

LIDIA OTÓN

JUAN CAÑAS

LIDIA NAVARRO

AMOR, AMOR, CATÁSTROFE

Pedro Salinas entre dos mujeres

De **JULIETA SORIA**

Dirigida por **AINHOA AMESTOY**

distrito
hortaleza
MADRID

MB
distribución

Cornejo
Banco
de
Credito
Local

UIMP
Universidad Internacional
de Madrid

decoralcasa.es

Glofer
1966
glofer.com

ESTIVAL PRODUCCIONES

Sinopsis

“Vivo más tranquilo, camino por mis días con menos recelo. Pero no olvido que la vida y todas sus grandes cosas son eternas y momentáneas, y que de pronto en un instante podemos quedarnos ciegos en medio de la luz, muertos en medio de la vida, solos en medio del amor.”

Carta de Pedro Salinas a Katherine R. Whitmore

Verano de 1932: un encuentro que cambiará tres vidas.

La del poeta madrileño Pedro Salinas que, mientras trabaja activamente en la creación de la primera universidad internacional, escribe cartas y cartas a la mujer que habrá de inspirar la trilogía de poesía amorosa más importante del siglo XX.

La de Katherine Whitmore, la docente estadounidense que se convertirá en el tú con el que dialogan dichas obras y que, pasado el tiempo, deberá enfrentarse a ese *amor en vilo* y sus consecuencias.

Y la de Margarita Bonmatí, la esposa de un poeta que se siente expulsada de su propia vida y de esa nueva poesía y trata de poner fin a su vida.

Tres nombres que se cruzan con el mar al fondo y la literatura -la bulliciosa literatura de la generación que cambió para siempre nuestra manera de sentir el verso- en primer plano.

Tres personajes y tres realidades: una, erigida sobre el deseo; otra, reducida a escombros, otra, que no podía ser real y que trenzan, como si fueran una, el poema más difícil.

Una obra que, desde la pasión por la obra intelectual y poética de Salinas, se interroga sobre la naturaleza errática e imperfecta de ese sentimiento universal y complejo que llamamos amor.

Personajes

- Pedro Salinas

Protagonista masculino de la pieza y a quien se presenta bajo una triple perspectiva: el gran poeta del 27, el intelectual que se implica firmemente en el nacimiento de la UIMP y el hombre que se ve sumido en una pasión incontrolable que le hace vivir entre la realidad y el deseo. El dibujo del personaje, inspirado en hechos reales, es una ficcionalización, pues la obra no persigue convertirse en un retrato biográfico al uso, sino en una historia con la que el público pueda empatizar y que, a raíz de conocer al poeta en su dimensión más humana, invite a los espectadores a buscar sus versos para, tras la función, disfrutar de su faceta literaria.

- Katherine Whitmore

Hispanista que se convierte en musa y amante del poeta, con quien mantiene una intensa relación. Es ella quien rompe con el poeta al darse cuenta de que su amor no tiene lugar en la realidad. Con el tiempo deberá enfrentarse a su vida pasada, su doble identidad como amada real y amada poética y a la dificultad de exponer públicamente su intimidad en beneficio de la comprensión de la obra de una de las voces más importantes de la poesía española del siglo XX.

- Margarita Bonmatí

La esposa del poeta. Mujer mayor que él que siente cómo su mundo se derrumba ante ese nuevo amor que trae consigo también nuevos versos. Lejos quedan las cartas diarias que le escribiera Pedro cuando contrajeron matrimonio, pues sus palabras tienen ahora, como sus poemas, un nuevo tú. La inseguridad del paso del tiempo y la soledad acaban abriendo en ella tantas grietas como para intentar quitarse la vida.

Temas

En la función se abordan diversos temas:

- **El amor.** La obra gira en torno a sus gozos, matices, tabúes, silencios y dualidades. El amor como fuerza creadora y destructora. El amor, como la poesía, como creador de mundos posibles. Una mirada adulta y no maniquea sobre la pareja con la que se invita al público a reflexionar y sentir junto a nuestros personajes.

- **La cultura.** A la poesía como tema y materia fundamental para esta obra se suma el contexto cultural en el que se sitúa: el de un momento esencial de la cultura española marcado por la aparición de un grupo poético único, la llamada Generación del 27, truncado por la muerte, por el exilio, por la censura; por la fundación de diversas instituciones culturales como la UIMP en 1932; por la circunstancia histórica y social de un país que pudo haber sido y no fue.
- **Las relaciones entre vida y literatura.** ¿De dónde nacen los versos? ¿Y las novelas? ¿Es posible diferenciar al autor de su obra? ¿Y a la musa de la mujer real? El caso de Salinas y *La voz a ti debida* guarda ciertos paralelismos con el de Miguel Hernández, cuyo poemario *El rayo que no cesa* tampoco estaba destinado a quien, por entonces, era su novia, sino a Maruja Mallo, con quien vivió una relación intensa y tormentosa.
- **La necesidad de la poesía.** Hablar de Salinas es hablar del 27 y el 27, en sí mismo, es poesía. La generación que supo aunar vanguardia y tradición para dar lugar a un lenguaje propio que hacía universal lo singular. La poesía como lenguaje esencial, casi primario del ser humano, también forma parte de esta obra y de su significado.
- **La realidad.** El amor y la poesía como formas de habitar el mundo. El deseo de crear una realidad diferente a la que vivimos que, la imposibilidad de prescindir de la realidad social, la realidad personal que se destruye. La obra es una pregunta sin respuesta sobre cómo y en función de qué nos construimos a nosotros mismos y cómo afrontamos nuestra relación con el mundo.

Texto

Una historia de nuestra Historia

Esta obra nace por motivos diversos. En primer lugar, su escritura responde a nuestra necesidad de rendir **homenaje al 27**, una generación profundamente relevante en la historia literaria europea del siglo XX.

La decisión de escoger a **Salinas como centro** del argumento de nuestra obra, tanto en lo que respecta a los hechos -que ficcionalizan uno de los momentos más conocidos y tormentosos de su biografía- como en lo que atañe a la construcción poética de la misma, responde a un doble objetivo. Por un lado, el deseo de **subrayar la hondura poética de su obra**, donde se encuentran algunos de los poemas amorosos más bellos de la tradición española. Por otro, la voluntad de **indagar en las relaciones de pareja y en la complejidad del sentimiento amoroso** en una reflexión que, además de partir de sus vivencias, se adentra también en muchos de los interrogantes que encontramos en *La voz a ti debida* y *Razón de amor*.

Si hay un rasgo que define la poesía de Salinas es su firme voluntad dialógica -que se mantiene a lo largo de toda su trayectoria-, donde el yo poético clama, interroga e interpela a un tú de quien espera respuestas que no siempre llegan. Trabajamos en la pieza sobre la necesidad de indagar en las diferentes formas de amar y en cómo nos convertimos, a menudo, en esclavos de nuestras propias emociones.

La culpa, el deseo, la nostalgia, la ausencia, la pasión o la convivencia son algunos de los aspectos que abordamos en esta pieza, pero siempre desde una mirada que nazca de la poesía y huya del costumbrismo, con el mar marcando el ritmo y la épica intelectual -pues épico fue el **nacimiento de una Universidad** tan relevante en nuestra historia cultural como la **UIMP**- como referente necesario.

Puesta en escena

Un poeta, un tiempo y el nacimiento de una Universidad

AINHOA AMESTOY

Son ya más de cinco los veranos que he pasado en la **Universidad Internacional Menéndez Pelayo** asistiendo a cursos, como docente, como directora y también como alumna (donde aprendí de maestros como José Luis Gómez o Helena Pimenta). En ese tiempo he participado activamente en el contenido lectivo y artístico de la Universidad, he vivido el día a día de sus campus y, cómo no, me he asomado a su historia y sus orígenes, descubriendo con admiración quiénes fueron los grandes intelectuales inspiradores de estos cursos al inicio de la década de 1930.

Al indagar en el contexto histórico, mi inquietud literaria —en cuanto doctora en Ciencias del Lenguaje y de la Literatura— me hizo prestar especial atención a la figura del profesor y poeta **Pedro Salinas, responsable de la Secretaría General de los cursos en 1933, bajo el Rectorado de Ramón Menéndez Pidal**. En esta misma fecha Salinas, que contaba con cuarenta y dos años de edad, gestaba además algunos de los poemarios más emocionantes de su carrera, como *La voz a ti debida*, dedicado a **Katherine Whitmore, profesora del Smith College**, con la que mantuvo una relación extramatrimonial.

El nexo con los estudiantes extranjeros llamó aún más mi atención y mi deseo de desarrollar la propuesta, ya que, desde el año 2005, colaboro en España con programas de **universidades estadounidenses**, e incluso en alguna ocasión he sido invitada a Estados Unidos para conocer su emplazamiento original y trabajar en él. Me refiero a instituciones educativas como Hamilton College, University of Southern California, Colgate University y Middlebury College. La Escuela Española de Middlebury College, fundada en 1917, albergó precisamente a varios miembros de la generación del 27, uno de ellos Pedro Salinas. A ese espacio, entre las montañas de Vermont, el poeta lo llamó “la segunda Magdalena”.

Todos los aspectos antes mencionados me han conducido al deseo de ofrecer un proyecto teatral en el que se revele cómo se fundó la UIMP y qué fueron (y son) sus cursos estivales, y que tenga como protagonista la reconocida figura del escritor y profesor Pedro Salinas (si bien a Lorca o a Valle-Inclán, como personajes, se les ha visto sobre el escenario, no sucede lo mismo con el mencionado poeta). El texto, que será

publicado el próximo invierno por la Editorial Antígona, es de la autora (y también profesora) Julieta Soria, y Estival Producciones, empresa que gestiono desde hace doce años junto a Alejandro de Juanes Seligmann, se encarga de la producción del espectáculo.

El proyecto cuenta con un equipo que ya ha trabajado en conjunto en otras ocasiones demostrando su efectividad, como ha quedado patente en su último montaje, *Desengaños amorosos*, presentado con gran éxito en el pasado Festival de Almagro, que se ha visto en abril de 2019 en el Teatro de la Comedia de Madrid (sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico), premiado en el Certamen de Directoras de Escena de Torrejón. Este montaje también ha ganado el Premio ADE de Dirección y ha recibido dos candidaturas a los Premios Max.

En el equipo de trabajo figura, por ejemplo, la premiada escenógrafa Elisa Sanz, que se encarga de la concepción plástica inicial del espectáculo. La autora, Julieta Soria, es licenciada en Filología Hispánica y llevó a cabo una investigación sobre la malograda antología de la Generación del 27 de Enrique Díez-Canedo en México DF, por lo que ha partido de un conocimiento profundo del material tratado.

La puesta en escena aborda un momento temporal de efervescencia cultural de la historia de España: la llamada Edad de Plata y sus renombrados protagonistas. Entre los lugares elegidos figura uno con gran peso geográfico: el Palacio de la Magdalena, en Santander, punto de encuentro de varios de los intelectuales del momento. Su privilegiada ubicación frente al mar -con todo lo que ello tiene de literario- evoca además un sugerente salto hacia otros mundos. El conflicto, fundamentado en un triángulo amoroso, porta sin duda alguna una gran teatralidad no exenta de universalidad. Aulas, cartas, dedicatorias, viajes, visitas, obligaciones, pasiones, rencores: materiales que nos acompañan en esta propuesta de mediano formato (adaptable a diferentes tipos de espacio) que podrá llegar tanto al espectador más familiarizado con este marco literario como al que lo descubra por primera vez.

Concebimos una instalación con múltiples mesas negras con objetos selectos y lámparas que nos conducen a las luces y oscuridades de los personajes. La mesas y sillas evocan desde el escritorio de Salinas en el cual escribe enloquecido sus cartas, hasta las aguas azules donde la esposa quiere cometer el suicidio y el patio florido donde intercambiaban libros de novios, o el aula de Katherine en EEUU donde revivirá años después su experiencia amorosa con el poeta. La instalación propuesta transporta al

público de un espacio a otro, de un conflicto a otro, de un objeto a otro y de un tiempo a otro; todo a su vez entremezclado entre sí. Los personajes han sido vestidos acorde con la época por Sastrería Cornejo; y muestran detalles que completan el perfil del personaje, como la modernidad de la profesora estadounidense frente a la esposa española anclada en la memoria y el pasado. Personajes solos (cada uno en su mesa, cada uno en su isla), como todos los seres humanos, y ansiosos de completarse a través de uno mismo o a través del otro.

En una obra plena de atmósfera e intensidad, las partituras musicales son tratadas a través de guitarra en directo y música grabada en un piano preparado. La música parte de swings estadounidenses, música dodecafónica, música tradicional y composiciones de vals de Máximo Díaz de Quijano (músico especialmente vinculado a Cantabria); todo ello evocará las notas discordantes que invaden a los protagonistas. La interpretación actoral, compuesta de monólogos a veces transformados en diálogos, parte de una enorme poeticidad que permite una puesta en escena sumamente sugerente, imaginativa, emocionante y carnal.

El texto será editado en breve por EDICIONES ANTÍGONA, con prólogos de Julieta Soria y Ainhoa Amestoy.

Disponemos de CUADERNO DIDÁCTICO del espectáculo.

EQUIPO

REPARTO

Pedro Salinas – **Juan Cañas (sustituto previsto: Daniel Ortiz).**

Katherine Whitmore – **Lidia Navarro**

Margarita Bonmatí – **Lidia Otón**

EQUIPO ARTÍSTICO

Texto – **Julieta Soria**

Dirección de escena – **Ainhoa Amestoy**

Escenografía – **Basada en una idea de Elisa Sanz, desarrollada por Estival y Paula Castellano**

Vestuario – **Cornejo**

Música y espacio sonoro – **Blanca Trabalón (piano) y Juan Cañas (guitarra en directo), sobre composiciones de Fats Waller, Máximo Díaz de Quijano y otros**

Iluminación – **Marta Graña**

EQUIPO TÉCNICO

Dirección técnica – **Antonio Rincón (Otto)**

Auxiliar técnico y de producción – **Inma Janeiro**

Realización de decorado – **Miguel Ángel Infante**

Fotografía – **Posovisual**

Diseño gráfico – **Marta Ruifernández**

Distribución – **Mara Bonilla**

Producción – **Estival Producciones**

Espectáculo apoyado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Villa Quijano de Comillas, Comunidad de Madrid y el Distrito Hortaleza (Ayuntamiento de Madrid)

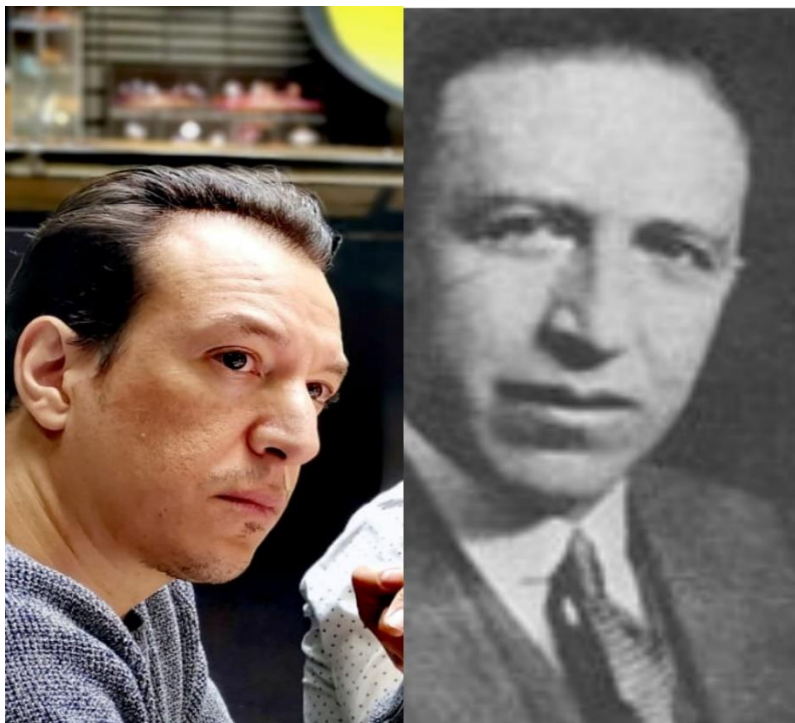
Representaciones:

- **Estreno en julio de 2019, en el Paraninfo de las Llamas (Santander).**
- **Muestra de Autores Contemporáneos (2019). Alicante.**
- **Matinales para estudiantes. Teatros Luchana.**
- **Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 2020.**
- **Naves del Matadero (Madrid).**

CURRÍCULOS

JUAN CAÑAS (Buenos Aires, 1976). ACTOR.

Es músico, compositor y actor. Forma parte desde sus inicios de la compañía de teatro, humor y música Ron Lalá, y ha participado como actor, músico, compositor y dramaturgo en todos sus espectáculos desde entonces. Realiza asimismo labores de producción, gestión y administración dentro de la compañía. Con Ron Lalá ha realizado numerosas giras por todo el territorio nacional y una veintena de países, con gran éxito de crítica y público, y obtenido, entre otros muchos galardones, el Premio Max Mejor Musical y Premio Max Mejor Empresa/Producción Privada de Artes Escénicas. Ha trabajado también en compañías como Yllana e Imprebís. Ha colaborado como músico y compositor en diversos trabajos discográficos de otros artistas, así como en cortometrajes y obras de teatro. Ha estudiado guitarra clásica, guitarra flamenca, solfeo, armonía, composición, técnicas actorales y teatrales y es licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de guitarra clásica y flamenca.

LIDIA NAVARRO (Madrid, 1975). ACTRIZ.

Actriz, con una amplia formación en danza, lleva veinte años de andadura profesional trabajando tanto en teatro, como en cine y televisión. Es, además, licenciada en Filología Inglesa y profesora de teatro en varios centros de la Comunidad de Madrid. En cine ha formado parte del reparto de títulos como *Me amarás sobre todas las cosas* de Chema de la Peña, *Salir Pitando* de Álvaro Fernández Armero, *El Aire que respiro* de Sara Bilbatúa, *Frágil* de Bajo Ulloa, *Café solo o con ella* de Diez Lorenzo, *Slam* de Martí, *El Quijote* de Gutiérrez Aragón, *Noche de Reyes* de Bardem, *Todo menos la chica* de Chus Delgado y *Agujetas en el alma* de Merinero. En televisión cabe destacar su participación en el estudio 1 *19,30*, su papel protagonista de *Herederos* y la TVE movie *Entre cien fuegos*, o los personajes fijos en *Cuéntame*, *Acusados*, *Maitena* o *Amar en tiempos revueltos*. También ha encarnado distintos personajes en *La que se Avecina*, *Brigada Policial*, *Hospital Central*, *Al salir de Clase*, *Paraíso*, *Hermanas*, *Puerta con Puerta*, *Inquilinos* y *Farmacia de Guardia*. En teatro ha participado en más de cuarenta producciones. El pasado año ha protagonizó *Hablando (Último Aliento)* en el CDN, *Llueven Vacas* (pieza por la que ha sido nominada a los Premios de la Unión de Actores) y *Redecoración*. Cabe también destacar entre los últimos trabajos: *Sanchica*, *Princesa de Barataria*, dirigida por Pedro Vállora; *Ejecución hipotecaria* dirigida por Adolfo Fernández; *Nada tras la Puerta* (coproducción con el CDN); *Verano* dirigida por Tamzin Townsend; *Tartufo* o *Closer*, dirigida por Mariano Barroso. Ha trabajado con directores como Aitana Galán, Miguel Cubero, Fernando Romo, Jesús Asensi, Miguel Ponce y Luis Dorrego, entre otros.

LIDIA OTÓN (Madrid, 1975). ACTRIZ.

Cursó sus estudios de interpretación en el Instituto del Teatro y Artes Escénicas de Gijón. En 1995 continúa su formación en El Teatro de La Abadía, bajo la dirección de José Luis Gómez. Han sido más de diez producciones las realizadas en La Abadía desde entonces: *Entremeses*, de Cervantes, *El retablo de la avaricia, la locura y la muerte*, de Valle Inclán y *Baraja del rey Don Pedro*, de Agustín García Calvo, dirigidas por José Luis Gómez; *Santiago de Cuba y cierra España* y *Brecht cumple cien años*, dirigidas y escritas por Ernesto Caballero; *Terrorismo* y *La Ilusión* dirigidas por Carlos Aladro; *El Mercader de Venecia*, dirigido por Hans Gúnter Heyme; *Veraneantes*, dirigido por Miguel del Arco; *El Arte de la Comedia*, dirigida por Carles Alfaro; *La Melancolía de King Kong*, dirigida por Carlota Ferrer y *El Café* dirigido por Dan Jemmett, entre otras.

Fuera del Teatro de La Abadía ha realizado numerosas producciones, *La nieta del Dictador* y *Lágrimas de cera*, dirigidas por Roberto Cerdá; *Maribel y la extraña familia* dirigida por Gerardo Vera; *Fuenteovejuna* y *El perro del hortelano* dirigidas por Lawrence Boswell; *El Castigo sin Venganza* dirigida por Ernesto Arias, entre otros.

Ha participado en diferentes series de televisión como *Cuéntame cómo pasó*, *El Marqués de Sotoancho*, *UCO*, *Aquí no hay quien viva* y *Hospital Central*.

Desde hace años compagina la carrera actoral con la formación, impartiendo talleres actorales en diversos centros, Teatro de La Abadía, La Ventana, Fundación Siglo de Oro, Espacio Brújula y Estudio Juan Codina.

JULIETA SORIA (Cartagena, 1979). TEXTO.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios de Doctorado en la UNED y de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y el CSIC sobre literatura y cultura latinoamericanas, teatro y narrativa mexicanos, y Generación del 27. Es profesora de instituto de Lengua castellana y Literatura, y de Artes Escénicas (Bachillerato de Artes).

Ha recibido formación dramaturgica de la mano de Adolfo Simón, Álvaro Tato, María Velasco y Alberto Conejero, actoral en el taller permanente de Yayo Cáceres (Compañía Ron Lalá) y de danza contemporánea con Luz Arcas (Compañía La Fármaco).

Es autora de las guías didácticas de varios espectáculos teatrales de las compañías Ron Lalá, Kulunka Teatro y Ay Teatro. Ha colaborado en los cuadernos pedagógicos de la CNTC de *El castigo sin venganza*, *El desdén con el desdén*, y *La hija del aire* y con “Teatrae”, el proyecto pedagógico del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.

Su ópera prima es *Alas, raíces* (2016), sobre la escultora Margarita Gil Röesset y la escritora y traductora Zenobia Camprubí, que se inserta en un proyecto colectivo de creación y producción de espectáculos sobre mujeres, y ha continuado su trayectoria con *Mestiza*, dirigida por Yayo Cáceres, que se estrenó en 2018, en la que indaga en la figura de Francisca Pizarro Yupanqui.

AINHOA AMESTOY (Madrid, 1977). DIRECCIÓN DE ESCENA.

Licenciada en Dirección de Escena, por la RESAD, y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, por la Universidad Complutense de Madrid. Es además doctora en Ciencias del Lenguaje y de la Literatura, por la UCM. Estudió interpretación en el Laboratorio de William Layton (Madrid) y con maestros como Philippe Gaulier, Antonio Fava, Arnold Taraborelli, José Luis Gómez, Helena Pimenta, Emilio Gutiérrez Caba, Vicente Fuentes y Víctor Ullate, entre otros. Ha trabajado con directores como Miguel Narros, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Antonio Malonda, Paco Vidal, o Mariano de Paco.

En 1997 ganó el Premio Ercilla de Teatro, y, posteriormente, ha recibido varios premios por su trabajo como directora de escena (Ayuntamiento de Madrid, Universidad Carlos III y Fundación Coca-Cola). Este año ha recibido el segundo premio en el Certamen Nacional de Directoras de Escena, ha ganado el Premio ADE de Dirección, y ha recibido una candidatura a los Premios Max.

Ha dirigido, entre otros, los siguientes espectáculos: *De Jerusalén a Jericó*, de Ignacio Amestoy (en Madrid se presentó en la Muestra de Teatro de las Autonomías y en el Centro Cultural Galileo); *El curioso impertinente*, de Miguel de Cervantes (en el Círculo de Bellas Artes); *Cuarteto*, de Heiner Müller (para el X Ciclo Autor. Escena Contemporánea); *AntiG8na*, de Fernando López; *XII Maratón de monólogos*. Asociación de autores de teatro. La Casa Encendida; *Recursos humanos* (Microteatro por dinero); *Mucho ruido y pocas nueces*, basado en los textos de Shakespeare y Benavente (Teatro Fernán Gómez); *Alicia en el país de las maravillas* (Casa del Lector); *Las fábulas del*

señor Samaniego; *Cifras* (lectura dramatizada en el Centro Dramático Nacional); *Pisto Nacional* (lectura dramatizada en el CDN), *El viento lo va diciendo* (lectura dramatizada en el CDN); *Hablando (último aliento)* (CDN), y *Desengaños amorosos* (Teatro de la Comedia). Dirige actualmente *La noche de Max Estrella* en colaboración con el Círculo de Bellas Artes y la Comunidad de Madrid. Como ayudante de dirección ha trabajado en: *El arrogante español*, de Lope de Vega, dirigida por Guillermo Heras, y los *Premios de la Unión de Actores*, dirigidos por Mariano de Paco.

Para el próximo año prepara el espectáculo *Lope y sus Doroteas* y uno de los espectáculos del Año Galdós.

Ha trabajado como gestora cultural para el Ayuntamiento de Madrid (distrito de Moncloa) y es profesora en el colegio Nuestra Señora Santa María de Madrid (con cuyo grupo ha ganado premios) y de Literatura Dramática e Interpretación en la Universidad Complutense y en las universidades norteamericanas University of Southern California, Middlebury College, Hamilton College y Colgate University. Ha impartido talleres en espacios como la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia o la Universidad Menéndez Pelayo (Santander).

Ha ocupado el puesto de coordinadora artística en el Centro Dramático Nacional y ha sido miembro de su Consejo Asesor.

ELISA SANZ (BURGOS, 1974). IDEA ESCENOGRÁFICA.

Licenciada por la RESAD (Madrid), ha trabajado en más de una centena de producciones de teatro, danza, ópera y teatro musical desde 1993. Más de veinticinco años de profesión y casi una decena de premios Max avalan su trabajo.

Ha trabajado en teatro y danza con directores, coreógrafos y compañías como: Mónica Runde, Aracaladanza, Pablo Messiez, Marco Carniti, Quino Falero, Juan José Afonso, Javier Yagüe, Jerome Savary, Claudio Tolcachir, Mikel Gómez de Segura, José Luis Gómez, John Strasberg, Blanca Portillo, Carlos Aladro, Albert Boadella, Ricard Reguant, Mariano Barroso, entre otros.

Entre los títulos de sus últimos trabajos destacan: *Como gustéis*, *El arte de la entrevista*, *Emilia*, *Nada tras la puerta*, *Todo el tiempo del mundo*, *He nacido para verte sonreír*, *Hablando (último aliento)*, *Bodas de sangre* y *La verbena de la Paloma* (estrenado este invierno en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid).

PAULA CASTELLANO (SEVILLA, 1990). ESCENOGRAFÍA.

Estudia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y colabora como ayudante de escenografía y vestuario de creadores como Elisa Sanz, Paco Azorín, Víctor Velasco, Lupe Valero y Juan Sebastián Domínguez. Firma piezas como *Quijano*, *Gritadero*, *Luz frágil* y *El principito*.

MARTA GRAÑA (CORUÑA, 1973). ILUMINACIÓN.

Licenciada en Informática por la Universidad de A Coruña, estudió Luminotecnia en el Centro de Tecnología del Espectáculo y desde 2001 ha colaborado con diversas compañías y productoras de teatro. Actualmente trabaja en el Centro Dramático Nacional (Madrid).

Ha realizado el diseño de iluminación de espectáculos como *Mejorcita de lo mío*, dirigido por Fernando Soto; *Mucho ruido y pocas nueces*, de Factoría Estival de Arte, dirigido por Ainhoa Amestoy; *Mejorcita de lo mío*, de Roberto Santiago, dirigido por David Lorente; *Innómines*, de la compañía La Quintana, dirigido por Luis Blat; *Que nos quiten lo bailao*, de Factoría Teatro, dirigido por Gonzala Martín Scherman; *Alicia*, dirigido por Jaroslaw Bielski, de la compañía Réplika Teatro, con vestuario y escenografía de Ágatha Ruiz de la Prada; *Quijote. Femenino. Plural*, dirigido por Pedro Vállora; y *Hablando (Último aliento)*, de Irma Correa, en el teatro María Guerrero.

BLANCA TRABALÓN (MÁLAGA, 1984). ESPACIO SONORO.

Nace en Málaga, 1984. Estudia piano en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca con José Felipe Díaz y Sophie Hase, respectivamente. En 2008 cursa estudios de posgrado en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza con los maestros Dominique Weber, Josep Ma Colom y Elisabeth Leonskaya, y obtiene en 2010 el Título de Máster en Interpretación musical por la Universidad Rey Juan Carlos. En 2012 obtiene el título Superior de Dirección de Orquesta por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. A lo largo de su trayectoria musical ha sido galardonada con premios en concursos de ámbito autonómico y nacional. Ha realizado grabaciones para RTVE con motivo del día Europeo de la Música, Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga y la obra del compositor Claudio Prieto junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga. Ha colaborado como repertorista en varias temporadas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y en diferentes ediciones de la Escuela y Festival Internacional de Música Presjovem. Ha tenido la oportunidad de dirigir la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Granada, la Joven Orquesta Sinfónica de Málaga, la Orquesta de la JMJ, la FAO Staff Coop Philharmonic Orchestra, etc. Entre sus proyectos más relevantes está la dirección del Pierrot Lunaire de Schönberg, la ópera La Traviata de Verdi y su participación en el Festival Uto Ughi per Roma. En la actualidad desarrolla su labor docente como repertorista en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha trabajado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

ESTIVAL PRODUCCIONES

Estival Producciones (Factoría Estival de Arte SL) es una productora teatral que cuenta con quince años de vida. Ha producido espectáculos para espacios como el Teatro Español de Madrid, el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, el Instituto Cervantes, el Círculo de Bellas Artes, el Teatro Conde Duque, la Embajada Italiana en Madrid, el Festival de Almagro, la Casa del Lector, y la Fundación Mapfre; con títulos como *Quijote*, *Femenino*, *Plural* y *Desengaños amorosos*, entre otros muchos. Actualmente prepara su próxima producción: *Lope y sus Doroteas*. Sus espectáculos giran de manera habitual por toda España y también por el extranjero: Santander, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Murcia, Alicante, Nueva York, Texas, Toulouse, etcétera. Ha sido Compañía Residente del Ayuntamiento de Madrid durante cinco años (en los distritos de Usera y Retiro), y realiza, de manera habitual, labores de programación, formación e investigación teatral: Universidad Complutense de Madrid, Colgate University, Centro Dramático Nacional, Ayuntamiento de Madrid, etcétera.

Qué hacemos; teatro, en el sentido más amplio. Queremos hacer el mejor **teatro**, la mejor **programación** y la mejor **formación**. Siempre teniendo como objetivo adicional a la actividad que realicemos en cada momento su **máxima calidad** y la **generación de público**.

Cómo lo hacemos; **Acercándolo** a institutos, colegios, colectivos,... facilitando su comprensión vía **dosieres** para los profesores, preparándoles contenido y actividades, vía **coloquios** y **encuentros con el público**, **exposiciones**, **debates**,... Modelos de educación creativos VS convencionales.

Los valores con los que Estival Producciones afronta sus trabajos responden a un enfoque transversal del medio y la sociedad en la que trabaja. En resumen, los valores y principios, que pueden ver en los cuadros naranjas, son los que rigen nuestro trabajo siempre centrados en la calidad y compromiso.

Por último, queremos resaltar que Estival Producciones cuida la repercusión de todo lo que organiza. El trabajo del material para medios, el darles lo que necesitan con el tiempo que necesitan, el cuidado del contenido como de su utilidad para todo tipo de medios físicos, digitales, tradicionales u online es central.

Quién; El valor está en las personas. Tenemos una forma de trabajar muy inclusiva y formativa. Además, la conciliación laboral y familiar es una prioridad y trabajamos en temáticas que motivan al equipo. En la diversidad del equipo reside su riqueza y todos aprendemos del resto.

Dónde; Hacemos nuestro trabajo en un entorno; hay que mejorar el entorno laboral, social y ambiental; mejores condiciones y cuidado del entorno. En 2020 habremos conseguido ser Carbono Neutral.

CALIDAD – PROGRAMACIÓN - GENERACIÓN DE PÚBLICO – COHERENCIA – TEATRO - COLOQUIOS – MATERIAL DE PRENSA – ENCUENTROS CON EL PÚBLICO – EXPERIENCIA - INTEGRACIÓN CON LA SOCIEDAD – CULTURA - PROFESIONALIDAD – EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN

FICHA TÉCNICA

Es un espectáculo teatral para público mayor de 14 años.
Duración: 90 minutos.

NECESIDADES DEL ESPACIO

1.1. Escenario

El suelo del escenario debe ser liso, de madera, antideslizante y sin inclinaciones

1.1. Accesos

- Acceso directo si es posible
- a la zona de carga y descarga para el transporte de materiales.
- La zona de carga y descarga deberá estar despejada, iluminada y señalizada.
- Medidas mínimas de puerta de carga y descarga: 2 m. x 2 m.

1.2. Espacio mínimo de representación

- Escenario. - Ancho: 8m, Fondo: 6m, Alto: 6m
- De hombro a hombro: 12m.
- Altura de peine: mínimo 7m.

1.3. Iluminación del local

- Luz de sala regulable.
- Oscuro total en sala y escenario.

1.4. Acondicionamiento

- Aire acondicionado y/o calefacción en caso necesario

ESCENOGRAFÍA Y MAQUINARIA

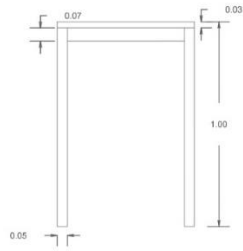
El teatro aportará:

- Escalera para montaje 3 metros.
- Cámara negra con 8 patas, si hay otra disposición puede ser válida ya que los actores prácticamente no salen de escena.
- Una máquina de niebla, puede adaptarse la función sin ella.

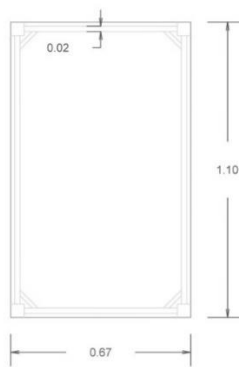
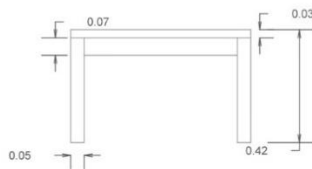
La compañía aporta:

Escenografía construida en madera y aluminio, compuesta de 6 mesas desmontables de igual largo y ancho, pero con 3 distintas alturas y tres sillas, dos de madera y una de hierro, no apilables entre sí. Un perchero en el lado izquierdo y una lámpara de pie que irá enchufada en un directo en la 2ª calle del lado derecho del escenario (visto desde dentro).

Dimensiones de las mesas:

Amor, amor, Catástrofe
 Dir. Ainhoa Amestoy
 Mesa Alta

Amor, amor, Catástrofe
 Dir. Ainhoa Amestoy
 Mesa Baja

Nota:

Las varas deberán estar libres de focos y la caja negra montada.
 El escenario y los hombros estarán libres de elementos que puedan impedir el correcto paso de los actores durante la representación.
 Será necesaria la presencia de un responsable técnico.

ILUMINACIÓN

El teatro aportará:

- 5 Recortes de 25-50 grados y 1Kw o equivalente
- 4 ETC de 36 grados o equivalente
- 6 PC de 650 w
- 6 Fresnel de 650 w
- 13 PAR del nº 5
- 3 PAR del nº 2
- 4 peanas para focos en el suelo
- 36 Canales de Dimmer
- Mesa de Control para focos convencionales.
- Una máquina de niebla

La compañía aportará:

- Filtros Lee del 053, 063, 079,117,156, 203 y 366.

AUDIOVISUALES

Sonido.

El teatro aportará:

- Equipo de P.A. con potencia suficiente para la sala.
- 1 mesa de control de sonido.
- Sistema de Intercom entre escenario y cabina de control de sonido y luces preferiblemente inalámbrico.

La compañía aportará:

Ordenador con las pistas de sonido.

VESTUARIO Y CAMERINOS

El teatro aportará:

- Dos camerinos para un total de 3 actores, pudiendo estar en uno
- Plancha de vapor y mesa de planchar (preferiblemente)

La compañía aportará:

Vestuario y atrezzo para la representación.

Nota: Todos los camerinos han de tener elementos de aseo, ducha, o por lo menos lavabo, en su interior. Si es posible, también inodoro independiente. Asimismo, ha de tener espejo/s y la iluminación adecuada para realizar los trabajos necesarios de caracterización. Los camerinos tendrán tomas de corriente eléctrica.

PERSONAL

El teatro aportará:

- o 1 personas de carga (1hora) /descarga (1hora).
- o 1 maquinista
- o 1 Técnico de iluminación.

La Compañía aportará:

- o 1 Maquinista puede hacer las labores de regidor
- o 1 Técnico de iluminación.
- o 1 Técnico de sonido.

TIMING

HORARIO	TRABAJO A REALIZAR	PERSONAL CIA	PERSONAL TEATRO
9:00 a 11:30	Descarga escenografía (1h) Marcaje de suelo Montaje de iluminación. Montaje de escenografía. Prueba de sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Maquinista • 1 Técnico de luces • 1 Técnico de sonido 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Maquinista • 1 Técnico de iluminación • 1 persona de carga/descarga
11:30 a 12:00	Descanso		
12:00 a 14:00	Dirección de luces. Movimientos de escenografía. Comprobaciones de sonido		
14:00 a 15:30	Comida		
15:30 a 17:00	Comprobación de memorias y posiciones Comprobaciones de sonido		
17:00 a 18:00	Pase técnico para comprobar posiciones y movimientos de escenografía.		
19:00 a 19:30	Limpieza escenario		
19:30 a 20:00	Pasada Entrada de público		
20:00 a 21:30	Función		
21:30 a fin	Desmontaje y carga		

CATERING

Desde la llegada hasta la salida de la Compañía:

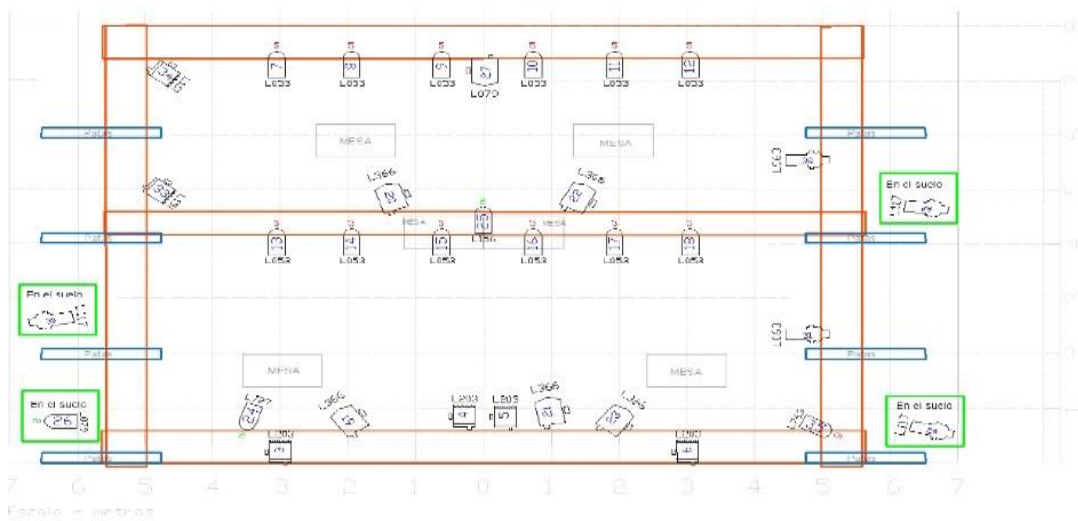
- Agua mineral sin gas

IMPORTANTE:

Cualquier cambio o modificación sobre este rider debe ser acordado con el Director Técnico de la compañía. Se necesitará ficha técnica del teatro, con planos en formato AutoCad.

PLANO DE LUCES

- Según un diseño de Marta Graña:

- RECORTE 25 50° > 5
- ETC 36° → 4
- PC 650W → 6
- Fresnel 650W → 6
- PAR n°5 → 13
- PAR n°2 → 3

**36 CANALES DE DIMMER
37 FOCOS**

- * Todos los PC's y Fresnel con viseras
- * Cámara negra con 8 patas

Plata para foco en suelo

PÚBLICO

TELÉFONOS DE INTERÉS

Distribución y contrataciones:

Mara Bonilla (+34) 645 110 406

Web:<http://marabonilladistribucion.com>

E-mail:mara.bonilla@gmail.com

Jefe Técnico:

Antonio Rincón (Otto): 639 177 375

E-mail:elottova@gmail.com

Productores:

Ainhoa Amestoy: 678 41 15 80

E-mail:ainhoa.amestoy@gmail.com

Alejandro de Juanes: 607 687 654

E-mail:alejandro.dejuanes@gmail.com