

EL TEATRO DE ARTE

Jornadas de zarzuela
Cuenca, 25/27 septiembre 2015

Encuentros
Festival
Feria
Exposiciones

EL TEATRO DE ARTE

Jornadas de zarzuela

Teatro Auditorio de Cuenca, 25/27 septiembre 2015

encuentros / espectáculos / zarzuela para tod@s / feria / exposición

ESPECTÁCULOS

La pantomima al piano / viernes 25, 20.30 horas

Ciencerto dedicado a transcripciones de pantomimas y bailables extraídos de zarzuelas de la época y otras composiciones hoy infrecuentes, contemporáneas al Teatro de arte.

Duncan Gifford, piano

Obras de Usandizaga, Luna, Vives, Bretón y Calleja

La zarzuela-jazz / sábado 26, 20.30 horas

Los arreglos para orquestina hicieron furor en los dancings y cafés de los locos años veinte. Los programas incluían selecciones y fragmentos de zarzuelas, operetas y otras obras de moda. A la recuperación de una sonoridad característica se une la escucha de títulos poco frecuentados en el repertorio actual.

grupo instrumental Gran Vía 78

Obras de Vives, Alonso, Luna, Serrano, Moreno Torroba y Guerrero

La pantomima en escena / domingo 27, 12.30 horas

Programa doble dedicado a las dos pantomimas más importantes estrenadas en el Teatro de arte.

El sapo enamorado / Argumento de Tomás Borrás. Música de Pablo Luna

El corregidor y la molinera / Argumento de Gregorio Martínez Sierra. Música de Manuel de Falla

Director musical: Nacho de Paz

Directora y diseñadora del espacio escénico: Rita Cosentino

Ensemble DRAMA!

ZARZUELA PARA TOD@S

¡Acércate a la zarzuela!

Espacio específico para niños y mayores, colectivos a los que se les facilita el acercamiento a la zarzuela. Incluye actividades que concilian la dimensión divulgativa y el carácter lúdico, haciendo realidad aquello de gozar aprendiendo o de instruirse disfrutando.

Más información: fundacionguerrero.com

presentación

Madrid

Sociedad General de Autores y Editores
(8-9-2015)

Alberto González Lapuente (Fundación Guerrero)
Antonio Gallego (secretario del patronato de la
Fundación Guerrero)
Duncan Gifford (pianista)
Manuel Aguilar (presidente Fundación SGAE)

Cuenca

Teatro Auditorio de Cuenca (23-9-2015)

Alberto González Lapuente (Fundación Guerrero)
Ángel Mariscal (alcalde de Cuenca)
Francisco Javier Doménech (Diputación de
Cuenca)
Pablo Álvarez de Ulate (ACE)
Rita Cosentino (directora de escena)

encuentros

8 conferencias
2 mesas redondas
1 presentación

Participantes

Alberto González Lapuente (Fundación Guerrero)
(2)

Antonio Gallego (Fundación Guerrero) (2)

Elena Torres (Univ. Complutense, Madrid)

Emilio Peral Vega (Univ. Complutense, Madrid) (2)

Enrique Mejías García (Cedoa)

Fernando Lázaro (coreógrafo)

José Luis Plaza Chillón (Univ. de Granada)

Julio Enrique Checa Puerta (Univ. Carlos III,
Madrid)

Mª Luz González Peña (Cedoa)

María Palacios (Universidad de Salamanca)

Mario Lerena (Conservatorio de Barakaldo) (2)

Nacho de Paz (director de orquesta)

Paolo Pinamonti (Teatro de la Zarzuela)

Rita Cosentino (directora de escena)

encuentros

Temas

El Madrid de la época
El sapo como fuente de inspiración
El Teatro de arte
El Teatro Eslava
Escenografía y figurines
La pantomima del Teatro de arte
La pantomima en el siglo XXI
Las músicas de Pablo Luna y Manuel de Falla
Músicas del Teatro de arte
Otros teatros de arte

Los asistentes previamente inscritos reciben créditos de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid

la pantomima al piano

Concierto dedicado a diversas pantomimas y otros fragmentos instrumentales extraídos de zarzuelas de la época. Ilustra sobre la presencia de la pantomima en varias zarzuelas incluyendo transcripciones de pantomimas y bailables, contemporáneos a El teatro de arte.

Intérprete: Duncan Gifford

Obras de Rafael Calleja, Pablo Luna, Amadeo Vives, Tomás Bretón, José María Usandizaga y Jacinto Guerrero

la zarzuela-jazz

Los arreglos para “orquestina” hicieron furor en los años veinte incluyendo selecciones y fragmentos de obras de Pablo Luna y otros autores de la época. A la recuperación de una sonoridad perdida se une la escucha de títulos poco frecuentados.

Intérprete: Orquesta Gran Vía 78

Obras de Amadeo Vives, Francisco Alonso, Pablo Luna, José Serrano, Federico Moreno Torroba y Jacinto Guerrero

la pantomima en escena

El sapo enamorado

Argumento de Tomás Borrás, música de Pablo Luna

El corregidor y la molinera

Argumento de Gregorio Martínez Sierra, música de Manuel de Falla

Director musical: Nacho de Paz

Directora de escena: Rita Cosentino

Coreógrafo: Fernando Lázaro

Diseño de espacio escénico: Rita Cosentino y Antonio Bartolo

Construcción escenografía: Antiqua Escena

Figurinista: Gabriela Salaverri

Iluminación: Rita Alves

la pantomima en escena

Reparto

Balbino Lacosta, María González, Estrella Martín, Aaron Martín, Baldo Ruiz, Rodrigo Mendiola, Pedro Dorta, Ramón Merlo, Beatriz Oleaga, Olivia Martí y Alex Lazarescu.

Ensemble DRAMA!

Dirección Musical: Nacho de Paz

Coproducción con el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en colaboración con el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de Madrid

la pantomima en escena

Elementos destacables

Recuperación de un género

La pantomima asociada a proyectos teatrales de carácter vanguardista a principios de siglo XX

Colaboración de la ECAM

Para la realización del video integrado en la escenografía de “El sapo enamorado.”

la pantomima en escena

Elementos destacables

Edición de la partitura

Editor: Nacho de Paz

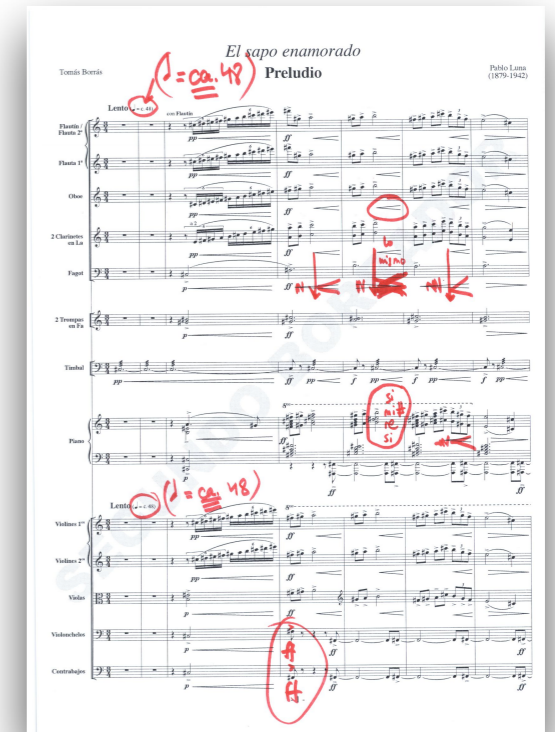
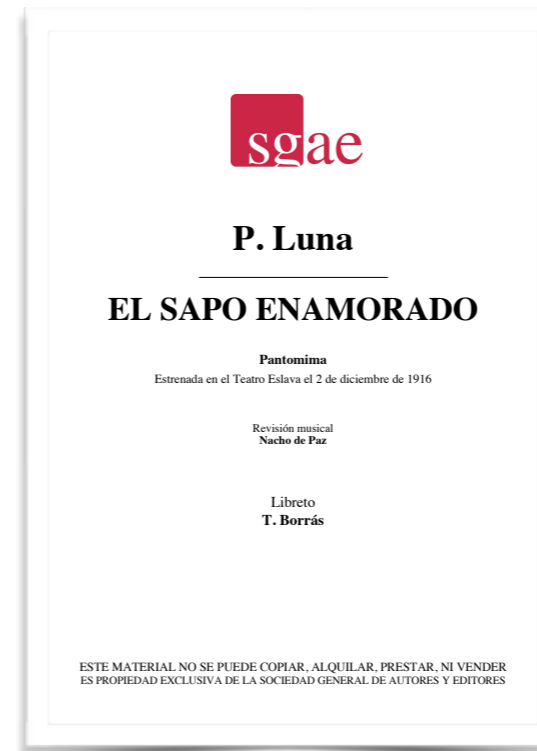
Copistas musicales CEDOA: Enrique Mejías García y Juan Antonio Rodríguez

Creación de un grupo instrumental propio

Ampliación del Ensemble DRAMA!

Audiciones

Para el reparto de papeles y para la formación del grupo instrumental

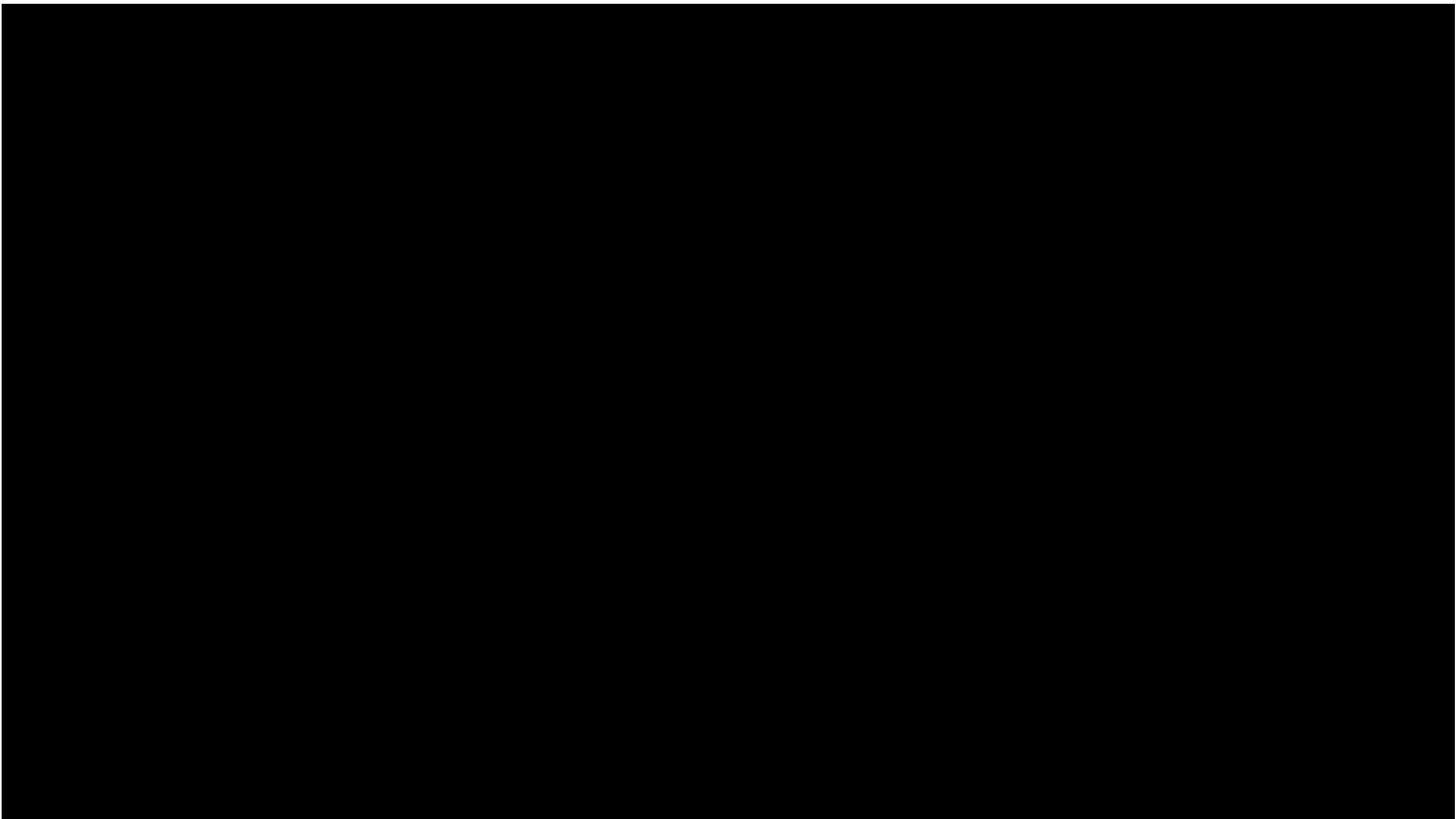
la pantomima en escena

Grabación audiovisual

Edición en DVD

Se integra como segundo número de la colección asociada a las Jornadas de zarzuela

zarzuela para tod@s

Actividades divulgativas alrededor de la zarzuela, dirigidas de manera específica a la tercera edad y al público infantil

Érase una vez... la zarzuela

Ópera Divertimento

Espectáculo dirigido a niñ@s de educación infantil y primaria a compañad@s de adultos

Bailando con la zarzuela

Òpera Còmica de Barcelona

Concierto-conferencia donde hablar de un rasgo musical característico de la zarzuela: la presencia constante de formas de danza.

“El terrible Pérez”

Proyección de la zarzuela *El terrible Pérez* recuperada en las Jornadas de zarzuela 2014

zarzuela para tod@s

Concurso "Dibuja una zarzuela"

Participantes: niñ@s seleccionad@s por los centros escolares de Cuenca

Finalistas: 20

Jurado en la prueba final

Antón García Abril
presidente de la Fundación Guerrero

Antonio Gallego Gallego
secretario del patronato de la Fundación Guerrero

Gracia Pérez Vigara
concejal de participación ciudadana del
Ayuntamiento de Cuenca

feria

Abierta a la participación de teatros y espacios escénicos que incluyesen en su programación espectáculos líricos, fundamentalmente zarzuela. También con la presencia, ya habitual, de entidades, editoriales y medios de comunicación vinculados a la zarzuela.

Participantes

Asociación Española de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), Asociación Pro-Género Lírico Español, Asociación Romanza (Perú), Compañía mexicana de zarzuela, Diverlítica, Ferro Teatro, Festival de Zarzuela y Canción Española de Londres, Fundación de la Zarzuela Española, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Fundación SGAE, Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), Ópera divertimento, Palau de les Arts Reina Sofía, Ritmo, Teatro de la Zarzuela, Teatro del Lago (Chile), Theatro Sao Pedro (Brasil) y Zarzuguiñol.

feria

Networking

Como novedad en esta edición se celebraron sesiones de networking entre gestores, programadores y creadores con vistas a futuras programaciones.

Aperitivo informativo

Espacio informal en el que los invitados extranjeros se presentaron y describieron las actividades realizadas por cada uno de los teatros o festivales a los que representaban

Patrocinado por Cervezas Tormo

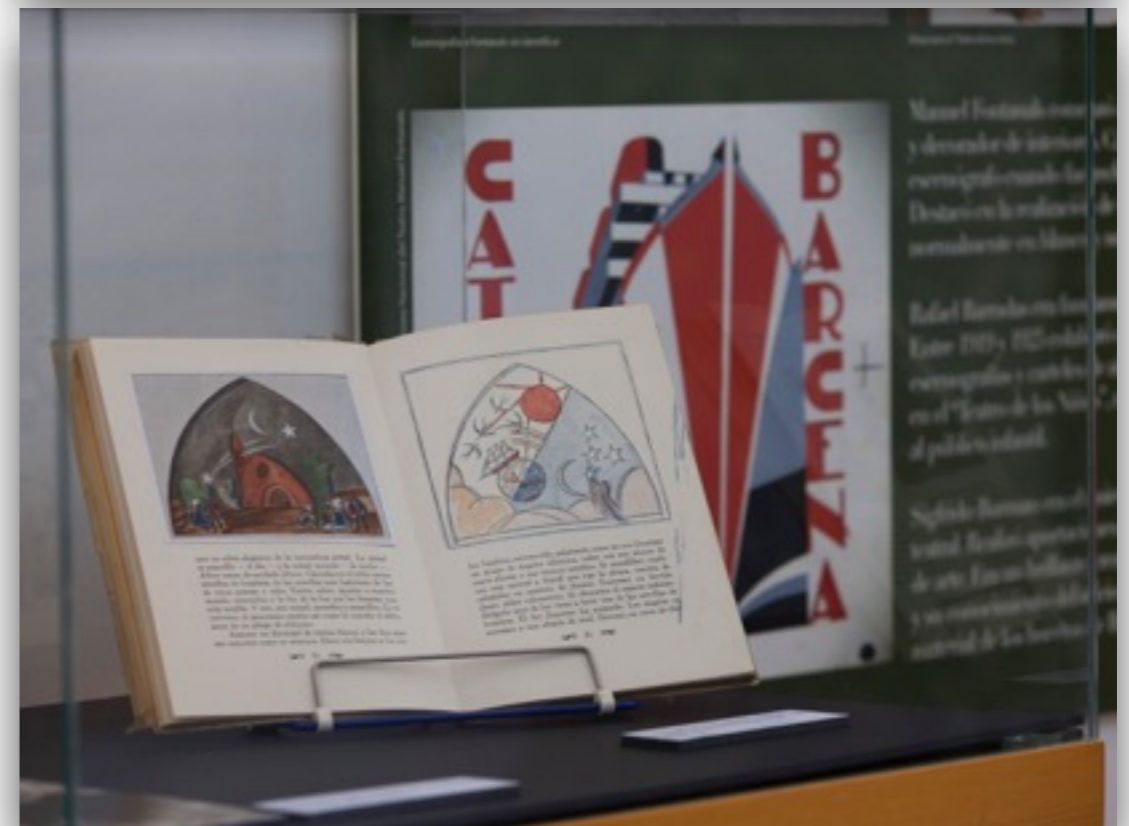
exposición

La callada existencia de "El sapo enamorado"

Recorrido por los pormenores de las obras escénicas estrenadas en las jornadas y otros detalles asociados a la historia del Teatro de arte. Documentación histórica y actual relacionada con la producción estrenada

Responsable: Alberto Honrado.

En colaboración con el Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (CEDOA), el Museo Nacional del Teatro y el Institut del Teatre.

programa de internacionalización

Invitados

- Carmen Gloria Larenas (Teatro del Lago, Chile)
- Enrique Bernales (Asociación Romanza, Perú)
- Leopoldo Falcón (Compañía Mexicana de Zarzuela y del Festival de Parras, México)
- Paulo Esper (Theatro Sao Pedro, Orquesta Filarmônica de Sao Caetano do Sul, Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, Brasil).

Visitantes a título personal

- Carlos Fernández Aransay (Festival de la Zarzuela y la Canción Española de Londres)
- Pierre- René Serna (periodista y escritor, Francia)
- Tobias Brandenberger (Universidad de Göttingen, Alemania)

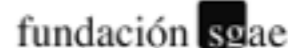
Integrado en el Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) de Acción Cultural Española (AC/E)

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

colaboradores y mecenas

Las Jornadas de zarzuela son posibles gracias al respaldo de

la colaboración de

y la ayuda recibida por

Medios de comunicación

Medios de transporte

NUESTROS MECENAS

Carlos Jesús Benito Gómez
Elías Bernabé Pérez
José Antonio Echenique
Manuel García Franco
Concha Gómez Marco
Eloy Moreno Fernández
Teresa Prada Moral
Rosa Rodríguez Jackson

iniciativas paralelas

Exposición temática

Biblioteca Pública de Cuenca

Abierta durante la semana de celebración de las Jornadas

Distribuida en tres áreas: préstamo (obras de referencia, fondo documental sobre zarzuela, audiovisual, etc.), fondo local y antiguo (libros, libretos pertenecientes a obras de la época, específicamente sobre la obra de Martínez Sierra y María Lejárraga, etc.) y hemeroteca (publicaciones periódicas de la época de repositorios institucionales y también fondos propios)

Makingdos

"Laboratorio creativo" que sirve de punto de encuentro de estudiantes universitarios interesados en realizar actividades prácticas relacionadas con sus estudios universitarios

elementos de difusión

Libro de las Jornadas

Recopilación de las ponencias y resumen de las mesas redondas celebradas durante los encuentros

Publicados

- Horizontes de la zarzuela (2014)
- Los oficios de la zarzuela (2015)

Grabación audiovisual

Edición dedicada a la producción o espectáculo relevante presentado en cada edición

Publicados

- “El terrible Pérez” (2014)

elementos de difusión

Página web

Cada una de las producciones estrenadas en las Jornadas de zarzuela tiene una página web propia donde localizar información de carácter histórico sobre las obras y otra relacionado directamente con el espectáculo: noticias, datos técnicos de la producción, información sobre los intérpretes, etc.

Publicadas

elterribleperez.com

lapantomimaenescena.com

EL TERRIBLE PÉREZ Humorada trágico-cómico-lírica en un acto

Libreto de Carlos Arniches y Enrique García Álvarez
Música de Tomás López Torregrosa y Joaquín Valverde, hijo
Director musical: Nacho de Paz
Director de escena: Paco Mir

FUNDACIÓN JACINTO e INOCENCIA GUERRERO | sgae | TEATRO DE LA ZARZUELA

Nueva producción de la Fundación Jacinto e Inocencia Guerrero, en colaboración con el Centro de Documentación y Archivo (CEDCA) de la SGAE y el Teatro de la Zarzuela

EL PROYECTO LAS OBRAS LA PRODUCCIÓN EL ESTRENO MULTIMEDIA PRENSA
LA EXPOSICIÓN DVD AGENDA

La pantomima en escena

secuelas

Exposición “Las entrañas de Pérez”

Escuela Superior de Canto, Madrid
Del 13 al 19 de abril de 2015

El terrible Pérez

Teatro Campoamor, Oviedo
Temporada de zarzuela
El 6, 8 y 9 de abril de 2016

La pantomima en escena

Teatro de la Zarzuela. Programa pedagógico

Escuela Superior de Canto, Madrid
Del 24 al 27 de febrero de 2015

3 representaciones pedagógicas

1 representación para público general

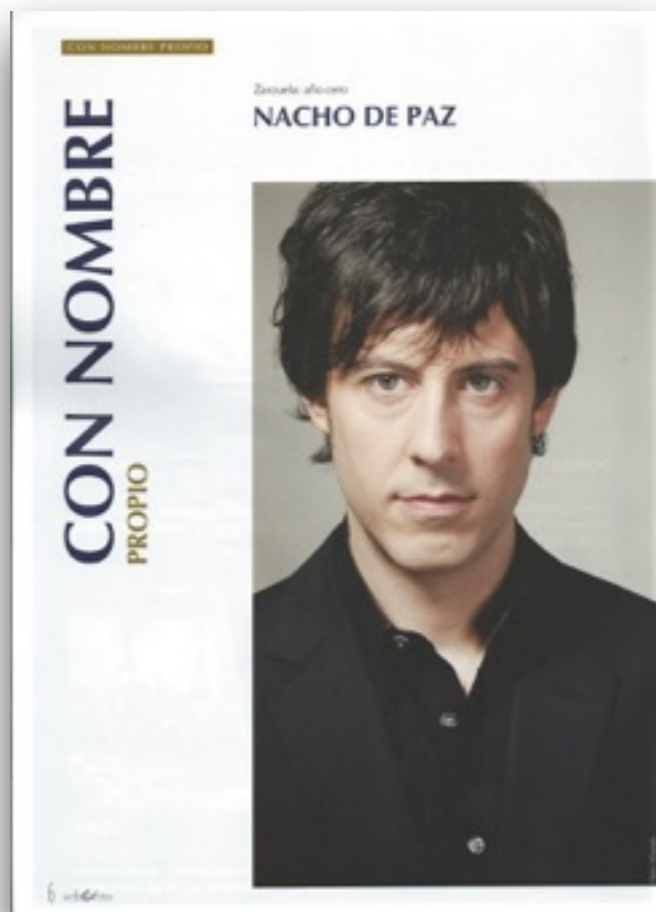

secuelas

Artículos de referencia. Scherzo

Con nombre propio. Nacho de Paz
septiembre de 2015

- Autor: Benjamín G. Rosado

Dossier El teatro de arte
diciembre de 2015

- Emilio Peral Vega: "Pantomima y modernidad teatral. El Teatro de arte de Gregorio Martínez Sierra"
- Fernando Delgado García: "Se suplica imaginación. El sapo enamorado (1916) y la renovación de la escena teatral madrileña"
- Alberto González Lapuente: "Teatro Eslava: Un fin inconcluso"
- Rita Cosentino: "Una recuperación en tiempos modernos"

reconocimientos

Premios Campoamor

Premio Campoamor 2014

Fundación Guerrero. Premio institucional

Premio Campoamor 2015

“El terrible Pérez”. Mejor nueva producción de ópera española o zarzuela

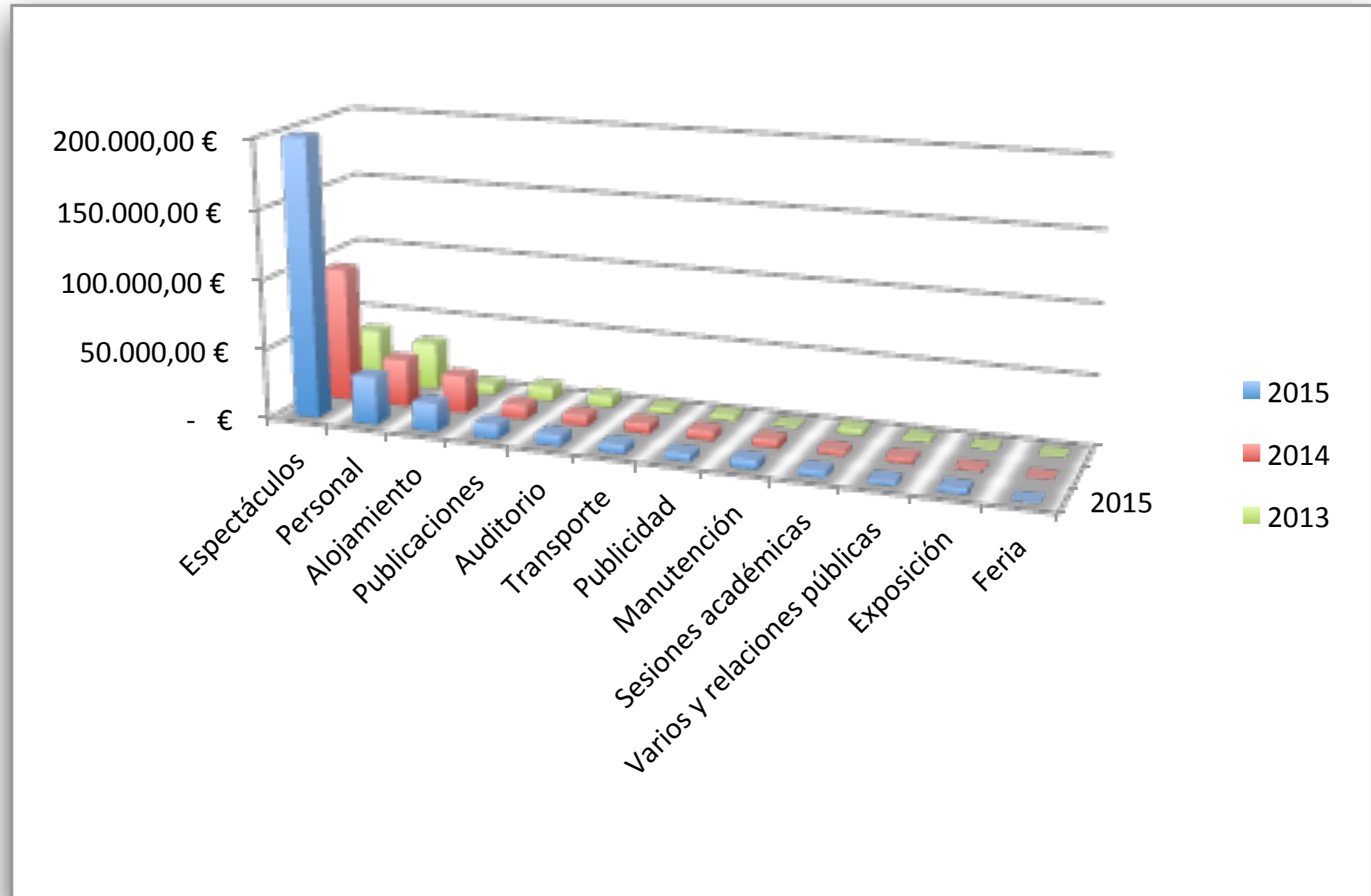
Ópera actual

Selección 2015

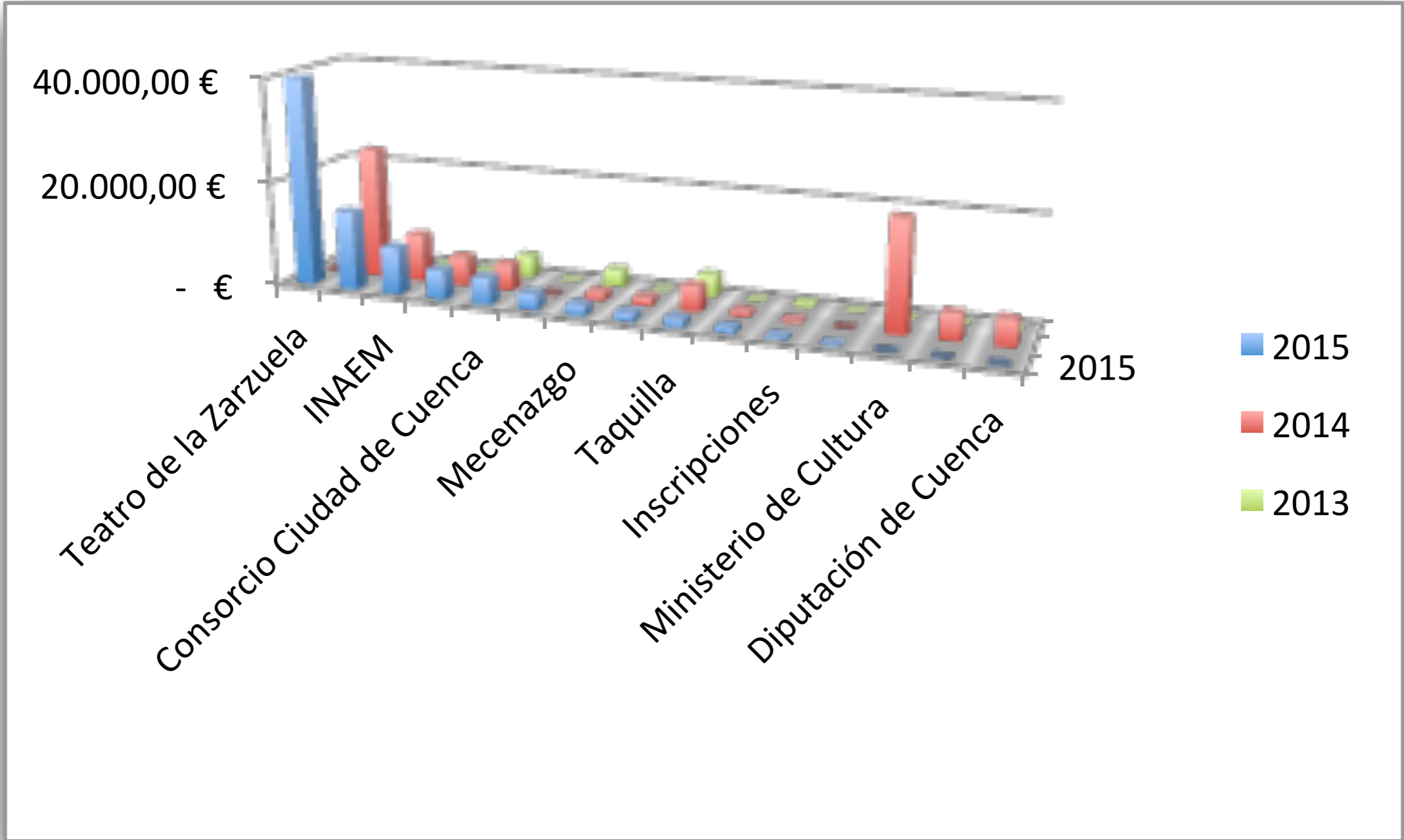
“El terrible Pérez”. Considerada una de las mejores ediciones en DVD

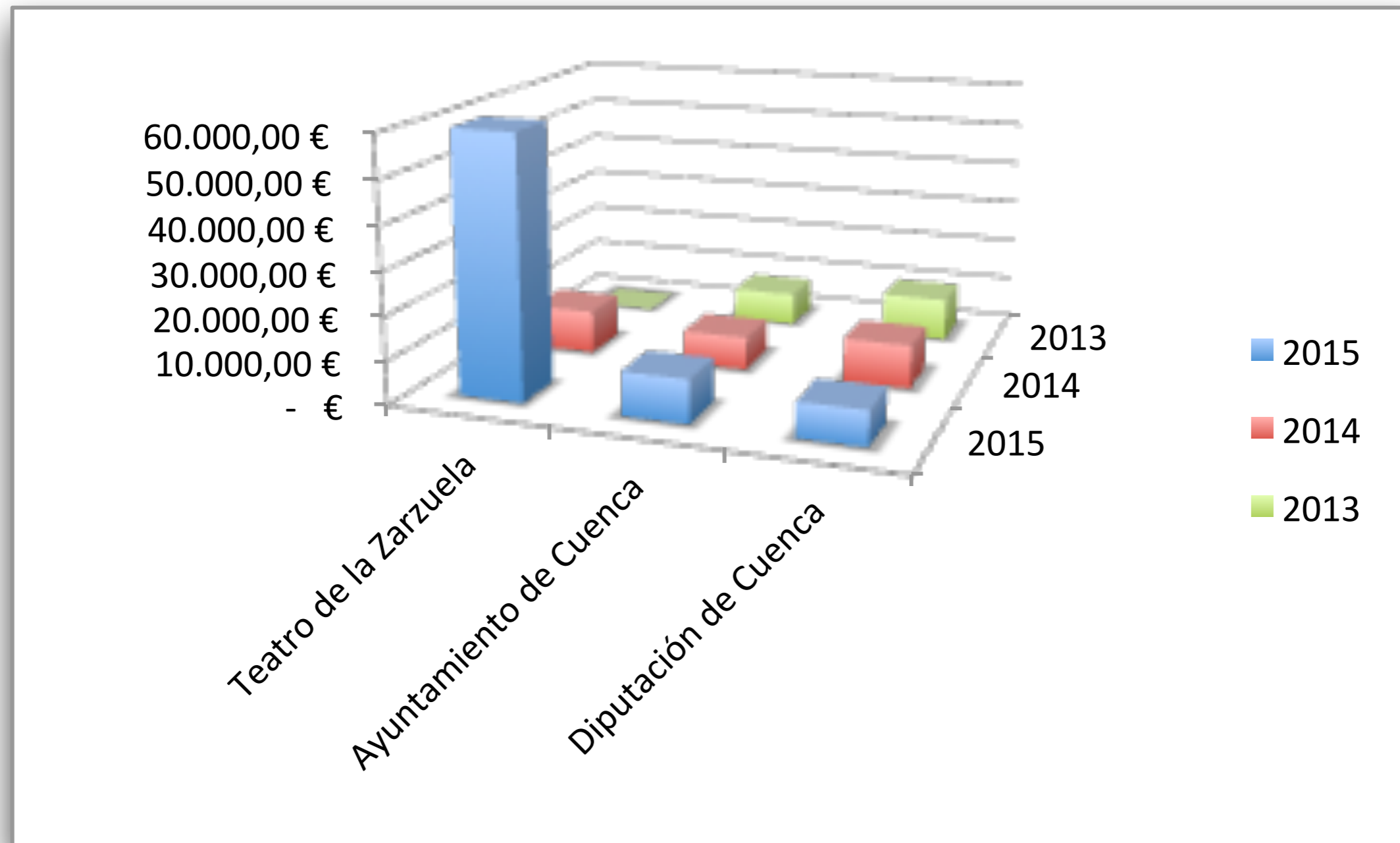
gastos

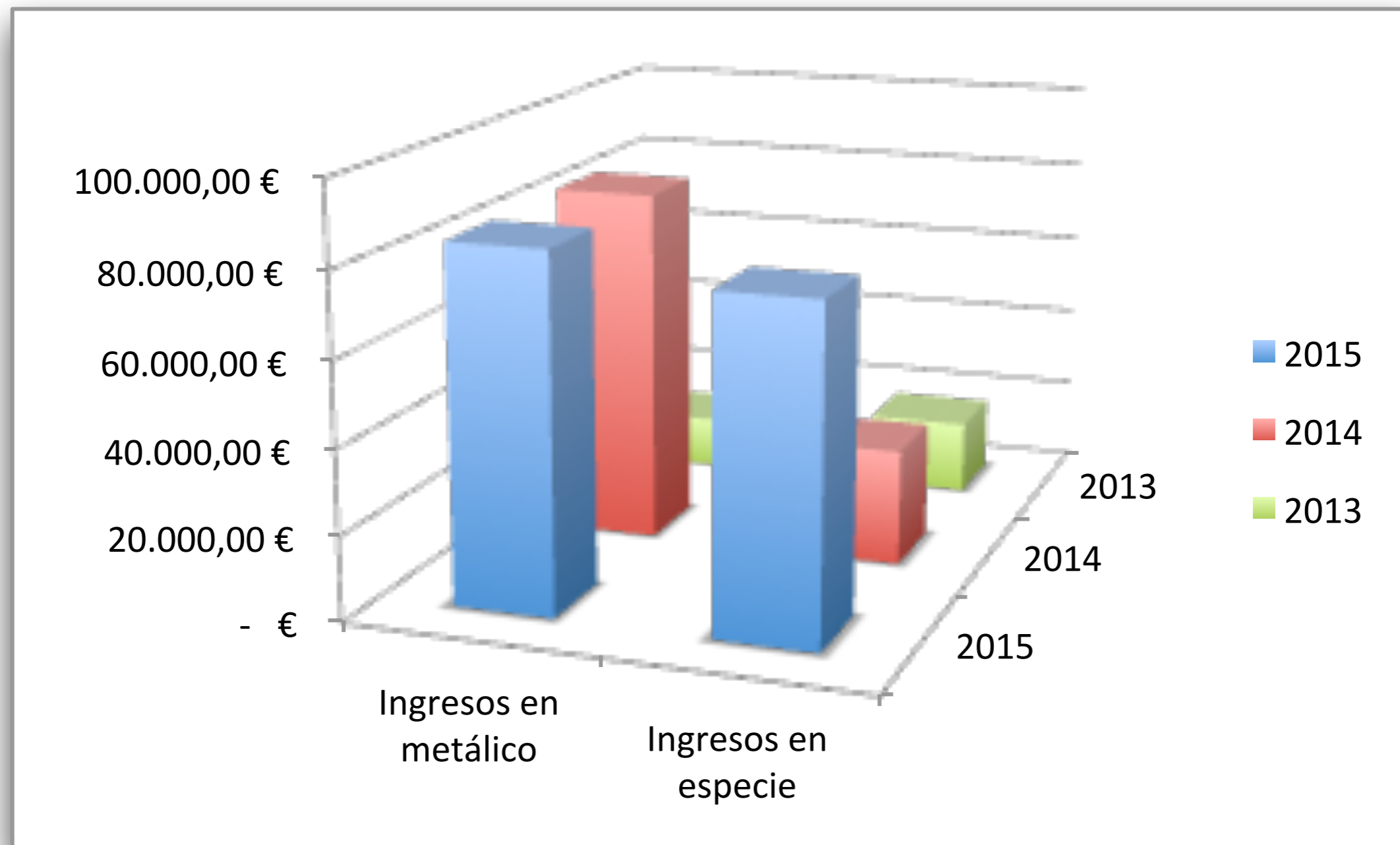
ingresos en metálico

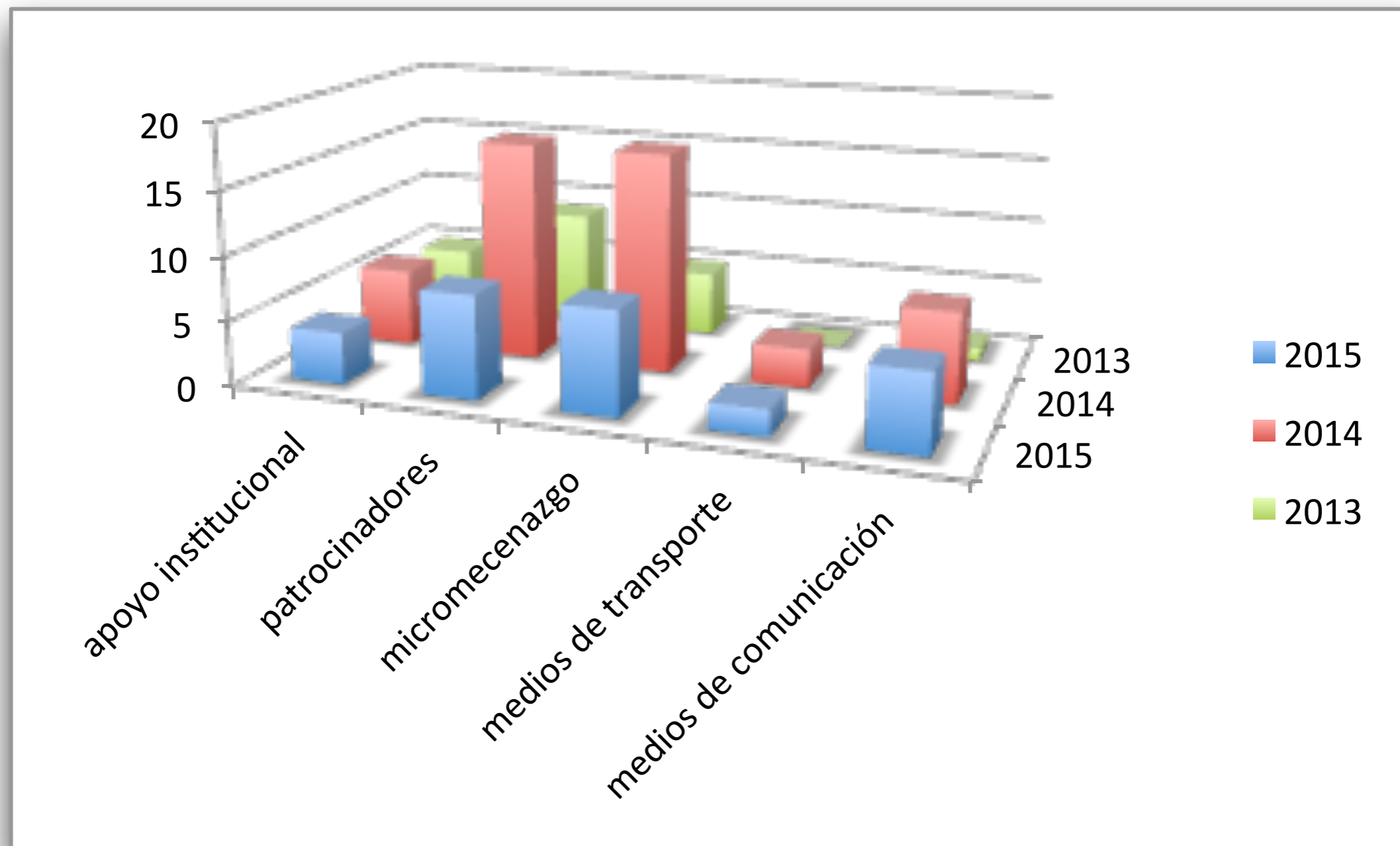
ingresos en especie

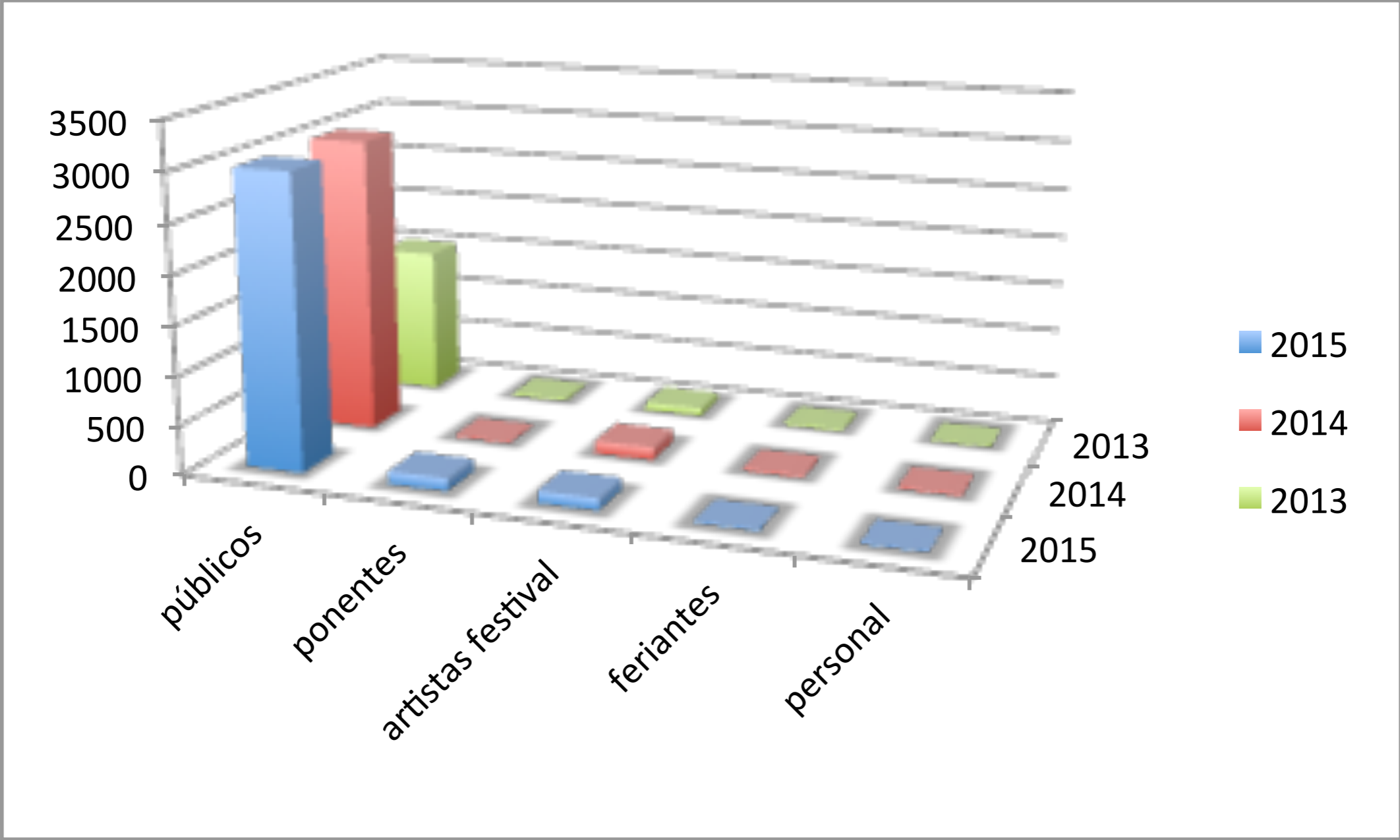
ingresos totales

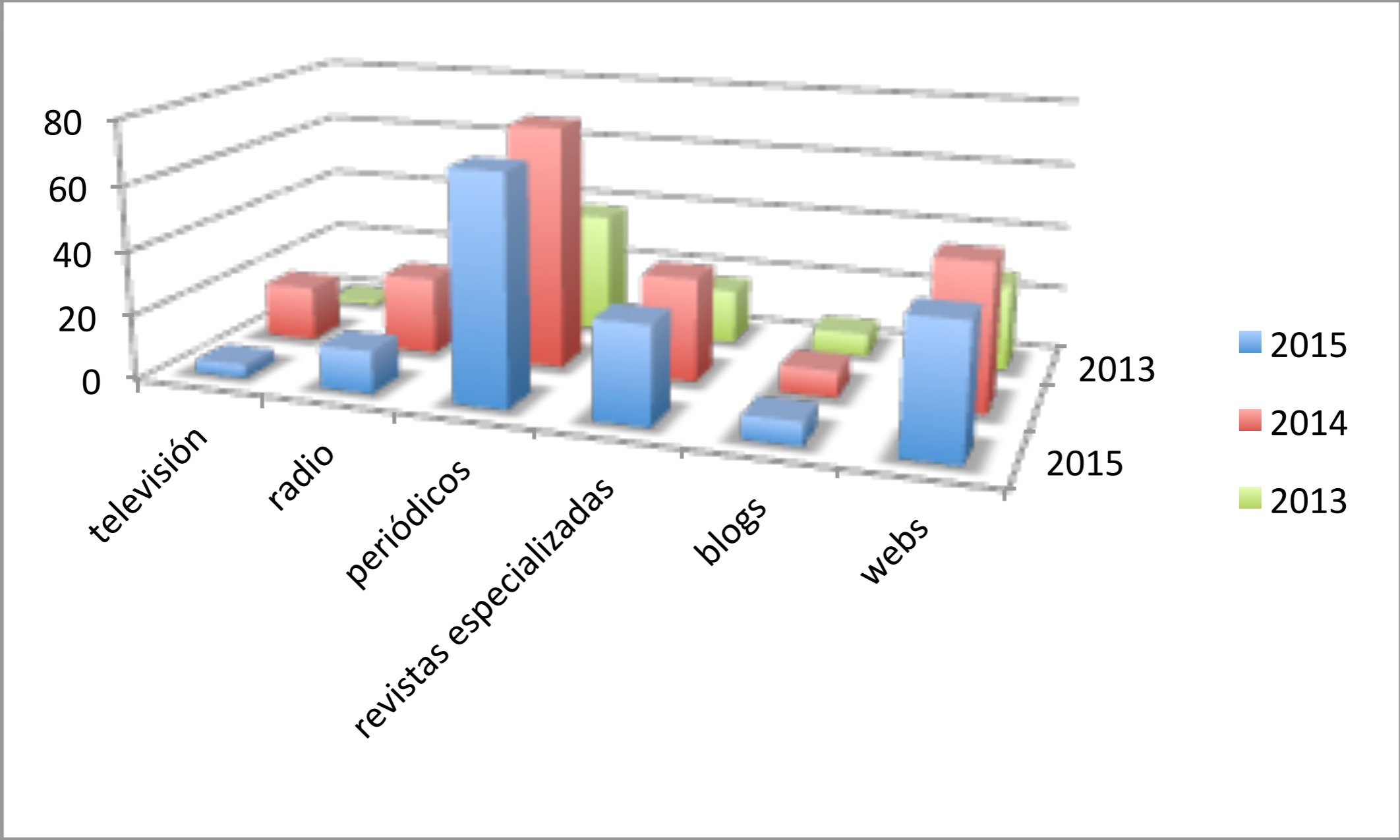
confianza

implicación

medios

consolidación de objetivos

- Programación coherente e innovadora
- Generar un espacio de referencia
- Afianzar el trabajo en colaboración con otras entidades
- Creación de vinculaciones con profesionales del medio
- Expandir la zarzuela más allá de su espacio de desarrollo natural
- Difusión de un catálogo editorial
- Incentivar proyectos a cargo de terceros
- Implantación en los medios
- Internacionalización
- Patrocinadores
- Consolidar los fines de la Fundación Guerrero y su representatividad

JORNADAS
DE ZARZUELA