

RAÏL

de PEPA CASES dansa-teatre

Sinopsis

RAÏL es un espectáculo de danza-teatro de la actriz y bailarina Pepa Cases lleno de luces y sombras, con una poética sencilla y un contenido universal: porque a veces buscamos entre las ramas aquello que solo aparece entre las raíces. RAÏL significa RAÍZ en valenciano.

Un viaje hacia el pasado y el presente, un descubrimiento de los valores para encontrarnos, una búsqueda para conocer de dónde venimos para saber dónde vamos, una oportunidad hacia la aceptación y toda una aventura hacia el futuro. Hablar de quien soy yo para descubrir quienes sois vosotr@s.

Un trabajo de 50 mins de duración y para todos los públicos, especialmente para público juvenil.

La **identidad** no es solo
Aquello que nos **diferencia**,
Sino también aquella que nos **une**.
(Nosotros y los otros, 1984)

Sobre la creación

RAÏL, RAÍZ como título. Sencillo, breve e intenso, como la vida, como la propia identidad con una clara intención: aceptar quienes somos y amarnos.

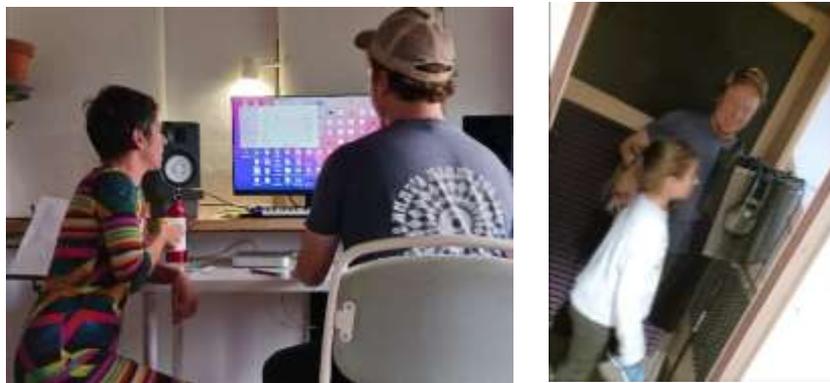
La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Es la cualidad de aquello auténtico. Identidad es también la concepción que tiene una persona o un colectivo de sí mismo en relación con otros y también la información que identifican y distinguen oficialmente a una persona de otra. Así pues, en este espectáculo Pepa Cases investiga sobre la identidad, la personalidad que se nos forma a partir de donde nacemos, donde y como nos criamos, con quien crecemos, como evolucionamos hasta llegar a ser quienes somos y todo con danza, con un cuerpo en movimiento que nos transporta a un viaje sensorial y universal a la vez que personal ya que todo@s tenemos un pasado que nos mueve, nos conmueve y nos hace ser quienes somos.

Una voz de mujer, el sonido de la mi idioma: mi lengua paterna, sentir que tengo raíces en lugar de brazos y piernas, recolectar frutas y comerlas directamente del árbol, la familia, las pérdidas y las decepciones, las fronteras, las cosas que nos gustan y las personas con las que compartimos, conocernos más para querernos mejor. Las risas con la abuela, los recuerdos del papá, los abrazos de mamá, las voces de los primos jugando alrededor de la mesa en Navidad, hacer ballet desde que tengo cuatro años, el olor a laca y a mallot acabado de estrenar, Septiembre al inicio del cole, la cuerda de saltar, los viajes y echarte de menos, ¡Mediterráneo! El olor a pólvora y la Muixeranga que eriza mi piel con lágrimas y una sonrisa a la vez. Hablar de quien soy yo para hablar de quienes sois vosotras y vosotros. Tradiciones, valores, creencias. Identidad personal, colectiva, social y cultural. Somos iguales y diferentes, somos auténticas y únicas como los árboles pero juntas somos un maravilloso bosque.

Este trabajo es un 'solo', una pieza unipersonal íntima pero universal donde hemos trabajado traspasando al cuerpo las ideas y conceptos más concretos al movimiento más abstracto de la danza contemporánea pero con una dramaturgia teatral para acercar la danza a cualquier espectador y para hacer, de manera transversal, un espectáculo global: siempre el cuerpo como protagonista aunque la voz tomará el foco en algún momento ya que nos gusta fusionar lenguajes de los que también hacemos uso en nuestros espectáculos como: cantar en directo, la teatralidad y la participación del público.

La música es, en una pieza de danza, casi esencial para llevarla a término y siempre cuento con mi compositor de cabecera que conoce a la perfección nuestro trabajo, por eso **Hèctor Tirado** es el profesional que le ha puesto sonido al movimiento de este solo y ha hecho la producción musical ajustada a la perfección con temas conocidos como el clásico de Sans Saens, la aparición final de nuestra Muixaranga o incluso con las grabaciones de algunas voces en off.

La escenografía es muy peculiar y **Radiculart** con Pasqual al timón, es toda una inspiración ya que trabaja con raíces de árboles reales destacándolas como esculturas invertidas y uno de sus trabajos es perfecto como elemento protagonista en la escena no solamente por su significado sino por la imagen poética que genera y las muchas posibilidades que nos ofrece. Así, este árbol convertido en escultura, destaca las raíces y las muestra, de manera invertida para poner en valor justo lo que está más escondido del propio árbol. Con la ayuda de **DeFerro** que ha colaborado creando el soporte perfecto para que pueda lucir en escena y sea un elemento fácil de manipular durante todo el espectáculo.

El vestuario, en manos de **Juanfran Sáez**, actor, director, escenógrafo y vestuarista, hace un uso especial de las texturas que invaden y acompañan el cuerpo que cuenta en escena y que, con delicadeza ha conseguido que sean materiales ligeros y a la vez llenos de relieves, colores y originalidad que, junto con la comodidad necesaria para la danza hacen que sumen coherencia a la dramaturgia de la propuesta. Un vestuario que casa a la perfección con los complementos y diferentes objetos de atrezzo que utiliza la intérprete como unas puntas de ballet, un pañuelo que se convierte en títere o un abrigo convertido en maleta.

Y también hay mujeres en el equipo ya que nos gusta trabajar de manera paritaria i **Débora Ruíz** es la filmmaker encargada de la realización del vídeo y el teaser que, además de ser la responsable de la parte de audiovisuales, es bailarina y eso le hace darle un punto de vista muy cercano al movimiento en las ediciones. **Neus Alborch** es la lingüista que examina los pequeños textos que aparecen y la canción final del saludo creada e interpretada per La Pepa.

Sin duda la pieza clave de este espectáculo es la iluminación y para poder trabajarla con la atención y delicadeza que merece, el encargado de ponerle cariño y detalle es **César Marza** que como director, dramaturgo, diseñador escénico y creador insaciable ha sido la persona ideal de poner la magia que desprende este espectáculo gracias a las luces y las sombras que se generan tanto física como metafóricamente con un diseño sencillo y visible que nace de la tierra, de las propias raíces de la escena.

En la residencia técnica se sumó **Rubén Carreguá** al equipo técnico ya que será el técnico en gira que acompañará la pieza en el sonido y la iluminación.

Sobre el diseño gráfico, el trabajo siempre pulcro de **Buit**, nos ha dejado una imagen poética muy especial para la cartelería con el color y la forma que definen muy bien el espectáculo y también ha plasmado muy bien en sus fotografías los momentos más icónicos de la pieza.

Un espectáculo que se puede representar en cualquier teatro con unas necesidades mínimas para que llegue al máximo público posible. Una pieza de danza que indaga en subtemas relacionados con nuestra identidad como: la inmigración, el bullying, la soledad, hacerse mayor, la familia, el sentimiento de pertenencia a un lugar, la lengua propia, los grupos donde encajamos y también educar la vista y la emoción hacia la danza contemporánea y hacia la danza clásica ya que hay un homenaje hacia ella en una escena con la popular coreografía de 'La muerte del cisne' de Saint Saens. Por eso RAÏL es un trabajo que se puede representar no solamente para público general sino también en campañas escolares para alumnado joven ofreciendo al finalizar la función una tertulia con la actriz y bailarina sobre lo que han visto, desgranando las escenas y las emociones vividas desde sus perspectivas de identidad tratando sutilmente temas importantes para sus edades como la tolerancia, la aceptación y el rechazo al bullying y animando también a cada joven a elegir una profesión que les haga felices haciendo valorar las carreras artísticas y dándoles información sobre las diferentes profesiones dentro de las artes escénicas, siempre con motivación y positividad.

Ficha artística

Interpretación, coreografía y dirección
PEPA CASES

Técnico sonido e iluminación
RUBÉN CARREGUÍ

Composición y producción musical
HÈCTOR TIRADO

Diseño y realización de vestuario
JUANFRAN SÁEZ

Escultura escenografía
RADICULART

Colaboración escenográfica
DEFERRO ARTESÀ

Diseño de iluminación
CÉSAR MARZA

Dramaturgia y textos
PEPA CASES

Voz en off
PAU CARREGUÍ

Espacio escénico
A TEMPO DANSA

Diseño gráfico y fotografía
BUIIT

Filmmaker
DÉBORA RUÍZ

Espacio de creación
L'ASSUT DE L'ART

Producción
PEPA CASES DANSA-TEATRE

Residencias artísticas
SALA CARLES PONS DE LA CASA CULTURA, VILAFRANCA DEL CID, CASTELLÓ
TEATRE DE LA CASA CULTURA, CULLERA, VALÈNCIA
A CASA VELLA, AMIADOSO, GALICIA

Necesidades técnicas

MATERIAL ILUMINACIÓN

- 17 PAR 64 – Nº 5
- 4 PAR 64 – Nº 2
- 5 ESTRUCTURAS DE CALLE
- MANGUERAS PARA 18 APARATOS REPARTIDO EN EL SUELO
- 20 CANALES DE DIMMER 2KW, DMX 512
- 2 VARAS ESCENARIO CON 1 CIRCUITO
- UNA ESCALERA
- MESA DE LUCES CON 10 SUBMÀSTERS

MATERIAL SONIDO:

- PA ADECUADO PARA LA SALA
- 2 MONITORES
- 1 MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO
- MESA DE SONIDO (2 CANALES MÍNIMO)

MAQUINARIA:

- Espacio escénico: 8 m. ancho por 6 m. de profundidad
- Altura Mínima: 3 m.
- Cámara negra

PERSONAL:

- 1 TÉCNICO RESPONSABLE DE LA SALA
- El montaje dura aprox. 3 horas
- El desmontaje dura aprox. 30 minutos
- El control de luces y sonido deben estar juntos en platea

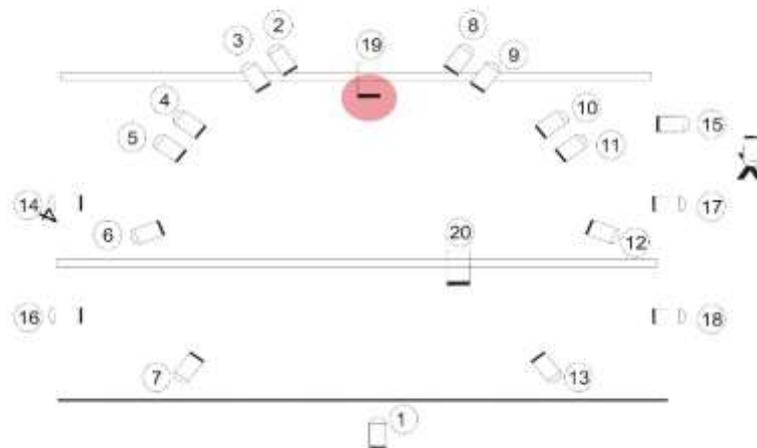
OTROS:

- Camerino acondicionado para 1 persona con baño y ducha con agua caliente
- Botellas de agua para 2 personas

RAIL

PEPA CASES DANSA-TEATRE

DISSENY: CÉSAR MARZA

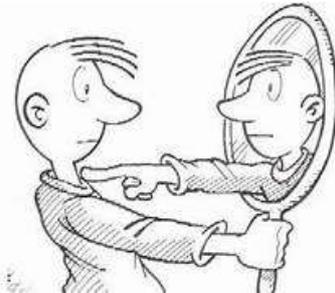

*Posibilidad que personal de la banda municipal o del conservatorio de música, colabore en la escena al final tocando en directo ya que, siempre es un placer compartir experiencias mezclando disciplinas y hacer partícipes a artistas locales.

Propuesta pedagógica

RAÏL es un espectáculo para todos los públicos ideado y creado para hacer sentir, para poner en valor la danza como herramienta de comunicación y sobre todo para reflexionar sobre nuestra identidad, nuestras raíces, quiénes somos y quiénes queremos ser, sobre las fronteras y los valores de lo que tenemos y somos, porque al fin y al cabo todos y todas somos emigrantes de la vida, vivimos huyendo, mudándonos, cambiando de casa, de ciudad, de amigos y amigas, de estilo, de vida.

Una propuesta que invita a hacer una tertulia tras la función, ya sea público adulto, joven o escolar ya que la actriz-bailarina tiene experiencia en este tipo de intercambios y adapta la charla a la edad y circunstancias priorizando la reflexión que puede favorecer a cada colectivo y de cómo la danza puede contar historias tan personales y universales a la vez, como cada espectador y espectadora puede sentirse identificada y cómo las raíces de cada una son esenciales para conocernos más, amarnos mejor y aceptar las personas de nuestro alrededor trabajando la empatía y la solidaridad.

Enlace vídeo completo:

<https://www.youtube.com/watch?v=wRkPErr67ZY>

Enlace teaser:

<https://www.youtube.com/watch?v=5-ioVD86UVg>

Galería fotográfica

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. Interessada 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 performance. 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 *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.

Caché

1.500€ + IVA + Rider

*Precio Comunidad Valenciana

@lapepacases
info@pepacases.com
www.pepacases.com