

Teatro Español

SALA MARGARITA XIRGU

ESTACIONES DE ISADORA

Teatro Español
DESDE 1583

CON

Beatriz Argüello
Mikhail Studyonov
(Piano)

SALA MARGARITA XIRGU

ESTACIONES DE ISADORA

DE HUGO PÉREZ DE LA PICA

DIRECCIÓN BEATRIZ ARGÜELLO Y HUGO PÉREZ DE LA PICA

Síguenos en

TEMPORADA 2016 - 17

1 NOV → 20 NOV

Una producción de

COART + E

Colabora

teatroespanol.es

MADRID

DOSSIER DE PRENSA

Del 1 al 20 de noviembre de 2016

De martes a sábado a las 20:30h.

Domingos a las 19 horas

ESTACIONES DE ISADORA ♦ DOSSIER DE PRENSA ♦ 91 360 14 80 (EXT 127)

www.teatroespanol.es

Teatro Español

SALA PEQUEÑA

► **ESTACIONES DE ISADORA**

DANZA

De: **Hugo Pérez de la Pica**
Dirección: **Beatriz Argüello y Hugo Pérez de la Pica**

Del 1 al 20 de noviembre de 2016

Intérprete	Beatriz Argüello
Piano	Mikhail Studyonov
Coreografía	Helena Berrozpe (con la colaboración de Daniel Abreu)
Espacio escénico	Beatriz Argüello y Hugo Pérez de la Pica
Figurinista	Rosa García Andújar
Diseño de Iluminación	Miguel Pérez Muñoz
Selección musical y espacio sonoro	Mikhail Studyonov
Fotografías	Hugo Pérez de la Pica / Miguel J. Berrocal
Ayudantes de Vestuario	Tesa de Miguel/Lucía Celis
Ayudante de Dirección	Fran Guinot
Ayudante de producción	Juan Carlos Muñoz
Construcción de escenografía	Mambo Decorados
Realización de vestuario	Rosa G^a Andújar/Tesa de Miguel / Lucía Celis

Dirección de Producción: **Rosa Fernández Cruz**

Un espectáculo producido por **Coart+e** Producciones. Basado en la idea original de Beatriz Argüello. Con la colaboración de la **Compañía Nacional de Danza**, **Centro Danza Canal** y la **Asociación Bislumbres**.

Agradecimientos: José Luis Argüello, Alicia Blas, David García, Emilio Conti, Teatro Tribueña, Alberto Luna, Pilar Rodríguez, Irina Kouberskaya.

SINOPSIS

Es un viaje poético a través del amor y la muerte. Inspirado en la bailarina Isadora Duncan, precursora de la danza contemporánea, nos encontramos con una pieza teatral en la que palabra y danza caminan de la mano. Un canto al dolor, a la determinación y a la búsqueda permanente de la belleza.

SOBRE LA PROPUESTA

Nos servimos del arte y la vida de la bailarina Isadora Duncan para realizar una pieza teatral en la que se fusionan principalmente tres expresiones artísticas: la palabra, la danza y la música. No como algo independiente, sino como expresión completa.

Imaginemos dos estadios en nosotros: la palabra propia del teatro nace de una necesidad de expresión verbal, de una idea; esa idea viene de un pensamiento estructurado en un idioma concreto que condiciona una manera de locución aprendida. Bien, el movimiento surge de un impulso controlado o incontrolado; no contiene la estructura mental de una frase, no viaja por la parte analítica de nuestro cerebro. Es "más libre" por llamarlo de alguna manera. Está más vinculado a lo intuitivo; es, por lo tanto, más femenino (no es casual que en el mundo de la danza por lo general haya más mujeres que hombres). Isadora apelaba al coro trágico griego como el nacimiento de la danza. Pero ese coro hablaba, opinaba sobre la historia a la que asistía de una manera vital en el transcurso de los acontecimientos. Isadora bailaba las palabras de ese coro de bacantes. Ella sola expresaba al pueblo transformando la palabra en danza.

Cierto es que sus danzas resultan hoy en día arcaicas, pues la danza contemporánea ha desarrollado una expresividad innovadora y arriesgada en los últimos años. Pero Isadora fue ya innovadora y arriesgada en su tiempo y abrió las puertas al desarrollo de la danza moderna y contemporánea. Nos inspiramos en el arte de Isadora, en un trabajo de evocación desarrollado a través de nuestra danza contemporánea como sus movimientos de alma, en un espacio onírico, donde el texto entra perfectamente en unión con la danza y con la música. Aquí se mueve y vive nuestra figura femenina, vagando de un sitio a otro, siempre en constante movimiento, a la deriva de su propia vida.

EL TEXTO:

Hacer de la palabra una expresión corporal elocuente. Me interesa la búsqueda de ese impacto sensitivo a través de la palabra, al igual que lo hace la música cuando desde el primer acorde ya nos conmueve. Por eso el propio proyecto pedía poesía en vez de una estructura dramática, porque la poesía nos lleva de una manera más inmediata a imágenes, a estados y ensoñaciones.

Así nació “Estaciones de Isadora” de Hugo Pérez de la Pica.

Cuando Hugo me presentó los poemas me di cuenta que era eso precisamente lo que buscaba. Son los escritos de su alma descarnada sin florituras ni adornos. Hugo, gran conocedor de la bailarina, ha sabido reflejar en palabras un viaje interior de muerte y resurrección lleno de amor y fortaleza. Al poner en boca el texto, nace la danza en el cuerpo de una manera natural.

Poesía, danza y música se dan permiso uno a otro en este montaje en el que el espectador no tendrá más remedio que dejarse llevar y olvidar su razón por un rato. Y que es la razón, sino algo tan estúpido que todos creemos tenerla.

SOBRE LA ESTÉTICA

Queremos que las imágenes sean muy sugerentes, huyendo del realismo y centrándonos en una estética de carácter onírico y muy femenino, donde la insinuación tiene un valor importante.

Por otra parte la música tiene un papel protagónico, con el acompañamiento al piano de Mikhail Sudyonov. Es el otro personaje que acompaña a Isadora durante toda su vida. La música de piano es, por tanto, un personaje más del espectáculo.

La luz, a cargo de Miguel Pérez Muñoz, también jugará un papel importante. Aparentemente sencilla, estará llena de pequeños matices, que reforzarán las distintas atmósferas del espectáculo.

El vestuario, diseñado y realizado por Rosa García Andújar, evoca el espíritu de Isadora y su vínculo permanente con el mundo clásico.

Intérprete / Dirección: Beatriz Argüello

Actriz con experiencia en más de una veintena de montajes de diversas compañías, con directores como Juan Carlos Pérez de la Fuente, José Pascual, José Luis Gómez, Eduardo Vasco, Gerardo Vera, Carlos Marchena y Götz Loepelmann, entre otros.

Estudió interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Ángel Gutiérrez y con José Luis Gómez en el Teatro de La Abadía, formando parte de la primera promoción de actores de esta institución. Se ha formado en danza clásica y contemporánea en el Real Conservatorio del Escorial. Ha participado en seminarios con Jacques Lecoq, Maurizio Scaparro, Agustín García Calvo, Tapa Sudana o Marcello Magni. Ha sido bailarina en la compañía profesional de danza Alabama Dance Theatre en Estados Unidos.

En teatro ha trabajado en *Numancia*, de Cervantes, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente en las Naves del Español, *La Dogaresa*, dirigida por Antonio López Monís, *Don Juan*, de Zorrilla, dirigida por Blanca Portillo, *Como gustéis* de Shakespeare (CDN), dirigida por Marco Carniti, *Kafka enamorado* de Luis Araújo, dirigida por José Pascual en el CDN; *Noche de Reyes de Shakespeare*, bajo la dirección de Eduardo Vasco; *Un bobo hace ciento* de Antonio de Solís, a las órdenes de Juan Carlos Pérez de la Fuente, con la CNTC; *4.48 Psicosis* de Sarah Kane, con dirección de Carlos Aladro; *El mágico prodigioso* de Calderón de la Barca, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente; *El caballero de Olmedo* de Lope de Vega, bajo la dirección de José Pascual —CNTC—; *Laberintos* de Manuel Molins, dirigida por Carlos Marchena; *El cementerio de automóviles* de Fernando Arrabal, a las órdenes de Juan Carlos Pérez de la Fuente —CDN—; *La fierecilla domada* de Shakespeare, dirigida por Carlos Marchena; *Grease*, el musical, dirigido por Luis Ramírez; *Trabajos de amor perdidos* de Shakespeare, bajo la dirección de Carlos Marchena; *Fausto* de Goethe, dirigida por Götz Loepelmann; *La noche XII* de Shakespeare, dirigida por Gerardo Vera; *Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte* de Valle-Inclán, con dirección de José Luis Gómez; *Los pícaros*, pasos y entremeses de Lope de Rueda y Cervantes, con dirección de Ángel Gutiérrez, y *La cabeza del dragón* de Valle-Inclán, dirigida por Jesús Salgado.

En cine ha participado en el largometraje *Báilame el agua*, dirigido por Josetxo San Mateo, y en los cortometrajes *Copenhague* —de Luis Fernández—, *¿Quién es Florinda Bolkan?* —de Rubén Torrejón— y *Filis a Demofonte* —de Diego Herranz—.

Por último, ha intervenido en telefilmes y series como *El rey*, *Carmina*, *Amar en tiempos revueltos*, *¿Hay alguien ahí?*, *MIR*, *Un lugar en el mundo*, *Mi teniente*, *Condenadas a entenderse*, *El comisario*, *Hospital Central*, *Petra Delicado* y *El súper*.

Intérprete: Mikhail Studyonov

Nació en Ucrania. Comenzó sus estudios en el Conservatorio Mayboroda de Zaporozhye. En 1992 ingresó en el Conservatorio Superior P. Tchaikovsky de Kiev, estudiando con Z. Yeriomenko, y Yuri Kot. En 1996 recibió Clases Magistrales con Dimitry Bashkirov y Fernando Palacios. En 1999 se graduó con el Primer Premio de Honor en el Conservatorio Superior P.Tchaikovsky de Kiev, obteniendo además los títulos de Concertista de Piano, Profesor Superior de Piano, Profesor Superior de Acompañamiento y Profesor de Música de Cámara. Después continuó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 2001 obtuvo el diploma de Profesor Superior de Música de Cámara.

En actualidad desarrolla actividad concertística en toda geografía española y extranjera (Italia, Francia, Bélgica, Polonia, Brasil). Tocando conciertos en festivales internacionales como Zona Franca, Premieres rencontres, Marqués de Santillana, Caprichos musicales de Comillas, Cena contemporanea con artistas destacados como Ara Malikian, Vasko Basiliev, Tatiana Melnichenko, Enrique Encinas, Rafael Lledo, Santos Ariño etre otros.

Como compositor y pianista colabora con importantes teatros como Teatro Real, Centro Dramático Nacional, Teatros de Canal, Teatro Fernán Gómez, Teatro Tribueña. Tocando obras como Danzar al aire español, En la punta de la lengua, Elling, La caverna sonora, Donde mira el Ruiseñor, Paseillo etc.

Desde 2001 trabaja como profesor de piano en el Centro Superior Enseñanza Musical KATARINA GURSKA.

Varios alumnos suyos han sido ganadores en Concursos Internacionales de Ibiza, San Sebastián y Villa de Salou.

Es uno de los fundadores y vicepresidente de asociación cultural Diferarte.

Dirección: Hugo Pérez de la Pica

Codirector de Teatro Tribueña y Cía Tribueña; Miembro de la Asociación de Directores de España (ADE); Miembro de la Asociación de Autores de Teatro (ATT).

Multifacético y creador incesante como poeta, director, escenógrafo, figurinista, artista plástico y dramaturgo. Estudia Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y cursa estudios de fotografía y cine. Su profundo interés por las raíces del folclore hispano le

lleva a recorrer toda la geografía buscando fuentes y matices de viejas tradiciones: estudia baile con el Maestro Tomás de Madrid, canto con Jesús Aladrén y canción sefardí y músicas del mundo con Sofía Noël. Hugo Pérez de la Pica investiga canciones populares españolas, rescata viejas músicas archivadas, analiza movimientos de danza casi olvidados y diseña trajes recuperando simbologías relacionadas con ritos y tradiciones, estableciendo un lenguaje sorprendente en su obra.

Un lugar donde defender y promover la idea del arte en todas sus facetas y dimensiones, lleva a Hugo Pérez de la Pica a crear junto con Irina Kouberskaya un nuevo espacio teatral en Madrid: Teatro Tribueña, que levanta su telón por primera vez en 2003.

Irina Kouberskaya y Hugo Pérez de la Pica reciben el Premio Ojo Crítico de Teatro 2012 de RNE por “su compromiso con un modo especial de concebir y de materializar el hecho teatral, al tiempo que investiga nuevos lenguajes escénicos, alternando textos ya consagrados con los de autores por descubrir”.

Comienza su andadura como creador y cantante en 1996, subiéndose a los escenarios de los Cafés Concierto: actúa en la Sala Galileo de Madrid, el café-teatro del Teatro María Guerrero y en el Círculo Catalán. En 1998, participa en los homenajes del primer centenario del nacimiento de Federico García Lorca en Radio Nacional de España. Es en 1999 cuando inicia su producción teatral.

COMO DIRECTOR

Paseillo, Movimientos II. Danzar al aire español (Ballet para la Compañía de la Fundación Antonio Gades), *Por los ojos de Raquel Meller, Donde mira el ruiseñor cuando cruje una rama, Un catalejo que es un caleidoscopio, La casa de Bernarda Alba, ...Azules rejas del amor, Lo malo es que casi nadie escucha, Planeta Sacromonte, El público, palabras de Federico, Variedades taurinas, ¡Más despacio costalero!, exaltación de la saeta, Aquella danza María Santísima del Olvido, Pan de oro, El hilo negro, Combinaciones negras, Apócrifos*

COLABORACIONES

¡Ay, Carmela! de José Sanchís Sinisterra, dirección de Magüi Mira en San Petersburgo – Rusia (2012) * Vestuario del personaje de Carmela. *El jardín de los cerezos*, de Antón Chéjov, dirección de Irina Kouberskaya (2009-2012) • Vestuario. *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, de Federico García Lorca, dirección de Irina Kouberskaya (2008-2009) • Vestuario y escenografía. *El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte*, de Ramón M. del Valle-Inclán, dirección de Irina Kouberskaya (2006) • Vestuario y escenografía. *Los mapas del aire*, de Miguel Ángel Mendo, dirección de Juan Ramón Sánchez (1992) • Intérprete

PREMIOS TEATRALES

XVI Certamen Nacional de Teatro Garnacha La Rioja (Haro) (2013)
por *La casa de Bernarda Alba*, dirección Irina Kouberskaya y Hugo Pérez de la Pica:

* Premio Mejor Espectáculo / Premio Mejor Dirección / Premio Mejor Montaje Escenográfico

Premio Ojo Crítico de Teatro de RNE (2012)

Premio Mejor Dirección del XXXII Festival de Teatro Ciudad de Palencia (2011)
por *La casa de Bernarda Alba*, dirección Irina Kouberskaya y Hugo Pérez de la Pica

Coreografía: Helena Berrozpe

1991.- Finalista en el Certamen Coreográfico de Madrid,

con la obra: "Esto queda?" Dirección: Enrique Cabrera

1992.- Cía. Aracaladanza. Dirección: Enrique Cabrera

1994.- Cía. Sable Danza. Obras: "Bacon" y "Miembresete" Dirección: Antonio Palazón.

1997.- Cía. D.A.E. Teatro Cuarta Pared con la obra "De ritmo a melodía".

Festival de calle de Getafe con la obra "Going to work" Dirección: Angela Rodríguez

1997-1999.- Cía. Losdedae.

Obra: "Pisar agua es...".(Cáceres) Gala del Día Internacional de la Danza.

Obra: "Espacio para dos" Teatro Adolfo Marsillach (Madrid)

II Certamen Coreográfico de Maspalomas. Finalista.

Marató de Espectacle en Barcelona con "De 9 a 3"

Obra: "Diferencias". Teatro Adolfo Marsillach

Círculo de Bellas Artes con "De 9 a 3" (Madrid)

Gala del Día Internacional de la Danza (Huesca)

1999- 2001.- Cía. Escaparate. Dirección y Coreografía junto a Isabel de Castro

Obras: "Tragaluz" y "Cuando Cupido te dá"

Sala Triángulo, Sala Covivar y Festival de Danza en la Calle de la villa de Vallecas.

2001- 2004. Cía. Alapar. Dirección y Coreografía

Obras: "Atrévete a soñar", subvencionada por el Gobierno de Navarra

2006-2010. Cía. Chati Paunlao. Dirección y coreografía

Obras: "Mirando...me", "Por los cuatro costados" "Piedra, papel y tijera" "En mi mano una estrella"

"De cero". "Naranjas de la China" "Acidulzante"

2007. Cía. Sinffin Danza. Jornadas de danza en el Museo Municipal de Madrid.

Dirección Sylvia González.

2008-2016. Coreógrafa e intérprete en la Compañía de danza teatro La Clá.

Obras: "Eolo y los Anemómetros" (2008), "Desmontando Planetos" (2011),

"sOlete" (2012) "Agua Salada" y "Dos solos sólo y lo demás improvisado"(2013) "El viaje de Heitaro" (2014)

2009. Cía. Michelle Man & Friends, Homenaje a las mujeres maltratadas.

Ministerio de igualdad. Coreografía Michelle Man

2008-2012. Forma parte del proyecto Omos Uno bajo la dirección de Cristiane Boullosa. Música y danza improvisada.

2013-2014.- Cía Meiling Bisogno.

Obra: Tokio Dream. Madrid en Danza 2014.

Diseño de Vestuario: Rosa García Andújar

ESTACIONES DE ISADORA ♦ DOSSIER DE PRENSA ♦ 91 360 14 80 (EXT 127)

www.teatroespanol.es

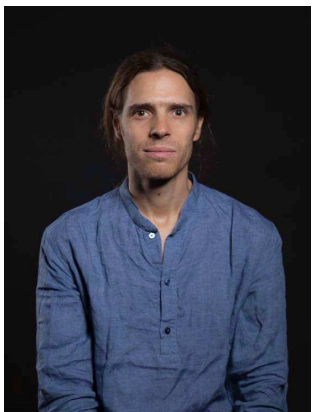

Diseñadora de vestuario escénico desde 1989, es Licenciada en Arte Dramático (RESAD - profesor de Escenografía y Figurinismo Francisco Nieva) con formación pedagógica (Diplomada en Magisterio) y artística (danza, dibujo, pintura, dirección de cine) Cuenta con varias becas de estudio del Ministerio de Cultura (Titulada en Confection de Costumes de Théâtre por GRETA des Arts Appliquées - Ministère de Culture, París) y de investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores / Academia de San Fernando (Historia del Vestuario Teatral, Roma).

Colaborando con grandes profesionales, sus vestuarios para ópera, danza y teatro han participado en producciones del Teatro Español, Teatro Nacional de Cataluña, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Ballet Nacional de España, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, Centro Andaluz de Teatro, Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, Expo Sevilla 92, Expo Zaragoza 08, Staatstheater Darmstad...

Su trabajo ha sido galardonado con varios premios, tanto de figurinismo, como de Dibujo o Dirección cinematográfica.

Diseño de iluminación: Miguel Pérez Muñoz

Diplomado en la UAX a la vez que compagina estudios musicales de la mano de José Manuel Montoya y Andrés Olaegui.

Se forma como Técnico de iluminación y actor en el Teatro Tribueño de Madrid. Siendo desde el año 2004 jefe técnico del teatro, así como iluminador en los montajes de la compañía tanto en su sede como en gira. También ha trabajado como técnico y actor con la compañía La casa Incierta y Mirage Teatro.

Entre otros teatros ha trabajado en Reina Victoria de Madrid, en el Teatro Español (salas principal y pequeña), Naves del Español-Matadero, Teatro Clásico de Almagro, Corral de Comedias de Alcalá, Teatro Arteria Paral lel de Barcelona, Teatro Principal de Palencia, Teatro Carlos V de San Lorenzo del Escorial, Teatro Principal de Zaragoza, Teatro Principal de Sevilla, Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, y en el extranjero en el Teatro Fontanka de San Petersburgo (Rusia), en el Teatro Chejov de Yalta (Ucrania) o el Teatro Les Ateliers de Lion (Francia), Teatro L´Atalante de París (Francia) como principales referencias.

Producción: Coart+e Producciones

COART+E, Cooperativa de Artistas Emergentes, S. COOP. MAD, es un colectivo formado por profesionales de las artes escénicas, tanto del ámbito artístico como del ámbito técnico. El objetivo de la cooperativa es desarrollar proyectos culturales con valores añadidos, como la accesibilidad a personas con diversidad funcional, la investigación de nuevos

lenguajes escénicos y la proyección de dramaturgos contemporáneos tanto nacionales como internacionales.

Innovación, integración y calidad son las claves de nuestro trabajo.

Desde nuestra creación en 2012, hemos producido y exhibido a nivel nacional:

- *Noche de reyes*, de William Shakespeare. Primer espectáculo en nuestro país completamente accesible a personas con diversidad funcional. Dirigido por Rosa Fernández Cruz (2012).
- *Taitantos* en co-producción con Candelaria Sur, dirigido por Coté Soler (2013).
- *El peñón es Nuestro*, de José Manuel Lechado, dirigido por Rosa Fernández Cruz (2014).
- *El principito-The Little Prince*, versión en inglés y castellano de Diana Luque para niños, a partir del texto original de Antoine de Saint-Exupéry, dirigido por Rosa Fernández Cruz (2014)
- *La muerte del apetito*, Sor Ángela de la Cruz, dirigida por Rebeca Sanz Conde (2015)
- *Kafka enamorado*, de Luis Araujo. Producción de la gira nacional e internacional (2015)
- *Pánico*, de Mika Myllyaho, dirigido por Quino Falero (2016)
- *Los amores diversos*, de Fernando J. López, dirigido por Quino Falero (2016)

En paralelo, ofrecemos servicios externos a otras compañías y proyectos teatrales, como:

- Dirección de producción y gerencia de *Comedia y sueño*, de la compañía Teatro de la Reunión, dirigida por Juan Carlos Corazza (2013)
- Dirección de producción, gerencia, regiduría y coordinación técnica de *La Venus de las Pielas*, versión y dirección de David Serrano (2014)
- Dirección de producción de *Dignidad*, dirección de Juan José Afonso (2015)
- Dirección de producción, gerencia, regiduría y coordinación técnica de *Buena Gente*, versión y dirección de David Serrano (2015)
- Asesoramiento legal y gestión administrativa de las compañías Los Absurdos y Lafinea
- Dirección de producción, gerencia y servicios técnicos de *Páncreas*, de Concha Busto Producción y Distribución, Centro Dramático Nacional, Tartean Teatro y Fernando Cayo (2015)
- Dirección de producción, gerencia y regiduría de *El Jurado*, de Luis Felipe Blasco y dirigido por Andrés Lima (2016)

ESTACIONES DE ISADORA ♦ DOSSIER DE PRENSA ♦ 91 360 14 80 (EXT 127)

www.teatroespanol.es