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Desde un prisma poliédrico y de múltiples capas, Muriel se une de nuevo a Fuentes Reta para atreverse a mirar a ese núcleo familiar, en un deseo profundo de entender la naturaleza del ser humano y su capacidad de compasión, transformación y supervivencia.

[los números imaginarios]

Hijos de Grecia

Teatro de La Abadía, Sala Juan de la Cruz

Días 30 de noviembre y 1 de diciembre, 11.00 a 23.00h

Teatro

País: España

Idioma: español

Año de producción: 2018

Duración aproximada: 12 horas (con 2 intermedios)

Tramo 1: *La creación del mundo:
hijos de Prometeo y de Edipo*

11.00 a 15.00h

—(intermedio)

Tramo 2: *La Iliada, Ifigenia y Filocteles*

16.30 a 19.00h

—(intermedio)

Tramo 3: *Las Olimpiadas, Orestes y Telémaco*

20.00 a 23.00h

Estreno en Madrid capital

[Los números imaginarios]

Hijos de Grecia

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Carlos Tuñón

Dramaturgia: Gon Ramos y el ensemble, a partir de textos de las tragedias griegas

Adjunta a la dirección: Paula Amor

Ayudante de dirección y producción: Mayte Barrera

Intérpretes: Nacho Aldeguer, Jesús Barranco, Irene Doher, Pablo Gómez-Pando, Marta Matute, Selu Nieto,

Alejandro Pau, Gon Ramos, Patricia Ruz, Nacho Sánchez, Irene Serrano y Luis Sorolla

Espacio y vestuario: Antiel Jiménez

Vestuario: Paola de Diego

Ayudante de espacio y vestuario: Berta Navas

Iluminación: Miguel Ruz Velasco

Director musical: Pepe Alacid

Música en directo: IMPULSIVA (Carlos Gorbe y Daniel Jumillas)

Sonido: Jesús Díaz

Técnica en función: Rocío Sánchez

Comparsa: Selu Nieto, con la colaboración de Francisco Sánchez Garrido, Jacinto Bobo, Julián Delgado y Rafa Aragón

Movimiento: Patricia Ruz

Fotografía y artista visual: Luz Soria

Audiovisual: Ales Alcalde

Documentación y medios: Amanda H C (Proyecto Duas)

Prensa: Josi Cortés

Producción: Nacho Aldeguer (Bella Batalla)

Jefa de producción: Rosel Murillo

Distribución: Isis Abellán (Proversus)

La presentación de *Hijos de Grecia* en Madrid cuenta con la colaboración del Teatro de La Abadía

"Teatro hecho desde las entrañas, del que sabe y duele. Teatro que te golpea, te provoca, te pregunta y, sobre todo, te hace disfrutar". Manu de la Fuente, *Gente con Duende*

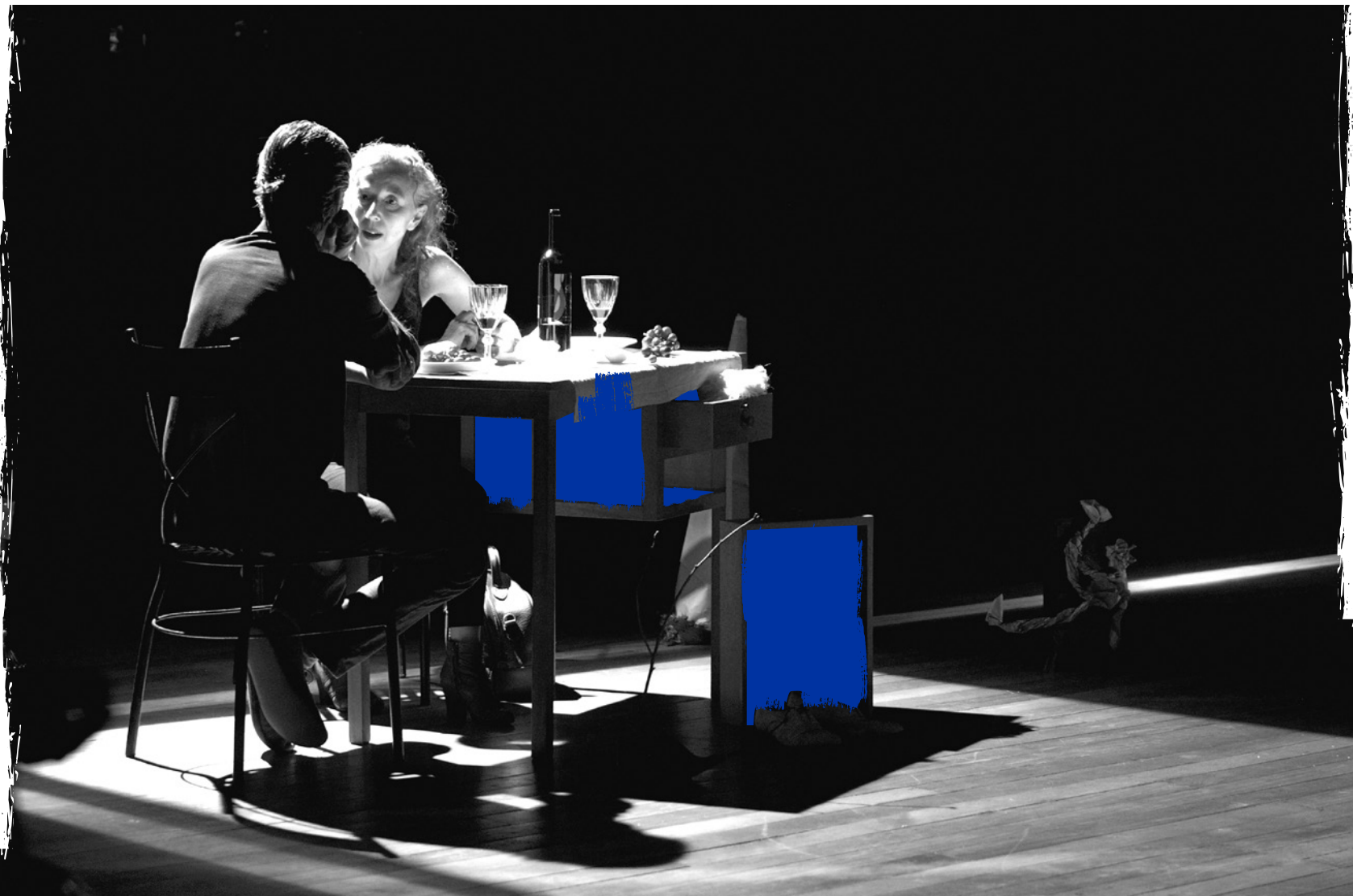
Una de las compañías más celebradas de la escena española actual, afamada por sus creaciones de teatro inmersivo y experimental, se suma al cartel del 37º Festival de Otoño con 12 horas de una singular y única tragedia griega. *Hijos de Grecia* es la propuesta que la *troupe* de los [Los números imaginarios], bajo la batuta de su joven fundador y director de escena Carlos Tuñón, presentará sobre las tablas del Teatro de La Abadía al más puro estilo de las antiguas celebraciones dionisiacas y barrocas, con las puertas del teatro abiertas de la mañana a la noche, de 11.00 a 23.00 horas.

Con dramaturgia de Gon Ramos, en *Hijos de Grecia*, el espectador se convierte en parte activa del discurso, en un atractivo experimento escénico que combina textos clásicos con situaciones contemporáneas. El montaje, cuyo estreno absoluto tuvo lugar el verano de 2018 en el marco del Festival Clásicos de Alcalá, recibió una calurosa acogida del público y la crítica, con elogios como: "una obra arriesgada, ambiciosa y valiente" (*Clásicas Críticas*) y "teatro en vena en una experiencia única" (*Gente con Duende*). *Proyecto Duas* resumía así la propuesta: "doce horas de tragedia griega para visionar el antes, el durante y el futuro de lo que somos, seremos y fuimos".

Pero, ¿qué significan hoy en día las palabras "tragedia", "sacrificio" y "verdad"? ¿Cuál es la herencia recibida y qué legado dejamos? ¿Qué buscamos en el teatro y quiénes son los "héroes" contemporáneos? ¿Es nuestra "tragedia" válida? ¿Tiene nuestra vida un origen común al de los grandes relatos griegos? Estas, entre muchas otras, son las cuestiones que el ensemble de [Los números imaginarios] plantea al público a través de una propuesta que recorre el mundo trágico griego desde los propios ojos, cuerpos y deseos de los intérpretes.

Carlos Tuñón se postula como "defensor de la emancipación del espectador" y de que este "se relacione con las artes como desee". Sus *Hijos de Grecia* mantiene la línea participativa e inmersiva de los anteriores trabajos de su compañía: *La última noche de Don Juan*, *Hamlet entre todos* o *La cena del rey Baltasar*. En esta ocasión, vuelve a abrir textos de repertorio clásico, y lo hace a través de una creación colectiva, cuya duración, doce horas divididas en tres tramos, es la réplica del espíritu que la formación vivió durante los días de ensayo, para hablar, a partir de una tragedia griega, del teatro, del rito, de la guerra o de la idea de Europa.

"*Hijos de Grecia* no es la actualización contemporánea de un cuerpo de tragedias griegas, sino cómo una compañía de creación joven ha atravesado estos mitos con su biografía y sus preguntas: abrimos las puertas del teatro para pasar un día entero con el espectador, esperando que nuestras preguntas sean las suyas", afirma Tuñón.

Ana Vallés / Matarile

Teatro invisible

Réplika Teatro

Días 30 de noviembre y 1 de diciembre, 20.00h

Teatro contemporáneo

País: España

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos

Año de producción: 2014

Ana Vallés /Matarile

Teatro invisible

FICHA ARTÍSTICA

Creación e interpretación: Ana Vallés

Diseño de espacio, iluminación y sonido: Baltasar Patiño

Textos: Ana Vallés

Otros textos: Javier Martínez Alejandro

Citas: Didi-Huberman, Gilles Deleuze, Pasolini y Tadeusz Kantor

Otras presencias: Kazuo Ohno, Jane Alexander, Melville y Chavela Vargas

Ayudante de dirección: Baltasar Patiño

Asistente de dirección: Daniel Baamonde

Fotografía: Jacobo Bugarín, David Ruiz, Rubén Vilanova y Baltasar Patiño

Vídeo: Jacobo Bugarín, Manu Lago, Cristina Balboa y Teatro Ensalle

Diseño gráfico y web: Baltasar Patiño

Produce: Matarile Teatro

Distribución: Juancho Gianzo

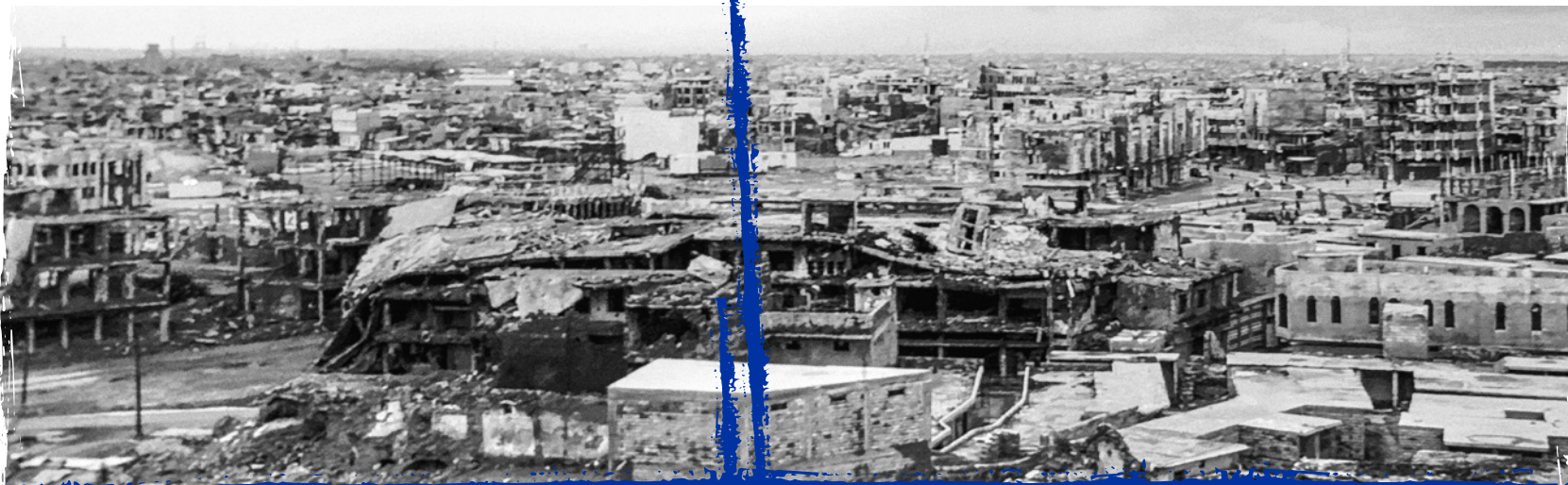
"Teatro invisible es una declaración de principios, un encuentro artístico directo con el público, en el que prima la función fáctica y la dicción filosófica en una amalgama de acciones escénicas sutiles. Las ideas corren por la escena mientras las emociones explotan". Afonso Becerra, *Revista Galega de Teatro*

Lo que no se cuenta no forma parte de la historia. Y, precisamente, *Teatro invisible* habla del teatro que no se ve, del que no se escribe ni se habla. La pieza nace tras un parón de tres años de la compañía Matarile Teatro, durante los cuales, sus fundadores, Ana Vallés y Baltasar Patiño, optaron por distanciarse de la escena para poder recuperarla. En 2012, Vallés acudió a un encuentro con el alumnado de dirección de la Escola Superior de Arte Dramático (ESAD), de Vigo, para abordar las formas teatrales de Matarile. De esta conferencia, a modo de epifanía, surgió una obra como sublimación de una espontánea declaración de principios sobre la escena contemporánea: *Teatro invisible*.

La pieza está considerada como una de las creaciones más personales de la prolífica Ana Vallés, impulsora también del espacio de difusión Teatro Galán y del Festival Internacional En Pé de Pedra. Vallés se enfrenta sola y desde la emoción, sobre el escenario, a su trayectoria y su experiencia teatral. A las claves y a los cimientos de su relación con el teatro: el cuerpo, los objetos, la comunicación.

Teatro invisible va más allá de la palabra. Profundiza en una de las cuestiones sobre las que Matarile ha investigado y experimentado en sus más de 30 años de trayectoria: es un encuentro íntimo y directo con el público, en el que la creadora se sincera explícitamente con el espectador, para exponer unos relatos ucrónicos, sobre hechos no sucedidos pero que habrían podido suceder, mezclados con acontecimientos reales, soñados o deseados. Todos relacionados con la trayectoria teatral de Ana, las claves de una forma de hacer, las preguntas nunca cerradas. Con sus referencias escénicas y sus influencias creativas. "Las cosas son. Las hacemos. Eso es todo. Nada es nuevo ni viejo... en todo caso, podríamos hablar de la novedad de la repetición", dice durante su interpretación, en una obra en la que Tadeusz Kantor cobra especial protagonismo, acompañado por Didi-Huberman, Gilles Deleuze o Pasolini.

Milo Rau / NTGent *Orestes in Mosul*

Teatros del Canal, Sala Roja

Día 30 de noviembre, 20.30h
Día 1 de diciembre, 19.30h

Teatro

País: Bélgica
Idiomas: holandés, árabe e inglés
(con subtítulos en español)
Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos
Año de producción: 2019

Estreno en España

Milo Rau / NTGent

Orestes in Mosul

FICHA ARTÍSTICA

Director: Milo Rau • **Dramaturgia:** Stefan Bláske • **Manager de gira:** Elli De Meyer • **Texto:** Milo Rau & ensemble • **Con el apoyo de:** Romaeuropa Festival • **Actores del vídeo:** Khalid Rawi, Khitam Idress y Baraa Ali • **Músicos del vídeo:** Zaidun Haitham, Suleik Salim Al-Khabbaz, Firas Atrachchi, Saif Al-Tae y Nabeel Atrachchi • **Coro del vídeo:** Mustafa Dargham, Rayan Shihab Ahmed, Ahmed Abdul Razzaq Hussein, Hassan Taha, Younis Anad Gabori, Hatal Al-Hianey, Abdallah Nawfal y Mohamed Saalim • **Película:** Moritz von Dungern y Daniel Demoustier • **Escenografía:** ruimtevaarders • **Vestuario:** An De Mol • **Iluminación:** Dennis Diels • **Regidor:** Marijn Vlaeminck • **Técnico de vídeo:** Stijn Pauwels • **Técnicos de iluminación:** Dennis Diels y Geert De Rodder • **Edición:** Joris Vertenten • **Composición y arreglos musicales:** Saskia Venegas Aernoudt • **Técnico de sonido:** Dimitri Devos • **Creación de sobretítulos:** Eline Banken • **Sobretitulado:** Noemi Suarez Sanchez, Katelijne Laevens • **Asistente de dirección:** Katelijne Laevens • **Técnico de escena:** Jeroen Vanhoutte • **Asistentes de vestuario:** Micheline D'Hertoge y Nancy Colman • **Prácticas de dramaturgia:** Liam Rees, Eline Banken • **Ayudante de dirección en prácticas:** Bo Alfaro Decreton • **Manager de producción:** Noemi Suarez Sanchez • **Coproducción:** Schauspielhaus Bochum, Tandem Scène Nationale • **Con el apoyo de:** The Belgian Tax Shelter

"Orestes In Mosul marca un nuevo hito en la adaptación contemporánea de textos clásicos". Kester Freriks, NRC

El suizo Milo Rau, actual director artístico del NTGent de Bélgica, se ha convertido en uno de los artistas más aclamados y polémicos del teatro europeo por sus montajes marcadamente políticos. Para muchos críticos, es el más influyente, ambicioso e interesante director de su generación y, entre otros galardones, ha recibido el Premio Europeo de Teatro en 2018. Rau es un agitador en el que confluyen las figuras de periodista, profesor, dramaturgo, director y fundador del International Institute of Political Murder, colectivo artístico centrado en explorar e investigar nuevas formas de arte político con más de cincuenta obras de teatro, películas, libros, exposiciones y acciones artísticas en su trayectoria.

Desde la irrupción en 2009 de su obra *The Last Days of the Ceausescus*, sobre el juicio y la ejecución del líder comunista de Rumanía y su esposa, el nombre de Rau ha ido unido al de la controversia. A través del teatro, ha denunciado la corrupción política, la homofobia, el fanatismo, la violencia, las torturas o el abuso de poder, granjeándose importantes enemigos y batallas judiciales. Pero, siguiendo la máxima de que el teatro debe cambiar el mundo, no retratarlo, sus montajes también han servido para depurar responsabilidades. Es persona *non grata* en Rusia por enseñar en una de sus obras la represión a la que fue sometido el grupo de punk femenino Pussy Riot y, gracias a *The Congo Tribunal*, en la que denunciaba la complicidad de la industria minera con las masacres relacionadas con la extracción del coltán, forzó la dimisión de dos ministros del país africano.

Cuando en 2018 fue nombrado director del NTGent, Rau hizo públicos los puntos del manifiesto por el que se regiría su proyecto artístico. Entre ellos, el que exige que al menos una producción por temporada debe ensayarse o representarse en una zona de guerra. Un intento de llevar la maquinaria teatral allá donde realmente se necesita. En ese contexto surge *Orestes in Mosul*, que traslada la *Orestíada* al paisaje devastado de Mosul, en el norte de Irak, antigua capital del Estado Islámico, trazando un paralelismo –sin adornos, casi con vocación periodística–, entre la Troya arrasada y el Mosul destrozado; entre Agamenón, que sacrificó a su hija Ifigenia para ganar la guerra, y las mujeres, niños, homosexuales y civiles que fueron asesinados por los combatientes del Estado Islámico. Estrenada en Mosul en marzo de 2019, con dramaturgia de Stefan Bláske y un elenco internacional de actores iraquíes y europeos, *Orestes In Mosul* nos presenta una *Orestíada* para nuestro tiempo con la que demostrar que los ecos de la sangrienta tragedia de Esquilo, considerada uno de los mitos fundacionales de la civilización occidental, aún resuenan hoy en día.

Alex Peña

Recreativos Federico

Teatro de La Abadía, Jardín

Del 15 de noviembre al 1 de diciembre
De martes a domingos, de 19.00 a 23.00h

Instalación

País: España
Idioma: español
Año de producción: 2019

Estreno en Madrid

Pieza perteneciente al programa del Año Lorca 2019

Alex Peña

Recreativos Federico

FICHA ARTÍSTICA

Idea, desarrollo y dirección del proyecto: Alex Peña

Diseño y desarrollo sonoro: Pablo Peña y Darío del Moral

Música y voces: The Gardener, Fiera, Rocío Márquez, Alicia Acuña, Daniel Alonso, Laura García-Lorca y Yunque Junk Preachers

Audiovisual: Los Voluble

Diseño y desarrollo gráfico: Pedro Delgado (Estornudo Estudio)

Producción: NoQuedanDemonios

"Toros mecánicos, carteles, máquinas expendedoras... Todo vale para hacer poesía en la mente creadora de Alex Peña".
El Cultural

Actor con más de 20 años de trayectoria profesional, a lo largo de su carrera Alex Peña ha trabajado con directores como Alfonso Zorro, Pepa Gamboa, Juan Dolores Caballero "El Chino" o Chiqui Carabante. En el entorno de las artes escénicas, Peña es también conocido por su faceta de *performer* y creador escénico gracias a sus trabajos experimentales con El Niño de Elche y Los Voluble, así como el desarrollo de instalaciones EXO-dramáticas, piezas en las que reflexiona sobre el entorno de las artes vivas. Sus obras, entre las que se encuentran *Santa Bárbara, 9706 de libertad y artillería* o la singular *Hamlet Vending Machine. Audio teatro para robots*, han formado parte de la programación de eventos como ZEMOS'98 o el Festival de Cine Europeo de Sevilla, además de mostrar su trabajo en espacios como el Teatro Central de Sevilla o el Teatro Salón Cervantes del Festival Clásicos en Alcalá.

Creador de un lenguaje libre y propio, Peña se mece entre la intervención artística, el objeto, la aplicación, la edición y la *performance*, a caballo entre las artes plásticas y los contenidos escénicos, como es el caso de sus *Recreativos Federico*, propuesta enmarcada dentro de la celebración del Año Lorca 2019, que este mes de noviembre se presenta en el jardín del Teatro de La Abadía en el marco del 37º Festival de Otoño.

A través de su obra, Peña propone "desnaturalizar la forma y estructura del consumo cultural y la explotación del legado artístico con humor y crítica". *Recreativos Federico* es una instalación EXO-dramática basada en un imaginario surreal en torno a la figura, a la obra y al contexto de Federico García Lorca. Un salón recreativo formado por siete máquinas expendedoras y de juego basadas en el dramaturgo y poeta granadino conforman esta propuesta artística interactiva, con gran presencia plástica y sonora, que reflexiona sobre la apropiación popular de los iconos artísticos, políticos y sociales del legado histórico-artístico de una comunidad".

El espectador-usuario podrá jugar una "partidita" en *Amor de Don Perlimplín con Belisa en su fútbol*, conseguir el abanico de Bernarda Alba firmado por la protagonista de la tragedia en *La grúa de Bernarda Alba* o extraer de la máquina de preservativos *Yerma*, *La Nuit* el exclusivo condón del personaje principal del famoso drama de Lorca. *Bolas de sangre*, *Las sinsombrero*, *Cadaqués Invaders* y la máquina de cambio *Así que pasen cinco euros* conforman el resto de propuestas de la instalación. "Cuando el legado artístico se convierte en *souvenir*, la literatura dramática se torna en juego", advierte Peña sobre su proyecto.

David Zinder / Vértico y exlímite

Poema de sangre

Sala exlímite

Días 16 y 17 de noviembre, 20.00h

Laboratorio de investigación y creación del actor

País: España

Idioma: español

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos

Año de producción: 2019

Estreno absoluto

Pieza perteneciente al programa del Año Lorca 2019

David Zinder / Vértico y exlímite

Poema de sangre

FICHA ARTÍSTICA

Equipo de actores: Asociación Vértico

Dirección del laboratorio: Sol Garre (Vértico) y David Zinder (MCE)

Puesta en escena: David Zinder (MCE)

Coordinación de producción: Gérard Imbert, Juan Ceacero y Guillermo Carnero (exlímite)

"Si el teatro no te lleva a algún sitio, si no excita tu imaginación, creo que es una pérdida de tiempo. Y no se trata sólo de seguir una historia. Pienso que el teatro tiene que estar basado en imágenes, metáforas escénicas, que trabajan sobre la base de un entendimiento visual y no del entendimiento verbal necesariamente". David Zinder

Poema de sangre es un laboratorio de investigación y creación del actor programado dentro del Año Lorca 2019, en el marco del 37º Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Impulsado por Vértico en colaboración con exlímite, gira en torno a la interpretación de la emblemática obra de Federico García Lorca.

¿De qué modo 14 actores profesionales de la Comunidad de Madrid pueden hacer trascender el texto de *Bodas de sangre* con su actuación y abrir al espectador una cadena de significados pertinentes y, quizás, urgentes, en nuestra sociedad? Este es el desafío que propone *Poema de sangre*, el laboratorio de investigación y creación actoral impulsado por Vértico, plataforma madrileña con ocho años de experiencia en procesos de investigación artística donde el eje vertebrador es el proceso creativo del actor. El laboratorio, dirigido por Sol Garre, actriz y profesora doctora de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, cuenta con el director, dramaturgo y entrenador de actores israelí David Zinder, maestro de la técnica de Michael Chéjov, como responsable de la puesta en escena. Para llevar a cabo este laboratorio, Vértico cuenta con la colaboración de exlímite, un nuevo proyecto y espacio teatral

en el sur de Madrid que busca fomentar el teatro de creación, dentro de un marco independiente y colaborativo, y servir de referencia a compañías y creadores madrileños innovadores, uniendo creación, formación, colaboración e investigación teatral. Su principal apuesta es el apoyo a la creatividad teatral, dentro de un espíritu de experimentación, interdisciplinariedad e intercambio.

El laboratorio *Poema de sangre* se introducirá en las entrañas del texto de Lorca, sus personajes y poética, con una original propuesta de escena que ofrecerá Zinder, experto en el trabajo de imaginación del actor y su relación con el movimiento y la voz a través de la técnica *ImageWork*. El director de escena, además de director y formador de actores, es profesor emérito del Departamento de Artes Teatrales de la Universidad de Tel Aviv, institución en la que impartió clases durante 28 años, y autor del texto *Body Voice Imagination: ImageWork Training y Chekhov Technique*. Desde 2002 ha dirigido en salas de repertorio profesional en Rumanía, India, Singapur...

En *Poema de sangre*, los actores podrán indagar y desafiar sus recursos actorales, su autonomía creativa y capacidad de interpretación a través del gesto. Aspectos clave en relación a la presencia, la percepción, la creatividad, el arte de actuar e imaginar y la creación del actor se encontrarán en una original (*propuesta*) de escena. El laboratorio no busca solo innovar a la hora de interpretar a los personajes, sino también interrogar y reinterpretar *Bodas de sangre* bajo nuevos paradigmas de creación y actuación. La investigación se enmarca en la búsqueda y necesidad actual de acercar al espectador distintas formas de entender y hacer teatro, abriendo nuevas posibilidades y significados de la obra de Lorca.

En palabras de Sol Garre: "David Zinder nos proporciona un planteamiento poético considerablemente abierto. La estructura de su puesta en escena permite al actor transitar libremente por su imaginación y la humanidad de los personajes, los valores ocultos en la trama y en la sociedad de los años 30 en España. Su planteamiento, al mismo tiempo, abre una ventana a cuestionar si estamos verdaderamente tan alejados o no de la tragedia que vivimos ahora y cómo la abstracción puede ayudarnos a confrontar nuestra realidad".

**María Fernández
Ache y Will Keen**
*The Things Beyond:
la conferencia de
Poeta en Nueva York*

Teatros del Canal, Sala Roja

Día 16 de noviembre, 20.30 y 22.30h

Teatro documental

País: España

Idioma: inglés (con subtítulos en español)

Duración: 1 hora

Año de producción: 2013

Pieza perteneciente al programa del Año Lorca 2019

María Fernández Ache y Will Keen

The Things Beyond: la conferencia de Poeta en Nueva York

FICHA ARTÍSTICA

Intérprete: Will Keen • **Dirección y dramaturgia:** María Fernández Ache • **Traducción:** Will Keen • **Iluminación:** Valentín Álvarez • **Producción:** Fundación Federico García Lorca • **Ayudante de producción:** Mayte Barrera y Rosel Murillo
Productor para el Festival de Otoño: Nacho Aldegue, para Bella Batalla

“La voz del actor Will Keen se clava en el estómago, mientras los versos que García Lorca escribió inspirado por una ciudad que cambió su forma de ver el arte se proyectan en dos pantallas”. Flor Gragera de León, *El País*

El 25 de junio de 1929, Federico García Lorca llega a Nueva York, huyendo de sus demonios. Se halla sumido en una profunda crisis personal y un cambio de aires le vendrá bien, sin duda. Al principio, el frenético ritmo metropolitano le resulta estimulante, pero no tardará en verse horrorizado por un mundo que sitúa al hombre y sus ambiciones firme y exclusivamente en su centro, negando todo lo demás. Un mundo que no puede estar más lejos estética y espiritualmente de su adorada Andalucía.

De esa profunda y formativa experiencia nacerá aquello que él llama “su reacción lírica”: una colección de versos encendidos que titulará *Poeta en Nueva York*. Versos inquietantes, rabiosos, nostálgicos; a ratos desesperados, místicos, severos, eufóricos, iluminados, proféticos... Son el intenso relato de la vulnerable alma del poeta, que lucha por descifrar la furia helada de la máquina urbana, industrial. Abogan apasionadamente por el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, y por la responsabilidad que el hombre tiene hacia ese vínculo, argumentando, desde el lugar más profundo, que una vida sin espíritu en realidad no es vida.

Lorca no cree, sin embargo, que el mundo esté preparado para asimilar en crudo lo que ha escrito. Tras su estancia en Estados Unidos, escribe una conferencia cuyo propósito es dar contexto a los poemas y explicar su génesis. En su conferencia, intercala ese verso intenso con una prosa más sosegada; una prosa que, aunque marcada por su riquísima imaginación, ofrece un marco realista. La creación resultante es una suerte de diálogo entre prosa y poesía, entre mente y espíritu, entre locus y numen. Lorca no impartirá su conferencia en Estados Unidos, pero sí en España y México. Y jamás verá publicada su obra maestra. El verano de 1936 será asesinado en Granada.

Setenta y siete años después, en junio de 2013, el actor Will Keen y la directora, actriz y dramaturga María Fernández Ache presentan por vez primera esta pieza en la New York Public Library, producida por la Fundación García Lorca y ACE, en el marco de una gran exposición en honor al poeta. Bajo la producción de Bella Batalla y con ocasión del 37º Festival de Otoño, este noviembre llega de nuevo esta hermosísima y sabia reflexión lírica, tan visionaria y tan necesaria en estos oscuros tiempos que vivimos.

“Soy un poeta que viene a esta sala y quiere hacerse la ilusión de que está en su cuarto y que vosotros, ustedes, sois mis amigos”. Will Keen (Oxford, 1970) da vida a Federico García Lorca y carne a sus palabras. Keen es un reconocido actor que ha trabajado en los teatros británicos más destacados (National Theatre, Shakespeare's Globe, Royal Shakespeare Co, Royal Court, Donmar, Almeida, West End, etc.) y ha colaborado con los directores y dramaturgos más respetados de Gran Bretaña, como Richard Eyre, Peter Hall, Trevor Nunn, Tom Stoppard o Declan Donnellan, entre muchos otros. En los últimos años, ha participado en series como *His Dark Materials*, *The Crown*, *Wolf Hall* o *The Refugees*.

Por su parte, María Fernández Ache, responsable de la dirección y la puesta en escena de la pieza, también ha dirigido y versionado *Hamlet* (Naves del Matadero, 2012, con co-dirección de W. Keen); *Traición*, de Harold Pinter (Teatro Español, 2011); y *El gran inquisidor*, de Fiódor Dostoyevsky (La Espada de Madera, 2010). De su creación son también *Cocina* (CDN, Teatro María Guerrero, 2016); *Como gustéis* (CDN, Teatro Valle-Inclán, 2015); *Romeo y Julieta* (Teatro Principal de Alicante, 2009); o *Platform*, de Michel Houellebecq (Institute of Contemporary Arts de Londres, 2000), etc. En las últimas dos décadas, Fernández Ache ha trabajado también como actriz y *acting coach* en prestigiosas series y películas de Gran Bretaña y Estados Unidos.

Sara Molina Doblas *Comedia sin título*

Teatros del Canal, Sala Negra

Días 29 de noviembre, 19.00h
Días 30 de noviembre y 1 de diciembre, 18.00h

Teatro

País: España
Idioma: español, wolof, francés, inglés, alemán y persa
Duración aproximada: 2 horas
Año de producción: 2019

Estreno absoluto

Pieza perteneciente al programa del Año Lorca 2019

Sara Molina Doblas

Comedia sin título

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección: Sara Molina Doblas • **Intérpretes:** Mónica Francés, Ana Contreras, Victoria Mariani, Álvaro Holgado, José Antonio Pérez Ferrer, José Manuel Ruiz Martínez e Iván Marcos • **Colectivo subsahariano:** Dieumba Cisse, Malick Gueye, Serigne Mbaye, Ibhahima Sarry, Neem Idehen y Meriem Tamayo García • **Colaboraciones especiales:** Regina Fiz Santos, Cristina García Morales, Santiago Ortiz Casanova, Rafa Simón Tejero, Héctor Eliel Márquez, Miguel Rojo y Borja López • **Iluminación:** Joaquín Cutillas • **Escenografía:** José Luis Lucas • **Vestuario:** Javier Fernández Casero • **Asistencia técnica:** Enric Martín Mari • **Vídeo y fotografía:** Juan José Balaguer • **Producción:** María José Sánchez Montes • **Agradecimientos:** Laura García Lorca, Elisa y Joséba "Espacio b", Fundación Federico García Lorca, Centro Federico García Lorca, Laboratorio de Creación Escénica (UGR) y Proyecto I+D "Transmedialización y crowdsourcing en las narrativas de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas, dramáticas y literarias"

"Sara da por hecho la tragedia, la imposibilidad del lenguaje, y comienza por ahí. Su obra nace del dolor y, sin embargo, este queda desterrado del acto escénico, que siempre se presenta como una fiesta, un recital, una ceremonia que parte del luto e invoca, desesperadamente, la vida. El trabajo de Sara es la búsqueda de un tiempo esencial, de los gestos vitales... Parece saber que hay algo por rescatar, algo de lo que ella es testigo". Itsaso Arana, *Fragmentos. Un recorrido por la obra de Sara Molina*

"Después quiero hacer otro tipo de cosas (...) y llevar al teatro temas y problemas que la gente tiene miedo de abordar", dice Federico García Lorca en torno a *Comedia sin título*, obra con la que la veterana directora Sara Molina (Jaén, 1958) regresa al Festival de Otoño este 2019. Considerada como una de las decanas de nuestro teatro de vanguardia, la actriz y dramaturga andaluza, fundadora en 1995 de la compañía O. teatro, siempre se ha mantenido firme en su compromiso con un teatro filosófico y de profunda reflexión. De hecho, no es casual que, en su reciente andadura en el teatro universitario, Molina haya trabajado sobre las figuras de tótems como Pasolini, Beckett o Kantor.

Treinta años después de subir esta pieza inconclusa de Federico García Lorca por primera vez a los escenarios, Molina vuelve a relacionarse con este drama social, como así definió el genial poeta a su creación, orquestada en un solo acto. "Puede ser la misma obra, pero mi mirada en 2019 es diferente a la de aquella primera versión de 1995. Aunque continúo apuntando directamente al tema de la verdad y al diálogo de la pieza con lo contemporáneo. Y, también, a la posibilidad que ofrece la obra de revelar verdades íntimas y colectivas que puedan desprenderse del numeroso y singular equipo que nos damos cita", ha declarado la directora, que inició este año un proceso de investigación sobre el texto en colaboración con la Universidad de Granada, el Centro Federico García Lorca de la localidad andaluza y la Fundación Federico García Lorca de Madrid. El resultado podrá verse este noviembre en el 37º Festival de Otoño, en el marco de la celebración del Año Lorca 2019.

Sara Molina habla así sobre la obra: "*Comedia sin título* es una pieza inacabada, interrumpida, premonitoria en lo que se refiere a los hechos que relata. Está dividida en tres actos, de los que solo tenemos el primero, un fragmento que usamos como dispositivo. Ningún intérprete es un personaje en concreto, entre los más de diecisiete que propone la pieza. Nuestra propuesta fragmenta el texto, repite escenas, es tragicómica. Es un continuo diálogo con lo que quedó escrito y lo que falta, que se hace palabra viva, elocuente, equivocada, misteriosa, necesaria o superflua. Nuestra Contemporánea. El segundo y tercer acto van a ser escritos sobre la página en blanco de la escena, en un ahora elaborado y reflexivo, pero, al mismo tiempo, lleno de aventura, asumiendo riesgos. Serán escritos de tal manera que puedan después ser borrados y permitan al pensamiento mantener su compromiso con la pieza".

Formada en sus inicios con Albert Boadella (Els Joglars) y Zubics-Panadero (actores y bailarines de la compañía de Pina Bausch), el trabajo de Sara Molina ha estado siempre marcado por los nuevos lenguajes y lo performativo, pero sin renunciar a los trazos de la excelencia. Entre sus más de 40 piezas creadas como directora de escena destacan, entre otras, *Noús. In perfect-A harmony-A, Made in China, Mónadas o Senecio-Ficciones*, que presentó al público madrileño en el marco del 35º Festival de Otoño. Además de haber participado en diversas muestras teatrales nacionales e internacionales como el Festival de Aviñón, el F.I.T. de Cádiz o la Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, es también apreciado su trabajo como docente en las Universidades de Granada, Málaga, Cuenca o Barcelona.

"Comparecer de nuevo para dar testimonio. Testimonio del encuentro, del esfuerzo, del error. Densas, soberanas, evidentes, las palabras. Nos dejan desnudos y en ridículo. Testimonio de un reencuentro. Exhibición de algo íntimo. De lo que falta, lo que no está, lo inconcluso, las palabras de otro. La dimensión íntima y la política se unen en la estructura, en la intención y en la extensión. Y, en ese anudamiento, algo de la singularidad de cada participante emerge en el corazón del discursivo escénico", así explica la creadora su reencuentro con esta *Comedia sin título* de Lorca.

Actividades paralelas del 37 Festival de Otoño

experiencias FO

1. ESCUELA FESTIVAL DE OTOÑO

Este 2019, el festival contará con una serie de seminarios creativos a cargo de tres creadores de renombre de la escena internacional, que tendrán lugar en los Teatros del Canal, en los estudios de danza, en colaboración con el Centro Danza Canal (CDC).

La participación en los seminarios creativos del 37º Festival de Otoño es gratuita. El número de plazas disponibles es de 20 participantes por seminario. El plazo de inscripciones se abrirá en el mes de octubre. Los profesionales interesados en inscribirse en alguno de los seminarios deberán enviar su cv, una foto y una breve carta de motivación a la dirección de correo electrónico experienciafo@gmail.com. Los docentes seleccionarán a los participantes en base a la formación académica acreditada por los solicitantes. Se comunicarán todos los detalles en la web del festival: www.madrid.org/fo.

— SAMUEL LEFEUVRE

Creative Lab

Centro Danza Canal

Días 15, 16 y 17 de noviembre, de 10.00 a 14.00h

—
Orientado a actores y bailarines en buena forma física.

Tras bailar para coreógrafos como Michèle Anne de Mey, Alain Platel, Lisi Estaras, Jérôme Bel o Boris Charmatz y formar parte de la prestigiosa compañía Peeping Tom, Samuel Lefeuve comenzó a desarrollar sus propios trabajos en 2007, primero junto al músico Raphaëlle Latini y el diseñador de luces Nicolas Olivier bajo el nombre Groupe Entorse y, desde 2012, con la coreógrafa argentina Florencia Demestri. Mediante el uso de una narrativa disruptiva y una fisicalidad intensa y retorcida, el tándem invita al espectador a rendirse ante una interpretación de la realidad múltiple e intuitiva, que favorece las sensaciones por encima de su significado.

En el 37º Festival de Otoño, Lefeuve propone explorar las herramientas coreográficas basadas en la imaginación y la fantasía. ¿Cómo influye una imagen o una sensación en nuestro baile? ¿Qué técnicas nos pueden ayudar a transformarnos en la imagen proyectada? El artista abordará la noción de estados físicos, tan presente en su proceso creativo. Junto a los participantes del laboratorio, explorará algunos de estos estados que emplea en el trabajo coreográfico de su compañía y, asimismo, explorará otros, más personales, para que cada asistente pueda usar su imaginación y desarrollar una forma original y creativa de bailar.

— FERNANDO RUBIO

*Seminario de performance:
un acercamiento a la creación multidisciplinar*

Centro Danza Canal

Del 18 al 23 de noviembre, de 10.00 a 14.00h

—
Orientado a directores, dramaturgos, actores, artistas visuales y performers interesados en la creación multidisciplinar.

Ordenar el espacio, el tiempo y la acción de una manera desacostumbrada. Ese es el objetivo del creador y *performer* Fernando Rubio, quien propone, con su *Seminario de performers*, entender conceptualmente la forma final y las relaciones intrínsecas de la obra a partir de procedimientos que indagan, con profundidad, en los aspectos esenciales de aquello que queremos contar. Junto a los participantes de esta experiencia, Rubio trabajará aspectos como el desarrollo de un criterio de expansión sobre los procedimientos para la creación, la reflexión sobre el teatro performático y su relación con las artes visuales, la acción y la intervención urbana y la intención de despertar un espíritu crítico, lúdico y creativo, con el fin de que los alumnos puedan construir su propia obra, ya sea individual o colectiva.

Muestra abierta del seminario creativo

Día 23 de noviembre, 12.00h

Acceso libre hasta completar aforo.

— CLAUDIA CASTELLUCCI

*Esercizioni Ritmiche (Ejercicios rítmicos).
Seminario teórico y práctico de danza*

Centro Danza Canal

Del 23 de noviembre al 1 de diciembre, de 10.00 a 18.00h

—
Orientado a bailarines profesionales.

Dirección: Claudia Castellucci

Asistente: Alessandro Bedost

Música: Stefano Bartolini

Producción: Societas (Cesena, Italia)

Idioma: italiano (con traductor)

A través de estudios y ejercicios físicos, este seminario teórico y práctico dirigido a bailarines profesionales trata de transmitir el significado y la importancia del ritmo. Bajo el sello de la reputada compañía italiana Societas, los participantes descubrirán de la mano de Claudia Castellucci la importancia de las transiciones, en una concepción de la danza "penetrante", que trata el intervalo y la pausa musical como un momento esencial de la estructura rítmica del movimiento.

Muestra abierta del seminario creativo

Día 1 de diciembre, 12.00h

Acceso libre hasta completar aforo.

2. CONVERSACIONES CREATIVAS

— *Por un plato de aceitunas*, con Ana Vallés, de Matarile

Ana Vallés, una de las creadoras protagonistas de esta nueva edición del Festival de Otoño, compartirá con los oyentes palabras, vinos y aceitunas en el restaurante El Comunista (calle Augusto Figueroa, 35), para relatar sus 30 años de lucha al pie de la vanguardia escénica junto a su compañía Matarile.

Día 26 de noviembre, 19.00h
Acceso libre hasta completar aforo.

— *Encuentros con el público al final de las representaciones*

Acceso libre hasta completar aforo.

3. PASEOS POR EL MUSEO DEL PRADO

— *Teatralidad en la pintura:*

El 37º Festival de Otoño propone una serie de paseos por el Museo del Prado de la mano de un artista o de un historiador del arte que revelará su vínculo personal con algunas de las piezas más representativas del centro, que han servido de inspiración para sus puestas en escena, en el caso de los creadores, o que han influenciado su mirada como espectadores, en el caso de los historiadores.

Los paseos por el Museo del Prado correrán a cargo de:

Jaime de los Santos (historiador): día 16 de noviembre, 12.00h

Darío Facal (director y dramaturgo): día 17 de noviembre, 12.00h

Julia de Castro (historiadora y actriz): día 23 de noviembre, 12.00h

Claudia Castellucci (directora y dramaturga): día 29 de noviembre, 18.00h, y día 30 de noviembre, 12.00h

Actividad gratuita para grupos de un máximo de 20 personas. Inscripciones y más información: experienciafo@gmail.com.

— *Metamorfosis*, de Laboratorio

Día 23 de noviembre, a las 11.00 y a las 18.00h

Las pinturas se pueden leer, interpretar, metamorfosear... *Metamorfosis* propone reinterpretar algunas de las obras pictóricas más afamadas de la historia del arte, rompiendo con el soporte y sus materiales. ¿Podemos pintar sin pintura? Durante una hora, jugando con las narraciones y el *atrezzo*, el colectivo Laboratorio le dará rienda suelta a toda la creatividad y a la imaginación de los participantes en esta experiencia. Al sustituir pinturas por telas, los cuadros son representados a tamaño real. ¿Qué sucede en la obra de arte? ¿Cuál es su realidad? ¿Cómo podemos reproducirla en tiempo real? Los cuadros cobran vida protagonizados por los asistentes, que descubren la historia que se esconde detrás de cada pintura y se convierten en sus protagonistas.

Actividad orientada a familias con niños de 5 a 9 años. Inscripciones y más información: experienciafo@gmail.com.

4. RESIDENCIA ARTÍSTICA

— *Europa. Los tutelados*, de Mikolaj Bielski

El 24 de noviembre de 2012, casi un centenar de solicitantes de asilo, la mayoría pakistaníes y afganos, caminaron desde el campo de refugiados austriaco Traiskirchen, ubicado a 20 kilómetros al sur de Viena, hacia el centro de la ciudad, iniciando una acampada de protesta en el turístico parque Sigmund Freud y, posteriormente, ocupando la cercana iglesia Votiva durante más de tres meses. A partir de este acontecimiento y de su repercusión mediática, la Premio Nobel Elfriede Jelinek vomitó un texto sin principio ni final donde, asumiendo sin disimulo y conscientemente irónica la voz de los refugiados, lanzaba un órdago al dominante discurso eurocentrista.

El director y creador escénico Mikolaj Bielski, Premio ADE "José Luis Alonso" para jóvenes directores por su espectáculo *El éxtasis de los insaciables* en 2016 y actual coordinador artístico de Réplika Teatro, inició en 2018 un proceso de creación a partir de dicho texto.

Este mes de noviembre, en el marco del 37º Festival de Otoño, Bielski -cuyas creaciones se caracterizan por la puesta en escena de una "poética de lo terrible", a través de la fragmentación y el uso de dispositivos audiovisuales en directo- desarrollará una residencia artística en la sala Réplika Teatro junto al coreógrafo y director israelí Nir de Volff.

El resultado final del proceso podrá verse en Matadero Madrid en febrero de 2020 en forma de espectáculo.

5. ESPECTÁCULO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PSÍQUICA

— *Bailar el agua*

Centro Danza Canal
Días 19 y 20 de noviembre, 11.30 h
Duración: 50 minutos
Acceso libre hasta completar aforo.

Bailar el agua es un espectáculo especialmente diseñado para personas con diversidad funcional psíquica. Es una pieza de estimulación sensorial en la que la danza y la música en directo confluyen con la improvisación como recurso comunicativo, para dialogar con el público e integrar sus respuestas en tiempo real durante la representación. Una particular puesta en escena de movimientos y sonidos genera un clima íntimo, cálido, enérgico y estimulante con el fin de conformar una suerte de partitura móvil en la que cobran protagonismo las expresiones e intervenciones vocales, rítmicas y gestuales de los espectadores. *Bailar el agua* se convierte, así, en un espontáneo encuentro que es artístico y terapéutico al mismo tiempo.

Ficha artística

Saxo soprano, percusión y kechapi: Chefa Alonso • **Movimiento, ukelele, acordeón y piano de juguete:** Raquel Sánchez • **Contrabajo:** Jorge Frías • **Movimiento:** Alba González • **Producción:** Jorge Rúa • **Iluminación:** Cristina L. Bolívar • **Coordinación:** Sofía Manrique

—
* Programación sujeta a cambios. Será posible consultar la información actualizada, así como las fechas y horarios de las actividades, en la página web del festival: www.madrid.org/fo.

información
práctica

salas

Teatros del Canal

Calle Cea Bermúdez, 1
Tel. 91 308 99 99
www.teatroscanal.com

Teatro de La Abadía

Calle Fernández de los Ríos, 42
Tel. 91 448 11 81
www.teatroabadia.com

Sala Cuarta Pared

Calle Ercilla, 17
Tel. 91 517 23 17
www.cuartapared.es

Teatro Pradillo

Calle Pradillo, 12
Tel. 91 416 90 11
www.teatropradillo.com

La Casa Encendida

Ronda de Valencia, 2
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.es

El Pavón Teatro Kamikaze

Calle de Embajadores, 9
Tel. 91 051 33 31
www.teatrokamikaze.com

Réplika Teatro

Calle Explanada, 14
Tel. 91 535 05 70
www.replikateatro.com

Sala exlímite

Calle Primitiva Gañán, 5
www.exlimite.com

Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Plaza de Cervantes, 15
Alcalá de Henares
Tel. 91 877 19 50
www.corraldealcala.com

Museo Nacional del Prado

Calle de Ruiz de Alarcón, 23
Tel. 91 330 28 00
www.museodelprado.es

precios

— **ENTRADA GENERAL**
todos los espectáculos del festival
15€

Excepto *Requiem pour L.*
y *Las cosas que sé que son verdad*
17€ y 14€

— **Entrada para los laboratorios, muestras
u otras experiencias escénicas**
5€

Espectáculos incluidos en esta categoría

Todo lo que está a mi lado

GEN Z: searching for beauty

KAPOW
Laboratorio escénico

ARCHIVO

Bergman in Uganda

Poema de sangre

— **ABONO 37 FESTIVAL DE OTOÑO**

Cuatro espectáculos a elegir en un mismo teatro: 45€
Válido para los Teatros del Canal y el Teatro de La Abadía.*

Consultar condiciones en www.teatroscanal.com
y www.teatroabadia.com.

— **COMPRA DE ENTRADAS**

Las entradas y abonos para los espectáculos del 37º
Festival de Otoño podrán adquirirse *online* a través de
las páginas web de cada teatro y, físicamente, en las
taquillas de los mismos.

— **DESCUENTOS**

Descuentos de hasta el 50% para Carné Joven, menores
de 25 o 30 años, mayores de 65 años, demandantes
de empleo, familias numerosas o monoparentales,
discapacitados, profesionales de las artes escénicas,
tarjeta Abadía / Corral, tarjeta Fnac, grupos, tarjeta
Transporte Público CAM, tarjeta BiciMAD, estudiantes de
teatro y danza acreditados, Unión de Actores, socios de la
Coordinadora Salas Alternativas y otros colectivos.

Los descuentos no son acumulables entre sí. Cupos
limitados. Imprescindible documentación acreditativa.
Es posible consultar las condiciones en las páginas web
de cada teatro.

el equipo

COMUNIDAD DE MADRID

Presidenta
Isabel Díaz Ayuso

Consejera de Cultura y Turismo
Marta Rivera de la Cruz

Viceconsejero de Cultura y Turismo
Daniel Martínez Rodríguez

Director General de Promoción Cultural
Gonzalo Cabrera Martín

37 FESTIVAL DE OTOÑO

Directora artística
Carlota Ferrer

Coordinación artística
Luisa Hedo

Producción
Mar López
Cristina Toledano

Relaciones externas
Pilar Estrela

Diseño gráfico
Carlos Malpartida

Comunicación
Luisa Castiñeira
Lucía Martínez
Cristina Álvarez Cañas

Equipo técnico
David Benito
Antón Ferreiro
Cristina Bolívar
Roberto Baldinelli

Producción técnica
Julio Provencio

FOTOGRAFÍAS

© Helena Almeida (1934 - 2018)

Cortesía de la Galería Helga de Alvear (Madrid), la Fundación Helga de Alvear (Madrid - Cáceres) y el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo (Móstoles, Madrid)

colaboradores

Organiza:

Comunidad de Madrid

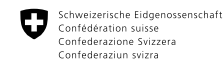
Con la colaboración de:

LA CASA ENCENDIDA
de fundación montemadrid

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Con el apoyo de:

Embajada de Suiza para España y Andorra

Suiza.

37 festival de ~ otoño

Comunidad de Madrid

www.instagram.com/festotono/

www.facebook.com/FestOtono/

www.twitter.com/FestOtono

#FestOtono

www.madrid.org/fo

* Será posible consultar la información detallada y actualizada de los estrenos y actividades en la página web del festival, www.madrid.org/fo, y en las páginas webs de cada teatro.

* En la web oficial www.madrid.org/fo también será posible consultar la información actualizada de las actividades paralelas vinculadas a los estrenos del festival.