TEATRO LA TARTANA PRESENTA

Don Juan

En las sombras de la noche.

José Zorrilla

Un espectáculo de títeres y actores

Compañía asociada:

teVeo

artemad

latartanateatro.com

Colaboran:

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE · inaem

MM La Suma de Todos · Comunidad de Madrid · www.madrid.org

Distribuye:

PROVERSUS

EL ESPECTÁCULO

DON JUAN

EN LAS SOMBRAS DE LA NOCHE

Versión contemporánea de **"Don Juan Tenorio" de José Zorrilla**. Una obra de teatro de títeres y actores para público adulto y juvenil, que nos cuenta la historia de un Don Juan delincuente, acorralado por la ley, que se enfrenta en sus últimas horas de vida a los fantasmas de sus víctimas, recriminándole sus vicios y obligándole a recordar sus fechorías pasadas.

La dramaturgia respeta el espíritu clásico que permanece intacto, apoyado con toda la magia de los títeres que recrean el momento misterioso e imborrable del cementerio, potenciando todo su imaginario.

Títeres de todos los tamaños y técnicas. Actores y manipuladores. Y el equipo clásico de La Tartana encabezado por Juan Muñoz en colaboración con otros artistas renombrados de nuestro teatro.

La imagen de La Tartana nos sirve para iniciar el viaje, un viaje entrañable y cálido que nos invita a soñar.

Duración: 60 min

Género: Teatro de Títeres y Actor

Público: Adulto / Juvenil / Todos los públicos

Formato: Mediano

40 ANIVERSARIO

40 años y resiste

Sufrir cambios a lo largo de 40 años es decir que estás vivo. Así LA TARTANA, compañía pionera en su género, representante y estandarte de "el tercer teatro" allá por los principios de nuestra democracia, no sólo sigue viva con más actividad que nunca, sino que se pone de gala para celebrar sus 40 años, algo que pocas compañías pueden hacer en España, y lo celebra haciendo espectáculos.

La Tartana ha sido una compañía, no solo preocupada por su hacer artístico, sino que también, ha prestado especial atención al valor social que tiene el teatro, así como la colaboración y ayuda a otras compañías y creadores.

Estuvimos, desde el principio, creando equipos de trabajo que le hicieron cuestionarse el desarrollo del teatro y sus diferentes técnicas, buscando otra forma de hacer y, sobre todo, esa preparación continuada; investigando como creadores que somos, lo que podíamos aportar al desarrollo de nuestra actividad, al arte de la marioneta y, por ende, al Arte del Teatro.

No podemos olvidar el valor que tuvo en los años finales de los 70, el Festival de Calle, la presentación del Odín Teatre y, más adelante, la creación del Teatro Pradillo.

De ahí que La Tartana haya trabajado espectáculos tanto de autores clásicos como contemporáneos, operas, teatro infantil, teatro de calle. Nadie puede negar que siempre se haya estado a la cabeza en la búsqueda de nuevas formas de expresión para su desarrollo. Proponemos espectáculos más o menos acertados, pero siempre interesantes. Trabajamos la música en estado puro, el objeto en movimiento, el movimiento en su esencia, el actor en su esplendor y la luz tratando de explorar su máxima dimensión dramática. No siempre ha sido un éxito, pero siempre ha sido un ejemplo.

Premios, críticas, crisis y éxitos son la recolección de 40 años de trabajo. Como pudimos, como supimos, pero siempre como quisimos. Lo que queda son nuestras obras, y mucho camino por recorrer.

¿POR QUÉ DON JUAN?

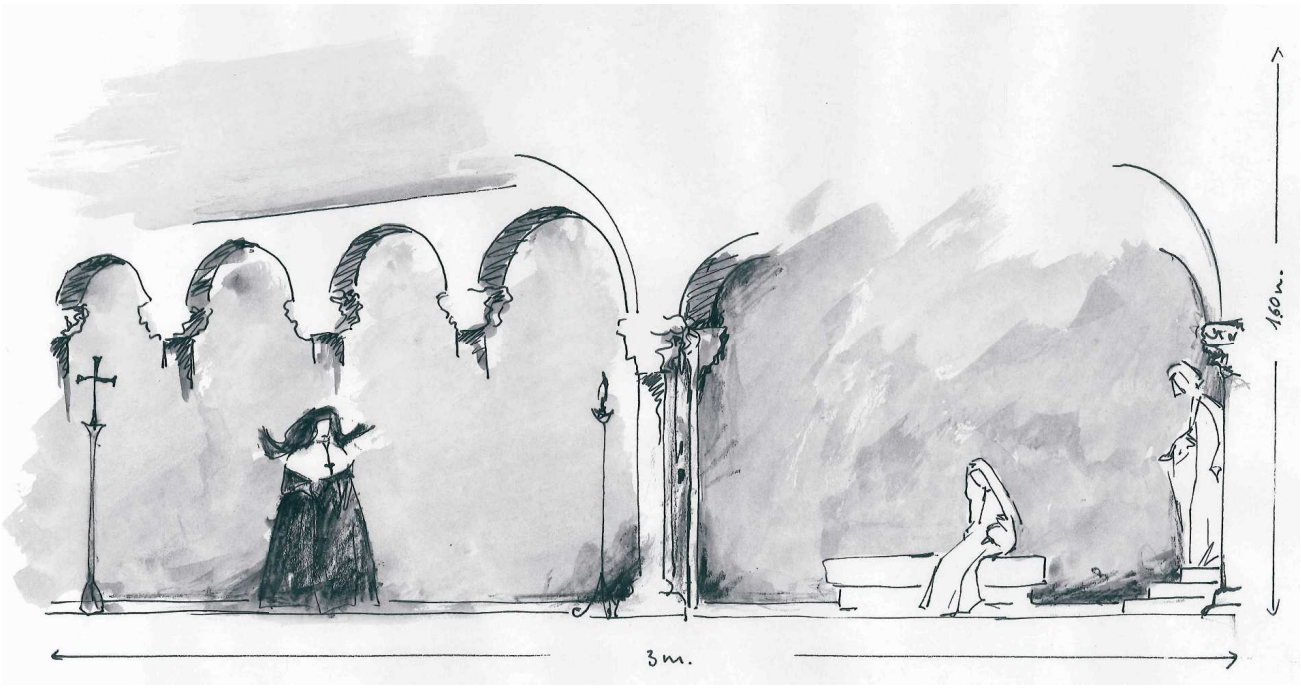
Dentro de La Tartana siempre hemos trabajado con obras que nos permitieran traducirlas a imágenes, para usar el texto como un elemento fundamental del juego dramático, más que como una expresión verbal de lo que sucede en la escena.

En el caso actual, después de un trabajo de meses sobre el libreto, hemos concluido que la poética debemos conservarla, y generar sobre ella las imágenes que hagan al actor reflexionar ante lo vivido. Don Juan es un hombre arrogante, déspota y sin escrúpulos, pero a la vez seductor y enigmático, siendo muy atractivo para nosotros como personaje teatral.

Queremos enfrentar a nuestro protagonista con su historia, con lo que ha sido y todas sus acciones pasadas, para que ese orgullo que le impulsaba se le vuelva en contra.

"Hace muchos años, cada vez que veía una representación de Don Juan, me revolvía, y me daba vergüenza ajena de ese hombre, en el que todo era frivolidad. Más adelante, leyendo el texto, empecé a entender la lucha de Don Juan consigo mismo y con todo lo que le rodea, y a valorar esa voz interior que le mueve suplicando una transformación". (Juan Muñoz)

Aún, conservando nuestra dramaturgia la mayor parte del texto de Zorrilla, hacer un Don Juan contemporáneo no ha sido difícil, dado que es un personaje que, de alguna forma, nos lo encontramos a menudo, y es un placer plasmar su espíritu en nuestros días.



EL TÍTERE COMO VALOR

Cuando hace unos años me dieron el Premio Max por el espectáculo de títeres "Frankestein", una colega me dijo "*Sería importante crear el premio Max para espectáculos realizados con Marionetas, porque hay que reivindicar su valor, ya que no es lo mismo un espectáculo de actores que de títeres, y la dificultad que cada uno conlleva"*.

La marioneta ha sido considerada siempre como un divertimento dentro del mundo infantil. Se usaba en espectáculos de calle y en teatritos que iban de plaza en plaza contando historias. A finales del siglo XX, países del Este como Polonia, Chequia, Eslovaquia, Rusia, etc… y compañías tan importantes como Tadeusz Kantor, Bread&Papel Company, Bob Wilson, etc… fueron capaces de llevar a lo más alto los espectáculos de marionetas en los festivales más importantes del mundo.

Es en estos años en los que La Tartana empieza su búsqueda, dando soluciones dramatúrgicas al mundo de la escena en movimiento permitiendo que fueran los títeres los auténticos protagonistas de una historia. El títere no era un muñeco que podías comprar en un bazar, ni los elementos que usábamos se vendían en un mercado. Era una realización con bocetos, creaciones, pruebas, lo que nos hacía llegar a la conclusión de qué muñeco o efecto realizábamos en cada momento concreto, para que lo que el público viera con sus ojos les llevara a ese lugar de donde no pudiera evadirse.

La Tartana ha intentado, unas veces sí y otras no lo ha conseguido, dar valor al mundo teatral usando objetos, demostrando así que puede hacerse teatro de títeres con mayúsculas, sin necesidad de poner el acento sobre el actor.

El teatro de objetos está muy valorado en el mundo, y sentimos que debería tener esa misma importancia en España, por lo que pensamos que sería deseable que estuviera más protegido por los teatros. En este sentido, nos encantaría que su teatro abrazara nuestro proyecto y, de esta manera, potenciara el teatro de títeres como valor teatral a defender.

Juan Muñoz

PUESTA EN ESCENA

SOBRE EL ESPACIO ESCÉNICO Y LOS TÍTERES

Hay dos mundos en nuestro Don Juan: uno de enfrentamientos con sus muertos; y otro ante lo que ha vivido. Por lo tanto, hay dos espacios escénicos, uno el actor con sus estatuas (panteón familiar) y otro con marionetas, recreando esos momentos concretos que la historia de Zorrilla nos cuenta. La apuesta con su amigo (Don Luis), su amada (Doña Inés) en el convento, sus fechorías en la casa de la mujer de su amigo (Don Luis) y por último la lucha y muerte de sus personas más allegadas , su amigo (Don Luis) y su familia (Don Gonzalo).

El panteón está formado por las estatuas de los cuatro personajes principales de la historia (Don Gonzalo, Don Luis, Doña Inés y Don Diego). Estas estatuas, de dos metros de altura, con movimiento y presencia constante en escena, acompañan a Don Juan (actor) a la muerte.

Por otro lado, en un teatrillo de 5 metros de ancho por 3 metros de altura, se representan las cuatro escenas que resumen la vida de Don Juan.

AMBIENTE SONORO

La llegada de Don Juan al panteón familiar, perseguido por todo lo que deja fuera, irá creando una situación clara de donde viene, que le sucede, y el porqué de su situación actual.

Por otro lado, las diferentes situaciones de su vida, en un ambiente de juerga, religiosidad y de serenidad, estarán marcadas por un sonido a base de cánticos y divertidas melodías, que acompañarán a las historias.

FICHA ARTÍSTICA

Actores- manipuladores:	Esteban Picó, Carlos Cazalilla, Edain Caballero, Elena Muñoz
Dramaturgia:	Juan Muñoz e Inés Maroto
Música:	Juan Pablo Muñoz Zielinski
Diseño de iluminación:	Juan Muñoz
Técnico de iluminación y sonido:	Gonzalo Muñoz
Producción:	Luis Martinez
Distribución:	Proversus
Espacio escénico y títeres:	Inés Maroto y Juan Muñoz
Dirección:	Juan Muñoz

ESPECTÁCULOS

POLICHINELA 1977

TIERRAS DE SOL Y LUNA 1978

ATRACCIONES DE LA TARTANA 1979

QUE VIENE DE MUY LEJOS 1980

PASACALLES 80 1980

IFRIT 1981

GALOPADA 1982

TEMPLANDO EL AIRE 1982

CIUDAD IRREAL 1984

ULTIMA TOMA 1985

ES PELIGROSO ASOMARSE 1986

LOS VAGABUNDOS 1987

LEAR 1987

LA FLAUTA MÁGICA 1988

TIBERA DESPOJADA, MEDEA MATERIAL 1988

OTOÑO 1989

LOS HOMBRES DE PIEDRA 1990

PAISAJE Y VOZ, HISTORIA DE UN ARBOL 1991

MUERTE DE AYAX 1991

EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC 1992

PAISAJES DE UN PASEANTE 1993

ESPERA 1995

LA ROCA Y LA COLINA 1996

FRANKENSTEIN 1997

LAS AVENTURAS DEL BARÓN 1998

EL BOSQUE DE TANTATROC 1999

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA VIEJA SEÑORITA OFELIA 2000

FAUSTO, UN ALMA PARA MEFISTO 2001

EL VIEJO Y LA FLOR 2002
SYMPOSIUM PECATUM 2003

EL NIÑO Y LOS SORTILEGIOS 2004

EL QUIJOTE, UN AUTO DE ILUSIÓN PARA ANDAMIO Y CALLE 2005

PIRATAS 2006

PETSHOW 2007

VACAMIONETA 2008

HISTORIAS DE DERRIBO 2009

MONSTRUOS EN LA MALETA 2010

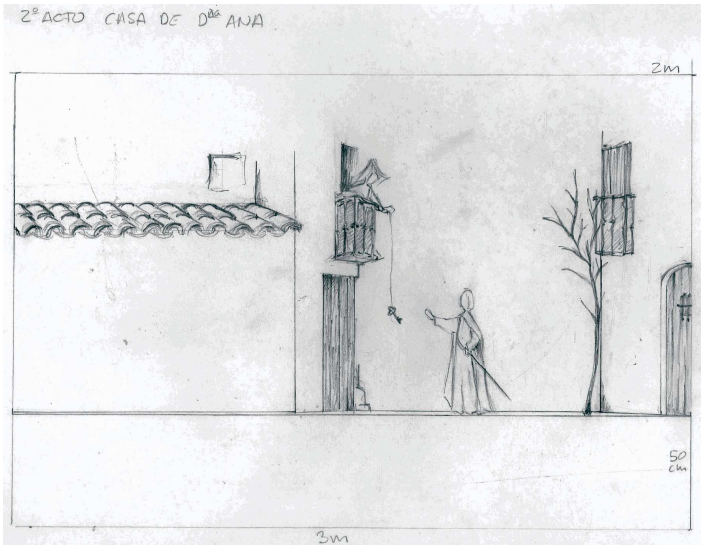
HANSEL Y GRETEL 2011

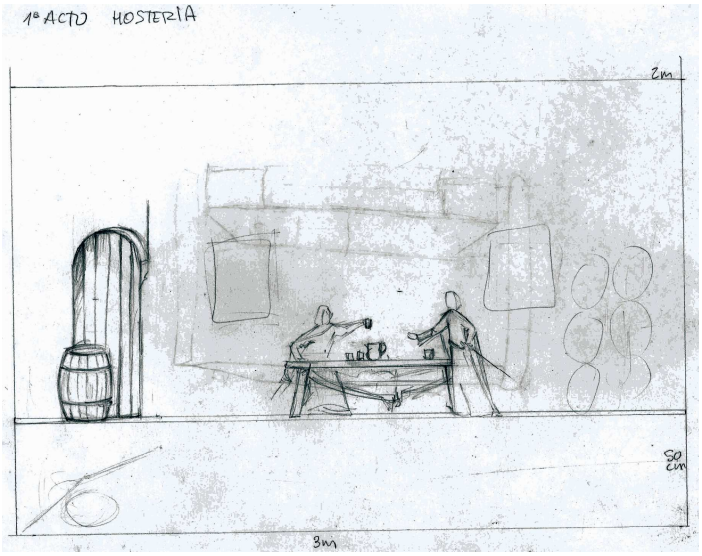
EL GUARDIÁN DE LOS CUENTOS 2012

EL SUEÑO DEL PEQUEÑO GUERRERO 2013

DE LAS MANOS (Coproducción con Cía. La Fauna) 2013

ATRAPASUEÑOS 2014





TRAYECTORIA

En 1977 se estrena el primer espectáculo de la compañía de teatro La Tartana, "Polichinela". Este clásico de los títeres de guante anunciaba ya desde el comienzo el interés de esta compañía por el mundo de las marionetas.

A lo largo de esta trayectoria la compañía ha estrenado 37 espectáculos que en furgoneta han viajado por medio mundo y conocido muchos grandes festivales. Su idea fue siempre experimentar con todo tipo de marionetas, jugar con materiales, tamaños, luces y colores. Y a través del trabajo dar vida a los muñecos creados. El resultado han sido obras que ya han quedado en la historia del teatro, además de en la memoria de muchos.

Comenzaron conquistando la calle, sus primeros espectáculos recorrieron las plazas y los parques no solo de los pueblos españoles sino de toda Europa. Así, espectáculos como "Atracciones de Tartana" (1979) o "Pasacalles 80" (1980) fueron sus primeras obras.

El éxito de los espectáculos unidos a las ganas de crecer en el mundillo les dio la fuerza para atreverse a entrar dentro de los teatros. Así han revivido a grandes reyes como "Lear" (1987) o a famosas óperas como "La flauta mágica" (1988).

Desde su espectáculo "La roca y la colina" (1996) la compañía se centra en obras para público infantil donde mezclan la experiencia, la técnica y la calidad de los espectáculos con una tarea pedagógica y educativa. La Tartana ha demostrado que no sólo busca contar una historia, sino recrear un mundo. A través de su cuidada estética, tanto la escenografía como los títeres, nos trasladan a escenarios fabulosos.

Después estrenarían "Frankestein" que se llevaría el PREMIO MAX 1998 de la Artes Escénicas y que cautivaría a todo tipo de público.

Juan Muñoz, director y fundador de la Compañía, es todo un veterano en la profesión. En zancos, disfrazado, o a través de sus marionetas ha recorrido infinidad de países con sus espectáculos. Descubrió su pasión por los títeres de la mano de Paco Peralta, uno de los más famosos constructores de marionetas y de espectáculos de teatro. Desde hace unos años está centrado en la construcción y dirección de las obras, a las que sin miedo a innovar siempre añade su sello propio.

En 2005 se une al equipo Inés Maroto, nacida en el mundo de las bellas artes y con una sensibilidad especial con los niños. El nuevo equipo estrenará la fantástica ópera de Ravel "El niño y los sortilegios". Un proyecto arriesgado por ser ópera para los más pequeños pero que les trajo la satisfacción del éxito. Tres años en gira, este espectáculo recorrió todo tipo de teatros.

A partir de ahí el nuevo equipo se enfrentó a historias como "El Quijote" o "Piratas" y, más tarde, a historias propias como "Petshow", "Historias de derribo" o "Vacamioneta". Esta última también se llevo un gran abrazo tanto del público como de la crítica, tratándose de una preciosa historia contada por un juguetero que va dando vida a los objetos.

Los últimos estrenos aún continúan en cartel. "Monstruos en la maleta" cuenta la historia de dos seres que nacen separados y que tendrán que enfrentarse solos a los retos de la vida, para más tarde encontrarse y aprender a convivir.

La Tartana asumió un nuevo riesgo con una ópera infantil, escogiendo la historia "Hansel y Gretel". El espectacular despliegue artístico sumado a la belleza de la música emocionó al público de todas las edades. La Compañía volvió a demostrar cómo es posible combinar ópera y público infantil y triunfar.

Tras su incursión musical crean "El Guardián de los Cuentos", espectáculo que obtiene un rotundo éxito, recorriendo numerosos Festivales en los cuales la acogida ha sido siempre excelente. En su recorrido por toda España esta llenando todos los teatros y pronto dará el salto para ser representado en África (AECID). Ha sido bien recibido por el público profesional llegando a ser CANDIDATO A LOS PREMIOS MAX 2015.

Con "El Sueño del Pequeño Guerrero", La Tartana recupera el trabajo con el títere más clásico, llevando los rincones más increíbles de África hasta nuestros teatros con un espectáculo repleto de aventuras y sorprendentes personajes. Así, ha sido incluido en el Catálogo de ESPECTÁCULO RECOMENDADO 2015 por la RED NACIONAL DE TEATROS (Redescena).

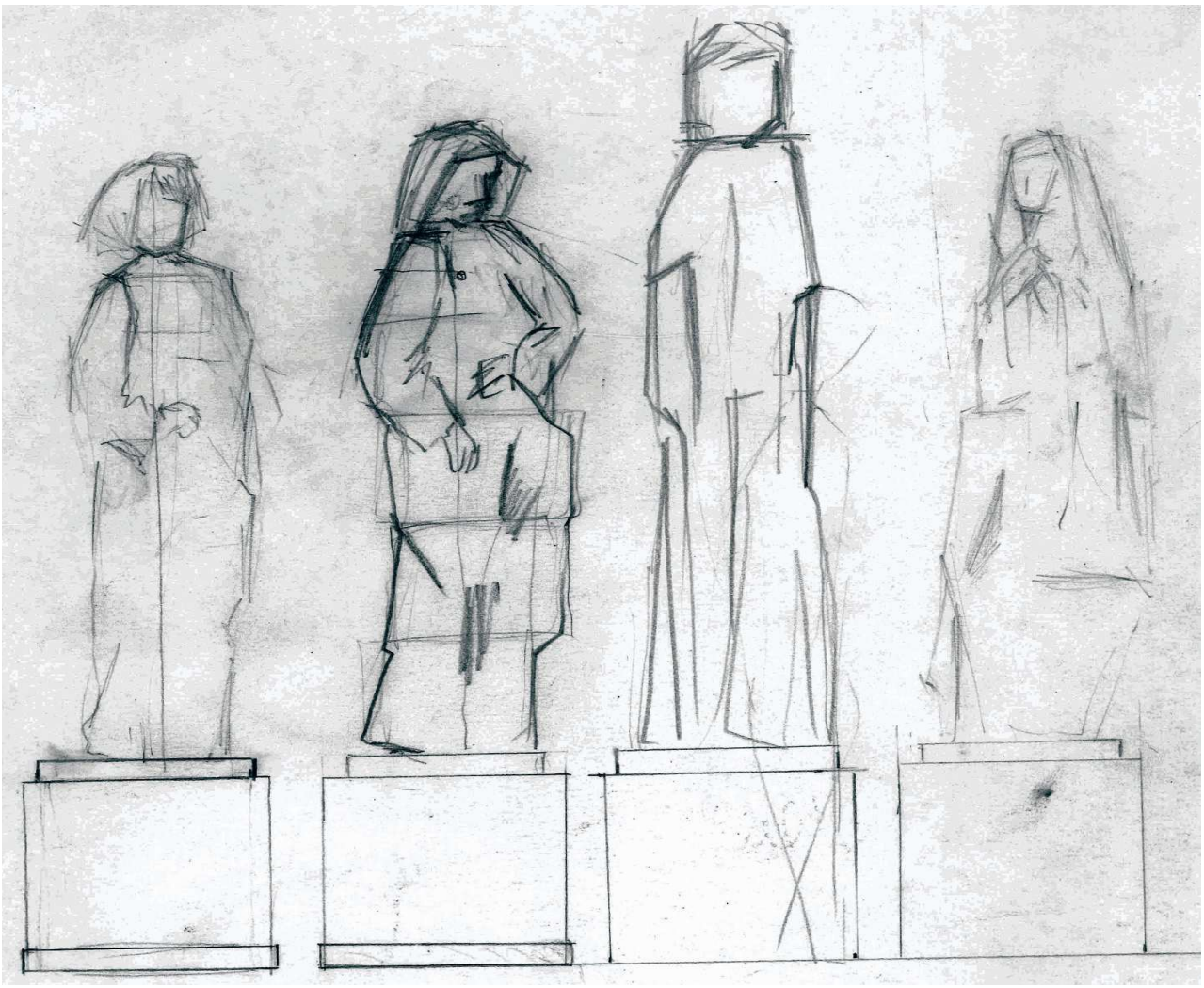
Por último, con el estreno de "Atrapasueños", ha vuelto a dar en la diana, logrando ser seleccionado para su presentación en el Festival Internacional de TEATRALIA 2015.

La Tartana ha demostrado que sus obras son de gran formato, mezclando todo tipo de dimensiones, desde el pequeño teatrillo hasta los andamios. También buscan relacionarse con otras disciplinas, incluyendo proyecciones y efectos especiales. Para este despliegue de medios en cada espectáculo trabajan en el escenario cuatro o cinco personas, que con una precisa coordinación y un

trabajo que busca perfección, hacen que en cada espectáculo el público no pare de sorprenderse.

Y así La Tartana, luchando contra la eterna crisis del teatro y sabiendo que cada aplauso es una victoria, sigue creando con ilusión cada nuevo espectáculo. Y todavía tiene historias que contar, títeres que crear y mundos que explorar.

¡Que se abra el telón que siempre habrá una nueva representación!



JUAN MUÑOZ

Para llevar a cabo este proyecto está Juan Muñoz al frente de un grupo de profesionales de acreditada trayectoria en la creación artística y la gestión cultural. Esta afirmación está avalada por un dilatado CURRICULUM que a continuación detallamos:

En 1976 es miembro fundador y director de la compañía "La Tartana Teatro", alumno de Francisco Peralta, artista reconocido internacionalmente en el teatro de títeres. En estos 38 años La Tartana ha creado 36 espectáculos en los que la experimentación y la innovación en los lenguajes escénicos y en la construcción de los Títeres ha sido una constante creativa y *leitmotiv* de la compañía. Diversificando espectáculos para adultos y para niños sin renunciar al teatro de calle del que fueron pioneros en nuestro país y aportando siempre niveles altísimos de calidad y excelencia que ha sido reconocida con diversos galardones a lo largo de su dilatada trayectoria; llevando sus espectáculos por toda España y fuera de nuestras fronteras donde la compañía goza de reconocimiento y respeto. A continuación, se detallan sus espectáculos por orden cronológico.

En 1998 La tartana Teatro recibe por "Frankenstein" el Premio Max de las Artes Escénicas, algo fundamental para el Teatro de Títeres y para los montajes infantiles, que hasta ahora se han considerado siempre como un arte menor. Este premio, que supuso un reconocimiento al trabajo de la compañía, les dio fuerzas y aumentó sus ilusiones para seguir trabajando duro en la escena española.

La Tartana Teatro, en colaboración con el Teatro Pradillo, lleva trabajando muchos años en la formación de los Titiriteros, enseñando las técnicas de construcción y manipulación en innumerables cursos de los que han salido buena parte de los componentes de diferentes compañías que pueblan la escena española.

Otro interés didáctico son los cursos y demostraciones con títeres realizados a profesores y alumnos del ámbito educativo, con experiencias concretas sobre cómo llevar el proceso creativo de un espectáculo a un centro educativo involucrando a la comunidad escolar en la creación del proyecto y con un resultado enriquecedor para todos los participantes; o en un municipio, con visitas escolares de los centros durante el proceso creativo y utilizando como material didáctico y artístico la opera así como el libreto de la misma.

Pocas compañías en nuestro país pueden demostrar una trayectoria de seriedad y solvencia como La Tartana, lo que avala el tesón y el coraje de Juan Muñoz de mantenerla en un marco tan convulso como el cultural, demostrando ser una compañía regular sin apartarse de la línea de innovación y experimentación con la que fue creada, pero sin despegarse de la sociedad en la que vivimos, siempre intentando contribuir al desarrollo cultural de sus conciudadanos.

El otro pilar de la trayectoria profesional de Juan Muñoz es EL TEATRO PRADILLO, en el que ha realizado todo tipo de programaciones favoreciendo siempre la búsqueda de nuevos públicos así como ofreciendo talleres, charlas y diversos encuentros entre creadores y público. Desde Enero del 2012 abandona el TEATRO PRADILLO buscando nuevos horizontes en los que poder fomentar la actividad teatral.

PREMIOS

- Premio de la crítica al MEJOR ESPECTÁCULO en el XIII INTERNACIONAL PUPPET THEATER FESTIVAL DE BIESKO BIALA por el espectáculo "Lear" de La Tartana Teatro (1987)

- Finalista en el Premio a La MEJOR DIRECCIÓN DE TEATRO otorgado por el ADE (1989)

- PREMIO OJO CRÍTICO DE TEATRO como gestor coordinadora Salas Alternativas (1995)

- PREMIO MAX MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL a La Tartana Teatro por "Frankenstein" (1998)

- I PREMIO BASILIO GASSENT a la promoción del teatro vocacional, otorgado por la Asociación Andaluza Casa de Córdoba en Madrid al Teatro Pradillo en (2000)

- PREMIO MAX DE NUEVAS TENDENCIAS ESCÉNICAS al Teatro Pradillo en (2006)

- PREMIO MAX DE LA CRÍTICA a la Coordinadora de Salas Alternativas en (2006)

- Medalla del CELCIT concedida a Juan Muñoz (2010)

- Premio al MEJOR ESPECTÁCULO en la trigésima edición de la MOSTRA INTERNACIONAL DE TITELLES DE LA VALL D,ALBAIDA por su espectáculo "Hansel y Gretel" (2014).

- CANDIDATO A LOS PREMIOS MAX 2015 por "El Guardián de los Cuentos"

DISTRIBUCIÓN

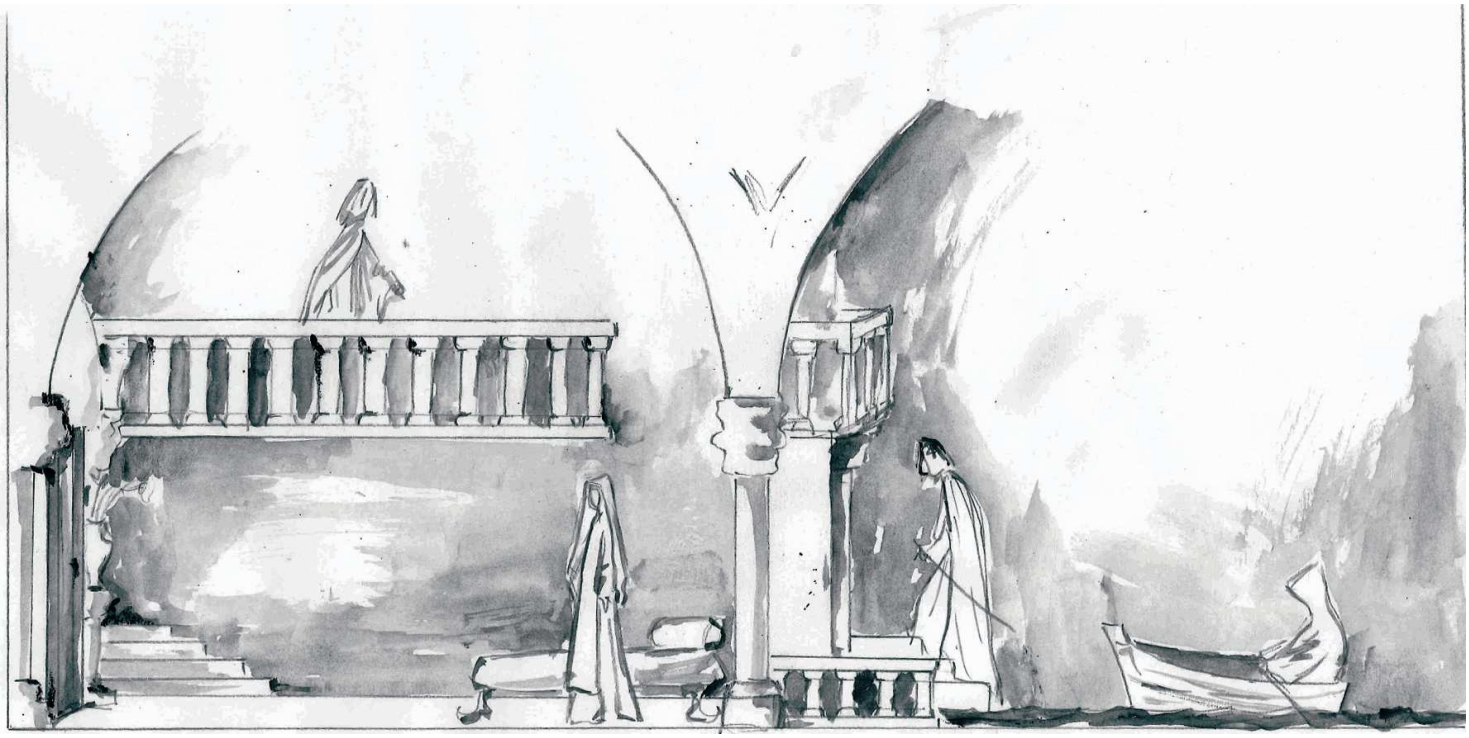
PROVERSUS

Persona de contacto:

ISIS ABELLÁN

C/ Capitán Haya 56, 2º B (28020) Madrid

(+34) 91 506 43 44 / (+34) 606 608 168

isisabellan@proversus.com

www.proversus.com