

ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES RECOMENDADOS

CUADERNO#7

ABRIL 2021

Comisión Internacional de La Red

* "El uno en la otra" de La Mue/tte (Francia) © David Siebert

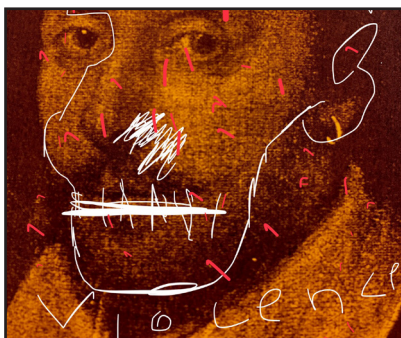

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES RECOMENDADOS

CUADERNO #7 ABRIL 2021

02

“Billy’s Violence”

Needcompany **Bélgica**

04

“El uno en la otra”

La Mue/tte **Francia**

06

“Imprenteros”

Lorena Vega y Hnos **Argentina**

08

“Makers”

L'Alakran **Suiza**

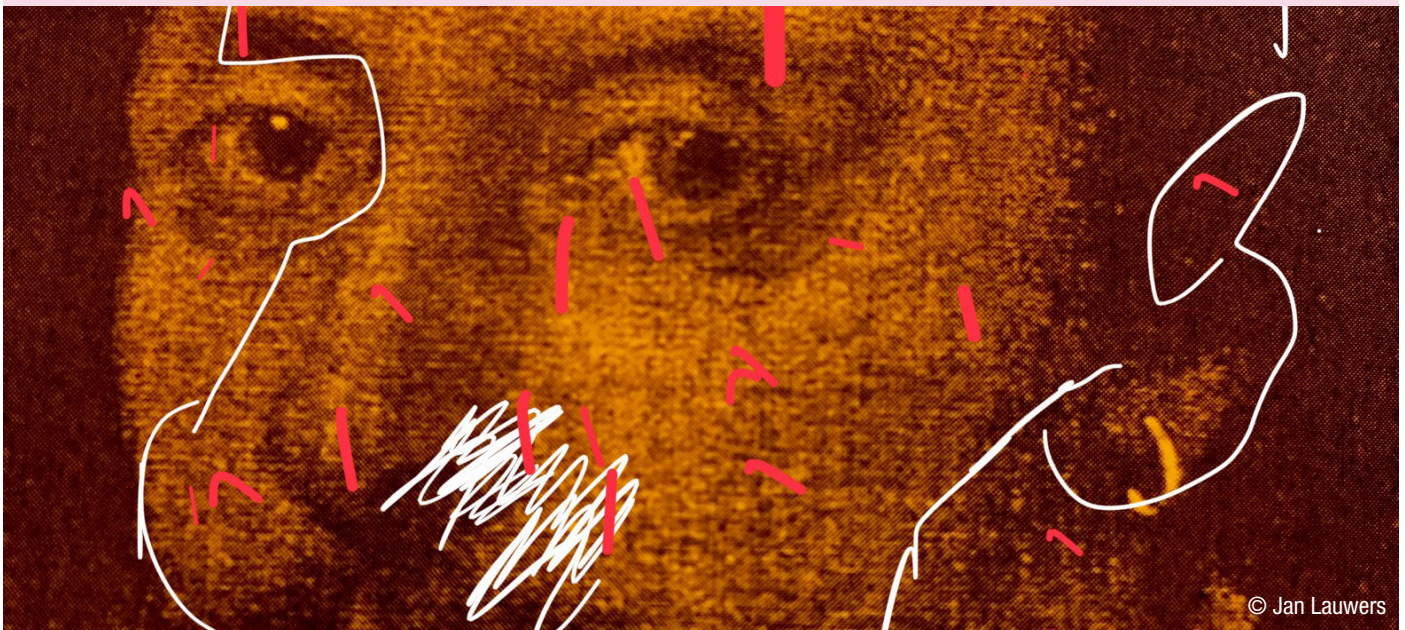
Este cuaderno ha sido elaborado por la **Comisión Internacional de la Red**, para cualquier información adicional o sugerencias podéis dirigirlos a: formacion@redescena.net o llamar al 91 548 95 60.

“Billy’s Violence”

Needcompany (Bélgica)

www.needcompany.org

TEATRO

LA COMPAÑÍA

Needcompany es una compañía de artistas creada por los artistas Jan Lauwers y Grace Ellen Barkey en 1986. Maarten Seghers es miembro de Needcompany desde el año 2001. Lauwers, Barkey y Seghers forman el núcleo de la compañía, la cual engloba toda su obra artística: teatro, danza, performance, artes visuales, escritura, etc. Sus creaciones se han visto en los lugares más destacados de su país y del extranjero.

Desde sus inicios, Needcompany se ha presentado como una empresa internacional, multilingüe, innovadora y multidisciplinar. Esta diversidad se refleja mejor en el propio equipo, en el cual se mezclan 7 nacionalidades diferentes. A lo largo de los años, Needcompany ha puesto cada vez más énfasis en este planteamiento que ha permitido que afloraran varias alianzas artísticas: Lemm&Barkey (Grace Ellen Barkey y Lote Lemm) y OHNO COOPERATION (Maarten Seghers y Jan Lauwers).

Needcompany gira alrededor de la individualidad del artista. Todo está basado en el proyecto artístico, en la autenticidad, la necesidad y el significado. El medio en sí mismo se cuestiona continuamente, y hay

un examen constante de la calidad de los contenidos que transmitimos con relación a la forma que toman. Needcompany cree en la calidad, la cooperación y la innovación. Needcompany es una voz líder en el debate social sobre la urgencia y la belleza del arte, tanto a nivel nacional como internacional.

EL ESPECTÁCULO

En *Billy’s Violence*, Victor Lauwers ha investigado las diez tragedias de Shakespeare y las ha reescrito con diálogos violentamente cariñosos e íntimos en los que la mujer es el eje central, despojada de cualquier referencia histórica o contenido anecdótico.

Erwin Jans: «Es posible que la violencia de Shakespeare nunca haya sido descubierta de una manera tan brutal y provocativa. Obscena, dura y poética. Palabras. Palabras. Palabras. Pero apenas quedan palabras. Solo algunos aspectos destacados. Poesía reconocible –tal como cita Shakespeare– que ilumina como una centella en una noche oscura y desaparece inmediatamente. Con el tiempo necesario para reconocer el paisaje, pero con el tiempo insuficiente para encontrar el camino.

Cuando cae el telón después de las tragedias de

“Billy’s Violence”

Needcompany (Bélgica)

www.needcompany.org

TEATRO

Shakespeare, el orden se ha reestablecido. En medio de una montaña de cuerpos, la calma del equilibrio desciende una vez más. Lo que precede a todo esto –la obra– escenifica la salida de todas las reglas morales, un alquiler profundo en el tejido social, un exceso de agresividad y de violencia. ¿Es necesario ese exceso para poder demostrar con más contundencia la necesidad de la ley? ¿O la violencia contiene su propia visión? ¿Su propia verdad? ¿Y cuál sería?»

Shakespeare es el escritor más leído y representado que el mundo ha conocido jamás. Y, sin embargo, muchas de las obras son prácticamente irrepresentables debido a su violencia, atrocidad, racismo y misoginia. ¿Qué papel juega la violencia en el arte en el mundo actual? ¿Por qué nos gusta tanto ver violencia? ¿Se ve de manera distinta la violencia hoy en día de cómo se veía en los siglos XVI-XVII?

Jan Lauwers: «Shakespeare quería tener un público para su teatro, pero en las calles de Londres había peleas de perros y torturas. Se quemaban mujeres en las plazas públicas y se hacían ejecuciones también en público. Eran como unas fiestas a gran escala que reunían a mucha gente en las calles, y Shakespeare tuvo que utilizar el sexo y la violencia, entre otras cosas, para atraer al público. Esto es muy interesante. No es tan diferente de Quentin Tarantino. ¿Es gratuito, entretenido, o necesario, o imposible? Quentin Tarantino es un angelito si lo comparamos con la brutalidad pura evocada por Shakespeare.

Cada vez estoy más convencido de que hay que encontrar una manera diferente de pensar que nos demuestre que todas las personas están en contra de la violencia. Creemos que todo el mundo es malo, pero eso no es verdad. La mayoría de la gente no es violenta; hay mucha solidaridad. Si damos un vistazo a la historia –y seguimos adentrándonos en Shakespeare y sus tragedias– entonces quizás podamos encontrar algo.»

EQUIPO ARTÍSTICO

Autoría: Needcompany

Dirección, escenografía y vestuario: Jan Lauwers

Texto: Victor Lauwers

Dramaturgia: Elke Janssens

Elenco: Nao Albet, Grace Ellen Barkey, Gonzalo Cuni-ll, Martha Gardner, Romy Louise Lauwers, Juan Navarro, Maarten Seghers y Meron Verbelen

Música: Maarten Seghers

Coreografía: Grace Ellen Barkey

Técnicos y producción: Marjolein Demey, Ken Hioco y Tijs Michiels

Asistente dramaturgico: Erwin Jans

Diseño de iluminación: Kemn Hioco

Asistente de vestuario y atrezzo: Nina Lopez Le Galliard

Producción: Needcompany

FECHAS DE GIRA

Fechas reservadas para la gira en España: entre mediados de septiembre y octubre de 2021, y en 2022. Funciones en 2021: 8-11 julio Barcelona, 16 julio Ribadavia, 23-26 septiembre Madrid, 8 octubre Vitoria, 12-13 noviembre Sevilla y 17 noviembre Granada.

CONTACTO

Koenraad Vanhove - koen@keyperformance.se

SOBRE EL PROCESO DE CREACIÓN

<https://www.needcompany.org/en/invisible-time>

“El uno en la otra”

La Mue/tte (Francia)

cielamulette.com

TEATRO

LA COMPAÑÍA

La Mue/tte es una compañía francoargentina creada en 2014 fruto del encuentro de una actriz titiritera de Nancy y un músico titiritero argentino que comparten una pasión por la cuestión del movimiento, su transmisión y su repercusión (sonido, imágenes y manipulaciones).

Delphine Bardot y Santiago Moreno se asocian entonces con el objetivo de indagar sobre el teatro visual y musical, estudiar el cuerpo y el títere en lo que tienen de sonoro y de rítmico, y la música en lo que tiene de físico, a través de una cierta mecánica poética del movimiento.

Juntos, crean su primer show en 2015 para La Mue/tte, *L'un dans l'Autre* [el Uno en la Otra], dúo visual y musical sin palabras que cuestiona delicadamente nuestras percepciones de la identidad de género dentro de la pareja, entre hijos, poleas y marionetas.

EL ESPECTÁCULO

Dúo visual y musical sin palabras.

Una bonita imagen: un hombre y una mujer, ¿o más bien una mujer y un hombre? Una pareja; mixta por tanto. Que pega. Normal. En su interior florido, sin

dobleces. Una bonita jaula dorada en la que tintinea la pequeña mecánica de la felicidad “normal”. Y la colcha a juego.

Luego en la noche, que transporta a sus espacios oníricos los cuerpos entremezclados, con sus secretos, sus pequeñas transgresiones y sus magníficas ambigüedades. Lo masculino y lo femenino se tantean, se mezclan. El uno en la otra se reinventan, como tiernos mutantes en un universo visual y musical sin palabras, en medio de cables, poleas y títeres. Ella y él atraviesan esta búsqueda iniciática que desdibuja los géneros y trastoca las convenciones de una sociedad binaria. Una ínfima incursión fuera del marco establecido que cuestiona delicadamente nuestras percepciones sobre la identidad dentro de la pareja.

EQUIPO ARTÍSTICO

Puesta en escena, diseño de marionetas, escenografía y actuación: Delphine Bardot y Santiago Moreno

Creación musical: Santiago Moreno

Mirada exterior / manipulación y dramaturgia: Kathleen Fortin

“El uno en la otra”

La Mue/tte (Francia)

cielamulette.com

TEATRO

Mirada exterior / movimiento: Boris Laffite

Vestuario y escenografía: Daniel Trento

Creación luz y escenografía: Valentin Monin

Consejo musical: Gabriel Fabing

Regiduría: Phil Colin

Dirección de producción: Claire Girod

Secretaría contable: Aurélie Burgun

CONTACTO

Isabel Lorente - Aire Aire Distribución

isabel@aireaire.com

VER VIDEO

<https://vimeo.com/169858855>

FECHAS DE GIRA

Fechas reservadas para la gira en España: del 15 de octubre al 1 de noviembre y 3-4 de diciembre.

Funciones en 2021: 24 octubre Logroño, 2 diciembre Gijón y 5 diciembre Benicassim.

“Imprenteros”

Lorena Vega y Hnos. (Argentina)

www.imprenteros.net

TEATRO

LA COMPAÑÍA

El equipo de *Imprenteros* se conforma a partir de la invitación a participar del ciclo experimental “Proyecto Familia” curado por Maruja Bustamante en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA (Universidad de Buenos Aires – Argentina). Lorena Vega actriz, dramaturga y directora de la obra trazará un recorrido sobre su historia autobiográfica acompañada de documentos visuales y archivos sonoros de máquinas, de sus hermanos (no actores) en vivo, y de actrices y actores profesionales que recrearán los sucesos conflictivos en la imprenta familiar. Tanto el equipo actoral como el equipo creativo que trabaja en las áreas de iluminación, vestuario, escenografía, fotografía, audiovisual y diseño gráfico son artistas que han compartido destacados proyectos anteriores junto a la directora y se caracterizan por una singular búsqueda creativa en las artes escénicas.

EL ESPECTÁCULO

Imprenteros es una obra de teatro documental que revisita el lugar perdido por tres hermanos. Aquella imprenta del conurbano bonaerense donde se criaron rodeados de papeles, tintas y guillotinas, les fue

arrebatada y no podrán volver luego de la muerte de su padre. Con vhs, fotos y bailes, se reconstruirán los sucesos que llevaron a la imprenta a su desaparición. *Imprenteros*, es un biodrama. Un recorrido autobiográfico en primera voz, realizado con material de archivo familiar, y fotos del artista César Capasso. Una obra donde participan los protagonistas directos de la historia que no son actores, junto a un equipo actoral encargado de recrear las situaciones. Es un encuentro de distintas disciplinas artísticas y laborales. Y desde una mirada femenina sobre el universo del oficio gráfico. El retrato de una familia atravesada no solo por el oficio sino por las vicisitudes de un país, de un tipo de clase. Un espejo para todxs de una marca de época que está cambiando pero que encuentra resistencias.

En palabras de Lorena: Impulsada por Maruja Bustamante y su invitación a participar del ciclo “Proyecto Familia” en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, me aventuré a poner en escena uno de los mundos de los que provengo, la industria gráfica. Mi abuelo gráfico, mi padre gráfico, mis hermanos gráficos. Todos crecimos entre resmas de papeles, olor a tinta y sonidos de máquinas. Hoy no puedo regresar a lo

“Imprenteros”

Lorena Vega y Hnos. (Argentina)

www.imprenteros.net

TEATRO

que queda de la imprenta de mi padre, y es entonces en el espacio escénico donde busco las formas de recorrerlo nuevamente. Y así ir descubriendo los puentes tendidos entre un oficio y el otro. El de imprimir y el de actuar.

EQUIPO ARTÍSTICO

Elenco: Lorena Vega, Sergio Vega, Federico Vega, Julieta Brito; Vanesa Maja, María Inés Sancerni, Viviana Vazquez, Juan Pablo Garaventa, Lucas Crespi, Mariano Sayavedra, Christian Garcia

Diseño de espacio: M. Celeste Etcheverry

Vestuario: Julieta Harca

Iluminación: Ricardo Sica

Fotografía y diseño gráfico: César Capasso

Diseño de logo: Petre

Diseño web: Javier Jacob

Sonido y música original: Andrés Buchbinder

Audiovisual: Gonzalo Zapico, Agustín Di Grazia, Franco Marengo y Andrés Buchbinder

Montaje en audiovisuales: Emi Castañeda

Colaboración en movimiento: Margarita Molfino

Asistentes: Fabiana Brandán y Santiago Kuster

Colaboración artística dirección: Damiana Poggi

Prensa: Marisol Cambre

Dramaturgia y dirección: Lorena Vega

FECHAS DE GIRA

Fechas reservadas para la gira en España: noviembre de 2021, (podría girar en otra época pero variarían las condiciones por los costes del traslado).

Funciones en 2021: 11, 12 y 13 de noviembre en el Festival de Otoño de Madrid.

CONTACTO

Olvido Orovio - oorovio@ptcteatro.com

VER VIDEO

<https://www.imprenteros.net/media>

“Makers”

L'Alakran (Suiza)

www.alakran.ch

TEATRO

LA COMPAÑÍA

La Compañía L'Alakran suscita en escena emociones radicales, creando espectáculos lúdicos, filosóficos y siempre poéticos. El contexto político, en el sentido de actitud crítica, es inherente al proyecto artístico; para interrogarse sobre la relación entre el individuo y la colectividad, sin querer dar respuestas ni fijar la palabra en una ideología.

L'Alakran es compañía concertada con la Ciudad de Ginebra, la República y el Cantón de Ginebra y la Fundación Arc en Scènes (2019-2021).

Oscar Gómez Mata es artista asociado a Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao (2019-2021).

EL ESPECTÁCULO

Makers es una obra sobre la luz, el tiempo y el amor, viajando entre desbordamiento cómico y contención emocional, entre disparate y verdad. Un espectáculo que mezcla lo poético y lo filosófico, en una especie de manual para sobrevivientes que trata de aportar soluciones a nuestro tránsito en la realidad.

La pieza nace de la función esencial de los 'makers': investigar para hacer la luz. «Somos detectives, tratamos de buscar lo sensible bajo lo sensible, encon-

trar una solución poética a la realidad». El resultado es una puesta en escena en la que este «dúo cómico» aborda temas clásicos como el amor, el tiempo y la luz, mezclado con humor emotivo. Nos dan así otro punto de vista sobre lo cotidiano de esta época fragilizada, de contornos borrosos e inciertos.

EQUIPO ARTÍSTICO

Concepción y Dirección: Oscar Gómez Mata

Elenco: Juan Oriente y Oscar Gómez Mata

Textos: Agustín Fernández Mallo, Rodrigo García y Oscar Gómez Mata

Colaboración artística: Delphine Rosay

Colaboración juego actoral: Espe López

Creación luz y dirección técnica: Leo Garcia

Creación sonido: Aymeric Demay

Espacio escénico: Vanessa Vicente

Vestuario: Doria Gomez Rosay

Producción y administración: Aymeric Demay

Difusión: Compañía L'Alakran, Carlota Guivernau

Coproducción: Compañía L'Alakran, Azkuna Zentroa Alhóndiga-Bilbao, Théâtre Saint-Gervais-Genève y Théâtre populaire romand - La Chaux-de-Fonds

Apoyos: Pro Helvetia, Loterie romande y Fondation

“Makers”

L´Alakran (Suiza)

www.alakran.ch

TEATRO

Ernst Göhner

FECHAS DE GIRA

Fechas reservadas para la gira en España en 2021: 25-26 septiembre, 2-4, 18-20 y 24-26 de octubre, 11-20 de noviembre y 11-22 diciembre. Funciones en 2021: 7-17 octubre Madrid, 22 octubre Santander y 28 octubre Vitoria.

CONTACTO

Oscar Gómez Mata - oscar@alakran.ch

Aymeric Demay - aymeric@alakran.ch

VER VIDEO

<https://vimeo.com/538580228/ed5bf77ac6>

ABRIL 2021

CUADERNO#7

**ESPECTÁCULOS
INTERNACIONALES
RECOMENDADOS**

**LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS,
CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA**

C/ Carretas, 14 – 8º F
28012 Madrid - España

Tel.: 915 489 560

Fax: 915 487 754

redteatros@redescena.net