ARACALADANZA COMPAÑIA

espectáculo de danza para niñ@s a partir de 4 años

Producido por Aracaladanza Coproducción Shanghai Children's Art Theatre Colabora Teatros del Canal y Centro de Danza Canal "Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan."

Antoine de Saint – Exupéry

"La niñez es la etapa en que todos los hombres son creadores."

Juana de Ibarbourou

"El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta."

Pablo Neruda

Rebobinemos para lograr una visión panorámica de lo hecho hasta ahora.

Rewind:

El Bosco + Magritte + Miró + Leonardo

(o lo que es lo mismo)

Pequeños Paraísos + Nubes + Constelaciones + Vuelos

...inspirados por grandes artistas que nos ofrecieron nuevas perspectivas y abrieron nuestros ojos.

Echamos para atrás.

Stop!

Stop!

Stop!

Stop!

(no olvidemos que no hay que borrar sino guardar en el disco duro de **Aracaladanza**)

Así que ahora, vamos a echar una mirada hacia delante.

Un nuevo punto de partida, con la experiencia del pasado.

Porque estamos ansiosos de disfrutar, dispuestos a la pura diversión.

Y así pues,

Imagina una obra sencilla (¿sencilla?, bueno aparentemente)

¿Qué pasaría si las linternas se encienden? ¿Y si se celebra el claqué? ¿Y si los árboles florecen, los peces hablaran, los peluches gigantes bailaran?.¿Qué pasaría si cayera agua? ¿O si las máscaras se deformaran y se bailara a Bach?

Play

En un nuevo escenario blanco, con un fluir rápido y asombrado de las maravillas y la magia que ofrecen las marionetas, los videos, los globos, la ropa...

y los bailarines.

¿Quieres unirte? ¿Quieres jugar con nosotros?

Presentación

Con el horizonte del estreno oficial durante el mes de diciembre de 2018 en los Teatros del Canal (Madrid), Aracaladanza ha empezado a explorar un poderoso nuevo desafío que obligará a la compañía de danza contemporánea madrileña a abandonar la certeza de un camino iniciado hace una década con la puesta en escena de "Pequeños Paraísos".

"Play" (titulo provisional) significa un nuevo y fresco punto y aparte en la historia de la compañía, conocida internacionalmente por unas producciones escénicas dedicadas al público familiar e infantil.

Con la contribución de un equipo artístico de vanguardia que ha compartido inventiva, magia y valores estéticos durante cerca de 15 años, **Aracaladanza** no se dejará inspirar por el genio de un maestro. Ni buscará el impuso de ningún pintor en particular. No buceará en el universo de un gran artista.

La necesidad de sentirse totalmente libre para lograr así disfrutar del proceso artístico y, también, el deseo de dedicarse simplemente a jugar es la fuerza que impulsa esta nueva producción que comenzará a ser ensayada a finales de la próxima primavera.

Serán cinco los bailarines que trabajarán diariamente junto a **Enrique Cabrera**, la verdadera alma impulsora de **Aracaladanza**, para hacer real lo que pueda nacer y florecer de un trabajo basado en el juego.

Con el apoyo de los Teatros del Canal de Madrid, la compañía espera poder crear un espectáculo en el que se reflejen la calidad y el espíritu que siempre ha mostrado sobre los escenarios de los cinco continentes.

ARACALADANZA

Inspiración Valeska Valentina

TRAJES PLÁSTICO Diseño: Elisa Sanz

Equipo artístico y técnico

Idea y dirección Enrique Cabrera

Intérpretes Carolina Arija Gallardo

Jorge Brea Salgueiro

Raquel de la Plaza Húmera

Jonatan de Luis Mazagatos

Jimena Trueba Toca

Cover Elena García Sánchez

Música original Luis Miguel Cobo

Diseño de vestuario y espacio escénico Elisa Sanz (AAPEE)

Diseño de luces Pedro Yagüe (AAI)

Diseño de video escena Álvaro Luna (AAI)

Diseño y realización de atrezo Ricardo Vergne

Realización vestuario Ángeles Marín

Acabado y pintura de vestuario María Calderón

Realización escenografía Sfumato

Mambo Decorados

Fotografía Pedro Arnay

Producción ejecutiva Arantza Izaguirre Fradua

Producción general y prensa Javier Torres Ochandiano

Distribución nacional Alberto Muyo

Distribución internacional Ana Sala – Ikebanah Artes Escénicas

el fascinante universo de Aracaladanza

Desde hace 23 años **Aracaladanza** comparte con el público un universo fascinante, desde la mirada de quien, a través de la imaginación y de la danza, esta convencido de que la magia transforma de manera mágica la realidad.

Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, por su "compromiso" con ese público y su "exigencia estética, artística y técnica"; reiteradamente premiada en FETEN (Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas); ganadora de varios Max; reconocida por la crítica; seguida por una legión fiel de espectadores e invitada en festivales nacionales e internacionales, Aracaladanza destaca por su inusual manera de trabajar,

proyectando nuevas visiones escénicas de la imaginación y creando exquisitos espectáculos dirigidos al público infantil y adolescente con historias sencillas que a través del vestuario, la música, la luz, el ritmo y el movimiento también saben involucrar al espectador adulto en un mundo fantástico que busca repetirse en los sueños.

sobre Aracaladanza

Fantasía, imaginación y magia son los ingredientes esenciales de **Aracaladanza**, compañía de danza contemporánea madrileña cuyo trabajo riguroso ha sido reconocido con el <u>Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010</u>.

El trabajo pionero realizado en España por la compañía dirigida por **Enrique Cabrera** se ha convertido en referente europeo de calidad.

Sus producciones han sido galardonadas con premios tan importantes como el Villa de Madrid a la Mejor Coreografía 2005 por su espectáculo *¡Nada...Nada!*, o los entregados durante sucesivas ediciones de FETEN: Mejor Espectáculo de danza, Mejor banda sonora y Mejor diseño de iluminación (1999) por *Ana y el arco de colores*; Mejor diseño de vestuario (2001) por *Maletas*; Mejor diseño de vestuario y caracterización (2005) por *¡Nada...Nada!*; Mejor espectáculo y Mejor música original (2007) por *Pequeños Paraísos* y Mejor espectáculo (2010) por *Nubes*.

Los Premios MAX también han galardonado a la compañía otorgándoles 3 premios en 2008 por *Pequeños Paraísos* (Mejor Espectáculo Infantil, Mejor Diseño de vestuario y Mejor Diseño de escenografía) y 2 Premios Max en 2011 por *Nubes* (Mejor Espectáculo Infantil y Mejor Figurinista), siendo también finalista al Premio Max de Mejor Diseño de Iluminación por ambas producciones.

Pero el reconocimiento que más interesa a **Aracaladanza** es el privilegio de fascinar a un público esencial para el presente y el futuro de la danza española. Lo ha hecho a lo largo de su historia con 3 piezas de corta duración; 12

producciones de mediano y gran formato; 4 espectáculos pensados para ser representados en calles y espacios no convencionales; 2 trabajos dedicados a bebés y 8 encargos coreográficos nacionales e internacionales.

En los cinco últimos años, la compañía ha levantado el telón en más de 500 ocasiones; ha visitado festivales internacionales de África, Europa y Asia; ha mantenido una estrecha colaboración con compañías argentinas de teatro y títeres y ha pisado escenarios de Alemania, Australia, Francia, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Marruecos, México, Turquía, Hong Kong, Macau y Taiwan. Asidua invitada de festivales internacionales de danza de todo el mundo, ha logrado involucrar en su trabajo a dos de los más prestigiosos escenarios de la danza en el mundo: el *Teatro Sadler's Wells*, de Londres y el *Mercat de les Flors*, de Barcelona. Además, sus últimas producciones han sido estrenadas en el teatro de la Abadía de Madrid, con el que la compañía mantiene una estrecha relación creativa.

Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Comunidad de Madrid, organismos que prestan su apoyo, de manera interrumpida, desde hace ya varios años.

e quipo artístico

sobre Enrique Cabrera – director artístico y coreógrafo

Enrique Cabrera, nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1960 y residente en España desde 1989, es el impulsor y verdadera alma de Aracaladanza, compañía que funda tras obtener, con *Nigua*, el Premio al Coreógrafo Sobresaliente que le concedió el VIII Certamen Coreográfico de Madrid en 1994 y que le permitió viajar al American Dance Festival (EEUU).

Convencido desde un primer momento de que la fuente de inspiración provenía de la creación para el público más joven, apostó así todo su talento imponiéndose una sola obligación: ofrecer trabajos escénicos de probada calidad técnica y artística.

Su trabajo con los objetos y elementos escenográficos se ha convertido en su personal "marca de fábrica" perfectamente identificada nada más levantarse el telón.

Su concepción del hecho artístico ha permitido que otros artistas de reconocido prestigio se involucren en sus proyectos y se sientan copartícipes del mismo acto de creación.

Siendo como es el director artístico y coreógrafo de todos los espectáculos presentados por **Aracaladanza** desde su nacimiento, Enrique Cabrera ha sido llamado a colaborar con distintas organizaciones británicas. Así ha impartido talleres de creación en **The Place** (Londres) y en **Ipswich** (Inglaterra), donde trabajó en 2006 con un grupo de bailarines adolescentes no profesionales a quienes coreografió una pieza llamada *Dancing on the News*.

La buena acogida de su trabajo en el mundo anglosajón, donde la danza para público familiar intenta desarrollarse como sucedió hace década y media en España, llamó la atención de la compañía británica **Bare Bones** que le invita a desarrollar *Anywhichway*, estrenada en el **Royal Ópera House** de Londres en invierno de 2005.

Y más, porque la agencia de danza **DanceXchange**, radicada en Birmingham (Inglaterra) le encarga una pieza sobre los sentidos, estrenada en abril de 2008 que se ha repuesto en la primavera de 2010, actualmente en gira por el Reino Unido y que fue presentada en Londres en el **Royal Opera House**. **DanceSense** es su título. Esta coreografía forma parte de un proyecto educativo más amplio pensado en la enseñanza de los sentidos a los escolares británicos.

Maiden Voyage Dance, la compañía de Belfast interesada en su concepto escénico, le ofrece la creación de una pieza pensada para jóvenes audiencias que, estrenada en 2014, se titula Quartet for 15 Chairs.

Pero si importante es el trabajo de creación, también lo es el de la enseñanza. Y el estudio. Ha desarrollado una labor docente con niñ@s de diferentes edades así como con adolescentes y adultos a los que ha impartido talleres de danza, improvisación y composición en varias ciudades de España, Reino Unido y Argentina.

En repetidas ocasiones ha sido invitado por la agencia británica **DanceEast** a ofrecer talleres de creación coreográfica y a crear piezas coreográficas para jóvenes bailarines no profesionales y a educadores de danza. El **Dundee College** (Escocia) ha invitado al coreógrafo a impartir clases a profesionales dedicados al trabajo con jóvenes audiencias.

También la Universidad de Nottingham ha querido aliarse con el coreógrafo y no sólo le ha pedido que imparta clases magistrales sino que transmita a un grupo de profesionales británicos su pasión por el mundo de la creación para los más pequeños. El proyecto, que se ha desarrollado durante varios años, supuso la creación de dos piezas It's mine y Sea of Clothes (que años después sigue de gira por el Reino Unido) y la residencia durante 3 semanas de 6 bailarines y una repetidora en la sede de la compañía Aracaladanza.

Por otro lado, el respaldo internacional a su labor creadora significó en 2002 una invitación de la escuela de danza **The London Contemporary Dance School (The Place)** para protagonizar y dirigir un taller de creación para artistas dentro del festival internacional **The Catch** (Londres).

Su labor docente ha abarcado cursos, seminarios, talleres de danza y clases magistrales. Un buen ejemplo fue el curso **Danza y escuela** que impartió a profesores de enseñanza primaria de Castilla León, cofinanciado por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.

Tampoco deben perderse de vista los diferentes cursos que sobre educación infantil y gestión cultural ha recibido en los últimos años. Entre ellos, el organizado por la Dirección General de Educación de la Comunidad de Madrid en 1994 titulado La creación de espectáculos de danza para públicos escolares. Durante 2002 asistió al seminario internacional organizado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y que versaba sobre la Distribución de la danza en España.

Durante las ediciones del Certamen Coreográfico de Madrid de los años 2004 y 2007 formó parte del jurado de preselección de las obras que se presentaron a dicho encuentro nacional.

Y en 2005 el Ministerio de Cultura lo invita a participar como jurado en la selección de bailarines para acceder a las becas al extranjero.

También ha sido un activo colaborador del programa **Trasdanza** para el que, a finales del pasado año, preparó la coreografía "Cinco taburetes y no me puedo sentar".

En ese mismo año 2010 fue invitado por Teresa Nieto para participar como intérprete en el espectáculo *"Tacita a Tacita"* de Teresa Nieto en Compañía como festejo de su 20 aniversario de compañía.

Su trabajo, tan especial también llama la atención de dos instituciones musicales esenciales en la vida cultural de Barcelona. Tanto el **Palau de la Música** como el **Auditori de Barcelona** invitan al coreógrafo a dar movimiento a la música de grandes compositores universales.

sobre Elisa Sanz - diseño de escenografía y vestuario

Licenciada en Escenografía por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid y becada para realizar Master Europeo de Escenografía entre las escuelas de Londres y la Escuela de Arte de Utrecht (Holanda), Elisa Sanz ha aportado su especial mirada creativa al mundo del teatro, la danza y la ópera. Desde hace casi una década, ha sido esencial su colaboración en el desarrollo de los proyectos artísticos de Aracaladanza.

Ha trabajado de manera directa ofreciendo sus diseños y realizaciones escenográficas y de vestuario a directores de escena y coreógrafos de la talla de José Luis Gómez; Claudio Tolcachir; Javier Yagüe; Mariano Barroso; Álvaro Lavín; Carlos Aladro; Eduardo Vasco; Teresa Nieto; Mónica Runde; Rafaela Carrasco; Blanca Portillo y Enrique Cabrera, entre otros.

Sus creaciones han podido ser disfrutadas en escenarios tan diversos como el de la Ópera de Oviedo; el del teatro *Valle Inclán* de Madrid; los del *Sadler's Wells* de Londres; el del *Royal Ópera House* de Londres y el del teatro madrileño de *La Abadía*, centro donde durante siete años trabajó como directora técnica.

Varias veces candidata a los **Premios Max**, obtiene el galardón por primera vez en 2005 en reconocimiento a la escenografía diseñada para *El rey se muere*, de Eugene Ionesco, obra dirigida por José Luis Gómez. Es **Premio Adriá Gual de figurinismo**, obtenido en 2012.

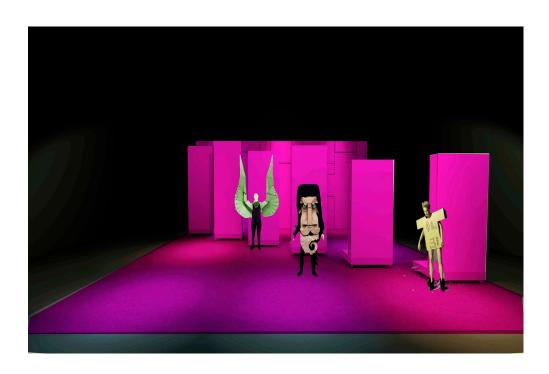
Recibe también dos **Premios Max** (Mejor Vestuario y Mejor Escenografía) por su trabajo en *Pequeños Paraísos*, obra de la compañía **Aracadalanza**. En 2010 volvió a recibir un **Premio Max** por su trabajo en *Nubes* de **Aracaladanza**. Sus creaciones para esta compañía también han recibido

sendos premios al Mejor Vestuario dentro de la edición 2005 y 2000 de FETEN por *¡Nada...Nada!* y *Maletas*.

En 2012 ha obtenido el **Premio Max** por su trabajo como Mejor Figurinista en *La Avería*, obra dirigida por Blanca Portillo.

sobre Luis Miguel Cobo - composición musical

Profesor Superior de Composición por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y premiado con diferentes galardones por sus composiciones en el mundo del cine, ha trabajado en teatro con directores de la talla de Natalia Menéndez, Ana Zamora, Alfredo Sanzol, José Luis Gómez, Salva Bolta, José Sanhís Sinisterra, Miguel Narros, Juan C. Pérez de la Fuente, Gerardo Vera y Ernesto Caballero. Ha compuesto música para obras de autores como Priestley, Jardiel Poncela, Jean Anouilh, Ionesco, Strindberg y Valle Inclán.

También trabaja en danza con coreógrafos como Sharon Fridman, Mónica Runde (10&10Danza), Iván Pérez (NDT), Marcos Morau (La Veronal), Patrick da Bana o Enrique Cabrera (Aracaladanza). Habiendo estrenado sus trabajos con la Compañía Nacional de Danza de España CND, Carte Blanche (Noruega), Wiener Staatsballett, Ballet d'Europe.

Suyas son las composiciones para la celebración de la década de apertura de la Casa Batlló, en Barcelona y la noche en Blanco celebrada en 2011 en el teatro Arriaga de Bilbao.

sobre Pedro Yagüe - diseño de iluminación

Aunque Licenciado en Filología Hispánica, **Pedro Yagüe Guirao** ha desarrollado toda su carrera profesional dentro del mundo de la iluminación.

Director Técnico del Teatro *La Abadía* de Madrid, durante los años 2006 y 2007, es el actual coordinador técnico del Festival de Almagro, para el que trabaja desde 1996.

Su pasión creativa y su manera de hacer ha atraído a una larga lista de compañías como *Animalario* y de directores escénicos como *José Luis Gómez;* Carles Alfaro; Ana Zamora; Alex Rigola; Cesar Oliva; José Carlos Plaza, J. M. Flotats; Jaime Chavarri, José Sanchís Sinisterra; Mariano de Paco; Andrés Lima; Carlos Aladro y Enrique Cabrera.

Finalista en 2008 de los **Premios Max** por su diseño de luz del espectáculo *Pequeños Paraísos* de **Aracaladanza**, ha obtenido el premio **Rogelio de Egusquiza** de Iluminación 2007 como reconocimiento por su trabajo en *La Ilusión*, obra dirigida por Carlos Aladro.

Obtuvo en 2009 el **Premio Max** por su trabajo en el diseño de iluminación de *Urtain*, producido por Animalario y el Centro Dramático Nacional y volvió a ser finalista a ese mismo premio durante 2010 por su apuesta en **Nubes**, de **Aracaladanza**.

Ha repetido **Premio Max**, en 2012, al obtenerlo por su diseño de la iluminación de *La Avería*, obra dirigida por Blanca Portillo.

sobre Álvaro Luna - diseño de video escena

Nacido en Madrid en 1977, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y se tituló como Realizador de Audiovisuales y Espectáculos por el Instituto Oficial de Radio y Televisión de RTVE.

Desde entonces trabaja en múltiples campos de la creación audiovisual y colabora con directores como *Gerardo Vera, Mario Gas, Lluís Pasqual, Tamzim Townsen, Alex Rigola, José Carlos Plaza, Emilio Sagi, Georges Lavaudant, José Luis Gómez, Luis Olmos, Carles Alfaro y Enrique Cabrera.*

Habitual colaborador del Centro Dramático Nacional, como realizador dirige cortos y documentales que han llegado a obtener premios como el **Brixen Art**, del Film Festival de Bresanone en Italia.

Ha realizado también el diseño de proyecciones y la ayudantía de dirección para las galas de las nueve últimas ediciones del Festival de Cine de Málaga, la dirección de las galas de las dos ediciones del Festival de Cine Español de Tánger (Marruecos) y del Documenta Madrid 08 y 09, festival de documentales de Madrid.

sobre Ricardo Vergne - diseño de atrezo y objetos

Estudiante de Bellas Artes, dirección y realización cinematográfica y de escenotecnia en su Argentina natal, ha desarrollado gran parte de su carrera artística en España.

Escenógrafo y diseñador de marionetas, ha trabajado para compañías de teatro, danza y de títeres españolas como la *Compañía Nacional de Teatro Clásico*, el *Centro Dramático Dramático Gallego*, *Uroc Teatro*, *El Retablo*, *La Canica*, *Cuarta Pared* y *Nao Damores*.

También ha compaginado su trabajo en **Aracaladanza** con el mundo del cine, el video, la televisión y la publicidad en el que ha desarrollado una importante trayectoria en la realización y ambientación, colaborando con los directores de arte más interesantes del panorama nacional.

Play se estrenará en Madrid en los Teatros del Canal el 28 de diciembre de 2018.

www.aracaladanza.com