

POLS

Danza y diversidad

PEPA CASES dansa-teatre

Sinopsis

POLS es una pieza breve de calle y/o espacios no convencionales para todos los públicos, es un soliloquio sobre la personalidad, es un espectáculo de danza contemporánea que reflexiona sobre la diversidad sexual y su necesaria normalización. El pols (pulso), la pols (polvo): una misma palabra en valenciano para significados diferentes pero con diferentes géneros. Un espectáculo que acerca al público a la danza contemporánea y a la normalización de las diferentes identidades. Un único espectáculo para diferentes emociones y percepciones de una o de uno mismo que hace reflexionar a quien mira pero sobre todo a quien juzga.

Enlace videos:

Teasers:

https://www.youtube.com/watch?v=f2LL3mfyD_k&t=6s

<https://www.youtube.com/watch?v=hPhYdRNeK6E&t=12s>

<https://www.youtube.com/watch?v=uovCtypVLrg&t=3s>

Espectáculo completo:

<https://www.youtube.com/watch?v=jrxdX4hTEog>

Espectáculo completo con música en directo:

<https://www.youtube.com/watch?v=aTHcncrQU2EY>

Proyecto artístico

Partiendo de la experiencia personal de la intérprete sobre las dudas que representa físicamente en la sociedad, llevando a confusiones sobre su género, Pepa Cases investiga entre casos cercanos la importancia de la identidad de género y decide hablar de este tema en código de danza, sin conceptos difíciles, ni etiquetas, solo con una acción sencilla que invita a repensar y a poner en duda nuestra tolerancia delante de los y las demás.

La identidad de género es todavía un tema tabú del que se habla únicamente en espacios relacionados con asociaciones LGTBI pero la percepción que cada persona tiene sobre su propio género es primordial para su conocimiento y el buen desarrollo de su vida. En la mayoría de las sociedades hay una visión clásica de categorizar a las personas: masculino y femenino, pero es importante dar a conocer el tercer género y romper los estereotipos de hombre/mujer que se tienen, para dar paso al conocimiento y tolerancia de los géneros no binarios o transgénero.

Pols es una palabra con diversos significados y con tres de ellos hemos construido el esqueleto de la dramaturgia del espectáculo diferenciando tres partes dentro de la pieza y a la vez donde, cada parte, trabaja un aspecto de esta palabra en valenciano (El pols: el pulso o hacer un pulso/ La pols: el polvo).

El pols de una persona (el pulso) es el que nos hace únicos, el que nos mueve, el que dicta en cierta manera, como es cada individuo y es pues, el que da soporte a la primera parte de la pieza que habla de sentimientos y dudas.

Un pols (un pulso) cuando se trata de hacer uno con otra persona es una lucha, es una prueba de fuerza, es un pulso para conseguir ganar o demostrar algo. Sabemos que las personas con identidades de género no convencionales se enfrentan día a día a esta lucha haciendo un pulso para ser aceptadas, cosa que no debería ser necesaria porque nadie debería juzgar los sentimientos y las opiniones personales de cada uno o cada una sobre sí mismo o misma. Es esta lucha pues, la que tratamos en la segunda parte de la pieza donde además interviene el público de manera directa.

Finalmente, **la pols** (el polvo) cuando ya no queda nada, es la única cosa que queda. Es también al final, en el que todo el mundo nos convertimos seamos como seamos, en polvo, y es la palabra que da forma a la parte final de la pieza no solo por su significado apocalíptico y fatalista sino porque también tenemos que quitarle polvo a temas como este para hablar de ellos y normalizarlos cuanto antes.

Esta es una pieza de danza breve donde se ha trabajado el lenguaje coreográfico a partir de lo masculino, femenino y neutro. Un trabajo que confunde al público desde el inicio, que mediante la danza contemporánea se plantea un tema que a veces pasa desapercibido y que, al finalizar, deja bien claro con unas voces en off que solo dicen lo que muchos y muchas están pensando y la última voz protagonista que invita a hacer un examen de conciencia a cada persona asistente: “¿Y tú, también has estado más pendiente de mi género que de mi trabajo?” que suena mientras ella marcha con la cabeza bien alta.

La creación empezó con una residencia artística en Palma de Mallorca en Noviembre de 2020 y con un work in progres en Vila-real en 30 de Diciembre formado por cuatro pases consecutivos en diferentes espacios urbanos y diferentes tipos de público, con el propósito de conocer el funcionamiento de las primeras ideas llevadas a la calle. Observar las reacciones del público era el objetivo primordial y comprobar que la puesta en escena funcionaba para transmitir lo que habíamos elaborado. Después de dos meses de trabajo hemos llegado a la conclusión de que POLS es una pieza para todo tipo de público pero que puede funcionar muy bien en los patios de los colegios y dirigirla especialmente a público de primaria (6 a 12 años) dada su sencillez visual que invita a hablar de la tolerancia hacia los demás como feedback de la función con el profesorado y artistas y colaborando en el sector artístico como invitación a que la danza sea una disciplina para todo tipo de personas.

Con este análisis decidimos trabajar los work in progress en escuelas reales e hicimos 4 funciones los días 19 y 20 de Abril en dos escuelas diferentes y en grupos de diferentes edades. Descubrimos que el tema les interesaba, que a pesar de su edad, sobre todo el alumnado de 1º y 2º de primaria (6 y 7 años) tienen mucho que decir y que son ellos y ellos los que pueden llevar esta experiencia a casa para hablar de identidad y de género con su familia porque también los hijos e hijas enseñan a los padres y madres.

La charla post espectáculo con Pepa confunde al público que mantiene la duda de su género hasta el final y que la mayoría todavía mantiene las dudas pero la confianza que la intérprete emite hace que hablen de conceptos necesarios hoy en día como: género no binario, bisexualidad, transexualidad, colectivo LGTBIQ, diferencia entre género y orientación sexual, etc. y el intercambio es generoso entre artista, alumnado y profesorado que, retomarán el tema en clase dada la curiosidad que ha despertado la pieza y que hacen que, incluso, se olviden de su género dirigiéndose a ella tanto en masculino como en femenino y quitándole importancia a su género.

A partir de estas experiencias la pieza empieza a tomar forma hasta su estreno oficial en Oropesa del Mar (Castellón) el 24 de Abril de 2021 por la conmemoración del Día Internacional de la Danza, aunque este espectáculo sigue en continua evolución dada su delicadeza y fragilidad con el espacio y el público. La pieza con público general en la calle o en espacios no convencionales invita a otro tipo de reflexión donde a veces se evita programar la tertulia final y es el mismo público quien se acerca a felicitar a la intérprete con la idea de averiguar de cerca si género y por tanto, el espectáculo ha conseguido generar dudas y sobretodo hacer pensar a los espectadores y espectadoras sobre su propio género y querer aprender más sobre las identidades sexuales.

FICHA ARTÍSTICA

Creación i interpretació

PEPA CASES

Música

CLARA PEYA

Diseño y realización de vestuario

SARA RECATALÀ

Diseño de iluminación

PAU AYET

Técnico de so i iluminación

RUBÉN CARREGUÍ/AE EVENTS

Diseño gráfico

BUIT

Video fotografía

LA MARY POSA

Producció

PEPA CASES dansa-teatre

Producció musical

JUANVI MIGUEL

LA GUARIDA estudio de grabació

Espacio de creació

ASSUT DE L'ART

Residencia artística

TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS, MALLORCA

Con el soporte de

FESTIVAL FITCARRER VILA-REAL

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA

Agradecimientos

CRA ESPADÀ-MILLARS, TALES

CEIP CARMEN MARTIN, ARTANA

CULTURA ORPESA DEL MAR

LA EVOLUCIÓN

Después de cuatro años en cartel realizando actuaciones en festivales, programaciones de calle y campañas escolares, la pieza crece y evoluciona gracias también a su recorrido internacional que explora la posibilidad de aumentar la duración de la pieza a 20 minutos para programaciones generales y manteniendo la versión breve de 11 minutos para público escolar ya que estas representaciones mantienen la tertulia posterior.

Un trabajo de escucha, observación e investigación ha hecho que este espectáculo sume a su dramaturgia dos pequeñas escenas que le dan una mayor duración y también un peso importante al contenido gracias a la participación del público.

FICHA TÉCNICA

- Pases 20 minutos público general y pases de 11 minutos para público escolar + tertulia.
- Espectáculo de calle, para espacios no convencionales y para patios de colegios.
- Espacio escénico de 6x6m aproximadamente con el suelo útil para la danza.
- Equipo de sonido apto para conectar Tablet, USB u ordenador.
- Cuatro focos LED para el suelo con iluminación azul y fucsia si se programa de noche.

PEPA CASES

Actriz, bailarina, coreógrafa, docente, cantautora, escritora, gestora cultural, monologuista y presentadora de televisión.

Empieza su formación a los 4 años en danza clásica de la "Royal Academy of Dancing of London" en España. Después de 11 años y diversos cursos de música y flauta travesera, empieza a estudiar otras danzas de las que predomina la danza contemporánea y que adoptará como base técnica de su trabajo. Con 18 años se inicia en la interpretación en Vila-real (Castellón) donde empieza a formar parte de compañías de teatro de calle reconocidas y trabajando en giras nacionales y europeas como actriz, bailarina y coreógrafa.

Licenciada en Arte Dramático en “La escuela del actor” (Valencia, 2001-2005), compagina su formación con clases de danza contemporánea, interpretación, danza aérea, clown, cabaret, música, canto y match de improvisación entre otras, recibidas por profesionales de España, Francia y Latinoamérica. Interesada en la pedagogía teatral realizó el Postgrado de Teatro en la Educación en la Universidad de Valencia (2010-2011).

En el 2003 crea la compañía **A Tempo Dansa** con la que crea más de 30 espectáculos propios, realiza giras por España, Portugal, Francia, Inglaterra, Grecia, Chile, Uruguay, Perú, Brasil, Argentina i México y que después de 15 años de trayectoria, da paso a una nueva etapa en solitario. En 2005 viaja a Buenos Aires donde siguió complementando su formación artística y donde vivió 3 años durante su gira por Latinoamérica con la *Trilogía de la mujer* (Báilame, Bésame y Búscame) e impartiendo workshops de danza-teatro para personas adultas y niños y niñas.

A su regreso a España trabaja para una nueva compañía de calle como intérprete y coreógrafa con “Esfèric” ganador del premio “Valladolid propone” TAC’09, candidato al Premio Max espectáculo revelación’09 por la Comunidad Valenciana, nominada mejor bailarina y ganador mejor espectáculo de artes de calle en los Premios Abril’10 de Valencia. Nominada mejor actriz, mejor directora y ganadora del primer premio del Festival de Monólogos de La Tigra 2008, Chaco (Argentina) con el unipersonal de danza-teatro “Báilame... hasta cerrar los ojos al caer”, nominada mejor actriz en el VII Concurso de Teatro de Comedia de Cullera 2010 (Valencia) per “Bucharest24” escrita por Abril Zamora y dirigida por Sergio Caballero, premio mejor espectáculo y premio del público por “Búscame... hasta que te encuentres” en el Indifestival 2010 (Santander). Beca de residencia con función por nueva creación en la escuela de danza María Carbonell (Valencia) per “Bésame... hasta cerrar los ojos al caer” en el I Certamen Coreográfico Delmar 2010 y ganadora del premio a gira del VI concurso de acciones urbanas del AD Festival 2016 de Molina de Segura (Murcia) con “#DeTraca”, espectáculo de danza-teatro de calle seleccionado en los catálogos DANZA A ESCENA 2018 y PLATEA 2018, Candidato Mejor Espectáculo de calle en los PREMIOS MAX 2018, nominada Mejor Espectáculo de calle en los Premios del Institut Valencià de Cultura 2018 y Premio de plata a Mejor Actriz Internacional en el International Festival Street Theatrer of Darbandikhan 2019 (Kurdistan, Irak). Con VOLAT, espectáculo seleccionado en el catálogo PLATEA 2019 del INAEM de España, finalista a Mejor Espectáculo de Calle en los PREMIS MAX 2019 i ganador del premio mejor espectáculo de artes de calle en los Premios de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura 2019. Con BÉSAME 2.0, celebra una década en cartel con la candidatura a mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar en los Premios Max 2021. En 2023 recibe el Premio Artes Escénicas de Radio Castellón-Cadena Ser. Reconocimiento por su aportación a la cultura en la I Gala Cultural de Nules, Castellón, 2024.

Ha trabajado como actriz, bailarina y coreógrafa en montajes de teatro, danza, música, audiovisual y performace. Junto a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana coordina durante 3 temporadas “Dansa Subterrània”, ciclo de improvisación de danza y música en el Metro de Valencia (2012-2013). Ha trabajado en el festival FITCARRER VILA-REAL (2003-2020) encargándose en los últimos años de la comunicación y la prensa. Directora artística de “VILA-REAL EN DANSA: Festival de dansa breu” (2012-2021), del Festival de danza de calle “ALBALAT EN DANSA” (2019-2023) y creadora del festival FESLIDA (2013-16) que dio paso al proyecto “FES: Festivales de Artes Escénicas en la Sierra Espadán” que recorrió diferentes poblaciones de la sierra y que finalmente se ha instaurado en la localidad de Tales des del 2017 como corazón cultural con sinergia del Ayuntamiento y l’Assut de l’Art, residencia artística rural y espacio de creación que dirige y que abrió oficialmente sus puertas en 2020.

Es docente de danza-teatro en la EMD de Vila-real, única Escuela Municipal de Danza contemporánea de la provincia destinada tanto a niños y niñas como a personas adultas, proyecto que dirige y coordina (2012-2023). Creó y dirigió el Aula de danza de la Universidad Jaume I de Castelló (2012-2022) y coordina a partir del 2022 el proyecto interdisciplinar de Artes Escénicas dentro del horario escolar en el CEIP Francisco Mondragón de Eslida y en el Aulario del CRA Espadà-Millars de Tales (Castellón).

En 2023 estrenó VORÀGINE, una pieza de danza de calle sobre violencia sexual que creó y dirigió para el Institut Valencià de Cultura y con la que giró durante 2023 por los festivales más relevantes de la Comunidad Valenciana.

Presentadora del programa *Trau la llengua* junto a Xavi Castillo, monologuista residente des de sus inicios del programa *Comediants*, entrevistadora en el programa de humor *Tàp Zàping* y colaboradora en diferentes programas de la televisión autonómica valenciana À

Punt Mèdia tanto com a presentadora como coreógrafa y bailarina. En 2023 fue invitada a impartir una masterclass de danza en la Academia de Operación Triunfo (Amazon Prime).

Como cantautora ha girado en acústico presentando su segundo disco “Mi otra yo” después de 4 años girando con el primero “En mi idioma” con el que se estrenó con temas suyos poniendo guitarra y voz a la banda que lleva su nombre LA PEPA. En 2021 estrena un nuevo proyecto musical con Jose Gas llamado GUERRERO con temas suyos pero con arreglos electrónicos mezclando la vertiente más experimental de su compañero. Actualmente está de gira con su tercer disco “III” de La Pepa con el guitarrista y productor musical Héctor Tirado y el bajista Darío Díaz. Con el tema ‘Dones de l’Univers’ consigue la nominación a mejor videoclip en los Premios Ovidi 2023.

Apasionada de la literatura escribe no solo temas musicales sino poesías, textos teatrales y relatos narrativos, obteniendo mención especial del jurado a la calidad de la escritura al *I Certamen de Relatos Breves Valencia Parque Central* con uno de sus cuentos de su libro “Desde el tren. Cuentos para viajar” que publica en 2017 a pesar que ya había publicado en 2013 su tesis sobre danza-teatro “El arte de dramatizar bailando” del postgrado de pedagogía teatral que estudió en la Universidad de Valencia (2010-11). En Noviembre de 2020 publica su tercer libro “Danza y confinamiento”, con teoría y práctica de la danza contemporánea escrito durante el confinamiento del 2020 y que presenta oficialmente bajo el paraguas de la Editorial Mahalí, especializada en danza.

Una artista polifacética, todo terreno y amante de los retos y del arte en todas sus formas. Una comunicadora inagotable con una trayectoria de más de 20 años dedicada a las artes escénicas con la misma pasión que el primer día.

“El género esta entre las orejas y no entre las piernas”

www.pepacases.com

@lapepacases