

Centre Pompidou Málaga

TRÍPTICO #1

Estévez/Paños y Compañía

PROGRAMA

Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

Centre
Pompidou
Málaga

Es la primera vez, en los veinte años de historia de Estévez/Paños y Compañía (Premio Nacional de Danza 2019 en la modalidad de creación), que el tándem creativo formado por Rafael Estévez y Valeriano Paños propone un programa diseñado a partir de tres coreografías de corta y media duración que no tienen un aparente hilo conductor entre ellas y en la que los mismos bailarines se asisten unos a otros con la voz, con la luz, con sus cuerpos y sus presencias, con pequeños instrumentos o con unas antiguas grabaciones de cante encontrando la inspiración para esta trinidad en la interrupción del silencio, del sueño o de la danza.

Comienza así este Tríptico #1 por el conticinio, hora de la noche en la que todo está en silencio y que es interrumpido por el ruido que los campanilleros hacen con sus campanillas y seguir con la clausura del silencio, necesaria para que pueda aparecer el (lorquiano) duende del flamenco invocado por el grito...

[Un grito que divide el paisaje en dos hemisferios iguales; después la voz se detiene para dejar paso a un silencio impresionante y medido. Un silencio en el cual fulgura el rostro de lirio caliente que ha dejado la voz por el cielo].

...

[...y en todos los cantos del sur de España la aparición del duende es seguida por sinceros gritos de "¡Viva Dios!", profundo, humano, tierno grito de una comunicación con Dios por medio de los cinco sentidos]

...

Y es de Dios y de Jesucristo de quienes nos habla Federico García Lorca en el EL SILENCIO, poema incluido en su obra POEMA DEL CANTE JONDO... Un silencio ondulado que es una oración... Es la inclinación ante el poder divino para agradecer la belleza de lo creado...

NOMDEDÉU

Nombre de Dios

NONDEDÉU

[Yo] Tenía una voz como un demonio [Aurelio Sellés dixit]

Y de la invocación mediante la elipse del grito, a la onomatopeya y al grito que ordena el silencio:

¡¡¡Shhhhhhh!!! ¡Silencio, estamos grabando!

O el silencio absoluto que experimenta dentro de la cámara anecóica y que nunca sucede porque lo interrumpe los sonidos del sistema nervioso y de la circulación de la sangre del propio John Cage.

Not one sound fears

the silence that ex-tinguishes it And no silence exists that is not pregnant
with sound

CAMPANILLERO (2021)

Dirección, idea original y coreografía: Estévez/Paños.

Intérprete: Jesús Perona.

Voz y asistencia en escena e iluminación: Rafael Estévez y Valeriano Paños

Estreno nacional: 29 de abril de 2021. Festival Madrid en Danza.

Estreno internacional: 19 de noviembre de 2021. Flamenco Biennale, Países Bajos.

Duración aproximada: 15 minutos.

Creado en residencia artística de Creación en el Centro Coreográfico Canal Teatros del Canal Madrid

Campanillero es la adaptación como solo de danza de una coreografía perteneciente al espectáculo LA CONFLUENCIA. Una fantasía inspirada en la letra tradicional por seguiriyas grabada por don Antonio Chacón en 1928, por el estilo de Francisco de Paula Fernández Bohiga:

A las dos de la noche / los campanilleros
con el ruido de sus campanitas / me quitan el sueño.

Los campanilleros son agrupaciones de músicos tradicionales que cantan canciones religiosas al alba en los rosarios de la aurora interpretando por las calles de algunos pueblos de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha.

DANZA. Vigilia, sueño, duermevela-desvelo, CONTICINIO. REM; sueños, almacenaje de los recuerdos, aprendizaje, estado de ánimo... azar, memoria. CAMPANILLEROS: interrupción del sueño, pérdida de la memoria. LIMBO, emoción y espacio. INSOMNE, ansiedad.

CAMPANILLERO se estrenó el 29 de abril de 2021 en el ciclo "Galerías en Danza" dentro de la programación del 36ª edición del festival Madrid en Danza, fue interpretada por Jesús Perona (bailarín solista de Estévez/Paños y Compañía) en la Galería Elba Benítez (Madrid) ante la exposición *One Thing and Another, and Then Some More de Hreinn Fridfinnsson*. El 19 de noviembre de 2021, tuvo lugar su estreno internacional en el Stadsschouwburg Utrecht, dentro de la programación de la Flamenco Biennale NL [Países Bajos] y formando parte del espectáculo DÍPTICO#1 junto a la pieza SILENCIOS.

NONDEDEU (2023) | Estreno nacional

Dirección artística: Rafael Estévez y Valeriano Paños.

Idea original y coreografía: Estévez/Paños y Alberto Sellés.

Intérprete cante y baile : Alberto Sellés.

Asistencia en escena e iluminación: Rafael Estévez, Valeriano Paños y Jesús Perona.

Selección de repertorio: Rafael Estévez y Alberto Sellés.

Voz en off: Aurelio Sellés Nondedéu (1887-1974).

Estreno nacional: 19 de mayo de 2023. Centre Pompidou Málaga.

Duración aproximada: 20 minutos.

Creado en residencia artística de Investigación en Centro Coreográfico Canal Teatros del Canal Madrid

¿Qué produce el cante flamenco en el cuerpo humano? ¿Es danza la expresión corporal que provoca el esfuerzo del cantaor al cantar?

Estas dos preguntas son el punto de partida para la investigación de NONDEDÉU, una pieza de baile flamenco actual que es a veces una conversación entre el baile flamenco y la danza, el cante flamenco, la expresión corporal de los cantaores y cantaoras, una contestación o réplica danzada a las declaraciones y testimonios de un antepasado cantaor... Es Alberto Sellés, bailaor/bailarín/ cantaor/ coreógrafo con quien exploramos este camino que se bifurca en los contextos flamencos del propio Alberto y de su tío-bisabuelo Aurelio Sellés Nondedéu [1887-1974], legendario maestro del cante flamenco.

Para la creación del repertorio de esta pieza nos hemos basado en la grabaciones inéditas de Aurelio Sellés realizada en los años 70 del siglo XX y que se encontraron hace unos años en Japón. Alberto Sellés baila y canta confluyendo así con su antepasado en un encuentro, diálogo y celebración de la unión de la tradición y la vanguardia, de lo ortodoxo y lo experimental, del cante y el baile, de la danza y la no danza, de la expresión corporal y la expresión del alma, la extroversión y la intimidad, el sí y el no, el temple, la vibración, el pasado y el presente.

SILENCIOS [2016]

Dirección artística, idea original, concepto y coreografía: Estévez/Paños.

Dirección y coreografía: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.

Iluminación, atrezzo y vestuario: Estévez/Paños y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Estreno: 15 de octubre de 2016. Plataforma Iberoamerikanisches Festival, Berlín (Alemania).

Estreno internacional: 3 de noviembre de 2016. Coétani Experimental Flamenco Festival, Atenas (Grecia).

Duración aproximada: 35 minutos.

Creado en residencia artística en: Albuquerque [Nuevo México EEUU], UNM Universidad de Nuevo México [EEUU], National Institute of Flamenco Nuevo México. Madrid [España] / Berlín [Alemania]

Silencios toma como uno de sus puntos de partida un texto perteneciente al libro “A year from monday” de John Cage.

SILENCIOS supuso en el momento de su estreno en 2016 la primera vez que nos encontrábamos cara a cara en un escenario, en una calle o en un espacio singular, sin compañía, sin bailarines, ni músicos, desde que comenzamos nuestra labor creativa y andadura como tándem artístico en 2003; nosotros dos frente a frente, en nuestra esencia, construyendo una conversación desde la crudeza del silencio, complementándonos el uno al otro desde nuestros distintos lenguajes dancísticos, conceptuales y vitales que con el transcurrir del tiempo se han convertido en unidad y que nos permite situarnos de forma natural, el uno en el lugar del otro; Estévez en el silencio agudo del sistema nervioso de Paños comprendiendo los cortocircuitos de un cuerpo que trabaja hasta la extenuación si es necesario, por la búsqueda de la belleza, de la definición y el perfeccionamiento del movimiento infinito, armónico, sensible y estilizado... Paños en el silencio grave de Estévez, el de los recorridos de la masa de su sangre que se ralentiza densa como la miel, cargada de ancestros de procedencias inimaginables y de una intuición y afinidad con tiempos pasados, que por edad no le ha tocado vivir, pero que son la base de su lenguaje de danza.

Los dos desde la quietud y desde la danza, desde el sonido y el silencio, desde lo pasado y lo presente... desde nosotros mismos.

Rafael Estévez y Valeriano Paños.

Silencio:

1. Estado en el que no hay ningún ruido o no se oye ninguna voz.
2. Ausencia de noticias o palabras sobre un asunto.
3. Intervalo durante el cual se deja de cantar o tocar en una composición musical.
4. Signo de la notación musical con que se indica este intervalo, que fija la duración del mismo según su forma o figura.
5. Se emplea para pedir a alguien que se mantenga sin hablar ni hacer ruido.

El título del proyecto al que me invitaban Rafael y Valeriano provocó en mí un urgente deseo de explorar, deconstruir, definir, redefinir, encuadrar y delimitar no sólo el término de silencio, sino también el plural, teniendo siempre como punto de mira el posible impacto emocional de mis experimentaciones. En mí como guía y como testigo, así como en Rafael y Valeriano en tanto que intérpretes. Mi curiosidad y mi fascinación no se limitaban a buscar traducciones o metáforas coreográficas y dramáticas a la definición de silencio, sino a entender la ausencia de qué ruidos, voces, músicas, memorias, constituían ese silencio. El misterio y la incertidumbre de lo no dicho, de lo no pronunciado, de lo no oído.

En cuanto al plural, además de la sucesión de momentos de silencio, me interesaba especialmente la acumulación vertical de diferentes silencios sucediendo al mismo tiempo. Y la comprensión de que, incluso cuando rompemos el silencio, otros silencios acompañan polifónicamente a esos ruidos, voces y músicas que retoman su curso.

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.

EQUIPO ESTÉVEZ/PAÑOS Y COMPAÑÍA

Dirección General y Artística: Rafael Estévez y Valeriano Paños.

Dirección de producción y distribución: Patricia Garzón [GNP Producciones]

Producción ejecutiva: GNP Producciones

Dirección técnica: Olga García · **Coordinación:** María José Fuenzalida.

Producción: Rocío Sánchez [GNP Producciones]

Comunicación: Salvador Gil [GNP Producciones]

Distribución: Patricia Garzón, Sergio García, Aurora Limburg.

TRÍPTICO # 1 es un espectáculo producido por Estévez/Paños y Compañía, GNP Producciones con el apoyo a la producción de Centro Coreográfico Canal, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el apoyo de UNM.

Centre Pompidou Málaga

Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

Con la colaboración de:

Fundación "la Caixa"

centrepompidou-malaga.eu

