

2021

RODAR

Para pequeños y grandes

a partir de 6 años

2021

Con el acordeonista Gorka Hermosa Autor: Ángel Martín Rizaldos

Interpretación: Natalia Erice

RUMBO RODARI

¿Cómo hubiera retratado el gran autor de cuentos Gianni Rodari los locos tiempos que nos han tocado vivir? ¿Cuál hubiera sido su lúcida mirada sobre la inesperada vorágine de mascarillas, confinamientos y desconfinamientos en la que nos hemos visto inmersos sin previo aviso? No nos cabe duda de que hubiera disparado su genio creativo y su faceta más comprometida con la situación. De imaginar lo que él hubiera imaginado, nace este nuevo mundo imaginario.

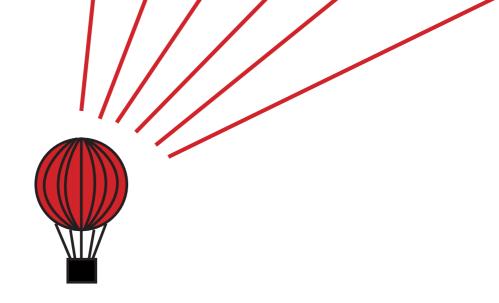
PRESENTACIÓN DE RUMBO RODARI

Si con nuestro homenaje a Gianni Rodari Ring, ring, cuénteme, nos entregamos de lleno al mundo imaginario de su obra Cuentos por teléfono para celebrar el centenario de su nacimiento, formando parte del Festival Teatralia 2020 y conquistando la candidatura a Mejor Espectáculo Familiar en los XXIV Premios Max, con la nueva aventura Rumbo Rodari damos un giro de timón, provocado por el vendaval de la pandemia. Proponemos así una relectura optimista y juguetona de relatos de Rodari bajo el prisma de los tiempos actuales; sin perder nunca de vista que la mirada de Rodari bebía de la misma fuente inagotable de fantasía y verdad que la de los niños.

Por tanto, preguntarse cómo hubiera retratado Gianni Rodari estos tiempos pandémicos, que a todos nos traen de cabeza, es preguntarse cómo la hubiera visto un niño que descubriera por primera vez una ciudad de calles vacías, con todos sus habitantes confinados en sus casas y enmascarados ante la amenaza de un extraño virus. A buen seguro, su imaginación se habría disparado y, cual flecha, habría atravesado todo lo que veía para brindarnos una mirada sanadora con el arte como bálsamo.

Con este nuevo espectáculo, la compañía Trastapillada da un paso más allá sumando música en directo al relato de las historias, un atractivo fundamental que viene de la mano del reconocido compositor y acordeonista Gorka Hermosa, quien interpretará en directo la banda sonora de cada uno de los cuentos, con atractivas versiones de temas clásicos y otros compuestos para la ocasión.

Con los valores didácticos y humanos por bandera, queremos plantear a los más pequeños la necesidad de recurrir a la imaginación para encontrar las mejores salidas a una crisis, como la que atraviesa nuestro mundo.

ARGUMENTO

La insaciable curiosidad de Juanito Pierdedía, carismático protagonista de cuentos de Gianni Rodari, es el punto de partida de esta expedición que nos lleva hasta El país de las calles vacías, donde descubriremos increíbles historias a través de la ingenua mirada de este pequeño y explorador capitán. Ajeno a lo que ocurre, se pasea tan pichi por las calles de una ciudad confinada, con todos sus habitantes encerrados en sus casas, los cuales miran con recelo a todo el que atraviesa las calles sin perro, sin bolsas de la compra o sin temor. Al paso le sorprenderán aventuras como la de la mascarilla volante, que un buen día huye de su amo, las peripecias de Don Zana, un generoso anciano que presta su ayuda a todo el que lo necesita, o la obsesión del rico Federico Ulrico, que se construye una fortaleza en medio del desierto para no contagiarse del virus mientras enferma de infelicidad.

PERSONAJES RODARIANOS

Los personajes que habitan este nuevo universo proceden de cuentos de Rodari, concretamente de sus obras *Cuentos por teléfono y Cuentos para jugar*. Si a Juanito Pierdedía (o Pierdedías, según el cuento) lo conocemos de relatos como *Los hombres de mantequilla* o *Juanito Pierdedías da una vuelta*, el dueño de la mascarilla fugitiva se basa en el protagonista del relato *La nariz que huye*. Por otro lado, el anciano Don Zana es una libre creación a partir de su relato *Voces nocturnas*, y Federico Ulrico surge del cuento *La casa en el desierto*. Todos ellos pasados por el filtro fantástico del autor de la versión, Ángel Martín Rizaldos, dramaturgo de *Ring, ring, cuénteme*, que adapta las aventuras de los relatos originales a la actual situación, dotándoles de juego y mensaje.

PUESTA EN ESCENA Y AMBIENTACIÓN

Una actriz y un músico llenan la escena en *Rumbo Rodari*, un espectáculo que sigue la estela de *Ring, ring, cuénteme* en cuanto a su manera característica de narrar pero que añade esta vez el ritmo del acordeón ambientando cada relato. El desdoblamiento en personajes, la música en directo y la artesanía en el planteamiento escénico vuelven a ser ingredientes que harán que los cuentos no sólo sean historias, sino que se conviertan en viajes a otros mundos imaginarios.

En esta nueva producción de la compañía Trastapillada, los objetos, máscaras y marionetas vuelven a poblar la escenografía, que, como sucedía en Ring, ring, servirá para ir desgranando personajes y cuentos ante los ojos del público pequeño y adulto. La estética de base incorpora toques que aluden al insospechado mundo que nos ha traído la pandemia tomando como referencia la pintura de Paul Klee o Joan Miró. Las imágenes del coronavirus, visto a través de un microscopio, nos han llevado hacia una propuesta pictórica abstracta e imaginativa para ambientar la escenografía, basada en estos dos inspiradores pintores.

Bocetos del escenógrafo Jorge González Salvador

COMPAÑÍA TRASTAPILLADA

Nacida en 2016 con la obra infantil sobre alimentación saludable *La habichuela Isabela*, se consolida con *RING*, *RING*, *CUÉNTEME*, homenaje al gran autor de cuentos y pedagogo Gianni Rodari con motivo de su Centenario en 2020, a partir de su célebre obra *Cuentos por teléfono*. La compañía destaca con este espectáculo, candidato a los XXIV Premios Max como Mejor Espectáculo Familiar, por ser de las pocas que giran en nuestro país con un homenaje a Rodari para celebrar sus 100 años, formando parte del reconocido Festival Teatralia y recorriendo diferentes teatros nacionales con esta versión, que cuenta con los derechos del autor italiano a través de su hija Paola Rodari. Trastapillada se propone así fines pedagógicos como incentivar en los más pequeños la lectura y valores como la creatividad o la imaginación sin límites, aplicables a todas las edades; un propósito que hereda *Rumbo Rodari*, con una inevitable mirada a nuestra realidad actual bajo la inspiración del genio italiano.

Fundada por Natalia Erice, actriz y creadora bilbaína de amplia trayectoria teatral, cuenta entre sus colaboradores habituales con el autor y poeta Ángel Martín Rizaldos (Ring, ring, cuénteme), la directora Ana Jota López (La habichuela Isabela y Ring, ring, cuénteme), la iluminadora escénica Pilar Velasco, la diseñadora gráfica Virginia García Casilda y, en la parte audiovisual, con el fotógrafo Javi Cabello y el diseñador Diego Soldevilla.

GORKA HERMOSA

Música. Compositor e intérprete

El acordeonista vasco tiene a sus espaldas una de las más prolíficas trayectorias como intérprete, compositor, investigador y pedagogo de este instrumento, siendo el primer acordeonista en actuar como solista de una orquesta sinfónica a nivel nacional. la de RTVE. Además, en los últimos 6 años, ha recibido en 4 ocasiones el Premio a la Meior Composición del año para acordeón que otorga la Confederación Mundial de Acordeonistas, además de merecer el galardón PIF Castelfidardo 2020 por su obra Dwarves' Tales.

Instruido en el acordeón por los maestros Javier Ramos, Thierry Paillet y Friedrich Lips, Hermosa finalizó los estudios superiores de acordeón en el Conservatorio de Vitoria con Premio de Honor. Desde sus inicios demuestra una gran inquietud musical que le ha llevado a formarse en variados estilos de música (clásica, contemporánea, tango, jazz, folk, flamenco, fado, etc.), dando conciertos en China, Irán, América y Europa, bien en solitario, en cámara o con músicos como Paguito D'Rivera, Jorge Pardo, Ara Malikian, Luis Auserón, Carmen París o Pablo Zinger, ex-pianista de Astor Piazzolla. Las composiciones de Gorka Hermosa han sido interpretadas por más de 20 diferentes orquestas de 15 países en 3 continentes. Además, ha compuesto música para diversos espectáculos, cortometrajes y documentales de TVE2. Su participación en una treintena de trabajos discográficos se suma a la publicación de nueve CDs propios, destacando sus dos últimos discos Blanchard Strings y Fragilissimo, en los que reúne sus mejores composiciones. Es autor de cuatro libros sobre la historia del acordeón y complementa su labor pedagógica como profesor de acordeón en el Conservatorio Jesús de Monasterio, de Santander.

NATALIA ERICE

Interpretación y dirección del proyecto

Fundadora de la compañía Trastapillada, obtiene la diplomatura en Arte Dramático en el Centro de Artes Escénicas Juan de Antxieta (Bilbao), con profesores como Ramón Barea, Felipe Loza e Itziar Lazkano, entre otros. Completa su formación artística en Madrid, en el Taller de Creación Teatral de Mar Navarro y Andrés Hernández, con la técnica de teatro gestual de Jacques Lecoq. Ha asisitido a diferentes seminarios de voz, interpretación, verso o teatro musical con profesionales de la talla de Benito Zambrano, Carmen Conesa, Gabriel Garbisu, Vicente Fuentes o Carolina Pizarro (Odin Teatret). Además, es licenciada en Historia por la Universidad de Deusto.

Entre sus trabajos en teatro destacan el monólogo Ovillo 202, de creación propia, ganador de diferentes certámenes; El amor médico y Don Gil de las calzas verdes, obras ambas de Tirso de Molina, con la compañía Ensamble Bufo bajo la batuta de Hugo Nieto; El chico de la última fila, de Juan Mayorga, bajo la dirección de Víctor Velasco; Katiuskas, de Antonio Rojano, con dirección de Paco Montes; La Celestina, dirigida por Mariano de Paco y protagonizada por Gemma Cuervo; Boris Godunov, con La Fura dels Baus, o El basilisco enamorado, obra de Commedia dell'Arte, dirigida por Fabio Mangolini. Sin olvidar su experiencia en teatro de calle con la cía. Tragalequas y en obras para público familiar como La habichuela Isabela, que firma e interpreta en teatros, bibliotecas y campañas escolares como La Casa Encendida, siendo su título más reciente Ring, ring, cuénteme, seleccionada en Teatralia, de la que es actriz y productora con su cía. Trastapillada. Recibe el premio a Mejor Interpretación en el Festival de Cine de Castilla La Mancha (2011) y mención especial del jurado en el Festival Ópera Prima de Tudela (2010) por su papel protagonista en la película Esperando Septiembre, de Tina Olivares. Combina la faceta artística con una amplia actividad en prensa y promoción cultural, en la que se inicia como encargada de la sección de teatro de On Madrid, guía de El País, y que continúa hoy en día en la difusión musical y en revistas como Gentleman, o Figuras, del CDAEM.

ÁNGEL MARTÍN RIZALDOS

Dramaturgia

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, destacan en su trayectoria literaria obras teatrales como *El loco está mundo*, Premio Luis Barahona de Soto 2017, y numerosas piezas de teatro breve (*El sueño de nadie*, *Solsticios de interior*, *El insomnio del equilibrista* o *El caparazón de la liebre*) seleccionadas en diferentes certámenes, entre ellos la muestra bilbaína 'Microteatro por primera vez', coordinada por Natalia Erice.

Asimismo, es autor de los poemarios *Nictálope al mediodía* y *Llorando ale-grías*. Ganó en 2004 el certamen literario Libertad bajo palabras, organizado por la Fundación de Derechos Civiles y el INJUVE, y anteriormente, en el 2002, se hizo con el tercer premio en la categoría de cuento. Entre sus premios, también destaca el obtenido en el Concurso Literario La Bañera de Ulises, de Radio Nacional de España, en los años 2002 y 2003. Ha colaborado como redactor y documentalista en la emisora del Ayuntamiento de Madrid M21 en el programa La Corrala, además de escribir críticas cinematográficas en la plataforma digital 400 Films. Actualmente prepara la versión en libro de *Rumbo Rodari*, un apetecible volumen de literatura infantil bajo el título *Increíble pero Rodari*.

ANA JOTA LÓPEZ

Codirección escénica

Actriz, productora y dramaturga, nacida en Alcantarilla (Murcia) en 1977. Tras licenciarse en interpretación Superior de Arte Dramático (E.S.A.D.) de Murcia, siguió sus estudios en Madrid en la Escuela de Formación y Creación teatral de Mar Navarro y Andrés Hernández (teatro gestual). Amplía su formación en interpretación en diferentes materias y con profesores de la talla de Antón Valén (Clown y bufón), Norman Taylor (Tragedia), Assumpta Serna (Cámara), Isabel Úbeda (Odin Teatret), José Piris (Mimo), José Carlos Plaza (William Layton) y César Oliva Bernal (Actor's Estudio), entre otros. También se forma en otras disciplinas como danza Jazz con Bárbara Van Der Kleij o dramaturgia de la mano de Alfredo Sanzol.

Es creadora, actriz, dramaturga y productora de varias obras teatrales de adultos e infantiles: *Juicio a los Humanos*, adaptación dirigida por José Piris; *WC Woman Caos*, dirigida por Joaquín Gómez; los exitosos infantiles ¿*Cómo te lo cuento?* y *Fabulosas travesuras*, dirigidos por Elisa Lledó, y *Con la Muerte en los Tacones*, dirigida por Joan Miquel Reig. Como directora de obras infantiles, trabaja como parte de la compañía Trastapillada al frente de *La habichuela Isabela* y de *Ring, ring, cuénteme*; proyectos ambos de la actriz Natalia Erice. Ha trabajado haciendo teatro de calle con Tragaleguas Teatro, Papaluna Teatro y La Tartana Teatro. Ha participado en títulos como *La boda de los pequeños burgueses*, de Bertolt Brecht; *La última copa*, de Harold Pinter; *Ligazón, La Cabeza del Bautista* y *La Rosa de Papel*, de Valle-Inclán, *Angelina o el honor de un brigadier*, de Jardiel Poncela, y *Las Troyanas*, de Eurípides. También es coprotagonista del largometraje *Esperando Septiembre* y ha participado en las series televisivas *Aída y La Tira*.

JORGE GONZÁLEZ SALVADOR

Escenografía, títeres y objetos

Artista multidisciplinar, formado en la escuela de artes y oficios número 10 de Madrid completando el ciclo superior de ilustrador. Después del primer curso de Artes Aplicadas en la Escultura en la Escuela de La Palma, se licenció en Escenografía en la RESAD. Asimismo, se formó en la Escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández en teatro gestual. Ha realizado una escenografía para la compañía Yllana (Rock & Clown) y dos para la compañía Sexpeare (Hipo y Ronejo), además de trabajar en dos proyectos de la compañía Pin y Pon.

Desde 1996 dirige su compañía de teatro familiar Jaujarana realizando títeres para sus propios espectáculos y para otras compañías. Entre sus colaboraciones como titiritero destacan las realizadas con las compañías Sol y Tierra y Teatro de la Luna. Durante cinco años trabaja con la Fundación Yehudi Menuhin como formador en arte. Recientemente, ha participado como pintor de ambientación en la quinta temporada de la serie La casa de papel. Actualmente se encarga del diseño escénico de *Rumbo Rodari*, la nueva obra de la compañía Trastapillada, con la que ya colaboró en la realización de tres muñecos para el espectáculo *La habichuela Isabela*.

PII AR VFI ASCO

Diseño de iluminación

Desde el año 2001 ejerce su oficio de diseñadora de iluminación escénica. Además, ha sido profesora en la Escuela de Arte Dramático de Asturias, y sigue participando como alumna en seminarios y talleres relacionados con el espacio escénico y la iluminación. En 2014 recibió el premio a la Mejor Iluminación por la obra Litoral, otorgado por la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias. Este mismo año fue candidata al Mejor Diseño de Iluminación para XVII premios Max de las Artes Escénicas por la obra La rendición, dirigida por Sigfrid Monleón y estrenada en la Sala Princesa del Centro Dramático Nacional. Estuvo también nominada al premio de la Asociación de Directores de España a la Mejor Iluminación por la obra Tengo tantas personalidades que cuando digo te quiero, no sé si es verdad, dirigida por Jesús Cracio y estrenada en la Sala Max Aub del Matadero (Teatro Español). Entre sus últimos trabajos, destaca su diseño para el montaje En Tierra, de George Brant, con Isabelle Stoffel, y Ring, ring, cuénteme, de Trastapillada. Es miembro de la Asociación de Autores de Iluminación (AAI).

DANIEL TORRES CANO

Diseño y confección de vestuario

Cursa estudios superiores en Artes plásticas y Diseño en Modelismo de la Indumentaria en la Escuela de Arte N°2, Madrid. (2007-2010). Emprendedor y creativo, crea su propia firma en 2011-ONAC-. Su trabajo es interdisciplinar y combina el trabajo textil, como el diseño y la ilustración.

Cuenta con experiencia tanto en el sector del diseño de vestuario, moda y pasarela, teatral y audiovisual.

En teatro sus últimos trabajos han sido: *Miss Destierro* de La Brava teatro como diseñado de escenografía y vestuario, *Miraculous espectáculo de Lady Bug* IFEMA de Madrid, empresa Proactive, como responsable y sastre en gira, como diseño y creación de vestuario *FREAK* dirección de Paula Amor en el Pavón Teatro Kamikaze, *Las Criadas* de Jean Genet por la directora S.Belaire, entre otros.

En el audiovisual a diseñado el vestuario para el ultimo videoclip de Selene casas *Antonio I. Plata fina* dirigido por John Aguiler y el videoclip de Paula Rojo *Lo que nunca fué*.

