

DIARIO DE UNA PÉRDIDA

LA PIEZA

¿Quién no ha cerrado nunca los ojos para sentir mejor un beso?
Y es que, limitar una capacidad humana sirve, a menudo, para privilegiar otra.

Para el músico Wade Matthews, esta idea tan natural y bella se ha manifestado de la forma más cruel imaginable. A lo largo de cinco años, ha tenido que ver cómo, a su compañera de más de tres décadas, la esclerosis lateral amiotrófica le privara progresivamente de la capacidad de movimiento sin que menguara en absoluto sus demás sentidos.

Para ella, esta enfermedad ha supuesto expresar con gestos cada vez más pequeños la enormidad de emociones experimentadas por una persona decidida a vivir y a compartir su humanidad con una intensidad de ninguna manera concebible exclusivamente en términos de la tragedia.

Para él, supuso la necesidad de agudizar progresivamente la capacidad de leer estos gestos, encontrando en el proceso que la intensidad podía estar, no en la expansividad del movimiento, sino en la profundidad de la percepción. Recuerda, cómo, poco antes de su muerte, cuando ya apenas podía mover los dedos, ella pidió a la madre de Cecilia que colocara en su mano un retal de seda que podía palpar para sentir su suavidad.

Para la bailarina Cecilia Gala, la pérdida ha sido menos terrible y todo menos irreversible. Tras una rotura de tendón en una pierna, su médico le ha aconsejado no bailar durante seis meses para evitar daños mayores. Pero bailar es mucho más que saltar o correr. Como sabemos todos los humanos, a veces una mirada, una sonrisa tan sólo esbozada, una mano abriéndose o cerrándose dicen algo tan íntimo que su intensidad supera con creces los grandes gestos que seguramente se imaginaría el médico a la hora de concebir la danza.

En Diario de una pérdida, Wade Matthews y Cecilia Gala generan una obra íntima para espacios íntimos, donde la limitación del movimiento y la práctica eliminación del desplazamiento obran un cambio de escala gestual que potencia al máximo la intensidad de la percepción. Sentados en sendas sillas, Matthews y Gala intercambian gestos sonoros y físicos cuya contención transmite una intensidad despojada de todo atisbo de histrionismo, invitando a los espectadores a entrar en un diálogo cuya escala, más que pequeña, es destilada, una reducción a esencia que recuerda las ideas de artistas plásticos como Brancusi o Van Doesburg. Una cuidadosa iluminación y la cercanía al público completan la puesta en escena de una pieza de música y danza cuya aparente sencillez crea una atmósfera donde la presencia del público potencia, con la energía de su atención, un diálogo tan intenso como incluyente.

LA COMPAÑÍA

La compañía se funda en Madrid en 2016 cuando la bailarina Cecilia Gala comienza a colaborar con el músico Wade Matthews. Desde entonces han trabajado juntos como dúo y también en colaboración con otros artistas, tanto en España como Italia.

Entre las actuaciones más destacadas de Gala y Matthews, está su presentación de En el Cruce como parte de Prohibido Prohibir, un día entero de actuaciones en defensa de la libertad de expresión organizadas por la madrileña asociación CRUCE: arte y pensamiento con artistas como Narcoléptica, Ana Matey, Rubén Turba o μPlex, y su concierto en el Museo Vostell-Malpartida, donde invitaron al músico portugués Abdul Moimême (Rui Horta Santos) a colaborar con ellos.

Otras colaboraciones incluyen su participación en la creación y realización de la obra Escape, coreografiada por Cristina Masson para la compañía Enclavedanza y producida por ES.ARTE. La creación tuvo lugar durante una residencia en Toscana, Italia con preestreno en Italia y posteriores actuaciones en Madrid (Festival LDC), Salamanca, Zamora, Soria, Ávila, y otras ciudades, varias de ellas en dúo.

También actuaron en trío con la violinista Luz Prado en la presentación madrileña del libro Cruciales, obra que incluye entrevistas con los tres.

Recientemente participaron en la creación de Skin Film, junto a la especialista en cine expandido Deneb Martos. Estrenaron esta obra en Matadero Madrid como concierto inaugural del Festival Rayo 2020 de artes visuales expandidas.

Su obra más reciente, Diario de una pérdida, basada en la idea de que limitar una capacidad humana sirve, en ocasiones, para privilegiar otra, está aún por estrenar.

NUESTRAS MANERAS

Nuestro trabajo se centra en el diálogo, entendido en el sentido más amplio del término: diálogo entre los artistas, cada uno con su propio medio; con el espacio y el momento, y como forma de canalizar la energía producida por la atención del público. Gracias a una honda formación en la danza butoh, Cecilia Gala comparte con Matthews la voluntad y la capacidad de basar su concepción artística en la percepción del instante. Así, ambos entienden la coherencia como algo basado más en el momento vivido que en la repetición de lo previamente memorizado.

A la hora de crear una nueva obra, esto implica:

1.- que la música nace de la danza de Cecilia Gala, así como su danza nace de la música de Wade Matthews.

2.- que dialogar con la obra supone que ésta ni se construye ni se concibe como una coreografía fija con su “acompañamiento” musical. Hace falta que se base en ideas lo suficientemente estimulantes como para permitir a ambos creadores articularlas de una manera que evoluciona con cada actuación, no sólo porque cada sitio y cada momento es distinto, sino también porque nosotros también cambiamos, y porque parte de la riqueza de la obra será justamente la posibilidad de construir cada nueva interpretación sobre lo ya vivido, en vez de repetir exactamente lo mismo una y otra vez.

3.- que su proceso de creación no puede organizarse según el modelo tradicional cuyas etapas suelen ser: concebir la obra, memorizar la coreografía y la música y finalmente, repetirla una y otra vez en escenario.

Hace falta otro modelo, y el que hemos encontrado es:

Primero, improvisar, no para generar movimiento y/o sonido para la obra final sino para identificar las ideas con las que queremos trabajar.

Segundo, utilizar el movimiento y el sonido para dialogar con estas ideas hasta que los dos creadores tengamos recursos para articular una interpretación propia, y proteica, de ellas. Y tercero, utilizar estos recursos para entablar los tipos de diálogo citados anteriormente (entre los dos, con la obra y sus ideas, con el lugar y el momento de cada actuación y con la energía de cada público).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

COMPAÑÍA
Gala y Matthews

DANZA
Cecilia Gala

MÚSICA
Wade Matthews

DIRECCIÓN
**Wade Matthews
Cecilia Gala**

DRAMATURGIA
Wade Matthews

DISEÑO
ILUMINACIÓN
Pilar Duque

VESTUARIO
Kimono Ocean de
Avasan pintado a
mano por Araceli
García y
confeccionado por
Amy Valentine

VÍDEO
Jorge Ruiz Abánades

DISEÑO
GRÁFICO
FOTOGRAFÍA
Pilar Duque

DIRECCIÓN DE
PRODUCCIÓN
María J. Gómez

PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

WADE MATTHEWS

[Wade Matthews](#) aporta a la Compañía Gala y Matthews y a las obras que realizan no sólo una honda y rigurosa formación académica en música y electroacústica (es Doctor en Artes Musicales por la Columbia University de Nueva York con una tesis realizada en la Columbia-Princeton Electronic Music Center) sino una extensa y exitosa carrera como concertista y creador musical, autor y organizador. Ha presentado su música en Nueva York en el Museum of Modern Art y la Experimental Intermedia Foundation, En el concierto inaugural del Festival SF/Alt de San Francisco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, el Centro de experimentación teatral del Teatro Colón de Buenos Aires, el Centro Fylkingen de Estocolmo, Raumshiff Zitrone en Berlín, el Festival I & E de Dublín, Instants Chavirés, de Paris, el Festival Subtropics de Miami, etc.

Ha recibido encargos del Estado Francés para crear una obra para el Groupe de Musique Eléctroacoustique d'Albi-Tarn y del Centro Atlántico de Arte Moderno para crear Xenofonia con Intermedia 28 (su dúo con el fotógrafo y Premio Magnum de fotografía artística, Adam Lubroth).

Comenzó su colaboración con la danza contemporánea en Estados Unidos en 1978 con A Mobile of Primes, obra para la que realizó una composición cíclica basada en los números primos con una coreografía derivada de los movimientos de un móvil. Desde entonces ha creado y compartido música con las Compañías Mal Pelo y Enclavedanza, y ha participado en improvisaciones (notablemente en La Cuarta Pared) con las bailarinas La Ribot, Blanca Calvo y Olga Mesa, además de dúos fijos con Valérie Métivier y Elena Alonso, con actuaciones en Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Líbano, Portugal y España.

Junto a ES.ARTE realiza una residencia en Toscana, Italia en 2019.

CECILIA GALA

[Cecilia Gala](#) estudió danza Butoh con Yoshito Ohno, Masaki Iwana, Moeno Wakamatsu, Yuko Kaseki, Minado Seki, Ima Tenko y Yumiko Yoshioka, Valentin Tzsin y Wendell Wells, en Japón, Alemania, Francia, Grecia, Italia y España, además de estudios superiores de danza jazz y contemporánea en Niza, el grado en artes visuales y Danza por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Máster en Estudios de Teatro Avanzados de la Universidad de La Rioja. Posteriormente pasó un año en Japón. Su actividad profesional destaca tanto por su nivel como por su amplitud de enfoques, desde actuaciones en el Teatro Real de Madrid en óperas como La Bohème, Bomarzo, Street Scene, Turandot, Idomeneo y La Calisto hasta su participación en el Impromptu de Elena Córdoba en el Festival de El Grec de Barcelona, la colaboración Layers of Nakedness, que presentó en Tenri, París, el festival de Bionic Dance en la Casa Encendida de Madrid, el trabajo audiovisual y performativo. Una estancia íntima con Shirin Salehi en la Neomudéjar, así como el varias veces premiado Six Mothers dirigido por Candice Vallentin, y el trío con Rui Horta Santos y Wade Matthews en el Museo Vostell, Malpartida. En 2019, participó con la compañía EnClaveDanza y ES.ARTE en una residencia de creación artística en Toscana, Italia que dio luz a la obra Escape con música de Wade Matthews. Este año, en el Festival Rayo en Matadero, Madrid, Cecilia Gala ha creado el movimiento para Skin Film, obra de cine expandido ideada por Deneb Martos con la presencia en escena de Gala y la música de Wade Matthews.

PILAR DUQUE

Creadora, Intérprete, escenógrafa y diseñadora de iluminación. En 2015 termina el Master en Creación Teatral en Universidad Carlos III de Madrid dirigido por Juan Mayorga con calificación de sobresaliente. Licenciada en Publicidad y RR. PP. por la Universidad Complutense de Madrid.

Desarrolla su carrera artística vinculada a las artes escénicas por medio de diversas disciplinas que unen e hibridan desde lo interpretativo y performativo a lo plástico y visual, convencida de que la mezcla de lenguajes es la única manera de acercarse al público actual.

Ha trabajado como diseñadora y/o técnica de iluminación con compañías como Omos Uno, Música y danza improvisada. Dir. Cristiane Boullosa, 08/21; Provisional danza 20/21, Move arte comunitario 19/21; Elias Aguirre 18/19; ; The Little Queens (Dir. Mamen Aguera) 15/20; ES.ARTE/Larumbe/ Enclavedanza 17/19; Cía Ana Erdozáin 16/19; Cía Alba González 16/19, Marzo producciones El lunar de Lady Chatterley, 16/17; Rayo Malayo (Francesc Bravo)14/18; Improntus (Dir Jose Juan Rodríguez)15/17; Shahr Dor Company 15/17; InPut danza (Dir. Aiala Etxegaray) 15/17, Winged Cranes (Dir. Alejandra Prieto) 17; Sinfindanza (Dir. Sylvia González)14; Cía Chati Paunlao (Dir. Helena Berrozpe) 13/14; Cranämour (Dir. Tania Garrido)15; Cía. CaraBdanza (Dir. Gonzalo Díaz Delicado) 13; La Barraca T.P. 03/12.

Trabaja como escenógrafa y/o atrecista en Tokio Dream, MOVE, 20/21, La huesera 21, Cía. Mey-Ling Bisogno. 13/14. Espinete no existe, Good Bye Dolly, Operación Terapia, Aldán Company, Dir. E. Aldán. 03/09. La hora de las moscas. Dir. Nicolás Pacheco, 06. Madama Butterfly, Dir. José M. Sepúlveda. 08. El hombre de la mancha, Dir.Gustavo Tambascio, 04. Cantando bajo la lluvia, Dir. Ricard Reguant, 04. ¡Qué tiempos estos!, Dir. Livia Cruz, Cía. Hypokrytés, 03.

En el año 2007 forma junto a la coreógrafa Helena Berrozpe la [compañía La Clá](#), generando más de 15 creaciones con lenguaje multidisciplinar.

En este proyecto aporta escucha e intuición improvisando la iluminación con los artistas en directo, componiendo con ellos cada día una nueva pieza.

ARACELI GARCÍA

Araceli García, [ilustradora profesional](#), Licenciada en Bellas Artes con especialidad en diseño e ilustración, ha trabajado como pintora y ahora vincula su arte con la moda, con una nueva colección de kimonos en colaboración con la firma Avasan.

Araceli comenzó su vida profesional en el sector de la pintura, con ilustraciones en acuarela, usando un lenguaje instintivo y femenino.

Su evolución la ha llevado después a crear piezas artísticas completas influidas por el arte oriental.

Sus pinceladas de acuarela encima de la seda suponen un impulso artístico repleto de creatividad.

Con [Avasan](#) creó una primera colección cápsula -denominada Sky- y comparte una misma visión de la sostenibilidad y de la conservación de la tradición artística.

La filosofía de Avasan, de la que es fundadora Amy Valentine, se basa en el concepto de que no hay nada más sostenible que lo que ya existe.

Todo su trabajo evoca el respeto y la armonía entre distintas civilizaciones.

AMY VALENTINE

AVASAN

AVA & AG

avasan araceli garcia

Amy Valentine y Araceli García se unen para presentar sus piezas textiles:
kimonos pintados, en la fina línea entre el arte y la artesanía.

De la tradición a lo contemporáneo, la marca de kimonos Avasan busca inspiración en la cultura japonesa para hacer su interpretación personal del kimono y llevarlo de la ceremonia a lo cotidiano, creando piezas exquisitas confeccionadas con sedas, lanas, fibra de plátano y algodones orgánicos. Amy Valentine introduce la belleza del kimono en la vida diaria respetando lo hecho a mano y haciendo cada pieza única y especial. Cada kimono esta pintado a mano por la artista Araceli García evocando a la madre naturaleza. Se pinta una vez confeccionado, de manera que se trata de crear una obra de arte con sus volúmenes escultóricos como premisa para enlazar cada pincelada. El lienzo no es plano, es una composición de costuras y volúmenes donde la obra surge. Una forma de conectar oriente con occidente, lo femenino con lo masculino, la quietud con el movimiento; llevando la identidad a la materia, en un camino hacia la belleza.

Cada pieza surge a través de la absoluta necesidad de trabajar con las manos, en cada obra se abre una vía de investigación sobre la que seguir puliendo no solo la técnica si no también la intención y el propósito.

AVASAN

SUSTAINABLE LUXURY FASHION FOR MODERNITY

WWW.AVASAN.FASHION

JORGE RUIZ ABADANES

Nació en Madrid en 1980.

Es Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid (2012), su tesis versó sobre el Tractatus de Wittgenstein (de la lógica a lo místico, pasando por Nietzsche).

En 2014 comenzó a ejercer como docente, impartiendo cursos de diseño gráfico, teoría de la cultura y filosofía del diseño, tanto en el CSDMM de la Universidad Politécnica de Madrid, como en la Universidad Veritas de Costa Rica.

Se dedica profesionalmente al diseño y a las artes visuales, realizando proyectos bajo su firma [zona-nn](#).

Se dedica también al juego y a la experimentación artística, faceta en la que destacan sus proyectos “En Busca del Pasto” (improvisación musical y performativa), CUE (eventos transdisciplinarios de libre participación) e IntactProject (arte de los nuevos medios).

MARÍA J. GÓMEZ

Académica de las Artes Escénicas de España. Miembro de ARTESA-FAETEDA, de Emprendo-FECED y 2 años miembro de la Comisión organizadora de MERCARTES.

CEO de ES.ARTE, sello de producción artística, promoción y gestión de proyectos culturales, AAEE y management, que pone en marcha en 2004, junto con otros socios. Más tarde desarrolla el sello de representación artística María Allas.

Trabajó durante 6 años como Jefa de Área de Programación y Promoción de la Fundación Siglo para las Artes y previamente casi una década en Turismo y Patrimonio en la JCYL y en el BEI.

Con formación en CC Físicas, Publicidad, Dirección de Empresas y Gestión Cultural, comenzó muy joven en el ámbito de la programación, producción y gestión de Festivales, eventos culturales, audiovisuales y turísticos, al tiempo que ha continuado adquiriendo formación y trayectoria.

Su participación en eventos nacionales e internacionales ha sido continua.

Cuenta con varios premios en su trayectoria escénica y audiovisual.

Directora gerente y socia de [ES.ARTE](#) desde 2008.

Co-directora del Festival LDC (Madrid) desde 2017.

Ha sido durante 2018 directora de Comunicación y responsable de alianzas estratégicas en SMARTBIDER (proyecto BBVA Momentum 2017, de Innovación social y emprendimiento)

ES.ARTE

ES.ARTE ... porque la vida es producción y comunicación entre personas ... porque hay que saber adaptarse y evolucionar con imaginación y calidad ante cualquier reto.

Desde 2004 ES.ARTE desarrolla una propuesta versátil y multidisciplinar, creciendo e internacionalizando. Producimos con una mirada diferente y un alto valor artístico y humano. Nuestra base de trabajo es la calidad, la adaptabilidad, el dinamismo y la experiencia, integrando los colaboradores y especialistas que requieran las diferentes fases de cada nuevo proyecto.

Más de 35 producciones escénicas y en cine 4 Documentales y 5 cortometrajes. Varios Premios nacionales e internacionales y participación habitual en Festivales.

Entre los últimos proyectos destacamos

2021, LARGOMETRAJE documental HLFFTER, 90 COMPASES, dir. Juan Vicente Chuliá.

2020, PREMIO SEMINCI FACTORY proyecto cortometraje FRUGAL.

2020, Producción de DIOSAS DEL AGUA (junto a EnClaveDANZA).

Estreno en Fest. LDC - CDC TEATROS DEL CANAL.

2019, PRODUCCIÓN LARGOMETRAJE documental DANZANTES, dir. Juan Vicente Chuliá.

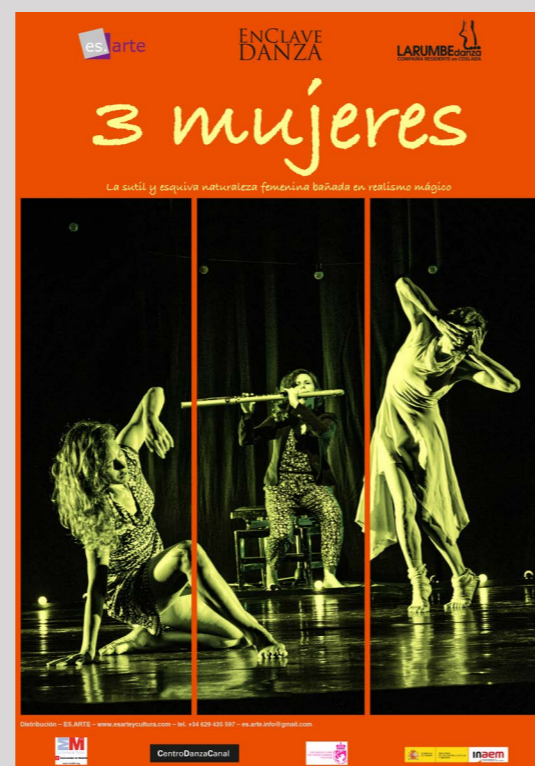
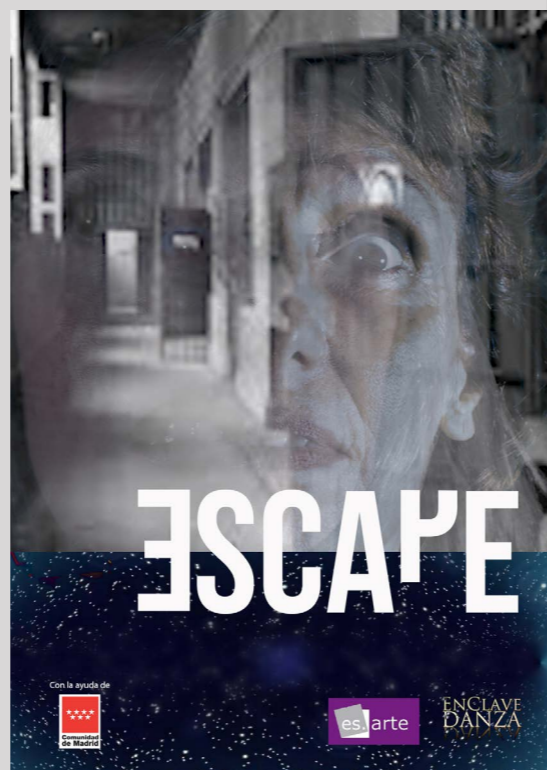
2019, Producción de ESCAPE (junto a EnClaveDANZA). Estreno en Fest. LDC y Residencia de Creación en TUSCANIA-Italia.

2018, Producción de IA LA EDAD POSHUMANA (junto a EnClaveDANZA). Estreno P.Audiencia SORIA.

2017, Producción de MARZO10, NY-SILENCIO BLANCO (junto a EnClaveDANZA). Residencia TEATROS CANAL MADRID 2016. Estreno 34 Festival de Málaga (enero2016).

2016, Producción BENEDETTI-UNA MUJER DESNUDA Y EN LO OSCURO, dir. Mario Hernández.

2015, Producción de 3 MUJERES (junto a EnClaveDANZA y LARUMBE Danza). Residencia TEATROS CANAL2015.

NECESIDADES TÉCNICAS

SONIDO

Si hay PA front of house (nº 3) con mesa de mezclas, hará falta dos cables XLR al lado de silla Wade para enviar 2 canales a la mesa de mezclas, a panear L. y R. en la mesa de mezclas. Se podrá enviar la misma mezcla a los monitores (nº 2). No hará falta cajas de inyección. No hace falta efectuar cambios de nivel sonoro desde la mesa durante la actuación.

Si no hay PA front of house (espacios pequeños), harán falta dos altavoces autoamplificados (nº 1) de dos vías c/u (tweeter y woofer de 8 o preferiblemente 12 pulgadas), colocados sobre pies detrás de los artistas + dos cables XLR para llegar desde la silla de Wade hasta los altavoces. En este caso, no hará falta mesa de mezclas ni cajas de inyección.

ILUMINACIÓN

Mesa programable 24 canales
 2 Fresnel 1kw
 6 Recorte 25-50° 1 Kw
 2 P.C. 1Kw
 5 PAR 64 (lamp N°5)

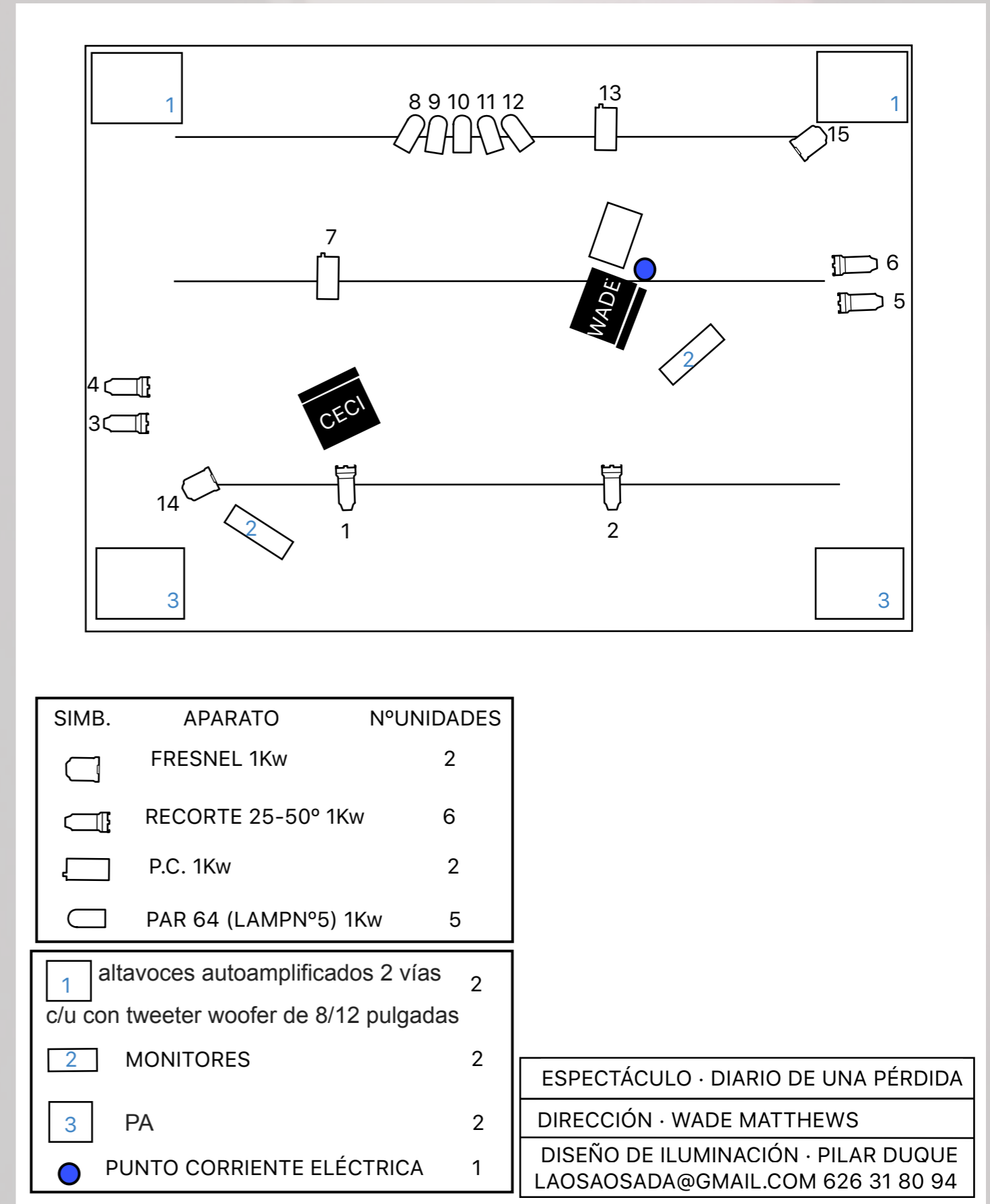
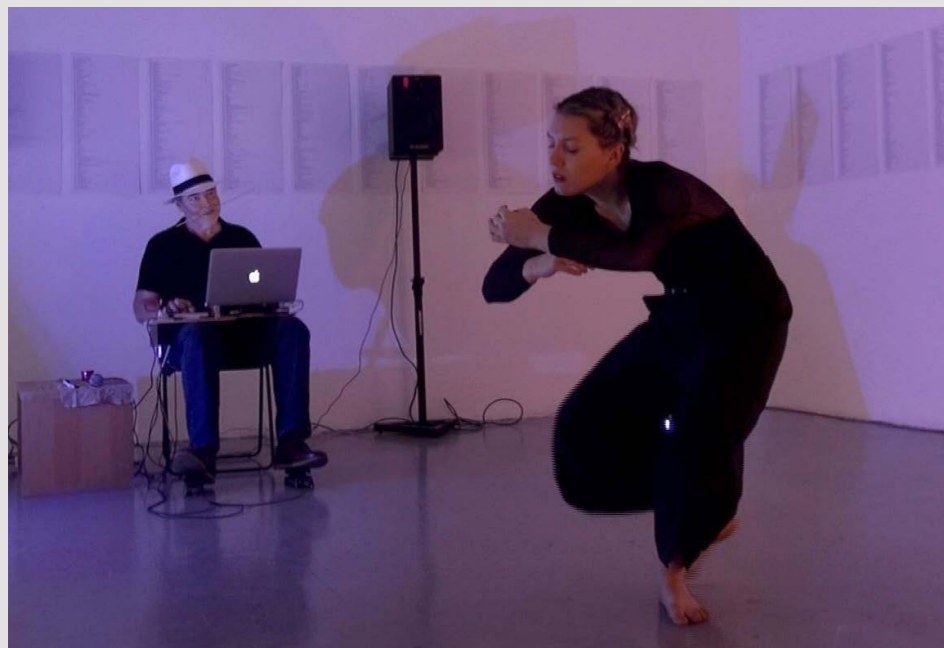
OTRAS NECESIDADES

Dos sillas negras sin reposabrazos
 Mesa de pequeño tamaño de altura igual a la base de la silla, puede ser una caja o flyht case.

PERSONAL

TÉCNICO DE SONIDO: Sólo en montaje.
 TÉCNICO DE LUCES : Montaje y función.

Tiempo de montaje: 3 horas
 Tiempo de desmontaje: 1 hora

CONTACTO

esarteycultura.com

María Allas
(+34) 629435597
es.arte.info@gmail.com

