

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

EL SILENCIO EN BODAS DE SANGRE

UNA OBRA TEATRAL
DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR
DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Dirección: Hiroshi Koike / Japón
Producción: VertebrART
Coproducción: Teatro Español

21 dic. 2023 – 7 ene. 2024
(excepto 24, 25, 31 dic. y 1 ene.)

Teatro Español
Sala Margarita Xirgu

VERTEBRART | TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

EL SILENCIO EN BODAS DE SANGRE

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | prensateatro@teatroespanol.es | 91 452 04 45
Twitter @TeatroEspanol | Facebook @teatroespanolmadrid | Instagram @teatroespanol_madrid

EL SILENCIO EN BODAS DE SANGRE

TEATRO

Idea original y dirección artística **Qianpeng Li** (China)

Adaptación y dirección **Hiroshi Koike** (Japón)

Del 21 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024

Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

Con **Lorena Martínez, Aurora Sevilla, Sofía Monreal** y **Tete Martínez**

Guitarrista **Manuel De Leon**

Diseño de escenografía **Hua Tan** (China)

Diseño de iluminación **Juanjo Llorens** (España)

Diseño de vestuario **Tong Zhao** (China)

Una producción de **VertebrART** en coproducción con el **Teatro Español**

EL SILENCIO EN BODAS DE SANGRE

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | prensateatro@teatroespanol.es | 91 452 04 45
Twitter @TeatroEspanol | **Facebook** @teatroespanolmadrid | **Instagram** @teatroespanol_madrid

El abrazo entre oriente y occidente: El silencio en Bodas de Sangre

El silencio en Bodas de Sangre es un espectáculo teatral contemporáneo concebido en un esfuerzo colaborativo entre artistas de Japón, China y España. Es la primera producción en español de VertebrART, una compañía enfocada en proyectos teatrales de colaboración internacional, con coproducción del Teatro Español. Basándose en *Bodas de Sangre* del renombrado poeta y dramaturgo Federico García Lorca, el espectáculo constituye la primera reinterpretación de esta clásica obra española desde una perspectiva oriente, mientras tanto, es un conmovedor abrazo entre las culturas de Oriente y Occidente en el contexto global contemporáneo.

Como una profesional del teatro originaria de China y residente en España, siempre he tenido un profundo interés en proyectos interculturales así como de colaboración internacional, y he realizado numerosas prácticas a lo largo de los años. En esta ocasión especial, hemos congregado a un director de Japón, diseñadores de escenografía, vestuario y carteles de China, un diseñador de iluminación de España, así como actores y músicos de cinco ciudades diferentes de España para embarcarnos en esta "aventura artística".

El texto adaptado retiene la inmensa energía dramática y lírica intrínseca en la obra original de *Bodas de Sangre*, fusionándola con elementos estéticos derivados de la filosofía y la religión tradicionales de Oriente. Destaca por una ritualización y un sentido del ritmo que son tan intensos como precisos, permeando la obra de principio a fin. Cabe resaltar que el espectáculo final trasciende las modalidades escénicas convencionales, tales como el lenguaje o la danza. En su lugar, adoptamos un enfoque artístico holístico que incorpora elementos visuales, como la escenografía, la iluminación y el diseño de vestuario, sonido en vivo, con guitarra y percusión, canto, flamenco y actuación, entre otros aspectos.

El enfoque artístico integrado facilita que incluso aquellos espectadores que no dominan el español puedan asimilar con mayor facilidad la riqueza simbólica de la obra. El equipo creativo, formado por artistas de China y España, ha desplegado una imaginación y creatividad asombrosas. Cada actor/actriz, meticulosamente seleccionado/a, destaca por su carisma excepcional y un amplio repertorio de habilidades interpretativas. El guitarrista, además de su virtuosismo con la guitarra en vivo, enriquece la sonoridad mediante diversas técnicas de percusión. En conjunto, colaboran estrechamente en el diseño visual para generar una atmósfera densa y enriquecida. Tras una sesión de brainstorming, la diseñadora china de escenografía Hua Tan expresó: "la textura de esta obra es onírica, intensa, hermosa; puedes sentir el palpitar de tu corazón y una ligera transpiración...". Por su parte, el renombrado diseñador de iluminación español Juanjo Llorens ha mantenido siempre la premisa de que "la luz está viva, como la respiración", una filosofía que se alinea perfectamente con las aspiraciones del director.

Hiroshi Koike, el renombrado director de teatro japonés conocido como "el mago del

EL SILENCIO EN BODAS DE SANGRE

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | prensateatro@teatroespanol.es | 91 452 04 45

Twitter @TeatroEspanol | Facebook @teatroespanolmadrid | Instagram @teatroespanol_madrid

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

teatro", en su adaptación, ha optado por conservar solo cuatro personajes claves: la Novia, Leonardo, la Mujer de Leonardo y la Madre del Novio. Este enfoque hace que la estructura de la historia sea más concisa y reduce el lenguaje al mínimo necesario, lo cual acentúa aún más la belleza poética del español.

Koike pone un gran énfasis en la expresión corporal en el teatro y en la "musicalidad" de la obra, y destaca tanto los elementos visuales como un sentido de ritual. Este último es particularmente notable, ya que es un estilo cada vez menos común en el teatro contemporáneo. No solo está impregnado de fuertes influencias orientales, sino que también practica las características más fundamentales del teatro en sus inicios. Además, su dirección espacial lleva consigo sombras del arte tradicional oriental, como el concepto de "cambio de escenario por un solo paso" en el teatro tradicional chino, y la combinación flexible de todos los elementos en el escenario con la actuación de los actores.

Aprecio especialmente que el director Hiroshi Koike destaque en su obra su concepto estético favorito: "El silencio lo es todo" ("Silence is Everything"). En los textos budistas, hay una frase que dice: "El Buda dijo: No es decible. No es decible". Este concepto, tras largos períodos y cambios históricos, se ha arraigado en la filosofía de vida y comportamiento de los orientales modernos. Cada persona ha luchado alguna vez entre "lo que le gusta" y "lo que debería hacer", y generalmente, las estrictas normas sociales y morales tradicionales suelen vencer los deseos y libertades individuales. Enfrentado a este conflicto omnipresente, la "pérdida de palabras" se ha vuelto algo común en la sociedad actual. Sin embargo, el "silencio" también alberga un mayor potencial de resistencia. En el silencio, la gente puede percibirse a sí misma con mayor agudeza e intensidad. Esto se refleja plenamente en el cartel, donde aparece una rosa frágil pero con espinas, resplandeciente y valientemente erguida. Como dice Koike, "aunque es una tragedia, quiero que esté llena de positividad y esperanza."

Al iniciar este proyecto, me preguntaba si, desde una perspectiva oriental, la naturaleza clásica de *Bodas de Sangre* podría obtener una interpretación y expansión únicas. ¿Podría tener una textura que no solo trascienda el lenguaje sino que también se distinga de las demás versiones de "Bodas de Sangre", atrayendo así a la gran mayoría del público teatral a nivel global? Espero que todas estas preguntas puedan encontrar respuestas satisfactorias en *El silencio en bodas de sangre*.

Qianpeng Li / China: Idea original y dirección artística

EL SILENCIO EN BODAS DE SANGRE

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | prensateatro@teatroespanol.es | 91 452 04 45
Twitter @TeatroEspanol | **Facebook** @teatroespanolmadrid | **Instagram** @teatroespanol_madrid

Acerca de la compañía VertebrART

VertebrART fue fundada en el año 2016 en Shanghái, y se distingue por ser la única entidad artística independiente de China dedicada a la planificación y producción de proyectos de teatro en colaboración internacional, así como al intercambio cultural internacional. Hasta la fecha, ha producido nueve obras teatrales contemporáneas en chino con deferentes estilos colaborando con artistas de todo el mundo. Estas obras han sido invitadas a representarse en los principales teatros chinos y festivales internacionales, realizando giras continuadas por diversas regiones de China y siendo galardonadas con importantes premios en el ámbito del teatro de habla china. VertebrART también está comprometida a proporcionar formación en artes escénicas internacionales para profesionales y espectadores de diferentes grupos. Desde 2021, la sede española de VertebrART se convirtió en cofundadora y patrocinador del "Hispanic Theatre" International Festival. El silencio en Bodas de Sangre es la primera producción en español, fruto de la colaboración entre VertebrART y Teatro Español.

EL SILENCIO EN BODAS DE SANGRE

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | prensateatro@teatroespanol.es | 91 452 04 45
Twitter @TeatroEspanol | **Facebook** @teatroespanolmadrid | **Instagram** @teatroespanol_madrid

Qianpeng Li -China-. Idea original y dirección artística.

Profesora reconocida de interpretación, investigadora de teatro, programadora, fundadora de organizaciones artísticas internacionales.

Qianpeng Li ha sido profesora de interpretación en la Academia de Teatro de Shanghai durante casi 22 años. Ha visitado muchos de los más prestigiosos festivales, teatros y escuelas de arte del mundo en calidad de profesora invitada e investigadora. Ha introducido a China métodos de formación de distintos maestros de teatro, incluyendo a Tadashi Suzuki, Grotowski y Michael Chéjov. También es la primera persona que ha traducido al chino el libro *El método* de Michael Chéjov.

Es comisaria y asesora artística de diversos teatros y festivales internacionales en China, presentando, exhibiendo y promoviendo espectáculos teatrales contemporáneos de todo el mundo en China.

Es fundadora y directora artística de VertebrART (2016, Shanghái; 2021, España) y JUST ART ASSOCIATION (2020, España) que son organizaciones independientes de arte dedicadas a proyectos de colaboración internacional y a la educación artística.

Hiroshi Koike -Japón- Director, dramaturgo, coreógrafo, docente y gestor de cultura

Uno de los directores teatrales más prestigiosos en la escena contemporánea de Japón. Es el fundador de la organización artística Pappa TARAHUMARA, establecida en 1982, así como del Hiroshi Koike Bridge Project (HKBP), inaugurado en 2012. Su experiencia comprende la creación, dirección o coreografía de aproximadamente 80 obras a nivel global, las cuales han tenido representaciones en más de 40 países. La serie Mahabharata es uno de sus proyectos internacionales más notables de los últimos años que congrega a artistas de nueve países de Asia.

Fue director artístico de la Fundación Cultural de Tsukuba, presidente del Foro de las Artes Escénicas de Asia y miembro del consejo de la Fundación Japón y profesor en la Universidad de Arte de Musashino y como director y fundador del Instituto de Artes Escénicas (P.A.I.). Es autor de libros *Listen to the Voice of the Body*, que aborda la intersección entre el arte y la sociedad; la teoría de dirección *Theory of Performing Arts - Fushi Kaden for the 21st Century*; y la antología de obras teatrales *Journey to the Night and The End of the World*.

Lorena Martínez -España- Interpretación. Bailarina de flamenco, actriz

Lorena Martínez, nacida en Valencia, España, en 1994, es una artista multidisciplinaria que sobrepasa las fronteras de la danza y la interpretación. En su faceta de bailarina, se licenció en 2015 en danza española en el reputado Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya. Fue aprendiz de célebres artistas del flamenco, como Yolanda Heredia y Jesús Carmona, entre otros. Posee también un profundo conocimiento en diversas áreas de la danza, abarcando desde la danza tradicional española y clásica hasta la contemporánea y urbana.

Desde sus años juveniles, Lorena ha subido a los escenarios de los teatros y festivales de mayor renombre en España, como son el Teatro Olympia de Valencia, el Teatro Principal de Valencia, el Teatro Principal de Castellón y el Palau de la Música. Además, ha tenido la oportunidad de participar en el Festival Internacional de Teatro Marinando en Italia. Su carrera también se ha visto enriquecida por su participación como artista invitada en diversas actividades de intercambio a nivel internacional en lugares como Francia, Rusia y Marruecos, entre otros.

Aurora Sevilla -España- interpretación. Bailarina de flamenco, actriz

Aurora Sevilla, nacida en Cádiz, España, en el año 1992, inició su formación fundamental en danza flamenca cuando contaba con tan solo 8 años de edad. Posteriormente, en el año 2010, se licenció en la especialidad de enseñanza de danza flamenca. Fue discípula de eminentes maestros del arte flamenco, como Manuel Morón y Javier Lara, bajo cuya supervisión continuó puliendo sus capacidades interpretativas y presentándose en diversos escenarios flamencos a lo largo y ancho de España.

A lo largo de su carrera, Aurora ha tenido el privilegio de colaborar con un sinfín de artistas flamencos de gran prestigio en España, incluyendo a figuras tales como Antonio El Pipa e Iván Gallego. En el año 2018, se embarcó en una gira por China con la obra Pura Raza. En 2019, presentó su propio trabajo, "Omnisciente", en el marco del Festival de Arte denominado "Cádiz es Flamenco". Adicionalmente, ha desempeñado el papel de la primera bailarina en la obra "Carmen" de Bizet

Sofía Monreal -España- Interpretación. Actriz, cantante, bailarina de flamenco

Sofía Monreal, nacida en 1973 en Málaga, reside actualmente en Madrid. Se distingue como una ilustre artista transversal con una trayectoria internacional. En su calidad de actriz y cantante, posee una extensa formación y una sólida experiencia profesional adquirida en destacadas metrópolis como Nueva York, Londres, Madrid y Barcelona.

Ha tenido una participación relevante en numerosas obras teatrales, entre las que destaca ¡Ay, Carmela!, bajo la dirección de Paula Paz. Dicha pieza, que tuvo su estreno en el Teatro Cervantes de Londres, le reportó a Sofía el reconocimiento como Mejor Actriz en los Premios Lucas del año 2019. Su talento también se ha visto reflejado en la pequeña pantalla, actuando en diversas series de televisión que han cosechado excelentes críticas tanto en España como en América Latina, incluyendo La que se avecina, Arrayán y Cuéntame cómo pasó, entre otras. Su versatilidad se extiende al cine y a los musicales, donde también ha desempeñado destacadas actuaciones.

Tete Martínez -España- Interpretación. Bailarín, actor

Tete Martínez, originario de la pequeña localidad de Salou en la región de Cataluña, España, nació en 1992 y se subió a los escenarios por primera vez con tan solo 5 años. Recibió una rigurosa formación en danza en Tarragona y Barcelona, y en la actualidad ha fijado su residencia en Sevilla, ciudad reconocida por ser la cuna del flamenco.

La especialización de Tete Martínez radica en el flamenco, disciplina en la que se formó bajo la tutela de prestigiosos maestros del flamenco español como Miguel El Rubio, Fuensanta "La Moneta" y El Farru. Como bailarín y actor, ha intervenido en un gran número de obras musicales y dramáticas donde el flamenco es la principal forma de expresión, evidenciando una enriquecida capacidad interpretativa y un cautivador talento danzario. Paralelamente, Tete también es versátil en otras formas de danza, como la danza moderna, el hip-hop y la danza latina.

Manuel De Leon -España- Guitarra y percusión. Guitarrista, cantante

Manuel De Leon, nacido en 1986 en la ciudad de Cádiz, en la región de Andalucía, España, inició su formación en guitarra durante su adolescencia, bajo la enseñanza de diversos maestros de guitarra flamenca. Gracias a esta rica herencia artística, ha logrado forjar un estilo propio y distintivo. Es un excepcional músico flamenco que fusiona con maestría la composición, la interpretación y el canto.

Ha tenido el honor de participar en una multitud de festivales de flamenco y ha llevado su talento a los escenarios de destacadas salas de conciertos, teatros y tablaos de flamenco en toda España. Además, su carrera le ha permitido viajar por todo el mundo, y ha tenido la oportunidad de participar en la grabación de diversos programas de televisión en España. Recientemente, ha tenido el privilegio de colaborar en un proyecto musical con el afamado guitarrista español Paco Vidal.

Hua Tan -China-. Diseñadora de escenografía e iluminación

Residente en Shanghai, China, Hua Tan es una talentosa diseñadora de iluminación y escenografía que trabaja en producciones teatrales tanto en China como en el extranjero. Posee un Máster en Diseño de Iluminación de la Academia Central de Arte Dramático de China y otro en Escenografía de la Royal Central School of Speech and Drama. Además, ha tenido la oportunidad de compartir su conocimiento y experiencia como profesora en la Academia de Teatro de Shanghai.

Su talento ha sido reconocido con varios premios, incluyendo el Mejor Diseño de Iluminación en los Premios Lotus de Danza de China, de la Sociedad de Arte Escénico de Shanghai y del Festival de Teatro de Henan, así como el Mejor Diseño de Escenografía en el Festival de Teatro de Guangxi.

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

Juanjo Llorens -España- Diseñador de iluminación, docente

Distinguido diseñador de iluminación de origen español, experto en la exploración y creación de vibrantes y novedosos diseños de iluminación para diversas producciones. Ganador en cuatro ocasiones con Premios Max al Mejor Diseño de Iluminación. Dichos galardones se otorgaron por su brillante trabajo en producciones tales como *La mort i la donzella*, *El curioso incidente del perro a medianoche*, *De ratones y hombres*, y *La función por hacer*, entre otros. En el año 2023, recibió el inaugural Premios "Talía" al Mejor Diseño de Iluminación, otorgado por la respetada Academia de las Artes Escénicas de España, por su trabajo en el musical *Los chicos del coro*.

Juanjo Llorens ha mantenido una extensa y fructífera colaboración con las instituciones teatrales y compañías más prestigiosas de España. Entre ellas, se encuentran el Centro Nacional de Teatro, el Teatro de España, el Teatro Lliure de Barcelona, la Compañía de Teatro Kamikaze, solo para citar algunos ejemplos.

Tong Zhao -China- Diseñadora de vestuario y escenografía

Realizó su formación en la prestigiosa Royal Central School of Speech and Drama, obteniendo un Máster en Escenografía, y en el renombrado London College of Fashion, donde logró un Máster en Moda Femenina.

En su trayectoria, destacan obras de la talla de *The Tempest*, una coproducción del Centro Nacional de Artes Escénicas y la Royal Shakespeare Company, *The Monk and The Lotus*, presentada en el Festival de Ópera Grimeborn y en el festival de teatro tête-à-tête, *Normal Love* en los estudios Lillian Billy/Sadler Wells Theatre de Londres, y *Sinking Flesh* en el Lion & Unicorn Theatre de Londres, entre otras.

Actualmente, desempeña el papel de Directora Artística en Hexagon Collective y ha sido la encargada del diseño y producción de la performance inaugural de la exposición "Harper's Bazaar 150 Anniversary". Sus diseños también han sido expuestos en las semanas de la moda más relevantes a nivel internacional, incluyendo París, Shanghai y Londres.

EL SILENCIO EN BODAS DE SANGRE

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | prensateatro@teatroespanol.es | 91 452 04 45

Twitter @TeatroEspanol | Facebook @teatroespanolmadrid | Instagram @teatroespanol_madrid

Wei Dai -China- Diseño gráfico

Artista digital, fundador y director artístico de Wormhole Visual Alliance, profesor de Academia de Teatro de Shanghái

Wei Dai es un prestigioso artista de arte visual, fundador y director artístico de Wormhole Visual Alliance -- un grupo de artistas digitales comprometidos con la exploración de nuevas posibilidades y modos multidisciplinares de creación de arte digital. Wei Dai también es un profesor de Arte de Medios Digitales en la Academia de Teatro de Shanghai.

Wei Dai ha recibido la beca artística de la Concejalía de Cultura Asiática de EEUU en reconocimiento a sus logros creativos en las nuevas medios de comunicación en el año 2012.

Entre sus importantes trabajos se incluyen proyectos colaborativos interculturales de teatro como *The Effect* y *MOMO*. Wei Dai reside actualmente en Shanghai, China.