

CARMEN MUÑOZ

BAILES DE HISTÉRICAS

FICHA ARTÍSTICA

Dirección, coreografía e interpretación

Carmen Muñoz

Cantaor invitado

Pepe de Pura

Asistente en dramaturgia

Salvador S. Sánchez

Composición música original

Reserva Espiritual de Occidente, Arnau Montserrat

Música

Igor Stravinsky

Diseño espacio sonoro

Carmen Muñoz

Diseño de iluminación

Olga García (A.A.I)

Diseño vestuario

Marta Piñol

Confección vestuario

Cristina Granero

Fotografía

Kazumasa Horiuchi

Vídeo

Wences Lamas

Con el soporte de

Proyecto-Laboratorio de Investigación Flamenco IT (Institut del Teatre)

Agradecimientos

¡La Capitana! - Espacio Flamenco, Institut del Teatre CSD

UNA MUJER QUE INVOCA LOS CUERPOS DE SUS REFERENTES PASADOS HACIA SU INTUICIÓN PRESENTE.

PERMITIR, TRASCENDER LOS CUERPOS, CEDER Y DEJARSE POSEER POR ELLOS, AVERIGUAR LO QUE ESTÁ OCULTO Y CONSTRUIRSE SOBRE SUS CENIZAS.

UN VIAJE INICIÁTICO DESDE LA LUCIDEZ DEL CUERPO HASTA SU DELIRIO HISTÉRICO. UNA TRAVESÍA DE CUERPO, PALABRA, PASADO, DESTINO...Y LO QUE SE ESCAPA.

Esta obra es un viaje. A través de la investigación de los cuerpos de bailaoras escogidas como referentes, la histérica plantea una travesía escénica para llegar a su propio cuerpo, a su propia intuición. Un recorrido de los cuerpos, una exploración de lo físico y lo místico, a través de las figuras de Fanny Elssler, Carmen Mora, Manuela Vargas y La Chana, que desemboca en la conversión del cuerpo de la histérica en el que las fronteras quedan difuminadas. Una transformación, un juego dramático de su verdad y de su mentira, hacia territorios desconocidos.

Bailes de histéricas parte de un trabajo de investigación de los cuerpos de tres bailaoras escogidas como referentes del flamenco de los años ochenta. Se trata de mujeres que abrieron las compuertas, dentro y fuera del flamenco, desplazando fronteras para dar entrada a nuestro flamenco presente. Mujeres semillero de la mujer neoflamenca que aquí son consideradas pioneras como lo fueron las bailarinas referentes de la Modern Dance.

El prelude de esta pieza se haya en Fanny Elssler, bailarina austríaca que bailaba danzas españolas en el siglo XIX. Se invoca como cuerpo de partida de la lucidez en un movimiento simplificado al frontal, lateral y vertical. Su inocencia al bailar, no es pasional al contrario que las bailaoras referentes que la suceden en Bailes de Histéricas.

Carmen Mora fue una bailaora madrileña que también se relacionó con la danza moderna y el jazz. Su baile sinuoso de energía densa y contenida, partía desde la cadera ascendiendo por la columna para salir proyectado a través de la mirada. Estéticamente representa el limbo entre la curva y el ángulo, a la vez que ponía en relación el espacio interior y exterior al bailar con el ausente. El ausente es lo que había debajo de su danza, con el que conectaba pero a la vez se escondía de él.

Manuela Vargas fue una bailaora sevillana de personalidad arrolladora que sigue siendo inspiradora para artistas dentro y fuera del flamenco. Su trabajo de contracción y movimiento de las manos nos lleva a establecer una conexión con la técnica de Marta Graham, uno de los máximos exponentes de la Modern Dance. Su baile agarraba para soltar de forma brusca sin vaciarse por completo. Su movimiento se retroalimentaba hacia una colocación singular de espalda arqueada y estómago encogido.

Antonia Santiago “La Chana” es una bailaora catalana autodidacta que ha desarrollado su carrera dentro del flamenco con una riqueza técnica y espiritual que ha trascendido fronteras. Su energía contenida en la parte superior del torso de su cuerpo poli-rítmico quiere ser escuchada. Se carga con el zapateo para llegar al momento de descarga en el que su cuerpo danza con una textura contenida hacia ella pero expansiva hacia el espacio.

Desde una visión androcéntrica, la histeria en la mujer se explicó como la sobreexcitación coyuntural ante un hecho vivido que la llevaba de la lucidez al delirio. Las llamadas enfermas de histeria, acabaron siendo creyentes de su propia enfermedad trasladándola a la teatralidad de sus gestos. En el mismo siglo XIX, las bailarinas de la Modern Dance, consideradas rompedoras de las estructuras de la danza desde su expresión femenina más interna, también fueron tratadas de manera despectiva de hacer bailes de histeria.

De la extracción de los cuerpos de estas referentes del flamenco, Carmen Muñoz destila en el suyo, un collage escénico atravesado por la corporeidad de las enfermas de histeria y las bailarinas de la Modern Dance.

CARMEN MUÑOZ

Comienza su formación en danza en Úbeda (Jaén). Realiza sus estudios de danza española y flamenco en los Conservatorios de danza de Granada y Madrid. Es becada para formar parte del Centro Andaluz de Danza de Sevilla durante dos años. Actualmente se forma como intérprete y coreógrafa en el Conservatorio Superior de Danza de Barcelona.

Comienza su trayectoria profesional en la joven Compañía Nosolodanza de Córdoba bajo la dirección de Nuria Leiva y posteriormente entra a formar parte de la Compañía Estévez-Paños trabajando en obras como "La Consagración" y "Bailables". Además, ha trabajado en las compañías de Juan Carlos AVECILLA CÍA de Danza con las obras "Melómano" y "Creencias", La Fura dels Baus con "El Amor Brujo", y Cía Pol Jiménez "Katakana" recorriendo diferentes ciudades de España y el extranjero. Actualmente, forma parte del elenco de la Cía Jose Manuel Álvarez en el espectáculo "Bailes Colaterales".

Además, movida por una inquietud sobre la investigación y la creación contemporánea ha desarrollado piezas propias como "Sarabande", "Chacona" "Vallejo" y "Catalina Mía". Esta última ha sido premiada con el Primer Premio de Coreografía por el Certamen Coreografía de danza española y flamenco de Madrid y por el Certamen Coreográfico de Tetuán; así como Premio a Bailarina Sobresaliente en el Certamen Coreográfico de Tetuán.

PEPE DE PURA

Nacido en Sevilla, se crió en ambiente familiar flamenco convirtiéndose en una de las figuras principales del cante actual. A lo largo de su carrera profesional ha colaborado con los artistas Farruco, Mario Maya o Manuela Carrasco. También ha compartido escenario con los bailarines Israel Galván, Antonio Canales, Javier Barón, y con la conocida bailaora Belén Maya. El talentoso cantaor ha formado, y forma parte, de la compañía de Eva "La Yerbabuena". En la actualidad gira con varios espectáculos, además de trabajar en diversos tablaos y ha colaborado en el último disco de Vicente Amigo.

Teaser formato 50min

<https://youtu.be/zOk-Ccb4j9g>

Teaser formato 20min calle

https://youtu.be/JxPG_j_chiw

CONTACTO

Carmen Muñoz
carmelamjimenez@gmail.com
T. 625207084