

los

ges

tos

texto y dirección
Pablo Messiez

Elena Córdoba
Manuel Egozkue
Fernanda Orazi
Nacho Sánchez
Emilio Tomé

producción
Centro Dramático Nacional
Teatro Kamikaze

#Dramático

Teatro Valle-Inclán
Sala Grande

1 DIC 2023 - 14 ENE 2024

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

CDN

Centro Dramático Nacional

TEATRO KAMIKAZE

150

AÑOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN CULTURAL 197-2027

UE 23

entradas en **dramático.es**

LOS GESTOS

Texto y dirección **Pablo Messiez**

Funciones

Del 1 DIC 2023 al 14 ENE 2024

De martes a domingo a las 20:00

Funciones accesibles: **28 y 29 DIC**

Encuentro con el equipo artístico: **11 ENE**

Teatro Valle-Inclán | Sala Grande

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL | COMUNICACIÓN

913109429 | 913109416 | 609 052 508

prensa.cdn@inaem.cultura.gob.es

dramático.es

LOS GESTOS

Texto y dirección **Pablo Messiez**

Reparto (por orden alfabético)

Elena Córdoba	<i>La bailarina vieja</i>
Manuel Egozkue	<i>El pianista joven</i>
Fernada Orazi	<i>Topazia</i>
Nacho Sánchez	<i>Lisandro</i>
Emilio Tomé	<i>Sergio</i>

Escenografía	Mariana Tirante
Iluminación	Carlos Marquerie
Vestuario	Cecilia Molano
Coreografía	Elena Córdoba
Espacio sonoro	Lorena Álvarez y Óscar G. Villegas
Vídeo	David Benito
Ayudante de dirección	Alicia Calot

Producción

Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze

Con la colaboración de

Real Academia de España en Roma

SINOPSIS

*«Esos gestos... / aquel día, y estos / los vuestros./
¿Son de ahora? ¿Están aquí? / Mañana volverán a pasar las mismas cosas. /
Estas nuestras que repetimos porque queremos / pero las vuestras también. /
Ya ha pasado todo. / El cuervo que entonces caminaba cerca, /
el árbol, el viento, el atleta / ustedes / y todas las cosas del mundo /
entonces, ahora y después / y una especie de calma quieta /
¿alma quieta? / Y ninguna, ninguna, ninguna / conclusión».*

Parece que Topazia ha heredado una sala circular en la que quiere abrir un bar. Bueno, en realidad quiere volver a actuar, pero es más fácil llevar gente a un bar que a un teatro, lo cual tiene sentido, ya que una caña no defrauda. Así que abrirá el bar y meterá un escenario dentro.

Parece que Sergio la ayuda a montar un homenaje a la cantante italiana Mina. Le dirige los gestos. Parece que es su novio, pero no lo tienen claro. Parece que aparece de repente un hombre con ojos de un terror antiguo. Parece que esta llegada genera cierta inquietud en todos.

Parece también que hay un pianista joven. Y una bailarina vieja. Parece que vienen de otro tiempo y parece que este tiempo va a los saltos, parpadeando.

Parece que algo pasa con los gestos. Como si también fueran a los saltos. - ¿Parpadean?- Se han movido de sitio, parece, como en un terremoto que hace ahora temblar el sentido. Ya nadie sabe si hace lo que hace porque quiere o solamente repite lo que alguien ya ha hecho antes.

Parece que esto del antes es relativo. Que no se puede determinar si lo que pasa precede o si sigue a lo que sigue. O qué cosas se perdieron en un cerrar de ojos.

Parece que alguien ha estado en Roma. Y que allí el tiempo se despliega replegándose. Y que después de Roma, todo es poco.

Parece que eso es todo lo que se puede decir, de momento, de esta obra.

NOTA DEL CREADOR

Cada nueva obra es un intento por entender algo más acerca de la especificidad del teatro. Provocar una experiencia que adquiera su mejor sentido allí. Y como el teatro es un laboratorio de mundo, cada nueva obra es un intento por entender algo más acerca de la vida. Cada nueva obra es un intento imposible. “Vamos a no llegar, pero vamos a ir”.

Este intento va de los gestos. De los que hacemos, de los que nos pasan.

El foco en los gestos es también el foco en aquello que no se puede escribir. En lo que el teatro tiene de extraliterario. En lo que adquiere sentido en la encarnación, en la presencia. En las cosas que hace el cuerpo como resultado de un ponerse en relación.

Los procedimientos que vertebrarán la cuestión serán la repetición y el desplazamiento. Hacer el gesto. Volver al gesto. La repetición como superposición. La repetición como herramienta para acceder a un saber del cuerpo. O, como escribió Bazin, la repetición como una intensidad, como una eternidad.

Volver al gesto es volver al sitio. ¿Es plegar el tiempo? El *déjà vu* como procedimiento dramático. “Los gestos ya son todos repetidos/ No hay nada ya de hoy que no sea un eco”.

Pero también la búsqueda -el deseo- de un gesto incapturable. Recién nacido. Como escribió Didi Huberman, un gesto que abra una noche. Que desmesure las cosas del día.

¿Una quietud móvil, que retenga el porvenir en el presente? ¿Una suspensión, como la del cuerpo que busca la palabra que ha olvidado?

Pablo Messiez

ENTREVISTA A PABLO MESSIEZ

P: Este proyecto cobra vida a partir de una residencia que tuviste en Roma a raíz de una colaboración entre el #Dramático y la Real Academia de España en Roma. ¿Puedes contarnos brevemente cómo fue el proceso de gestación, de dónde surgió la idea de Los gestos y cuán importante es tu estancia en Roma y/o cómo se refleja en la pieza?

R: Yo quería montar una obra en la que el foco estuviera puesto en los gestos. Ver qué pasaría si dentro de una situación los gestos llegaran antes o después de lo esperable. Cuando me invitaron a ir a la Academia a empezar la escritura de la obra, la tarea consistió básicamente en observar la ciudad y su gente e ir generando escritura a partir de lo que veía. Así fue creciendo un archivo con el título de 'Diario de Roma' del que salen bastantes escenas de la obra.

Entonces Roma terminó siendo una parte fundamental de la obra. Por un lado, por ser una ciudad en la que conviven tiempos superpuestos. Y por otro, por cuestiones más azarosas, como coincidir mi estadía allí con una serie de muestras de homenaje a Pasolini por el 100 aniversario de su nacimiento. Su obra y su figura también han sido determinantes en la escritura.

P: ¿Podrías resumir en una o dos frases la esencia de Los gestos? ¿Qué historia nos cuenta?

R: *Los gestos* es la historia de un grupo de personas atrapadas en un espacio en donde las cosas se repiten y lo propio se vuelve ajeno. Y esto, que podría leerse como problemático en un principio, finalmente no lo es. Simplemente las cosas son así. Nada es nuestro. Y no nos queda otra que repetir. Volver a sitios, sabiendo que si alguna vez algo se revela nuevo, será un privilegio.

P: ¿Juega Los gestos con la lógica espacio-temporal? ¿Qué más elementos subversivos encontramos en la propuesta?

R: El espacio-tiempo de la obra va a los saltos. Como los gestos.

P: ¿Con qué fin esta trasgresión?

R: Hay una transgresión del modo de representación realista, porque me parece que en las obras realistas los temas hablan más alto que las obras. Y me interesa un teatro que haga de sus materiales su cuestión. Y no de las cosas que tenga para decir. Me interesa ver en cada obra dónde está su teatralidad. Intentar entender cómo piensa el teatro. Que es bien distinto a cómo piensan el cine o la literatura.

P: ¿De qué modo definen o moldean los gestos la dramaturgia? ¿Y la palabra, tan importante en tus obras, qué lugar ocupa en esta pieza y cuál es su relación con los cuerpos, con los gestos?

R: Los gestos toman el poder, y se apropian con sus lógicas a veces ajenas a la escena de los cuerpos de los actores y actrices. Hay escenas en las que operan por reiteración. Otras en las que se imponen los gestos de una escena anterior. Otras en las que el gesto se detiene. Otras en las que un cuerpo distinto se hace cargo de los gestos que antes vimos en otro.

P: En la obra late un homenaje a dos personajes italianos de referencia: la cantante Mina y el cineasta Pasolini. ¿Cómo marcan este homenaje o estas referencias la plástica en escena? ¿O en qué cosas de la puesta en escena influyen?

R: El mundo de Mina ha sido determinante para crear el mundo de Topazia. Cecilia Molano ha hecho un trabajo precioso a partir de sus looks. Y Pasolini está presente también como referencia estética además de estar citado explícitamente, con un fragmento breve de *Teorema*, otro de *Orgía* y otro de *Poeta de las cenizas*.

P: ¿Qué simbolizan los personajes del pianista joven y la bailarina vieja? Cuéntanos un poco acerca de todos los personajes de Los gestos, cómo es el juego de interacciones entre ellos.

R: La Bailarina Vieja es la madre de Topazia. El Pianista Joven un muchacho contratado por Topazia para trabajar en el bar que dice que piensa abrir. Topazia y Sergio son pareja y ensayan sendas obras de homenaje a Mina y a Pasolini para estrenar en ese bar futuro. Pero la llegada de Lisandro y su belleza trastorna los planes y los cuerpos.

P: ¿Qué mensaje te gustaría trasladar al público con esta propuesta?

R: Más que un mensaje, me gustaría compartir una experiencia. De ser posible, una que deje una marca en el recuerdo. Luego los mensajes me los cuenta el público a mí. Y prefiero que así sea.

SOBRE EL AUTOR Y DIRECTOR

PABLO MESSIEZ

(Buenos Aires, 1974). Debutó en 2007 como dramaturgo y director de *Antes*, una versión muy libre de *Frankie y la boda*, de Carson McCullers. Antes de *Antes*, Messiez llevaba ya más de 20 años sobre los escenarios. Empezó a estudiar interpretación a los 12 años. Entre sus maestros se encuentran Ricardo Bartís, Juan Carlos Gené y Rubén Szuchmacher, con quien además estudió dirección. Ha actuado para directores de la escena argentina como Leonor Manso, Cristian Drut, Rubén Szuchmacher y Daniel Suárez Marsal entre otros.

En 2005 es dirigido por Daniel Veronese en *Un hombre que se ahoga*, versión de *Tres hermanas*, de Anton Chéjov, espectáculo que formó parte del Summer Festival del Lincoln Center de Nueva York y del Tokyo International Arts Festival. Giró por España en 2006 y regresó en 2007, abriendo la temporada del Centro Dramático Nacional en el Teatro María Guerrero de Madrid y representándose en el Teatre Lliure de Barcelona. Messiez continuó trabajando con Daniel Veronese hasta dejar Argentina en diciembre de 2008.

En 2010 estrenó *Muda*, obra de su autoría, en la sala Pradillo de Madrid. El Teatro Fernán Gómez lo convocó para inaugurar su nueva Sala Dos y produjo *Ahora*, nueva versión de *Antes*, reestrenada en enero de 2011. Ese mismo año, estrenó *Los ojos*, nueva obra de su autoría. En 2012 estrenó en el Festival de Otoño a Primavera *Las criadas*, adaptación del clásico de Jean Genet. También subió a escena *Las plantas* para la primera edición del Fringe Madrid y formó parte del elenco de *Hamlet*, bajo la batuta de Will Keen. Además, este mismo año, dirigió a Alberto San Juan en la lectura escénica del texto de Samuel Beckett, *Rumbo a peor*. Por otra parte ha escrito los textos para las producciones de Losdeade, compañía de Chevi Muraday, comenzando su colaboración con *Return*, a la que siguieron *Cenizas*, *En el desierto* y *El cínico*.

En 2013 estrena, en el Festival de Otoño a primavera, *Las palabras*. En 2014 es invitado por la Compañía Grumelot a realizar una creación a partir de textos del Siglo de Oro español. El resultado de la colaboración fue *Los brillantes empeños*, producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. En 2015 es convocado por el Centro Dramático Nacional para dirigir el texto *La piedra oscura* de Alberto Conejero, montaje por el que recibe el Premio Max a la mejor dirección y mejor espectáculo. El mismo año estrena su texto *Los bichos* en el Festival Teatro Bombón de Buenos Aires y en el Festival Temporada Alta de Girona. También en 2015 es dirigido por Claudia Faci en su versión de *A-creedores*, estrenada en la Sala Pradillo en el marco del Festival de Otoño a Primavera.

En 2016 estrena *La distancia*, versión escénica de la novela *Distancia de rescate*, de Samanta Schweblin, producción de Bacantes Teatro y representada en El Pavón Teatro Kamikaze. El mismo año estrena además dos textos propios: *Ningún aire de ningún sitio*, en el marco del festival El lugar Sin Límites en el Centro Dramático Nacional, y *Todo el tiempo del mundo* en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, en las Naves del Español en Matadero y en El Pavón Teatro Kamikaze.

En 2017 estrena en el Teatro de La Abadía el texto de Santiago Loza *He nacido para verte sonreír* y *Bodas de sangre*, de Federico García Lorca, en el Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional.

En 2018 escribe y dirige para la Kompanyia Lliure *El temps que estiguem junts* que estrena en el Espai Lliure y es nominado a los premios Valle-Inclán por su montaje de *He nacido para verte sonreír*. Este mismo año, estrena en el Teatro San Martín de Buenos Aires, la versión escénica de *Cae la noche tropical*, de Manuel Puig.

En 2019 es invitado por el Teatro de la Zarzuela de Madrid a dirigir su versión de *La verbena de la Paloma* en el marco del Proyecto Zarza, y estrena en El Ambigú del Teatro Kamikaze *La otra mujer (un concierto)*, una pieza inspirada en Nina Simone y Nina de *La gaviota*. También en 2019 estrena *Las canciones*, obra de su autoría, para El Pavón Teatro Kamikaze.

Paralelamente a su trabajo como actor, autor y director, ha ido desarrollando su actividad docente en diversos estudios e instituciones (Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Menéndez Pelayo de Santander, La Térmica de Málaga, Estudio 3 de Madrid, Teatro del Barrio de Madrid, ECAM, Sala Beckett de Barcelona y El Pavón Teatro Kamikaze de Madrid, entre otros). Ha publicado *Asymmetrical-Motion; Notas sobre pedagogía y movimiento* –en coautoría con Lucas Condró–, *Las palabras de las obras*, recopilatorio de parte de sus textos, y *El tiempo que estemos juntos*, todos editados por Continta Me Tienes.

En 2022, estrena *La voluntad de creer*, de la que es autor y director, en las Naves del Español en Matadero, espectáculo que actualmente sigue de gira por España.

REPARTO

(Por orden alfabético)

ELENA CÓRDOBA

Elena Córdoba trabaja en Madrid desde el año 1990. Su obra se construye a partir de la observación detallada del cuerpo, eje y materia de su trabajo. Acompaña su creación artística de una constante actividad como pedagoga enfocada a diferentes formas de comprender y practicar la danza.

En 2008 inicia *Anatomía poética*, ciclo de creación sobre el interior del cuerpo humano, que comprende obras y estudios de distintos formatos y que aún se extiende en el tiempo.

Ha trabajado como coreógrafa con Pablo Messiez, Antonio Fernández Lera, Rodrigo García, Carlos Marquerie y John Romao. Ha creado distintas piezas para la imagen con Sylvia Calle, Chus Domínguez y Rodrigo García. Su obra se completa con la publicación de relatos, diarios de trabajo y ensayos breves.

MANUEL EGOZKUE

En teatro ha participado en: *Future Lovers*, con la compañía La Tristura; *Egozkue* y *Paz* con la compañía Pletórico; *Hay un agujero de gusano dentro de ti*, con dirección de Tomás Cabané, y *Algunos días*, escrita y dirigida por Cristina Rojas.

En cine destaca su participación en cortometrajes como: *Arquitectura emocional*, *Fomo*, *Ráfagas de vida salvaje*, *Paraíso 63*, *La bici* y *Sobre todo de noche*.

FERNADA ORAZI

Actriz argentina formada en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires. Desde los 15 años su vida ha girado en torno a ella desde varios frentes: el ser actriz fundamentalmente, la pedagogía y la dirección. Todo es una práctica fundamental de la misma cosa que tiene que ver con la producción de la actuación. Residente en Madrid desde hace 15 años, llegó a España de gira con una compañía de la que formó parte durante ocho años en Buenos Aires, dirigida por Ciro Zorzoli. En nuestro país ocupa la mayor parte de su tiempo actuando e impartiendo talleres de entrenamiento para actores.

Ha trabajado en varias obras dirigidas por Pablo Messiez, Claudia Faci, Ernesto Caballero, Pablo Remón, Denise Despeyroux, La Tristura y Pascal Rambert.

Su último trabajo como actriz antes de *Los gestos es Barbados en 2022*, de Pablo Remón, estrenada en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque dentro de la programación del 40 Festival de Otoño de Madrid.

Ha dirigido tres trabajos, producto de un largo proceso de preguntas a la actuación, que al final siempre acabaron en obra. Su última dirección ha sido *Electra*, estrenada en el Teatro de la Abadía en enero de 2023.

NACHO SÁNCHEZ

En teatro ha participado en títulos como: *La piedra oscura* y *He nacido para verte sonreír*, dirigidas por Pablo Messiez; *El sueño de la vida*, dirigida por Lluís Pascual; *Lear (Desaparecer)*, *Hijos de Grecia*, *La última noche de Don Juan*, *La cena del Rey Baltasar* y *Shoot/Get treasure/repeat* bajo la dirección de Carlos Tuñón; *La tristeza de los ogros*, dirigida por Fabrice Murgia y *Los temporales e Iván y los perros*, dirigidas por Víctor Sánchez.

En TV hemos podido verle en *Doctor Portuondo*, *La zona*, *La catedral del mar* y *El Ministerio del tiempo*, entre otras series.

Y en cine ha participado en *Mantícora*, dirigida por Carlos Vermut; *El arte de volver*, con dirección de Pedro Collantes; *Diecisiete*, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y *Un mundo normal*, dirigida por Achero Mañas.

EMILIO TOMÉ

Ha trabajado con los dramaturgos Carlos Marquerie (*Tres paisajes, tres retratos y una naturaleza muerta*) y Carlos Fernández (*Todo es distinto de como tú piensas, Ángeles resisten al atardecer y 10.000 años*), así como con los coreógrafos Juan Dominguez (*Blue*), Elena Córdoba (*Los negocios acaban a las diez, Bobos y Silencio*) y Paz Rojo (*Dancismo*). Sus últimos trabajos como actor son: *La abducción de Luis Guzmán*, *40 años de Paz*, *Barbados*, etcétera, *Los Mariachis*, y *Barbados en 2022*, dirigidos por Pablo Remón.

Es docente (MPECV y ECAM), comisario del ciclo 'El lugar sin límites' en el Centro Dramático Nacional, guionista (*A story for the Modlins*). En paralelo desarrolla sus propias piezas escénicas y audiovisuales.

CENTRO #DRAMÁTICO NACIONAL

El Centro #Dramático Nacional (CDN) es la primera unidad de producción teatral creada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde su fundación, en 1978, la principal misión del CDN ha sido difundir y consolidar las distintas corrientes y tendencias de la dramaturgia contemporánea, con atención especial a la autoría española actual.

Desde su creación, la institución ha ofrecido más de trescientos espectáculos, entre los que cabe destacar un panorama completo de la dramaturgia española del siglo XX: Valle-Inclán, García Lorca, Jardiel Poncela, Max Aub, Buero Vallejo, Alfonso Sastre, Francisco Nieva, José María Rodríguez Méndez, Alonso de Santos, Fernando Arrabal, Fermín Cabal, Sanchis Sinisterra, Benet i Jornet, Adolfo Marsillach, Juan Mayorga o Lluïsa Cunillé. A lo largo de estos años, en sus producciones han participado los más destacados directores, escenógrafos, actores, figurinistas y profesionales del país, así como distinguidas figuras de la escena internacional.

El CDN dispone de dos sedes para el desarrollo de sus actividades: el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán. La capacidad de gestión y producción de la institución le permite programar simultáneamente estos espacios estables y, a la vez, exhibir sus producciones en gira, tanto en España como en escenarios internacionales.

En la historia del CDN pueden distinguirse varias etapas, delimitadas por los cambios en la dirección de la institución: Adolfo Marsillach (1978-1979), el triunvirato formado por Nuria Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo (1979-1981), José Luis Alonso (1981-1983), Lluï Pasqual (1983-1989), José Carlos Plaza (1989-1994), Amaya de Miguel (1994), Isabel Navarro (1994-1996), Juan Carlos Pérez de la Fuente (1996-2004), Gerardo Vera (2004-2011), Ernesto Caballero (2012-2019) y el actual director, Alfredo Sanzol, desde enero de 2020.