

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

3 - 6 JUN

ZARZUELA EN DANZA

TEMPORADA 2021
SALA GUERRA

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA
NURIA CASTEJÓN

DISEÑO DE
ÁLVARO TATO

PAVISA
RAMÓN GRAU

PERCUSIÓN
BANDOLERO

PRODUCCIÓN
TEATRO DE LA ZARZUELA

CON

DAVID ACERO, MARIÁN ALQUEZAR, CRISTINA ARIAS, MARI ÁNGELES FERNÁNDEZ, ALBERTO FERRERO, FRANCIS GUERRERO, MARÍA LÓPEZ,
HELENA MARTÍN, DANI MORILLO, SILVIA PIÑAR, LUIS ROMERO Y CRISTHIAN SANDOVAL

teatrofernangomez.com

 MADRID

ZARZUELA EN DANZA

Una historiaailable a través de la Zarzuela

Sala Guirau

Del 3 al 6 de junio de 2021

Horario de funciones:

De martes a domingos: **20h.**

Domingo: **12h**

Ficha artística

Dirección de escena y coreografía:

Nuria Castejón

Dramaturgia:

Álvaro Tato

Músico en directo:

Ramón Grau (piano)

Bailarines:

David Acero, Marian Alquezar, Cristina Arias, María Ángeles Fernández, Alberto Ferrero (Soñador), Francisco Guerrero, María López, Helena Martín, Daniel Morillo, Silvia Piñar, Luis Romero, Christian Sandoval

Colaboración especial:

Bandolero, cajón flamenco

Espacio escénico:

Carmen Castañón

Vestuario:

Gabriela Salaverri

Iluminación:

Eduardo Bravo

Coordinador técnico:

Jose Mora

Ayte. dirección y coreografía:

Cristina Arias

Producción del Teatro de la Zarzuela (temporadas 2016-2017 y 2018-2019)

Programa

Tomás Bretón Preludio de *La verbena de la Paloma*

Ruperto Chapí Intermedio de *La revoltosa*

Música popular Guajira flamenca (H. Montes, J. Valderrama)

Ruperto Chapí Guajiras de *La revoltosa*

Música popular Sevillanas zarzueleras (Á. Tato)

Federico Chueca «No quiere el Municipio regar» de *El bateo*

Amadeo Vives Fandango de *Doña Francisquita*

Música popular Canción «Con el vito, vito, vito»

Gerónimo Giménez Intermedio de *El baile de Luis Alonso*

Reveriano Soutullo y Juan Vert Intermedio *La leyenda del beso*

Música popular Tanguillos (Á.Tato)

Gerónimo Giménez Zapateado de *La tempranica*

Vicente Lleó Garrotín de *La corte de Faraón*

Tomás Bretón Ballet de las odaliscas de *Covadonga*

Gonzalo Roig Contradanza de *Cecilia Valdés*

Gerónimo Giménez Intermedio de *La boda de Luis Alonso*

Introducción

Vuelve a los escenarios una de las grandes revelaciones de los últimos años: *Zarzuela en danza*. Durante dos temporadas, esta producción del Teatro de la Zarzuela cautivó al público joven y adulto con una propuesta única: reunir las grandes piezas de danza de nuestro género lírico, ensambladas por una dramaturgia de Álvaro Tato con la dirección y coreografía de Nuria Castejón. Ahora, en formato de cámara, con el acompañamiento del piano en directo, el elenco original de bailarines nos presenta este viaje onírico al corazón de la Zarzuela.

La danza es uno de los elementos fundamentales en la zarzuela, un género multidisciplinar en el que la música y el texto se alían con el movimiento escénico. Los lenguajes se fusionan y los intérpretes deben ser capaces de desenvolverse en diferentes facetas artísticas: cantantes que bailan, actores que cantan, bailarines que interpretan textos con soltura... Estos últimos, los bailarines, son muchas veces los más anónimos de cuantos artistas suben al escenario en una producción lírica. En *Zarzuela en Danza* queremos otorgarles el protagonismo.

Por eso, en esta propuesta escénica nos hemos centrado en ellos y en su arte. Vamos a hablar de diferentes estilos de danza, de su evolución, de su reflejo en las artes y en la música... Pero también descubriremos a un bailarín en primera persona y conoceremos las motivaciones e ideas de la coreógrafa y directora escénica del espectáculo.

La obra

Un grupo de jóvenes bailarines vive en directo el sueño de la zarzuela. Se trata de rescatar para los espectadores jóvenes un género, un lenguaje, una colección de historias, personajes, creadores, melodías, que ofrecen un viaje al corazón de toda una época, todo un mundo, toda una leyenda que, rescatada del olvido, sube a escena y vuelve a nuestro presente.

A lo largo de una hora, los bailarines nos llevarán de viaje a través del tiempo y el público vivirá una aproximación actual, libre de prejuicios, de polvo y de caspa, a las principales piezas dancísticas de la historia de la zarzuela para reivindicar, reinterpretar y revivir una de las grandes raíces de la cultura española.

En *Zarzuela en Danza* el baile es el protagonista, es un espectáculo fresco, un viaje, un juego... concebido como un homenaje a la danza. Los bailarines crean los espacios, las escenas, las danzas, y suenan con nosotros su sueño más urgente: revivir para los jóvenes ese inmenso movimiento cultural, ese fantasma desconocido, esa fiesta popular y legendaria llamada zarzuela.

Zarzuela...

La zarzuela es un espectáculo teatral, específicamente español, en que los intérpretes alternan el canto, el recitado y la danza. Tiene casi 400 años de historia. El género nació en el Barroco, en tiempos de Felipe IV (1621-1665), muy aficionado a la caza y al teatro. Este monarca tenía, en los montes de El Pardo, donde hoy viven los Reyes de España, un pabellón que utilizaba para descansar cuando iba de cacería por aquellos lugares, muy poblados de zarzas. Allí, por las noches, se preparaban espectáculos para el entretenimiento del monarca y sus invitados, a los que se dio el nombre de "fiestas de zarzuela". De ahí, proviene el nombre de esta especialidad teatral. Desde 1840 la zarzuela romántica empieza a convertirse en un espectáculo popular. Se construyen teatros y el género produce algunos de sus mejores títulos. La zarzuela evoluciona y se crean nuevos tipos, aunque siempre se mantiene la característica de cantar, recitar y bailar alternativamente. Surge el teatro por horas, el género chico, la revista de actualidad, la comedia musical, la opereta, la revista de espectáculo, los cuentos líricos, etc. Toda una serie de modelos, con características propias a los que, generalmente, llamamos zarzuelas.

... y Danza

La danza es el arte de utilizar el movimiento del cuerpo como forma de expresión y comunicación, de una manera estética y a través de un ritmo. Este movimiento puede ir acompañado o no de sonido. Por tanto, algunas danzas pueden ser interpretadas sin acompañamiento musical y realizarse en silencio, sobre un texto recitado, sonidos de la naturaleza o artificiales, grabados o producidos en directo...

En *Zarzuela en Danza* podremos disfrutar de danza española, escuela bolera, flamenco, contemporáneo... Los estilos y corrientes se funden en un trabajo coreográfico que explora las conexiones de los diversos estilos. Esencias, pureza, sabiduría... y nuevos enfoques, para sorprender, descubrir y superar las convenciones. Para trabajar cualquiera de estos estilos, todos los bailarines necesitan una formación de ballet clásico: el dominio de las posiciones básicas, el entrenamiento técnico de barra... Sin embargo, el clásico no estará presente como tal en el espectáculo

¿Zarzuela para jóvenes?

La danza ha cumplido un papel esencial en la zarzuela y ha sido parte de su lenguaje escénico desde sus inicios; a través de la danza podemos transmitir una visión nueva y fresca del género para nuevas generaciones de espectadores. La zarzuela enciende, cautiva y enamora a gente sin prejuicios, dispuesta a sentir y sin miedo al pasado. Risa, llanto, emoción, cultura e irreverencia: los jóvenes son nuestro mejor público. Por eso nuestros bailarines no llevan trajes de época, ni el escenario se viste con grandes decorados; con nuestros cuerpos y voces, con los instrumentos de la orquesta viva, sin trampa ni cartón, vamos a soñar juntos.

Escenografía

Un espacio escénico onírico, casi desnudo, con mínimos elementos escenográficos activados por los propios bailarines, que permiten que la imaginación del espectador sea el verdadero protagonista de este sueño.

Vestuario

El vestuario partirá de la realidad contemporánea, de lo cotidiano; no encontraremos trajes de época o la indumentaria tradicionalmente asociada a los espectáculos de zarzuela.

Argumento

Un joven bailarín suena todas las noches con la zarzuela. Vamos a vivir con el su sueño: un viaje contemporáneo, fresco y sin complejos hacia la tradición zarzuelística vista desde el presente. Los compositores, los personajes, las tramas, los espacios, la música... y, sobre todo, la danza.

Desde una corrala de vecinos una tarde de verbena hasta las alfombras voladoras del lejano oriente pasando por la hoguera de los gitanos al borde del camino o las callejuelas de los extrarradios, el viaje nos llevara por diferentes escenarios y situaciones marcadas por la danza con mayúsculas. Por primera vez se reúnen en escena las principales piezas dancísticas concebidas en las partituras de las zarzuelas: aquellos intermedios y pasajes danzados se convierten aquí en nuestra forma de *contar* la zarzuela desde la expresión libérrima del cuerpo. A lo largo del espectáculo aprenderemos las diferencias entre clásico español, escuela bolera, flamenco, ballet y contemporáneo, señalando semejanzas y diferencias, jugando entre estilos y lenguajes.

Todo aderezado por textos en prosa y verso que nos van ubicando en las diversas escenas y situaciones con personajes tan sugerentes como los compositores Chueca y Barbieri, las vecinas de la corrala, la gitana Amapola, el trio de transportistas (taxista, calesero y conductor de alfombra voladora) e incluso la propia Zarzuela con su mantón, su sonrisa y su baile único.

Cada mañana, cuando despierta, nuestro joven bailarín sabe que la zarzuela debe renacer en el gusto de los jóvenes creadores y espectadores. ¿Podría ese sueño hacerse realidad?

Propuesta Escénica

Nuria Castejón. Dirección y coreografía

Nacida en una familia de larga tradición teatral. Realiza sus estudios de danza en la Escuela del Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Antonio Gades. Fueron sus maestros Aurora Pons, Juana Taft, María Magdalena, Bety, Martín Vargas, Ángel Pericet, Paco Fernández y Pedro Azorín, entre otros. En 1982 ingresa en el BNE y permanecerá cuatro años, bajo la dirección de

Antonio Ruiz y de María de Ávila, bailando coreografías de José Granero, Mariemma, Rafael Aguilar, Luisillo, Alberto Lorca, etc. En 1986 entra a formar parte de la Compañía de Antonio Gades donde permanece otros cuatro años. A lo largo de su carrera como bailarina ha colaborado con los más prestigiosos coreógrafos también en proyectos independientes de danza española y flamenco y ha pertenecido a prestigiosas compañías de danza española, como la de "Ballets Españoles de José Antonio" y las ya nombradas anteriormente. Inicia su carrera de coreógrafa de la mano de Emilio Sagi en el Teatro de la Zarzuela con *Tonadillas escénicas*. Pronto a este trabajo seguirán otros espectáculos en distintos escenarios (Teatro Chatelet de París, Teatro Municipal de Río de Janeiro, Teatro São Carlos de Lisboa, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Ópera de Roma, San Carlo de Napoli, Ópera de Lausanne, Ópera de Miami, Teresa Carreño de Caracas, Ópera de Florida, Ópera de San Francisco, Ópera de Los Ángeles y Teatro Colón de Buenos Aires, entre otros. Ha colaborado con directores de escena como Francisco Nieva, Tamzin Townsend, Emilio Sagi, Lluís Pasqual, Helena Pimenta, Mario Pontiggia, Jesús Castejon, Jaume Martorell, Alfonso Romero, Jorge Takla, Gustavo Tambacio, Marcelo Lombardero y Eduardo Vasco. Ha participado con distintos trabajos coreográficos en películas como *Volver* de Pedro Almodóvar o *Libertador* de Alberto Arvelo, así como en la serie de televisión *Still Star-Crossed*, creada por Heather Mitchell. Ha coreografiado varias obras para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, todas ellas dirigidas por Helena Pimienta. En el año 2010 dirigió y coreografió el Ballet Bestiario, con textos de Josep Carner y música de Miquel Ortega, y coproducción del Teatro Real, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, la Ópera de Oviedo y el Gran Teatro del Liceo. Pero La Zarzuela es el recinto al que Nuria Castejón está vinculada desde su niñez, ya que aquí debutó con cinco años y en este escenario ha realizado las coreografías de numerosos títulos (2004: *La mala sombra*, *El mal de amores*, *El asombro de Damasco*; 2005: *La parranda*; 2008: *La generala*, *La leyenda del beso*; 2013: *La reina mora*, *Alma de Dios*; 2015: *Lady, be good!*, *Luna de miel en El Cairo*; 2017: *Enseñanza libre*, *La gatita blanca*, *El cantor de México*; 2018: *¡24 horas mintiendo!*, *Katuska*, y, 2019: *Doña Francisquita* y 2020 *Cecilia Valdés*, *La vida breve* 2020, *Luisa Fernanda* 2021, *Amores en Zarza* 2021 y *Benamor* 2021. En marzo de 2017 dirige y coreografía *Zarzuela en danza* (Producción del teatro de la Zarzuela) que repone en versión extendida en junio de 2019 en el teatro de la Zarzuela.

Álvaro Tato. Dramaturgía

Nacido en Madrid en 1978, Álvaro es dramaturgo, poeta y actor, además de miembro fundador de Ron Lala, una compañía de teatro y música en directo; sus espectáculos han realizado giras nacionales e internacionales con un éxito unánime de crítica y público y docenas de premios, entre otros el Premio Max. También realiza versiones de obras clásicas (como *El perro del hortelano* y *El alcalde de Zalamea* de la Compañía Nacional de Teatro Clásico) y escribe obras originales (*Comedia multimedia*, *El intérprete*, *Ojos de agua*), con un estilo propio que mezcla lo musical y lo teatral: por eso era inevitable su acercamiento al género zarzuelístico. Ha publicado los libros de poesía *Zarazas* (2015), *Gira* (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) y *Cara máscara* (Premio Hiperión de Poesía 2007), entre otros.

“Mi relación personal con la zarzuela procede de mi padre, un gran aficionado al género. *Zarzuela en Danza* es mi primera incursión profesional en este ámbito.”

Ramón Grau Perales. Piano

Ramón Grau Perales finalizó en 2011 los estudios superiores de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Dña. Ana Guijarro y amplió su formación en la Universidad Franz Liszt de Budapest con el profesor Jandó Jenö. Ha sido ganador de varios primeros premios en concursos nacionales de piano, como el XXV Concurso Nacional de Piano “Marisa Montiel”, categoría juvenil, Villanueva del Rosario (2006) y el XI Concurso Peninsular de Piano “Real Club Náutico de Vigo”. Como concertista destacan sus recitales en los Festivales Internacionales de Música de Lucena (2005 y 2006) y Úbeda (2013), en el XVI Ciclo de Jóvenes Intérpretes de Scherzo en Los Teatros del Canal (Madrid, febrero de 2018), en el Teatro Monumental de Madrid (febrero de 2019) y en el Teatro de la Zarzuela en el ciclo *Notas del Ambigú* en diciembre de 2018 y febrero de 2020. En noviembre de 2019 debutó en República Checa con un concierto de música española en la Filarmonía de Hradec Králové, interpretando las *Noches en los Jardines de España* de M. de Falla con la orquesta residente bajo la dirección de Andreas S. Weiser, y muy recientemente ha grabado para la televisión de Gibraltar (GBC) un programa de zarzuela con retransmisión el 28 de abril. Junto con Sylvia Torán forma un dúo camerístico estable desde 2014, con el que ha ofrecido recitales en Madrid, Alcobendas, Barcelona, Aranjuez, Palma de Mallorca, La Granja de San Ildefonso y Zaragoza.

En el campo de la escena destacan sus trabajos en el Teatro Español (*La Caída de los Dioses*, 2011 y *Antígona*, 2013) y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, del que es actualmente pianista titular desde 2016.

Ha compuesto música para los cortometrajes de Luis Navarrete *Sazóname* (2017), *El Palacio entre las Nubes* (2018) y *Queridísimo papá* (2019), y actualmente para su largometraje musical *El Fantasma de la Sauna*, aún en proceso de rodaje.

Gabriela Salaverri. Vestuario

Tras cursar sus estudios en la Escuela Superior de Diseño y Moda de la Universidad Politécnica de Madrid comienza una larga trayectoria como figurinista de teatro, musical, ópera, zarzuela y cine. En el mundo del teatro, entre sus últimas creaciones destacan los diseños de vestuario para títulos como *Emma*, *La hermosa Jarifa*, *El loco de los balcones* y

La última sesión de Freud. Y recientemente ha creado el vestuario para ópera como *La bohème* en Den Jyske Opera en Dinamarca y la ópera de cámara con títeres *Fantochines*, en la Fundación Juan March de Madrid. Anteriormente participa en producciones de óperas como *Rigoletto*, *Zaide*, *Così fan tutte*, *La favorita*, *Die Entführung aus dem Serail*, *Elektra*, *El Diluvio de Noé*, *La fille du régiment*, *Maria Stuarda*, *Lord Byron*, *Il barbiere di Siviglia*, *Norma*, *Die Zauberflöte*, *La traviata* o *Andrea Chénier*. Y ha colaborado en títulos de musicales como *El Hombre de La Mancha*, *My Fair Lady* y *Sonrisas y lágrimas*, entre otros. Y en el mundo del cine ha firmado el vestuario para la película *Savage Grace*, dirigida por Tom Kalin y protagonizada por Julianne Moore y Eddie Redmayne. Esta misma temporada ha creado el vestuario para la zarzuela barroca *Iphigenia en Tracia* de José de Nebra en el Teatro de la Zarzuela. Su experiencia en este género es muy amplia, con títulos como *La tabernera del puerto*, *La Gran Vía*, *Agua, azucarillos y aguardiente*, *El asombro de Damasco*, *El huésped del Sevillano* o *Katiuska*, por encargo de los principales teatros españoles.

Eduardo Bravo. Iluminación

Natural de Madrid, se inicia como técnico de iluminación en el Teatro de la Zarzuela. En 1991 se hace cargo del departamento de iluminación del Teatro de la Maestranza. En 1993 regresa a La Zarzuela como adjunto dirección técnica hasta 2002. Es miembro de la Asociación de Autores de Iluminación. Como iluminador ha desarrollado la

mayor parte de su carrera profesional en el campo lírico, realizando numerosos títulos de ópera y zarzuela. Su actividad profesional le ha llevado a la mayoría de teatros y festivales líricos españoles y del extranjero. Es colaborador habitual del director de escena Emilio Sagi, pero ha trabajado también con Mario Pontiggia, Horacio Rodríguez Aragón, Serafín Guiscafre, Jonathan Miller, Gian Franco Ventura, Carlos Fernández de Castro, Javier Ulacia, Graham Vick, John Abulafia, Francisco Saura, John Dew, Paco Mir, Francisco Matilla, Curro Carreres, Francis Menotti, Susana Gómez, Ivan Stefanutti, Paolo Trevisi, Alfred Kirchner, Jesus Castejón, Jaime Martorell y Alfonso Romero Entre sus últimos trabajos destacar *Il barbiere di Siviglia* en Los Ángeles Opera, *I due Figaro* en el Teatro Colón de Buenos Aires, *Carmen* en la Ópera de Roma, *El juez* en el Teatro Mariinski y el Theater An der Wien de Viena, *Katiuska* en el Palau Les Arts de Valencia, *La viuda alegre* en el Teatro Arriaga de Bilbao, *Nabucco* en el Teatro Principal Palma de Mallorca, *Fausto* en la Ópera de Oviedo, *Il turco in Italia* en el Teatro Capítole de Toulouse, *Tancredi* en la Opera de Filadelfia y *Lady, be good! / Luna de miel en El Cairo* en La Zarzuela.

