WONDERS

basado en textos de Miguel de Cervantes

TEATRO INVERSO

por Paula Rodríguez y Sandra Arpa

ÍNDICE

TEATRO INVERSO..... pag 1

WONDERS ..... pag 2

CERVANTES ..... pag 3

PUESTA EN ESCENA ..... pag 4

SINOPSIS ..... pag 5

PROYECCIÓN ..... pag 6

EQUIPO ..... pag 7-8

CONTACTO Y LINKS ..... pag 9

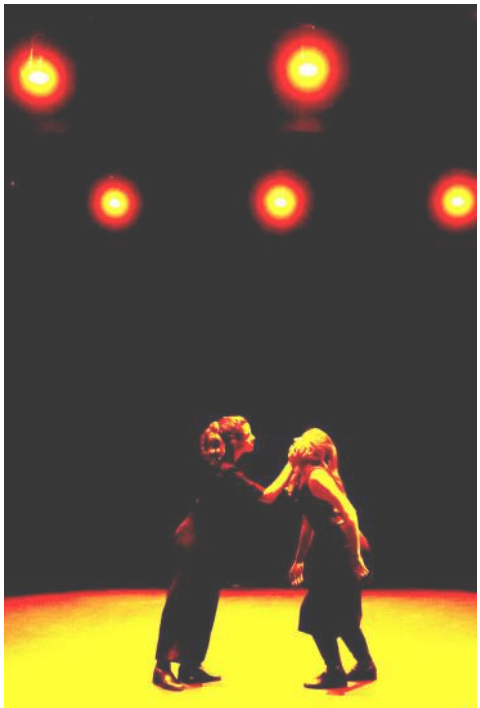
TEATRO INVERSO

*

Teatro Inverso es una compañía con sede en Madrid, fundada en 2015 por Paula Rodríguez y Sandra Arpa, cuya andadura comienza gracias a la Residencia Artística "La Incubadora del Corral" concedida a la compañía en el mismo año por el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.

El objetivo de Teatro Inverso es presentar al público nacional e internacional las grandes obras del Teatro del Siglo de Oro español y para ello, la compañía se centra en adaptar textos clásicos trayéndolos a la contemporaneidad, avanzando así en la búsqueda de una nueva dramaturgia que conserve y respete la esencia nuestros clásicos. Para ello, estudiamos en profundidad las obras elegidas con la colaboración y supervisión de expertos en la materia. De este modo, partiendo del contenido de los textos originales, creamos un nuevo texto vinculando los grandes temas del Siglo de Oro español a la realidad que vivimos hoy en día.

El nombre de nuestra compañía *Teatro Inverso* nace de nuestro interés por las obras escritas en verso, pero también hace referencia a la significación intrínseca del término *Inverso* como oposición entre dos partes contrarias; oposición entre pasado y presente, tradición vs modernidad, lo viejo y lo nuevo, el respeto y la irreverencia, belleza y fealdad, lo femenino y lo masculino. Creemos que es en esta confrontación de opuestos donde emerge el conflicto que da vida al hecho teatral.



En nuestro primer espectáculo ROSAURA, basado en la obra *La Vida es Sueño* de Calderón de la Barca, dos actrices cuentan la historia desde la perspectiva del personaje protagonista femenino de la obra de Calderón. WONDERS, nuestro segundo proyecto, sugiere un cambio en nuestra trayectoria.

Aparece ahora una nueva pregunta: **¿Cómo podemos abordar el tema del impacto de las nuevas tecnologías a través de textos del Siglo de Oro? ¿Qué autor o texto sería el más adecuado?**

Estudiamos a los diversos dramaturgos del Siglo de Oro español y entre ellos elegimos a Miguel de Cervantes Saavedra para que nos guíe en esta nueva empresa.

WONDERS

*

WONDERS - en inglés como la mayor parte de las campañas de marketing de la nueva era tecnológica- se presenta como un producto maravilloso que encandila, que seduce, que vende, que es adquirido y fagocitado para resurgir de nuevo, siempre dispuesto a convencerte; siempre conectado y disponible. ¿Compras?

Nuestra propuesta parte del uso del espacio de un modo performativo en el que dos actrices a modo de maestras de ceremonias nos presentan un Retablo del Mundo Actual.

La obra es un espectáculo interactivo en el que el público vive, a través del "espejo" en el que se ven reflejados, un viaje panorámico en el que podrán contemplar los "misterios" que giran en torno a nuestra realidad política, social y cultural actual.

Nuestro *Retablo de las Maravillas*, es una pantalla real donde proyectamos imágenes; esta pantalla es una metáfora sobre la sociedad de la imagen en la que vivimos, y en la que estamos expuestos a la manipulación y al engaño de forma constante.

Para ello, nuestra principal área de investigación gira en torno a cómo las nuevas tecnologías y el mundo virtual afecta a la sociedad y a las relaciones que se establecen entre las personas. Un nuevo paradigma social, denominado sociedad en red, se ha impuesto en nuestras vidas logrando, entre otras cosas, que los límites entre realidad y ficción comiencen a difuminarse. Nuestro mundo a cambiado vertiginosamente y por ello, sentimos que es importante hacernos preguntas y establecer un diálogo social a través del teatro.

Buscando respuestas a estas preguntas, decidimos mirar al pasado y dejarnos aconsejar por el principe de los ingenios: Cervantes, a través de sus textos, nos descubre un universo de posibilidades y nos transmite un mensaje claro de acción ante la desidia y falta de motivación, ante la deshumanización de un mundo contradictorio en el que siempre hay opciones.

En Wonders establecemos un paralelismo entre el lenguaje virtual que utilizamos en esta nueva sociedad en red (directo, concreto y simplificado) y la complejidad y riqueza del lenguaje de Cervantes. Este contraste enfatiza ambas realidades acercándolas y, a la vez, separándolas para así hacerlas más comprensibles.

Nuestro tema principal, el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual, está relacionado con otros temas de gran relevancia, que exploramos en el espectáculo, como: el individualismo, la discriminación, el calentamiento global, el consumismo, las cuestiones de género, la manipulación mediática, el falso espiritualismo, el pensamiento único, y por supuesto la falta de libertad, el gran tema de la obra de Cervantes y del Siglo de Oro español.

CERVANTES
*

Teatro Inverso apuesta en este segundo proyecto por una re-interpretación del clásico entremés *El retablo de las Maravillas* de Miguel de Cervantes con una dramaturgia que se inspira en varios textos del mismo escritor pertenecientes a obras como *El Quijote*, *Viaje al Parnaso* y *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* entre otros.

Cervantes deseaba analizar y comprender la relación entre lo real y lo ficticio y cómo nos afecta a nivel individual y global. Como muchos otros autores clásicos, hizo uso del meta-teatro "teatro dentro del teatro" de una manera brillante, logrando situar su obra dramática en una zona de sombras, en un espacio en el que la realidad y la ficción se confunden.

En el famoso entremés de Cervantes, *El Retablo de las maravillas*, dos rufianes visitan una villa con la intención de engañar a sus habitantes. Les prometen que su Altar (un simple trozo de tela) les revelará las maravillas jamás vistas de nuestro mundo y les anuncian que solo podrán ser vistas por aquellos que sean de "sangre pura" (cristianos viejos).

En España entre el S.XV y S.XVI los Reyes Católicos expulsaron a todos aquellos que no fueran cristianos viejos y establecieron que solo aquellos que se convirtieran al catolicismo podían permanecer en el país. Los convertidos acababan siendo excluidos de la sociedad. Existía entonces una psicosis colectiva en la que cualquiera podía ser acusado de impuro y expulsado o convertido en paria, por lo que muchas personas tuvieron que vivir en la clandestinidad.

Hoy en día, el Capitalismo global integrado dicta las premisas de nuestra sociedad occidental y aquellos que no se integren son obviados por la propia maquinaria que excluye y convierte en ciudadanos de segunda a los que la cuestionan o no participan del juego.

El Retablo de las Maravillas plantea cuestiones relacionadas con la fe debido a la importancia que tenía en ese momento. Actualmente, la ciencia nos brinda respuestas concretas a aquello que en el pasado consideraban como milagroso o divino. Es por esto que, en WONDERS, sustituimos el concepto y la fuerza de la fe (vinculada a la religión católica) por el artificio de la tecnología y su virtuosismo.

SINOPSIS
*

El espectáculo comienza cuándo el público entra en el teatro y encuentran a dos actrices ya en escena, dándoles la bienvenida.

En primer lugar, las actrices se presentan y explican la dinámica del espectáculo que consiste en un viaje experiencial e inversivo. Invitan a los asistentes a mantener encendidos sus teléfonos móviles, ya que serán una pieza clave del juego teatral.

Hoy en día, todos los teléfonos están diseñados para transmitir información sobre el usuario. Las actrices explican a los allí presentes que disponen de un programa el cual recibe información residual (no privada) de sus teléfonos. Esta información se traduce directamente, afectando al diseño y al contenido de las proyecciones, generando así, una experiencia semi-virtual y personalizada para cada público.

Esta propuesta establece un juego en el que se invita al público a creer y a cuestionar, a pensar y a experimentar, partiendo de la premisa de que estamos en un teatro y todo puede ser interpretado como verdadero o ficticio.

Detrás de las dos actrices, una enorme pantalla en blanco espera cobrar vida. Esta pantalla representa lo que Cervantes habría llamado un *Retablo de las Maravillas*. Una vez que se "invoca" la Maravilla, aparece frente a los espectadores una secuencia interrumpida de proyecciones. Esta pantalla proyecta diferentes realidades y figuras sugerentes, pasando por programas de televisión hasta campos de batalla históricos, mezclando las palabras de Cervantes con el lenguaje visual de las redes sociales, los videoclips o las "fake-news".

Como si pudiéramos "cambiar de canal" o "pasar a la siguiente página", nuevas maravillas van a pareciendo en nuestra pantalla. Cada una de ellas viene a relatar un nuevo episodio de la obra de Cervantes, sus historias y personajes son re-inventados a cada instante. Se llega al clímax de la obra cuando aparece el Diablo (como en el capítulo de Don Quijote) generando caos y destrucción. El demonio es finalmente vencido por un sentimiento de redención, que Cervantes encuentra en la naturaleza. La obra termina visitando el jardín del Eden, representado, en varias obras del autor, como un lugar idílico en el que el hombre se reencuentra con la belleza y co su propia humanidad.

Las dos actrices establecen un contacto directo con el público actuando como dos presentadoras, dos mediums, dos vendedoras, dos magas. También se convierten en personajes salidos de textos de Cervantes, tales como: Quijote y Sancho, Chirinos y Chanfalla, Persiles o Sigismunda, entre otros. Sandra y Paula invitan a los espectadores a reflexionar sobre los limites entre lo verdadero y lo falso a través de un viaje experiencial por el Universo Cervantino.

Duración del espectáculo: 90 minutos.

PUESTA EN ESCENA

*

La puesta en escena de Wonders se presenta como una colaboración directa entre Tecnología, Cuerpo y Palabra. Exploramos el espacio performático en el que la Tecnología coexiste y se relaciona con la respiración, el movimiento y la vida de los cuerpos de las actrices.

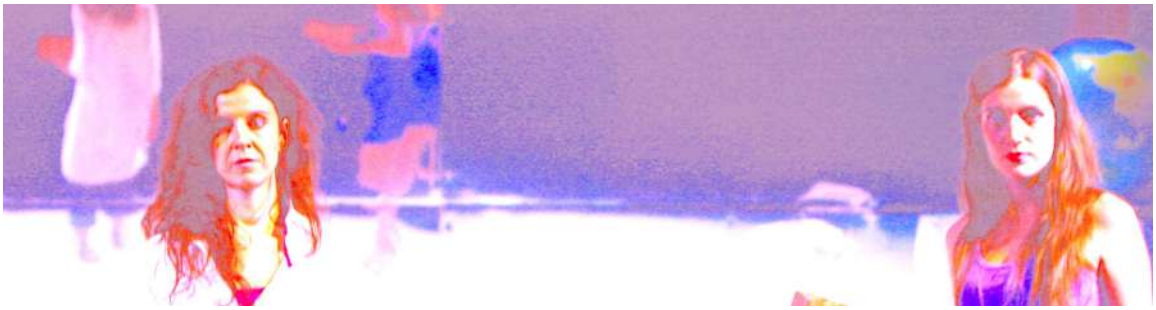
Hacemos uso de las herramientas que nos ofrece la tecnología (video, proyecciones, iluminación, sonido, música) creando así una puesta en escena efectista pero sencilla en la que contamos con muy pocos elementos: una pantalla y dos micrófonos. El espacio vacío es ocupado por las imágenes que generan las proyecciones, las luces, el sonido y dos actrices.

Nuestra metodología de creación se sustenta principalmente en el trabajo físico de las intérpretes. Hemos establecido nuestro propio método basado en las herramientas propias del Teatro Antropológico. A este método lo hemos llamado Bodily Poetics (poética del cuerpo), el cual nos abre las puertas a la creación desde distintas perspectivas primando el lenguaje corporal y dejando que éste nos conduzca a terrenos inexplorados. Este método se basa en hacer consciente al artista de cómo su corporeidad genera un espacio performativo partiendo de la Nada, que se construye y se habita gracias a la conexión entre el cuerpo en acción y la palabra que surge de dicha acción.

El trabajo de exploración y profundización en una propuesta física, nos ayuda a la hora de abordar textos clásicos haciéndolos accesibles a audiencias nacionales y sobre todo internacionales, logrando así que se entienda la historia más allá de las palabras.

La fuerza de las imágenes proyectadas en una gran pantalla amplifica el significado del escenario teatral convirtiéndolo en nuevo espacio de realidad, que al conjugarse con el poder de los cuerpos llega a ser semi-virtual, mágico, y definitivamente ritual.

En *Wonders* descubrimos un nuevo lenguaje en el que tres elementos (tecnología, cuerpo y palabra) cohabitan en armonía y se complementan. La *forma* del relato se materializa en el espacio a través de acciones, sonidos y movimientos, sostenidos por las palabras de Cervantes.



PROYECCIÓN
*

El proyecto WONDERS explora distintos aspectos de interés sociocultural como el poder de los medios de comunicación y el impacto del uso de las redes sociales. Nos interesa especialmente resaltar temas relacionados con cuestiones de género y en concreto reflexionar sobre como la tecnología a modificado la manera de percibirnos y relacionarnos hoy en día. Deseamos hacer especial hincapié en estas cuestiones, buscando la sensibilización e implicación de la audiencia.

La pieza va dirigida a todos los públicos, ya que nuestro deseo es acercar los textos clásicos españoles y los grandes temas que en ellos subyacen, a audiencias nacionales e internacionales de todas las edades, desde una visión contemporánea, arriesgada y original.

Desde la perspectiva pedagógica, la producción va dirigida a estudiantes interesados en los clásicos españoles y en el aprendizaje del castellano como segunda lengua a través del teatro, pudiendo actuar en diferentes ámbitos del mundo educativo.

Esto abre un amplio abanico de posibilidades a la hora de la producción y venta del espectáculo. Para su presentación fuera de España crearemos una versión bilingüe en inglés, con algunos textos de Cervantes en castellano. La comprensión se reforzará a través de la puesta en escena y el uso de sobretítulos, al igual que en nuestro anterior proyecto ROSAURA.

WONDERS se estrenará en 2019, hecho con el detalle y la dedicación que caracterizan el trabajo de la compañía Teatro Inverso. Un montaje teatral que de a conocer la riqueza de nuestra cultura dentro y fuera de nuestras fronteras y que represente una exquisita fusión entre tradición y vanguardia artística.

EQUIPO
*

Paula Rodríguez y Sandra Arpa coinciden en la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos adaptando textos clásicos a la contemporaneidad, teniendo especial interés en el Siglo de Oro Español. En su trayectoria coinciden en diferentes montajes teatrales entre los que destacan En esta Vida Todo es verdad y todo mentira, de Calderón de la Barca dirigida Ernesto Caballero para la CNTC. En 2015 fundan Teatro Inverso y comienza su nueva etapa como productoras, directoras y dramaturgas además de interpretes.

Paula Rodriguez (Dramaturga, directora y actriz) Web: www.paularodriguezact.com

Tras licenciarse por la RESAD, Madrid en 2007 colabora con compañías como "Extemporánea" o "La cuarta pared". Forma parte de Delabarca, compañía especializada en Calderón dirigida por Nuria Alkorta. Cabe destacar su paso por "La Compañía Nacional de Teatro Clásico" en 2012 bajo la dirección de Ernesto Caballero. Continúa su formación en Danza Contemporánea y profundiza en nuevas metodologías entrenando con maestros de la "SITI Company" de Nueva York entre otros. En 2010-2011 realiza un Master en Crítica y Teoría Teatral por la Universidad Complutense de Madrid. En 2013 viaja Inglaterra para completar un segundo Master en interpretación en The Royal School of Speech & Drama, becada por la fundación La Caixa. En Londres estrena Dominus de Luis Benkard dirigido por Tim Timingraham Lee, en el prestigioso "Theatre 503". También trabaja con compañías como"The Spanish Thetare Company","Tangled Thread Theatre", "Underconstruction", "Little World Theatre", "The Vault Festival", Women and War Festival" or "CASA festival". Actualmente forma parte de la compañía "Flute Thetare" con sede en Londres y especializada en Shakespeare. Participa como actriz en los montajes de *El sueño de una noche de verano* y *Noche de reyes*. Paralelamente se encuentra desarrollando dos proyectos "Max" (sobre Max Aub) y "The other solos".

Sandra Arpa (Dramaturga, directora y actriz) Web: http://sandraarpa.wixsite.com/website

Sandra Arpa nace en Madrid. Como actriz da sus primeros pasos en el aula de teatro de la UAM al mismo tiempo que realiza estudios de Psicología y Danza Contemporánea. Con 22 años viaja a Buenos Aires con una Beca del Ministerio de Cultura donde continuará su formación junto a maestros como Ricardo Bartís, Pompeyo Audivert y Guillermo Angelelli entre otros. De esa época destaca Seres de la Tierra, montaje teatral y documental cinematográfico apoyado por la UNESCO, cuyo proceso de investigación y creación se desarrolla en La Patagonia Argentina junto a población mapuche. Regresa a Madrid donde trabaja en producciones como, En esta vida todo es verdad y todo mentira de Calderón de la Barca dirigida por Ernesto Caballero (CNTC) o La Comedia que Nunca escribió Mihura de Carlos Contreras dirigido por Tamzin Townsend (CDN). Tomás Moro, una Utopía de Ignacio García May (UNIR). Furiosa Escandinavia de Antonio Rojano en el Teatro Español, Erminia monólogo dirigido por Víctor Velasco para el Festival de Teatro Clásico de Almagro y actualmente se encuentra en proceso de ensayos de En un tiempo Oscuro de Daniel Teba que se estrenará en la sala Max Aub del Matadero de Madrid.

Lorenzo Pappagallo (Productor y distribuidor) Web: http://xperteatro.com

Licenciado en Relaciones Internacionales y Master en Administración de Proyectos Culturales por varios centros académicos europeos (*Université de Provence, Northumbria University, FHS Koeln y Universidad Complutense*), reside desde 2009 en Madrid y ha trabajado como consultor de gestión de proyectos culturales para varias instituciones y empresas. Desde 2015 es fundador y director de XperTeatro, agencia de distribución y gestión de proyectos de Artes Escénicas para creadores españoles y extranjeros. Actualmente trabaja como ayudante de producción y relaciones institucionales para el Festival internacional de Teatro Clásico de Almagro y colabora con varios dramaturgos, festivales y teatros del circuito publico como traductor de sobretítulos de textos teatrales contemporáneos.

Nuria Alkorta (especialista en Teatro Clásico)

Miembro fundador y directora de la Compañía *delabarca*, es desde 1999 profesora titular de Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Actualmente su actividad se centra en la dirección de teatro, la investigación y la docencia, pero ha desarrollado una intensa actividad como actriz y ayudante de dirección. Inició su docencia en 1996 en la Universidad de Harvard en cuyo Departamento de Lenguas y Literaturas Romances y en colaboración con el profesor Márquez Villanueva desarrolló cursos de teatro y lengua con textos del Siglo de Oro, obteniendo entre 1997 y 1999 tres Certificados de Distinción en Enseñanza. Es Doctora en Filología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED y autora de la tesis doctoral titulada *Del pensamiento a la puesta en escena en el teatro de Calderón*; Licenciada en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid RESAD y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. En la Universidad de Harvard realizó estudios superiores de Dirección teatral en el American Repertory Theatre ART – Institute for Advanced Theatre Training. En los Estados Unidos dirige en inglés obras de Calderón, Mamet, Chéjov, Cervantes, Duras y Brecht. En el ART fue ayudante de dirección de Andrei Serban, François Rochaix, Scott Zigler y David Mamet en el estreno mundial de su obra *The Old Neighborhood*. En 2003, invitada por Robert Wilson, participa en su centro de creación Watermill Center. En 2008 funda la Compañía delabarca. Con su grupo ha estrenado El año santo en Madrid, Theatrum Mundi: Amor, honor y poder, Todo no basta y Darlo todo y no dar nada.

Jamie Ward (experto en neurociencia y tecnología) Web: www.jamieward.net

Jamie Ward es Doctor en Neurociencia y tecnología, trabaja como investigador en el Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres e investigador adjunto en el Centro Alemán de Inteligencia Artificial (DFKI, Kaiserslautern). Su area de investigación se centra en la intersección entre la computación portátil, el teatro y la neurociencia. Completó su doctorado en el Instituto de Electrónica en ETHZ en 2006, y recibió una beca Marie Curie en la Universidad de Lancaster en 2008. Desde 2010 hasta 2016 trabajó como actor profesional, se graduó en Drama Studio, de Londres en 2011.

Rob Hart (espacio sonoro y las proyecciones) Web: www.robhartav.com

Se formó en Cine en la Universidad de Kent y Diseño de Sonido en la Universidad de Edimburgo. Trabaja como diseñador de sonido y compositor para teatro, cine y entornos interactivos. Trabajando en colaboración con la compañía 'Featherweight', desarrolló sonido y música para una adaptación de 'The Handmaid's Tale', que fue retransmitida al público a través de audífonos durante la presentación. Con la misma compañía, contribuyó con la banda sonora para una adaptación del libro de dibujos infantiles "The Red Tree" de Shaun Tan, que se estrenó en el Festival de la Franja de Edimburgo en 2013. Su primer trabajo de sonido de la película fue para el documental corto 'The Inner Shape' (Joanna Wagner), que ganó la categoría de cortos en los premios New Talent de Bafta Scotland en 2009. El siguiente trabajo cinematográfico incluye 'Towards a Militant Conceptualism' (Seemab Gul), A Tale (Katrin Thomas) y Carp (Fritz Poehler). Trabajando en colaboración con el artista digital Evan Boehm, creó una banda sonora interactiva para la instalación 'Looking At A Horse'. Sus actuaciones solo en vivo, escoger en la relación entre el sonido y la imagen con resultados intensos e impredecibles

Guadalupe Valero (figurinista; diseño y confección de vestuario)

Estudió diseño de moda en la Alta escuela de moda de Madrid y vestuario teatral en el centro de tecnología de vestuario CTE. Actualmente trabaja en el CDN, tras pasar por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro Español. Ha realizado el diseño de vestuario de "Cuándo volveré a verte" Adriana Roffi. "Las amistades peligrosas" y "El sueño de una noche de verano" dirigido por Darío Facal. "Macbeth" estrenada en la Pensión de las pulgas, "Ustedes perdonen", "Caza Mayor" y "La mujer del monstruo" bajo la dirección de Salva Bolta, "La balsa de medusa" dirigida por Manu Báñez, "Canícula" Dirigida por Vicente Colomar, "Descansaremos" dirigida por Pepe Bornás Gallego, "Miguel de Molina al desnudo" dirigido por Felix Estaire, "a media luz los tres" bajo la dirección de Fernando Soto, "el test" dirigido por Alberto Castrillo", "los esclavos de mis esclavos" e "Iberian gansters" dirigido por Álvaro Lavín, "Por toda la hermosura" en el CDN dirigida por Manu Báñez, entre otros.

CONTACTO
*****

Teatro Inverso
tt.inverso@gmail.com
+44 7463 789998 Paula Rodríguez
London, U.K
+34 696 18 43 43 Sandra Arpa
Madrid, España.
Distribución
xperteatro@gmail.com
Lorenzo Pappagallo
+34 644 32 25 05

WEB

VIDEO

TRAILER

Instagram
Facebook
Twitter