"PINOTXA, aprendiendo a vivir"

Escrita y dirigida por Margarita Reiz
Interpretada por Sara Martín y Javi Rufo
Música original: Marta Alonso

Teatro
Circo
Magia
Acrobacias
Malabares

Un espectáculo único
dirigido a PÚBLICO FAMILIAR

Recomendado a partir de 5 años

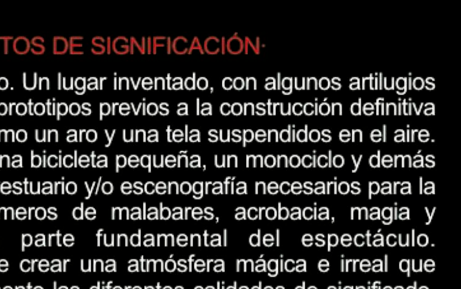
Producción y Contacto: @mgs www.mariasguerreras.es **Colabora:** COMPAÑÍA RESIDENTE ¡MADRID! DISTRITO VILLAVERDE C. C. Los Rosales **Agradecimientos:** Jimar Reprografía Moralzarzal · Charivari · Rufo · julio de la fuente arquitecto

NOTAS DE DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA

·OBRA·
"PINOTXA, APRENDIENDO A VIVIR", de Margarita Reiz

·GÉNERO·
Comedia Familiar

·DURACIÓN·
50 minutos


Fotos de Ensayo: José Reyes

·SINOPSIS·
Zepeto, un genio loco, ha conseguido crear en su laboratorio, después de varios prototipos fallidos, a Pinotxa, una niña Cyborg que vive suspendida de un aro. Gracias a su valentía, un duro aprendizaje, en el que dialogará consigo misma (Pepito) y soñará otras opciones de vida, pero, sobretodo, gracias al amor de su creador y de los espectadores y espectadoras, finalmente Pinotxa despertará a la vida. Este despertar irá acompañado de una mágica apoteosis de felicidad, que deja abierto el camino a un futuro que tampoco será fácil…

·TEMA·
La duda. Trabajar el concepto de aprendizaje a través de la duda. Infancia y adolescencia como lugares de inseguridad. El crecimiento como el espacio de la interrogación, que desvela una lucha difícil y dolorosa pero imprescindible, en la que finalmente se obtienen satisfacciones y recompensas. Asumir esa lucha y realizarla será el conflicto principal.

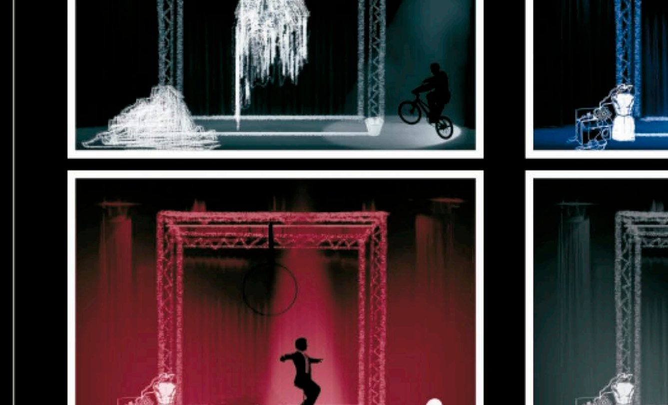
·OBJETIVO·
Dicho conflicto se planteará en situaciones concretas y las mismas serán siempre caminos de aprendizaje sin verdades absolutas, sin modelos establecidos, sin culpas ni pecados, aunque sí poniendo de manifiesto la necesidad de que exista confianza, dignidad y un reparto de responsabilidades.

·PERSONAJES·
Pinotxa, se muestra asustada pero decidida en su imparable camino iniciático, asumiendo con fuerza las dificultades y con paciencia el tiempo que requiere el crecimiento, transformándose poco a poco hasta cobrar vida propia y resurgir feliz y confiada. En esa evolución interactúa y se relaciona de forma muy diferente con su padre/creador (Zepeto) y con su propia conciencia (Pepito), al principio como niña robot y después como ser humano.

Zepeto, es un viejecito atemporal y un poco loco, artífice infatigable de inventos, creador y maestro, pero muy especialmente padre cuidador que apoya vigilante el crecimiento de sus "hijos". Es feliz viendo cómo evolucionan sus creaciones, hace de guía sutilmente con amor y dedicación, sin imponerse.

·ESPACIO Y ELEMENTOS DE SIGNIFICACIÓN·
El laboratorio de Zepeto. Un lugar inventado, con algunos artilugios en desorden, posibles prototipos previos a la construcción definitiva de la niña robot, así como un aro y una tela suspendidos en el aire. Además unos cubos, una bicicleta pequeña, un monociclo y demás materiales de utilería, vestuario y/o escenografía necesarios para la realización de los números de malabares, acrobacia, magia y aéreos que forman parte fundamental del espectáculo. Con la luz se pretende crear una atmósfera mágica e irreal que potencia en cada momento las diferentes calidades de significado. Por ejemplo, con luz negra se destaca el blanco del maillot de Pinotxa, especialmente al principio para afirmar su condición de robot. O con el color por un lado y el enfoque circular al punto concreto se esquematiza y duplica con la sombra el efecto de los ejercicios en el aro. Igualmente respecto de la iluminación utilizada para la tela o la estructura metálica necesaria para realizar los aéreos, etc.

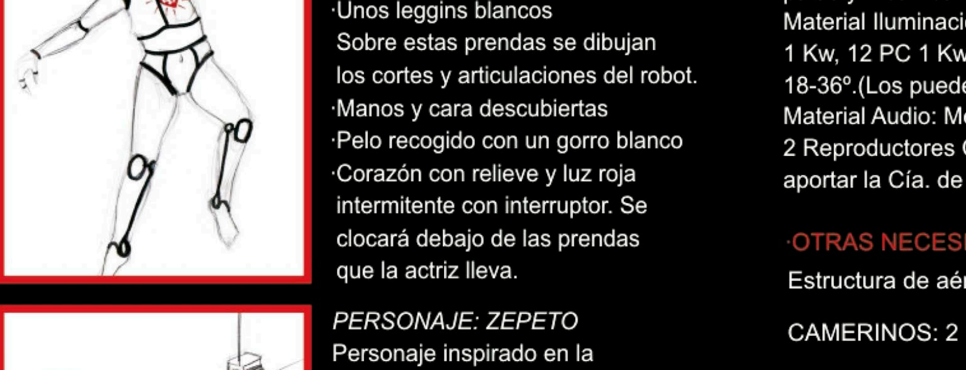
·TIEMPO·
Indefinido pero de apariencia actual. Los acontecimientos parecen transcurrir en el mismo tiempo de la representación pero en realidad el tiempo de la escena es el de todos los años que ha precisado Pinotxa para transformarse.


Fotos de Ensayo: José Reyes

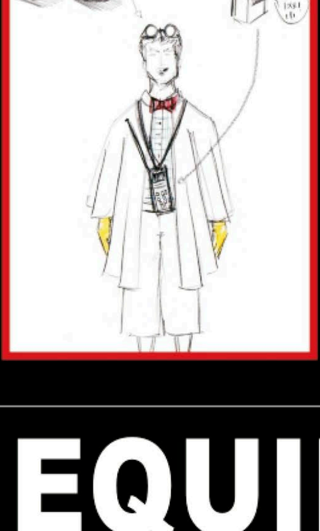
·¿POR QUÉ TEATRO FAMILIAR?·
Esta obra teatral está enfocada a Publico Familiar. Esto es una decisión consciente y muy valorada en el trabajo desarrollado. No se trata de Teatro Infantil, ni siquiera de Teatro para Niños y Niñas, porque es imprescindible que la función sea compartida en familia o, al menos, por uno de los progenitores, familiar o amigo/a de más edad. Porque nos hemos propuesto que la representación genere preguntas nuevas en sus mentes y que éstas necesiten respuesta, el intercambio de ideas con los mayores. Se ha propiciado abrir interrogantes que deben ser compartidos, al margen de las opciones que resuelve la obra o para interpretar las mismas es preciso hacerlo en familia, en grupo. Porque lanzamos imágenes e intuiciones que deben abordarse a través del diálogo.
La dirección en la que se ha trabajado desde el texto y también desde la puesta en escena ha sido la de provocar la comunicación entre adultos, jóvenes, pequeños y más pequeños. Esa es la razón de que hayamos elegido para contar la historia claves un tanto metafóricas que, a su vez, contienen varias simbologías visuales. De ahí la elección de mezclar disciplinas como teatro (palabra, interpretación y personajes), circo (contar visualmente, incluso sentimientos), magia (legitima lo imposible) y música (activa las emociones, lo inconsciente).

La elección de una estructura fracturada y aparentemente desquiciada es invertida, ya que en realidad remite a la más sencilla y clásica de las fórmulas teatrales: Primero se presentan los personajes por orden según la acción, después se plantea el conflicto y sus derivados y por último llega el desenlace en el que, además, se toma partido. Dicha conclusión ya ha quedado apuntada en el apartado de Objetivos aunque a la misma quizás cabría añadirle un pequeño mensaje esperanzador: "Todo lo que se quiere así, de todo corazón, antes o después ES".

Escenografía y detalle de atrezzo



Plano de iluminación



PERSONAJE: PINOTXA
Personaje inspirado en la película "Metrópolis", Fritz Lang 1927.
Elementos del vestuario:
·Un maillot blanco
·Unos leggins blancos
Sobre estas prendas se dibujan los cortes y articulaciones del robot.
·Manos y cara descubiertas
·Pelo recogido con un gorro blanco
·Corazón con relieve y luz roja intermitente con interruptor. Se clocará debajo de las prendas que la actriz lleva.

PERSONAJE: ZEPETO
Personaje inspirado en la película "Metrópolis", Fritz Lang 1927 y en doctor de "Back to the Future" 1985 Robert Zemeckis
Elementos de vestuario:
·Capa negra, pantalones cortos negros, camisa de rayas y pajarita.
·Calcetines blancos, uno subido y otro bajado.
·Gafas de trabajo y guantes amarillos.
·Aparato electrónico por el que habla y graba mensajes

·NECESIDADES TÉCNICAS·
Las necesidades técnicas y de montaje podrán adaptarse a las medidas, dotación y posibilidades del Espacio Teatral (o no) de Representación.
Escenario (de haberlo): Embocadura 8 metros. Fondo: 6 metros. Altura: 5 metros. Cámara Negra: 1 fondo negro, 2 juegos de patas y 2 bambalinas negras.
Material Iluminación: Mesa Luces, 24 canales dimer, 3 Fresnel 1 Kw, 12 PC 1 Kw, 8 PAR nº 5, 2 PAR nº 1-2, 6 Recorte 575 W 18-36º.(Los puede aportar la Cía. de Teatro).
Material Audio: Mesa de Sonido, Sistema PA Sala, 2 Monitores, 2 Reproductores CD, 2 Micrófonos Inalámbricos (los puede aportar la Cía. de Teatro).

·OTRAS NECESIDADES·
Estructura de aéreos (aporta la Cía. de Teatro).

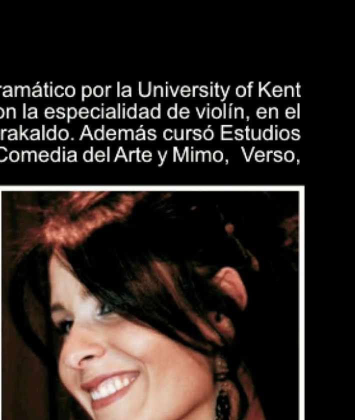
CAMERINOS: 2 Camerinos (o similar)

MONTAJE: 6 horas.

DESMONTAJE: 3 horas.

ESCENOGRAFÍA VESTUARIO Y CUESTIONES TÉCNICAS

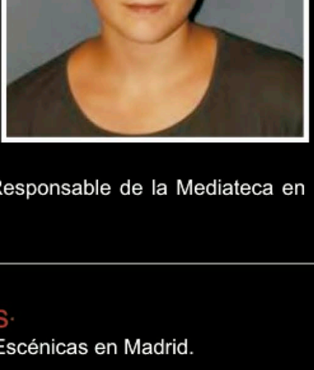
EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO

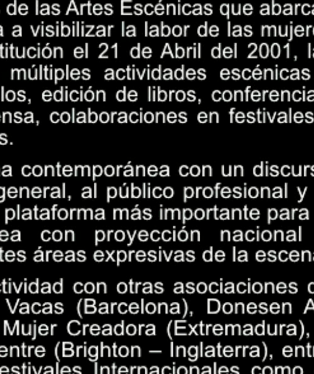
·AUTORA Y DIRECTORA·

Margarita Reiz, es Licencia en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD y realiza el Doctorado en Humanidades en la Universidad Carlos III. Empezó dirigiendo la Escuela de Teatro del Ayuntamiento de Moralzarzal. Ha trabajado como redactora jefe de Primer Acto y como profesora de diferentes disciplinas teórico prácticas en la ESAD de Torrelodones (Madrid) y en la de Valladolid. Tiene publicadas más de doce obras teatrales y sus trabajos teóricos han sido también editados, traducidos o premiados. Forma parte de dos Compañías en activo. Con Karikatos ejerce la Ayudantía de Dirección en Madre Lola; la autoría en Hambre ciega, y la dirección y la autoría en Konfabulación. Con Marías Guerreras ha estrenado textos en, Tras las tocas, Dímelo hilando o Piezas de bolsillo; ha dirigido y escrito, Todo irá bien, para la Muestra de las Autonomías; es autora de, El día de la culpa, seleccionada en "Proyecto, Igualaté" de la CAM; asumió la dirección en, Juana – Delirio, de Eva Hibernia, con la que giró por Madrid y otras Autonomías y viajó a Italia. Para La Mala Compañía ha dirigido recientemente la obra de Laila Ripol, Atra bilis, que se sigue representando en diferentes Centros Culturales de Madrid. Escribió y dirigió, Naturalmente malos, para El teatro de Maleta, que sigue en la cartelera madrileña.

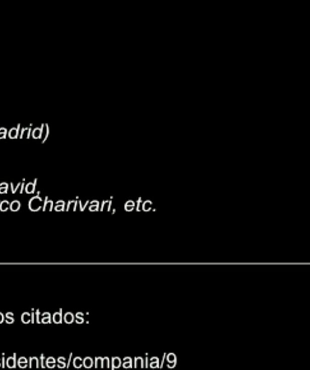
·INTERPRETES·

Pinotxa - Sara Martín, es Licenciada en Arte Dramático por la Universidad Antonio de Nebrija y se ha formado en Circo, en la especialidad de Aéreos (telas, aro, trapecio), en la Escuela de Circo Charivari y en "Carampa". También ha realizado cursos de Clown, Danza o Lucha Escénica. En la actualidad prepara un espectáculo de Circo, Magia y Teatro, dirigido a público familiar, con la Compañía Marías Guerreras, con las que también ha trabajado como actriz en los dramas, "Exorcismo de sirena" y "Juana – Delirio -".También como actriz trabajó en varios montajes dirigidos por Vicente León. Y como actriz, bailarina, cantante y especialista en aéreos lo hizo en los musicales "El libro de la selva" y "Pocahontas el musical", Además ha realizado actuaciones de Clown; de Teatro de Calle; o en la "katarsis del tomatazo" del Centro de Nuevos Creadores.

Zepeto - Javier Rufo, ha estudiado con grandes magos como Juan Tamariz, Jorge Blas, Mad Martin, Anthony Blake, Manuel Muerte o Luís Piedrahita y realizado cursos de Escritura e Interpretación de Monólogos, Expresión Corporal y Globoflexia, así como, en la Escuela de Circo Carampa, de Malabares y Clown. Es mago humorista profesional desde 2004, malabarista desde niño y conocedor de los secretos del globo en esculturas y decoraciones. Ha trabajado como presentador, showman e ilusionista en eventos o teatros; para Ayuntamientos como el de Madrid, Extremadura, Ciudad Real o Ávila. También ha realizado numerosas creaciones personalizadas en espectáculos para niños y niñas, jóvenes y adultos, en fiestas privadas o públicas. Además trabajó esas mismas disciplinas en promoción y marketing para empresas como Nike, Tupperware, Real Madrid, Lucky Strike, Harley Davison.

·COMPOSICIÓN MUSICAL·

Marta Alonso, es Licenciada en Arte Dramático por la University of Kent y Titulada en Grado Medio Musical, con la especialidad de violín, en el Conservatorio Oficial de Música de Barakaldo. Además cursó Estudios de Bellas Artes y realizó intensivos de Comedia del Arte y Mimo, Verso, Lucha Escénica, Movimiento y Danza-Teatro e Interpretación ante la cámara. Con la Compañía "Marías Guerreras" ha trabajado como actriz en "No más lágrimas" y "Sana, Sana". Con la Asociación Teatro de ICH en "Medea Material", asumiendo también la Ayudantía de Dirección. Con Vicente León ha colaborado en varios proyectos teatrales y en la Noche de los Teatros. Además ha sido componente del Grupo de Música Celta del Centro Gallego, de la Orquesta de San Vicente Paúl y de la Camerata Armonicci. En diversas ocasiones ha interpretado composiciones propias.

·ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO·

Patricia Martín, es Licenciada en bellas Artes por la Universidad de Barcelona, ha realizado un Postgrado en Tecnologías Digitales para la Escena en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Complutense de Madrid un Magister en Escenografía para Teatro. Actualmente trabaja como Diseñadora Gráfica para moda en la firma Desigual. Anteriormente trabajó con Cornejo Producciones en Confección y Catalogación de Vestuario para Cine Teatro y TV. También como Diseñadora Multimedia en Kounterattack design & Multimedia, New York y para la Compañía de diseño Enfusión. Y en la Universidad de Barcelona como Responsable de la Mediateca en Bellas Artes.

·ILUMINACIÓN·

Lola R. Barroso, Licenciada en Técnicas Escénicas por la Universidad de Kent. Más de 15 años de experiencia como diseñadora de iluminación y directora técnica para teatro, danza, conciertos, opera y musicales. Ha trabajado para coreógrafos internacionales como Julio Bocca, Manuel Legris, Dani Pannullo, Chevy Muraday y directores y artistas españoles como Vicente León, Fermin Cabal, Fátima Miranda o Russian Red. Pertenece a AMAEM desde el año 2005 y ha participado en sus montajes como Iluminadora (El día de la Culpa, Juana Delirio) y técnico de Iluminación (Confesiones, Sana, sana, Todo irá bien).

·OTROS·
Espacio Sonoro:
Julián Valdeolmillos

Coreografía Aéreos tela y aro:
Roberto Gascat
Sara Martín

Creaciones Magia y Malabares
Javi Rufo

Estudio Grabación:
Iñaki Rubio

Diseño Gráfico e Impresión:
Jimar Reprografía Moralzarzal

Producción:
AMAEM Marías Guerreras

Colabora:
Centro Cultural Los Rosales (Ayto. Madrid)

Agradecimientos:
Dani, Gabi, Edgar, María y Mónica, David, Julio, Fernando, José, Escuela de Circo Charivari, etc.

·AMAEM MARÍAS GUERRERAS·
Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas en Madrid.

AMAEM, Marías Guerreras es una Compañía de Teatro con más de 15 espectáculos en su haber y una asociación cultural sin ánimo de lucro compuesta por mujeres profesionales de las Artes Escénicas que abarcan todas sus disciplinas y que se dedica a visibilizar la labor de las mujeres en el ámbito teatral. Desde su constitución el 21 de Abril del 2001, las Marías Guerreras han desarrollado múltiples actividades escénicas y académicas, en forma de espectáculos, edición de libros, conferencias, talleres, homenajes, artículos de prensa, colaboraciones en festivales y ciclos de actividades multidisciplinares.

Apostamos por la creación femenina contemporánea con un discurso plural, dirigiéndonos al público en general, al público profesional y al académico. Constituyéndonos en la plataforma más importante para la creación femenina contemporánea con proyección nacional e internacional, abarcando las diferentes áreas expresivas de la escena.

Colaboramos e intercambiamos actividad con otras asociaciones de mujeres profesionales, como son Vacas (Barcelona), Donesen Art (Valencia), Sorámbulas (Alicante), Mujer Creadora (Extremadura), y ahora también Brighton Women' Centre (Brighton – Inglaterra), entre otras. Estamos conectadas con Festivales Internacionales como el Magdalena Proyec, el FIT de Cádiz o el Encuentro Internacional de Mujeres de Los Santos de Maimona (Badajoz). También fuimos seleccionadas para participar en el Festival de las Autonomías o en el Proyecto "Igualaté" de la CM.

Además, desde 2009, hemos firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, por el que somos Compañía Residente del Teatro de un Centro Cultural y participamos activa y permanentemente en la dinamización de la cultura teatral en los barrios (actualmente somos residentes del Centro Los Rosales en Villaverde Bajo).

AMAEM, Marías Guerreras ha sido merecedora de varios Premios, destacamos la Mención de Honor en las Jornadas de Encuentro Cultural España Grecia, celebradas en Atenas 2003 o el Premio de Teatro Joven "Carolina Torres Palero" en 2005. Así como de Estudios de Investigación y/o Doctorados.
Selección producciones teatrales de mayor repercusión (estrenadas en Madrid más gira nacional e internacional, constatable en extenso dossier de prensa):

Tras las tocas; Piezas hilvanadas; He dejado mi grito por aquí… ¿lo habéis visto?; Todo irá bien; Varadas; El día de la culpa; En perseguirme mundo, ¿Qué interesas?; Confesiones/Lo que callan las madres; No más lágrimas; Juana – Delirio -; Sana, sana; Cara y cruz; o Exorcismo de sirena.

Algunos enlaces por comprobación datos citados:
www.mariasguerreras.com
http://www.esmadrid.com/companiasresidentes/compania/9
esmadrid.com/proximidadcultural
www.munimadrid.es
www.teatro.es
http://www.mujercreadora.es
http://www.youtube.com/watch?v=i8JYtbml1Ew
http://www.youtube.com/watch?v=Vg3GaWGAoTk
http://www.youtube.com/watch?v=dHsDYxgj_FI
http://www.youtube.com/watch?v=Vg3GaWGAoTk
www.cinemavasto.it
http://www.cuartapared.es.
http://www.encuentroweb.org
http://www.uniondeactores.com/servicios/noticias/noticia/?tx_ttnews%5btt_news%5d=408&cHash=297fc7d5ddad5866f1f876e9338df5a2
www.adeteatro.com
www.la-ratonera.net
www.aadteg.org
www.primeracto.com
www.notodo.com
http://revistadigitaldelaescena.mcu.es/
http://www.artezblai.com/artezblai/las-marias-guerreras-celebran-su-decimo-aniversario-con-actividades-en-el-centro-cultural-los-rosales-de-madrid.html
http://revistaanteojos.blogspot.com/2011/02/exorcismo-de-sirena-en-el-teatro.html
http://www.larepublicacultural.es/article3919.html
http://www.larepublicacultural.es/article3888.html
http://www.notodo.com/v4/php/imprimeteloagenda.php?iagenda=3206
http://www.nuevoteatrofronterizo.es/Hecho/2012/1%20trimestre/Guerreras.html"
internationalwomensday.wordpress.com – Semana de la Mujer
Twitter:iwdbrighton-Marías Guerreras
http://teatroenred.blogspot.com.es/2013/03/marias-guerreras.html
http://foeminas.lugo.es/
http://hera.ugr.es/tesisugr/18673144.pdf (Investigación)
http://www.spicum.uma.es/libro.php?id=1313 (investigación)

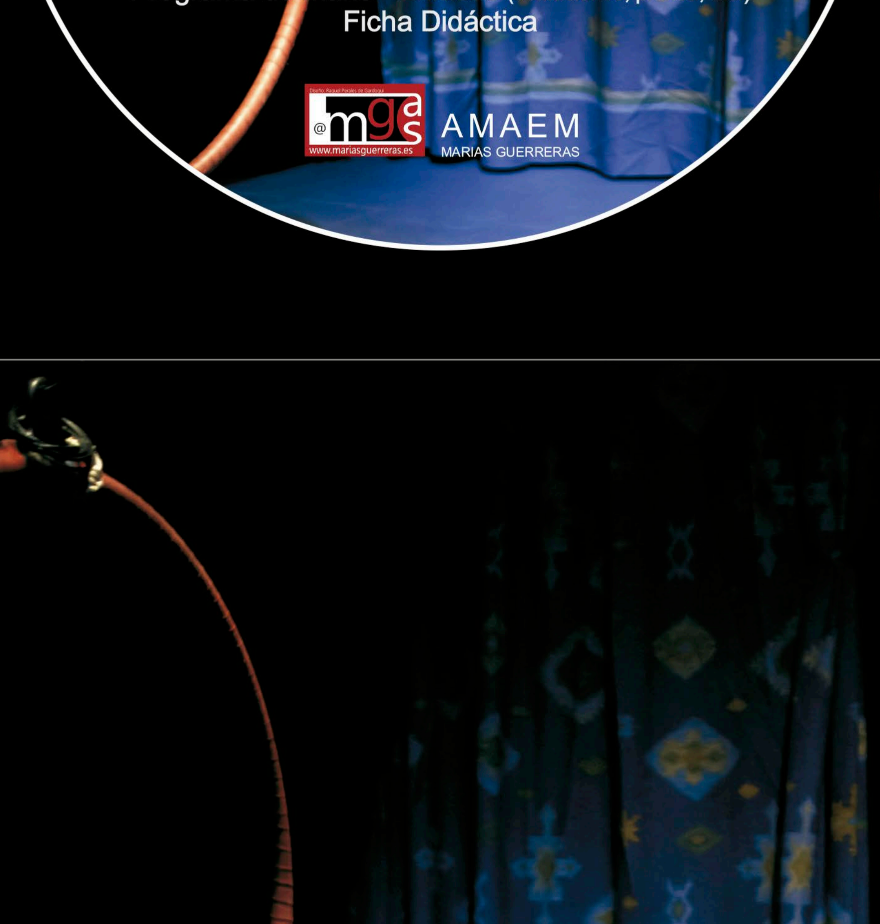
COMPAÑÍA

Fotos: Javier P. Borrella

Foto: Javier P. Borrella

Grabación para Documental Foto: Miguel Zavala

Grabación para Documental Foto: Miguel Zavala



CONTACTO:
@mgs AMAEM MARIAS GUERRERAS
C/ Saliente, 8 – Bajo – 28411 Moralzarzal (Madrid)
Tlf.: 91 344 08 76 / 676 776 111 / 654 821 426
mariaguerrer@yahoo.es / reizmarga@gmail.com
www.mariasguerreras.es

COLABORA:
COMPAÑÍA RESIDENTE ¡MADRID! DISTRITO VILLAVERDE C. C. Los Rosales

AGRADECIMIENTOS:
Jimar Reprografía Moralzarzal · Charivari · julio de la fuente arquitecto