

TEATROS del CANAL 2020/2021

CANAL BAILA Creaciones de las compañías residentes del Centro Coreográfico Canal

Danza

Del 1 de septiembre al 11 de octubre

Comunidad
de Madrid

CANAL BAILA

El ciclo Canal Baila, en cartel del 1 de septiembre al 11 de octubre, en la Sala Negra de este teatro, supone una oportunidad única para disfrutar de las creaciones y del talento de algunos de los mejores y más premiados coreógrafos, bailarines y bailarinas.

Así, las compañías Ana Morales, Jesús Carmona, Colectivo Lamajara, Begoña Quiñones & Verónica Garzón, Proyecto Lanza / Cristian Martín, 10 & 10 - Narváez, Runde, Sanz, Metamorphosis Dance, Instituto Stocos, Full Time Company / Fabian Thomé y Elías Aguirre presentan sus creaciones, a las que han dado forma desde sus cimientos, al amparo de la residencia en el Centro Coreográfico Canal durante este año 2020. El centro tuvo que cerrar sus puertas debido a las medidas sanitarias de control de la pandemia entre el 12 de marzo y el 18 de junio, pero a pesar de todo las compañías han trabajado sin descanso para poder estrenar sus creaciones.

Esta es la 12ª edición de residencias artísticas en el Centro Coreográfico Canal para creadores y compañías profesionales (consolidadas o emergentes) convocadas por la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

La finalidad de este programa de residencias, mediante la puesta a disposición a creadores y compañías de las salas del Centro Coreográfico Canal, es apoyar la creación coreográfica y consolidar el tejido profesional y empresarial de las compañías, facilitando recursos y espacios con unas condiciones excepcionales que permitan a estos artistas investigar, crear, desarrollarse y compartir los procesos creativos.

Blanca Li

Directora de los Teatros del Canal
y del Centro Coreográfico Canal

FOTOGRAFÍA: ©ÓSCAR ROMERO

ANA MORALES En la cuerda floja

Sala Negra / 1 y 2 de septiembre

La relación que tenemos con nuestros estados hace que nos planteemos si la estabilidad es una utopía o algo tangible. Si es duradera o si es temporal; si nos gusta o la rechazamos; y a su vez, que entendamos el desequilibrio como necesario para sobrevivir.

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo y a nuestra mente cuando busca el orden y se siente cómodo en el caos?

En la cuerda floja: nos pondremos a prueba... Decidir, acompañar, atravesar, estar en el momento y reconocerlo.

Equilibrio... Inventar, intentar conseguir algo y no lograrlo. Desequilibrio... Y generar más energía para conseguirlo... Ahí empieza todo.

Pre-estreno (muestra de una parte del proceso creativo)

Género: flamenco

Duración: 45 minutos

Dirección artística y coreografía: Ana Morales

Dirección escénica: Roberto Olivan y Ana Morales

Dirección y creación musical: José Quevedo "Bolita"

Baile: Ana Morales

Guitarra: José Quevedo "Bolita"

Percusión: Paquito González

Contrabajo: Pablo Martín

Voz en off: Sandra Carrasco

Director de iluminación: Benito Jiménez

Técnico de sonido: Gaspar Leal Barker

Regidor y maquinista: Jorge Limosnita

Diseño de escenografía: Roberto Olivan, Antonio Godoy y Ana Morales

Realización escenográfica: Antonio Godoy

Productora ejecutiva: Ana Morales

Distribución: Matel Cultura / May Torrejón

Producción: Elena Martín

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal, La Bial de Sevilla, Flamenco Biennale, L'Obrador - Espai de Creació

COMPAÑÍA JESÚS CARMONA

El salto

CREACIÓN
CANAL

Sala Negra / 8 y 9 de septiembre

La concepción de este espectáculo nace del hecho personal de cuestionarme la relación con la masculinidad en el siglo XXI, tanto por parte de los hombres como de las mujeres.

En la búsqueda de respuestas he ido comprendiendo, de manera cada día más profunda, en qué tipo de sociedad vivimos y qué podemos hacer para mejorarla, dado que algunas actitudes más sencillas o cotidianas son las que necesitan quizás un cambio.

Quise llevar a escena este crecimiento personal con el pensamiento de que el arte abre el alma a un lugar de entendimiento, y con la esperanza de conmover o abrir los ojos al espectador más reacio a la temática que sugiere el espectáculo.

Estreno absoluto

Género: flamenco

Duración: 1 hora

Dirección artística y coreografía: Jesús Carmona

Dirección de escena y dramaturgia: Ferrán Carvajal

Bailarines: Jesús Carmona, Ángel Reyes, Rubén Puertas, José Alarcón, Adrián Maqueda, Borja Cortés, Joan Fenollar y Daniel Arencibia

Músicos: Jose Valencia (cante), Juan Requena (guitarra) y Manu Masaedo (percusión)

Luces: David Pérez

Escenografía: Carmen Martínez

Vestuario: Rosa García Andújar

Asesoramiento en temas de género: Nerea Galán

Música original: Juan Requena y Sabio Janiak

Espacio sonoro: Sabio Janiak

Maquinaria y regiduría: Lola García

Sonido: Fali Pippio

Producción ejecutiva y tour manager: Eva Marcelo

Dirección de producción: Gachi Pisani

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal, Bienal de Flamenco de Sevilla, Teatro Sadlers Wells/ Flamenco Festival London

COLECTIVO LAMAJARA DANZA Ígnea

Sala Negra / 16 y 17 de septiembre

“Vivir no es otra cosa que arder en preguntas”.
Antonin Artaud

Nos dejamos quemar e invocamos la naturaleza inestable de las cosas trayendo la figura del volcán como metáfora. El aparente equilibrio rechaza la inestabilidad. ¿Y si de repente volviéramos al Todo? ¿Y si de repente volviéramos al Origen? ¿Y si erupciónáramos? Para erupcionar hace falta voluntad y tiempo.

Esto que ves son miles de tiempos que traigo en mi cuerpo; esto que ves no es lava, es sangre y fe... Sentir que la piel quema y desprendernos del tiempo, deshacernos y transformarnos sin miedo y peregrinar juntas en este arder en preguntas, en este reconocernos en la mirada del otro, en un darnos la mano y sentir que el calor es origen y destino. Al rojo vivo, ardiendo, porque la vida quema.

Estreno absoluto

Género: danza contemporánea

Duración: 1 hora

Concepto y dirección: Paloma Hurtado, Reinaldo Ribeiro y Daniel Rosado

Dramaturgia y ojo externo: Arantza López

Coreografía: Colectivo Lamajara y bailarines

Intérpretes: Igor Calonge, Milagros García, Paloma Hurtado, Daniel Morales y Daniel Rosado

Textos: Arantza López en colaboración con Colectivo Lamajara

Diseño de iluminación: Irene Cantero

Música original: Paloma Peñarrubia

Diseño de escenografía: Luis Crespo

Diseño de vestuario: Héctor León

Asistente de iluminación: Alfredo Díez-Umpiérrez

Fotografía: Tristán Pérez-Martín y Luca Lorenzo Sala

Vídeo: Tristán Pérez-Martín y Reinaldo Ribeiro

Producción: Lola Rodríguez

Distribución: Valeria Cosi

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal y Cabildo de Tenerife

FOTOGRAFÍA: ©LUCA LORENZO

PROYECTO LANZA / CRISTIAN MARTÍN

Márgenes

CREACIÓN
CANAL

Sala Negra / 23 y 24 de septiembre

Cuerpos que bailan, cantan y desaparecen detrás de la emoción que suscitan. Cuerpos que nos mueven y nos conmueven. Cuerpos que se transforman en armonía, en esplendor, en caos, en vida y muerte. Son los cuerpos olvidados, aquellos que están en los espacios donde nadie mira, en los puntos ciegos del universo, en los márgenes donde hallan su verdad, su belleza más sublime.

La contemplación de la belleza nos produce placer, nos emociona, nos plantea un enigma que nos seduce. Pero ¿lo marginal es bello? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo se ha transformado el concepto de belleza a través de nuestra historia? ¿Cuál es la relación de la belleza con el arte y las diferentes sociedades? ¿Dónde encontramos belleza? ¿Cuál es nuestra relación con lo bello y lo feo? ¿Belleza y fealdad se complementan?

Todas estas cuestiones son las que me he planteado a lo largo de este trabajo coreográfico, preguntas que me han hecho reflexionar acerca de este término tan universal como paradójico y me han permitido desarrollar un proyecto inspirado en el estudio de nuestra propia historia.

Estreno absoluto

Género: flamenco con raíz contemporánea

Duración: 1 hora

Dirección escénica: Daniel Doña

Artista invitada: Sandra Carrasco

Idea original e interpretación: Cristian Martín

Coreografía: Daniel Doña y Cristian Martín

Diseño de iluminación: Álvaro Estrada (A. a. i)

Composición musical original y diseño de espacio sonoro: Pablo Martín Jones

Diseño de espacio escénico: Davinia Fillol

Técnico de sonido: Kike Calvo

Maquinista: Óscar Alonso (Rusti)

Fotografía y diseño gráfico: MarcosGpunto

Realización de vídeo: Beatrix Molnar

Taller de escenografía: María Luisa Talavera y Manuel Álvarez

Taller de sastrería: Maribel Rodríguez

Producción: Cristian Martín

Producción ejecutiva: Carolina Pozuelo

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal

FOTOGRAFÍA: @MARCOSGPUNTO

FOTOGRAFÍA: © MÓNICA RUNDE

10 & 10 - NARVÁEZ, RUNDE, SANZ

Dos de Gala

Sala Negra / 26 y 27 de septiembre

Para descubrir a GALA es importante tener un acercamiento al trabajo creativo de Gala y sus hombres (Paul Éluard, Salvador Dalí, Max Ernst). ¿Cuáles eran sus fuentes de inspiración?, ¿cuáles sus procesos?

Nos centramos en Gala y sus autorretratos, su preocupación por su imagen y su rostro, su miedo a envejecer, su cuerpo, la composición de su imagen en cuadros y fotografías, que aunque otros eran los autores, ella creaba al detalle. Vivir la experiencia creativa de Gala a través de nuestros cuerpos en un formato de creación para la composición de un autorretrato / collage / audiovisual / danza/ sonoro. Un AUTORRETRATO / MOSAICO de GALA con nuestros cuerpos viviendo la experiencia de GALA y crear una nueva GALA pero a través de ella.

Surrealismo / subconsciente / poética del sueño / nueva realidad / técnicas de libre asociación / lenguaje simbólico.

Creación de la acción a partir de procesos a través del sueño. Soñar la acción.

Estreno absoluto

Género: danza contemporánea

Duración: 1 hora

Idea original, coreografía, dramaturgia, escenografía y vestuario: Inés Narváez, Mónica Runde y Elisa Sanz

Música original y espacio sonoro: Mónica Runde

Otras músicas: Chaikovsky, Chopin, Wagner

Grabación y edición de vídeo en escena: Mónica Runde

Diseño de iluminación: Bea FD

Diseño gráfico: Luis Carlos Molina Cuevas

Intérpretes creadores: Luis Carlos Cuevas, Inés Narváez, Mónica Runde, José Luis Sendarrubias y Gonzalo Simón

Luces, sonido y vídeo: Beatriz Francos

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal

Con el apoyo de: Ayuntamiento de Madrid, Ayudas CREA 2020 Artes Escénicas de la Fundación Caja Burgos, Teatro Pradillo - Investigación y Creación

FOTOGRAFÍA: © DANILO MORONI Y JUAN CARLOS TOLEDO

METAMORPHOSIS DANCE

Elkarrizketa Ilunak

(Conversaciones a oscuras)

Sala Negra / 30 de septiembre y 1 de octubre

Una de las señas de identidad del proyecto de Metamorphosis Dance es el desarrollo de un lenguaje coreográfico muy físico, heredero de los grandes coreógrafos del s. XX. Esto se traduce en una búsqueda que ahonda en las posibilidades artísticas brindadas por el uso de una técnica que, partiendo de lo académico, deconstruye la fisicalidad clásica al incorporar elementos contemporáneos actuales.

De esta forma, Iratxe e Igor, sintiendo la necesidad de explorar nuevas formas de composición coreográfica, plantean una obra constituida por secciones muy definidas y con un carácter propio.

Cada sección de la obra provendrá de una inspiración específica que afectará tanto al estilo dancístico y la fisicalidad, la música y la iluminación como a la propia construcción coreográfica.

Estreno absoluto

Género: danza contemporánea

Idiomas: inglés, euskera, español, italiano

Duración: 1 hora y 10 minutos

Dirección y coreografía: Igor Bacovich e Iratxe Ansa

Baillarines: Iratxe Ansa, Igor Bacovich, Sasha Riva, Simone Repele, Jay Aries

Música: Francesco Tristano, Liu Yiwei

Iluminación: Nicolas Fischtel

Textos: Aizpea Goenaga

Voz: Aia Kruse Goenaga

Escenografía: Iratxe Ansa, Igor Bacovich

Dibujo de vestuario: Iratxe Ansa, Igor Bacovich

Producción: Gabriel Blanco (Spectare Producción Creativa)

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal

FOTOGRAFÍA: © DANIEL BISIG

INSTITUTO STOCOS

The Hidden Resonances of Moving Bodies II

Sala Negra / 3 y 4 de octubre

The Hidden Resonances of Moving Bodies II es la segunda parte de una serie de obras que confrontan en la escena a bailarines con músicos clásicos-contemporáneos, con el objetivo de explorar los principios comunes que subyacen a la creación de la danza y la música. La pieza es una colaboración entre la compañía Instituto Stocos y el reconocido grupo de percusionistas Neopercusión, percusionistas solistas de la Orquesta Nacional de España. El resultado de este proceso es una obra que propone una relación original entre ambas disciplinas, centrada en el importante papel de la experiencia y la consciencia corporal tanto en el ámbito de las artes del movimiento, como en la interpretación instrumental.

Esta relación entre cuerpo y sonido es explotada gracias a una tecnología específica que combina técnicas de captura de movimiento con modelos de inteligencia artificial, la cual posibilita la transformación del movimiento corporal de los bailarines en sonido, y permite a los percusionistas expandir su técnica más allá de la relación física con sus instrumentos.

Estreno absoluto

Género: danza, música y tecnología

Duración: 1 hora

Coreografía: Muriel Romero

Composición musical: Pablo Palacio

Asistente de dirección: Alicia Narejos

Bailarines: Muriel Romero, Luciana Croatto, Charlie Prince, Alicia Narejos

Músicos: Juanjo Guillem, Rafa Gálvez

Iluminación: Miguel Ángel Camacho

Estilismo: Rosa Murillo

Software y tecnología interactiva: Pablo Palacio, Daniel Bisig, Infomus Casa Paganini

Producción: Spectare Producción Creativa

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal

Con el apoyo de: Unión Europea (H2020), Comunidad de Madrid, INAEM

FULL TIME COMPANY / FABIAN THOMÉ MOI JE. Humos

Sala Negra / 7 y 8 de octubre

El espejo está lleno de humo.
Humo que sale del YO que fumo.
Mirando mi reflejo intento ver quién soy.
Al mirarnos, olvido si soy yo quien te mira o a quien tú miras.
Cuántos humos...
¿Será este humo el que no me deja ver?

Cuatro facetas del Ego se enfrentan a sus propias limitaciones. Se reflejan los unos a los otros y se construyen entre sí llegando a formar un cuadro caricatural dentro de una sociedad llena de “humos”. Esta propia escucha de nuestra intimidad irá disipando esos humos para poder conectar tanto consigo mismo como entre ellos, para poder ver nuevas perspectivas. Un punto de partida para cada uno con una toma de conciencia necesaria.

Estreno absoluto

Género: danza contemporánea

Duración: 55 minutos

Dirección y coreografía: Fabian Thomé

Bailarines: Eva Alonso, Laura Cardona, Arturo Vargas

Música original: Miguel Marín Pavón

Dramaturgia: Ignacio Urrutia

Luces: Gloria Montesinos

Vestuario: Fabian Thomé

Producción: Andrea Méndez Criado

Manager: Valeria Cosi

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal

FOTOGRAFÍA: © ELÍAS AGUIRRE

ELÍAS AGUIRRE

Empusa Poem

Sala Negra / 10 y 11 de octubre

La estructura de un poema haiku conforma el exoesqueleto de esta producción, estableciendo un paralelismo entre la incapacidad para explicar ciertos aspectos de la etología de los insectos y el comportamiento humano.

Los insectos vuelven a ser el epicentro de esta obra, evocando a criaturas exóticas que sostienen arquitecturas que bien pudieran recordar a estructuras de origami, articuladas en un eterno pliegue-despliegue de alas, incluso insinuando geishas de un imaginario onírico.

Incomprensibles criaturas, escenas y escenarios inundan esta obra, hasta “agotar el ámbito de lo posible de una vida mortal”, como señala Píndaro en *El mito de Sísifo*, de Albert Camus.

Empusa Poem supone una evolución de la obra anterior, *Insecto primitivo*, creando una armonía de multilinguajes entre la danza, el teatro físico y el deporte, y adentrándose en un nuevo e inquietante imaginario de mitología entomológica.

Estreno absoluto

Género: danza contemporánea

Duración: 50 minutos

Dirección y coreografía: Elías Aguirre

Intérpretes: Víctor Fernández, Paula Montoya, Mario González, Ainhoa Cristóbal, Elías Aguirre

Música original: Ed is Dead

Colaboración musical: Jorge da Rocha

Asistente: Ruth Muelas

Diseño de iluminación: Sergio G. Domínguez

Realización de vídeo: Rober Gimbel

Comunicación: Estela Pato

Asesor entomólogo UCM: Eduardo Ruiz

Diseño cartelería: Ramseh Beogram

Constructor: Juanjo de la Fuente

Vestuario: Marisa Maggi

Producción ejecutiva: Mayda Álvarez / SNEO

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal

Con el apoyo de: Comunidad de Madrid, SNEO

BEGOÑA QUIÑONES & VERÓNICA GARZÓN

PACTO

CREACIÓN
CANAL

Sala Negra / 20 y 21 de octubre

PACTO es una pieza que habla de la complejidad y ambigüedad de las relaciones interpersonales entre individuos en los contextos negociadores actuales, así como de su potencial creador, volitivo, y vital. Se parte de la idea de pactar en su sentido más amplio: el de convenir, acordar, conciliar o resolver algo de común acuerdo. Imaginando los pactos como encuentros que implican infinidad de ajustes que con una cierta determinación pueden conducir al individuo a ejecutar algo o a acomodarse a sus voluntades, fluctuamos con nuestros cuerpos entre el acto ciego de la entrega incondicional y el raptó visceral.

La naturaleza del pacto, sea esta compleja o simple, implícita o explícita, puede implicar cierta renuncia individual por parte de las personas que participan. Existen pactos que generan un falso sentido de libertad simplemente a través de su comprensión, pero que no dejan de representar una mera expresión de arraigados desequilibrios de poder. En resumen, podemos comprender y aceptar los pactos, pero esto no significa una unificación completa de sus reglas.

Estreno absoluto

Género: danza contemporánea

Duración: 1 hora

Concepto, dirección y coreografía: Verónica Garzón y Begoña Quiñones

Acompañamiento artístico: Antonio Ruz

Asistente de dirección: Joaquín Abella

Dramaturgia: Jana Pacheco

Música: Pablo Palacio

Vestuario: Paola de Diego

Producción: SPECTARE

Diseño de iluminación y coordinación técnica: Pablo Seoane

Coproducción: Centro Coreográfico-Teatros del Canal

#CanalBaila @TeatrosCanal

FOTOGRAFÍA PORTADA: ©ÓSCAR ROMERO