EL MISTERIOSO SISTEMA RIBADIER

TEATRO CHE Y MOCHE S.L.

[Adaptación y traducción de Alberto Castrillo-Ferrer de la obra de George Feydeau “El sistema Ribadier”]

EL AZAR A LA ALTURA DEL DESTINO

Notas de Dirección

El teatro es el lugar de la asamblea, de la reunión en la plaza pública donde la humanidad se pone ante su espejo deformado. Los actores, con 3500 años de "hemeroteca" de obras que se interrogan sobre las contradicciones, los vicios y las virtudes del ser humano, se exponen ante el público que ríe, llora, piensa y exorciza sus miedos.

La comedia ha sido siempre el hermano revoltoso de las artes escénicas, el preferido por el público y el temido por el poder, despreciado por algunas élites intelectuales y ensalzado por otras. El diablillo de la comedia sabe ser flexible y adaptarse a censuras y totalitarismos. Siempre contemporáneo e incluso vanguardista. Cuanto más es represaliada, más fuerte e incisiva se vuelve, porque la comedia es necesaria, vital y terapéutica, tanto para el individuo cuanto para la sociedad en su conjunto.

Quien no se ríe de sus defectos está abocado a repetirlos.

Y *COMEDIA CON MAYÚSCULAS* es lo que tenemos entre manos: el mejor vodevil de Europa. Ni más ni menos que Georges Feydeau, el alquimista de un teatro rápido, inteligente y mordaz que se ataca a las relaciones conyugales, a las falsas apariencias y al machismo imperante. El Misterioso Sistema Ribadier es un juguete teatral que bebe de las fuentes de *Plauto, Terencio, Aristófanes, Shakespeare* o *Molière,* una provocación escénica que sitúa al azar a la altura del destino y nos conmueve en forma de carcajada ante situaciones rocambolescas aunque más que posibles. Eso es la gran comedia.

El gran payaso *Charlie Rivel* llegó a la estilización máxima de cómo ha de hacerse la buena comedia: En su número estrella, Charlie salía mirando al público, arrastrando una silla. Ésta situación, junto a su cara de perplejidad hacía que indefectiblemente el público se riera de él. La actitud de los espectadores le provocaba más asombro y después tristeza, cuanto más entristecía el payaso, más reía el público. Al cabo

de un tiempo brotaban lágrimas de sus ojos que, para disimular, se las bebía echando la cabeza hacia atrás y sorbiendo. Esto provocaba más risas crueles, y en ese afán de intentar parar la carcajada salvaje con un nuevo disimulo, su actitud le llevaba a aullar como un lobo. La grada del circo parecía caerse bajo las risas atronadoras de un público en plena catarsis.

Esto es la comedia. El público ríe a pesar del personaje, y cuanto más intenta el personaje que todo vuelva a la normalidad, más lo estropea y más se pone en evidencia. El personaje tiene que sufrir para que el espectador exorcice miedos y se libere. Esta es la espiral de la buena comedia, en la que el respetable es un voyeur de lujo de las rocambolescas situaciones de la vida cotidiana.

Y a esto tenemos que tender, a hilar fino en las escenas, construir personajes con poso, reconocibles y humanos. Huir de la anécdota y el trazo grueso, fomentar la sorpresa y el ritmo. *El Misterioso Sistema Ribadier* demanda un trabajo de estilo que no está reñido con la verdad escénica o con los gustos del público de hoy, más rápido en la recepción y más impaciente, un público que necesita la risa como el pez el agua.

Seguidor de la trayectoria y los éxitos de la Compañía *Che y Moche* sería una pena desaprovechar una de sus excelentes bazas: La música en directo.

Por otra parte es el espacio sonoro lo que nos coloca en un lugar concreto, tanto espacial como temporalmente. La comedia tendrá cinco momentos musicales en directo, para imbricar los actos y abrir y cerrar con fuerza nuestra historia.

Hemos recurrido a una artista incuestionable del panorama musical francés, **la cantante ZAZ y su disco homenaje a París**. Esto entronca con el origen manouche de la música que crea **Tereza Polyvka,** directora musical de la compañía y con la filosofía del espectáculo, de este modo se adaptarán cinco temas para ser tocados y cantados en directo por los mismos actores.

Pero nada de esto es factible sin la experiencia y maestría de un buen elenco, la complicidad de actores que dominen el tempo escénico, que construyan personajes insoportablemente humanos, que trabajen en equipo y que entiendan y sepan transmitir la complejidad y los miles de matices que tiene un texto así, donde una mirada es un mundo y un tartamudeo puede significar un giro de situación. Mi trabajo consiste en hacer que los cinco “pura sangres” lleven el carro por el mismo camino, facilitarles un ambiente de trabajo creativo y libre, enmarcarlos en un espacio escénico sugerente y permitir que la magia del teatro vaya surgiendo. Sin los actores que tengo no me atrevería a cruzar este océano, donde hace falta oficio y locura a partes iguales… ¡Creo que vamos bien servidos!

Nada es más cierto que la mentira, ni más humano que la risa. Disfrutemos y sintamos el peso y el poso de la comedia, que es la verdadera historia de la humanidad.

Alberto Castrillo-Ferrer, Director.

FEYDEAU Y EL PANORAMA TEATRAL DEL SIGLO XIX

No es de extrañar que en plena revolución industrial, social y cultural, para el teatro sea un siglo de progreso. Se busca un cambio y una mejora artística, y al mismo tiempo aparecen nuevos auditorios, la ciencia y la tecnología aportan nuevos avances en la iluminación y la escenografía. Se abandonan las bambalinas y los cortinajes para pasar al llamado "medio cajón". El vestuario se vuelve preciso y acorde con la época histórica que se representa en la acción dramática, y la escenografía es más imaginativa en algunos casos o más realista en otros.

Aparece un nuevo público, un público formado por la burguesía y las capas populares, generalmente poco instruidas, que buscaban en el teatro una forma de entretenimiento, de evasión. El teatro el arte de la polis, como decían los griegos y las ciudades crecen y crecen… necesitando cada vez más elementos de ocio y evasión.

En Alemania nace el movimiento Sturm und drang con Goethe y Shiller a la cabeza. En Francia el escándalo por el estreno de "Hernani", de Víctor Hugo, en 1830 dividió al público francés en partidarios del clasicismo y partidarios de la libertad romántica, en una verdadera batalla campal que se repitió durante las cuarenta y cinco representaciones que tuvo la obra. Hugo declaró que "el Romanticismo es el liberalismo en literatura", y defiende la total libertad del autor para sus creaciones.

Pero, si algo define al siglo XIX es el Romanticismo en todo su esplendor, unido a los nacionalismos y a las necesidades identitarias y a todo esto se van a atacar los cómicos y los satíricos coetáneos. Georges Feydeau, conocedor de los elementos clásicos pero inquieto, provocador y crítico, sigue los pasos de *Labiche* y se hace maestro de un género llamado Vaudeville (Vodevil) que es la delicia del público y el martirio de los intelectuales de la época. Hoy en día el Vodevil se sitúa a la misma altura que los dramas románticos, gracias en gran parte a nuestro prolífico autor, que supo crear un género universal de plena vigencia.

Actualmente se reconoce a Feydeau como uno de los grandes autores dramáticos de su tiempo cuyos textos ejercieron influencia en los dadaístas, los surrealistas y el teatro del absurdo.

Elogio de la locura de Feydeau

Publicado el 13 de de junio de 2015 en Anna María Martinolli

En un artículo sobre el trabajo del traductor del Premio Nobel de Literatura, Elfriede Jelinek, Elisabeth Kargl escribe que el autor considera el vodevil francés el precursor de la American comedia "slapstick" siendo inigualable por el punto de vista del ritmo. Hay chistes sobre chistes, múltiples posibilidades técnicas, no hay nada que no puedan superar esos conejillos de indias sometidos a correr a toda velocidad dentro de su rueda: la rueda da vueltas y vueltas, hasta que los pobres, ahora agotados, terminan exactamente en el punto de de partida".

El viejo y el genio Feydeau sorprende. En sus textos, el mecanismo cómico es también, después de todo, un "mecanismo infernal".

Una vez disparado el resorte, el mecanismo, matemáticamente, abruma, devora. En este caso la primavera es una primera mentira... y desde ese momento en adelante, una mentira de invención de la invención, siempre coherente en el momento en que se produzca, un universo absurdo que toma forma, un universo al mismo tiempo lógico y perfectamente neutro. Aceptamos todo y además exigimos que todo pase. En una serie de reacciones en cadena, una sociedad se atomiza con sus hipocresías y prejuicios. Todo cae, todo se tambalea, los prejuicios burgueses, incluso el lenguaje que se deshace con errores y juegos de palabras tan grandes como una casa. Un mundo loco se impone. Sin lugar a dudas, ya hay algo de Feydeau en el Ionesco que vendría después.

El Vaudeville requiere un tono más alto que el de la comedia. En cierto sentido, es un género más colorido, se encuentra a medio camino entre la comedia y la opereta. Feydeau es el maestro indiscutible de este género teatral. *Para ello, merece convertirse en un clásico y con las farsas de Molière, Feydeau posee los textos más exitosos. La profunda humanidad de Feydeau nunca pierde su verdad, incluso en los momentos en que Feydeau abandona la imaginación más loca. Su escritura es extremadamente cuidadosa y rigurosa, sólo cambiar una palabra, la frase pierde su efecto.*

En el vodevil, el autor consigue crear una atmósfera onírica. Hasta el punto de que, a veces, parece que soñar, de tener la impresión de que nuestros sueños están impregnados de locura. Burlesque es una forma de espíritu que no debe ser subestimada, ya que no debe subestimarse su contenido, su falta de escrúpulos o buena voluntad.

El burlesque es una gran fuerza que nos puede ayudar a vivir. Un torreón brillante hacia lo absurdo para no perder el equilibrio que nos ayuda a poner en duda el valor de muchas cosas.

Una de las características de Feydeau es la asociación de ideas. Algunas ideas se suceden y se asocian e Inmediatamente toman forma. A menudo en la vida, la gente habla antes de pensar y esto les da esa deliciosa sonrisa de la idiotez, así en Feydeau, las palabras salen antes de pensar, y la risa estalla con velocidad y ligereza.

Feydeau no es vulgar, ya que siempre es consciente, sigue siendo eternamente niño y nos ha dado una manera única de hacer teatro a través de un humor feroz que sigue inspirando a muchos textos contemporáneos.

¿Y en nuestra querida España?

Los románticos se sintieron atraídos, como los europeos, por dramas históricos de escenarios insólitos, tenebrosos o exóticos, por personajes malditos, y por las tragedias en el que el amor y el destino llevan a un desenlace desastroso a sus protagonistas. Destaca entre todas la obra de Hartzenbusch, "Los amantes de Teruel". El Duque de Rivas escribe también un célebre drama histórico, llevado luego a la ópera por Verdi, "Don Álvaro o la fuerza del sino", lleno de sucesos azarosos y truculentos.

Pero quien se lleva la palma y el triunfo a través de los tiempos es José Zorrilla, que recrea de nuevo la figura del seductor demoníaco don Juan, en su obra "Don Juan Tenorio", donde por primera vez el protagonista es salvado por el amor de doña Inés, y no condenado como sus antecesores. Liberal pero sin pasarse…

SINOPSIS ARGUMENTAL
EL MISTERIOSO SISTEMA RIBADIER

Eugène Ribadier es el segundo marido de Angèle, viuda de M. Robineau. Después de la experiencia con su primer marido M. Robineau (que engañó a su mujer ¡416 veces en 8 años!), Angèle ha desarrollado un celos patológicos y sigue de cerca las actividades de su segundo marido. Ribadier sin embargo, posee el don de " hipnotismo " sistema " que utiliza para dormir a su esposa cuando quiere hacer una escapada, y luego despertarla a su regreso, gracias a un truco que sólo él conoce; soplarle en la cara. Un día Ribadier revela imprudentemente el truco a Aristide Thommereux, un amigo de Robineau que regresó de Australia con la esperanza de satisfacer su amor secreto por Angèle.

Mientras Ribadier está fuera por una de sus escapadas, Thommereux utiliza el sistema para despertar a Angèle y confesar su pasión por ella. Angèle lo rechaza, pero cuando Thommereux se hace más insistente se oye un ruido fuerte desde el exterior: Ribadier vuelve a casa, perseguido por Savinet, un comerciante de vinos y marido de su amante. Thommereux se escapa por la ventana y Angèle finge estar todavía en un sueño hipnótico profundo.

Angèle oye a Ribadier admitir su culpa ante Savinet; después de la salida del comerciante de vinos y Angèle tiene un arrebato furioso ante su marido.

Ribadier acude a diversas estratagemas para salvar la situación, incluida la de hipnotizar a su esposa de nuevo para tratar de convencerla de que lo que escuchó fue el resultado de un sueño. Pero ella utiliza el sistema de su marido pretendiendo revelar que cuando está hipnotizada, recibe la visita de un amante. Thommereux piensa que se está refiriendo a sí mismo, mientras que Ribadier indignado va en busca del intruso desconocido. Cerca de la ventana, los dos descubren un hombre; resulta que es Guzmán, el cochero, se subió a la ventana con el fin de encontrarse con la camarera Sophie. Guzmán confesó una vez que solía subir a la ventana para encontrar una mujer que lo recibió con entusiasmo; Ribadier y Thommereux están aterrorizados y van a buscar a Angèle para evaluar la veracidad de la historia del cochero…

UNA COMPAÑÍA INTERDISCIPLINAR
Teatro-Música-Humor

Teatro Che y Moche sigue caracterizándose por ser una de las compañías teatrales donde la música en directo es una fortaleza en sus propuestas, en esta ocasión no lo será menos.

Teresa Polyvka, reconocida músico interprete multiinstrumentista, compositora, arreglista y directora musical se pone al frente del equipo para crear el universo musical del espectáculo; Canciones manouche instrumentadas con violín, acordeón, guitarra, saxo y voces. Bellos temas del París de siempre adaptados y traducidos al contexto de la obra se presentan con tintes de cabaré, género bien conocido por todo el equipo artístico. Kike Lera y Joaquín Murillo completan el equipo musical habitual aportando sus capacidades tanto instrumentales, guitarra y saxo, como vocales. Sin duda el desarrollo de un proyecto también se mide en lo que aporta profesionalmente a sus participantes y la mejora en formación musical para los actores es avanzar en las fortalezas de nuestros profesionales ampliando sus aptitudes y habilidades escénicas haciéndoles más capaces para nuevos horizontes. Descubrir, inventar, innovar, en definitiva hacer nuevas cosas partiendo del oficio y el mejor contexto para ello.

Descubrir la figura del "chansonnier" será uno de los placeres escénicos, tanto para el público como para la compañía. Se trata de un cantante-personaje que aborda tanto los temas amorosos como político satíricos siempre en el contexto del cabaret y donde lo humorístico se convierte en la cuchilla sobre la que caminar poniendo a prueba los prejuicios y la moral del público. Resulta divertido, atrevido y una chispa exótico que la compañía cante en francés a la vez que en español creando un universo común más identificable para el espectador y seguro que más sorprendente.

HECHOS PARA LA COMEDIA

Es aquí donde mostramos el verdadero músculo de la propuesta, una fortaleza incuestionable, Rosa Lasierra, Luis Rabanaque, Kike Lera, Joaquín Murillo y Teresa Polyvka, todos ellos bajo la dirección de Alberto Castrillo. Es una decisión empresarial, es una aventura personal, un buen casting… Es sin duda alguna toda una oportunidad. Nuevamente una compañía de trayectoria

reconocida apuesta por un montaje de medio formato, de un genero con gran proyección y con un elenco formidable, que tras una época de importante crisis económica se rearma con fuerza e ilusión para competir en el más duro mercado nacional y en el que sin duda alguna ya ocupa un lugar reconocido. No destacar la eficacia y calidad de nuestros actores para el género en este proyecto sería como obviar las pirámides en Egipto. Es por todo ello que en nuestro proyecto perseguimos las excelencias del vodevil en el actor:

- Ganarse al público desde el principio
- Saber llenar un escenario en solitario
- Ser conciso
- Tener capacidad de improvisación, saber jugar con el público
- Poseer sentido del ritmo, del recurso efectivo, de la comicidad,
- Saber cambiar velozmente
- Saber cantar, bailar, acentos, imitar…

El buen teatro no necesita escusas, sin embargo en este momento en el que la comedia parece haberse convertido en una especie de intrascendente entretenimiento sentimos la necesidad de poner en valor la riqueza teatral, artística y cultural de tan noble género. La comedia de Feydeau reúne caricaturas potentes, abismos de ridículo, ironías impalpables y deliciosas, símbolos enredantes y definitivos, cascada de hilaridad irrefrenable, escorzos de cinismo revelador, cruce de riñas, bromas que airean la inteligencia, risas y carcajadas, toda la gama de estupidez e imbecilidad de la tosquedad y de la absurdez que estimula la mente hasta el borde de la locura, acontecimientos trepidantes que empujan a los personajes de derecha a izquierda y de arriba abajo en cuestión de segundos, caricaturas del dolor y de la nostalgia, es reacción expresionista al romanticismo lánguido y en definitiva una explosión artística sublime de la que ya gozaron en los mejores teatros de Paris artistas de vanguardia como Picasso, Apollinaire, Gris…y nosotros de esta gente nos fiamos.

PARIS-ZARAGOZA. EL MONTAJE
Escenografía, video- creación y vestuario.

La comedia es diálogo con el presente, provocación y despertar de conciencias. Es actualidad palpitante y a la vez recuerdo ancestral, la prueba de que nos reímos de lo mismo a lo largo de los tiempos.

La gran comedia es universal y atemporal y aunque algunos códigos cambien o se modifiquen según la evolución o involución humana, creo que nuestra misión es procurar el mismo grado de emoción y satisfacción al espectador de hoy que al de –en este caso- finales del XIX. Conectarle consigo mismo y colocarle un espejo, deforme o no, de su propia realidad.

Preservando el espíritu y la dramaturgia de Georges Feydeau, nuestra propuesta la traspone y traslada a una contemporaneidad estilizada. Un presente "retro" y colorido cercano al universo de las películas de Jeunet & Caro o de Alain Resnais. ("Amelie", "Delicatessen", "Les herbes folles"… son algunos títulos que nos sirven de referencia)

Feydeau retrataba a la sociedad de su época (o al menos una parte de esa sociedad) y no perdonaba sus vicios, sus miedos o sus traiciones. Los personajes de *Feydeau* son luminosos, vivos y extravagantes, llenos de contradicciones y deseos ocultos. De la confrontación de deseos surge la Comedia. De las estrategias ridículas para no desvelar nuestras incapacidades. Esa es la GRAN COMEDIA DE SITUACIÓN, el juego escénico donde el público sabe y prevé lo que va a pasar y los personajes lo sufren. La risa es consecuencia del reconocimiento del espectador de su propia existencia, estilizada y deforme, pero veraz. La risa nos libera y exorciza nuestros miedos**. Reír es, probablemente, lo más humano que hay.**

Dominique Pignon. "Dinner de Cons" de Francis *Weber*

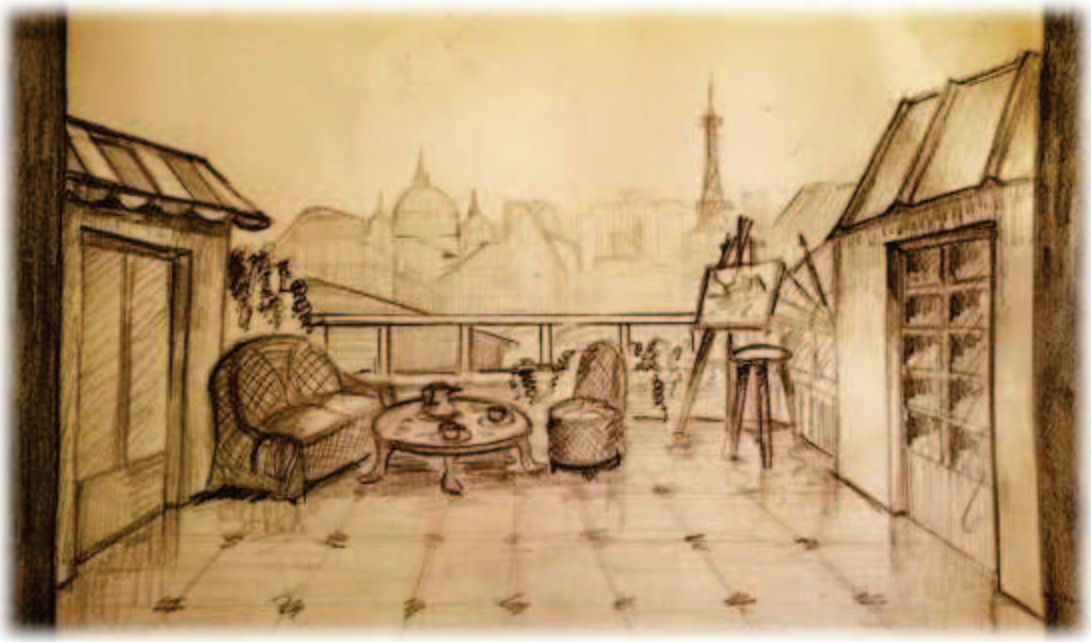
En *"El misterioso sistema Ribadier",* los personajes sufren, pero no se achican, luchan y se rebelan contra un destino amoroso cruel. El ser humano quiere ser deseado, respetado y admirado: todo eso se traduce en lo que hemos llamado AMOR, que no deja de ser un sentimiento de autoafirmación de la existencia.

EL PARÍS QUE SOÑAMOS

Vamos a trasladar al espectador la propuesta de un París soñado, colorido y fresco. Un París ocioso en el que las noches por los tejados tienen tanta importancia como los días por las calles. ***Arantxa Ezquerro*, diseñadora de vestuario,** proyecta colores vivos y cortes estilosos para los personajes, que nos conecten con esa atmósfera de comedia de situación que tiene la obra. El problema no está en el exterior, sino en los abismos de las inseguridades y los deseos.

Las prendas del vestuario son tarjetas de visita, cada personaje es una estación del año y su lado divertido; colores, contrastes, elegancia, belleza y espectacularidad muestran una paleta de colores que armonizan para salpicar de buen humor y originalidad el escenario creando un mundo nuevo ante nuestros ojos, algo reconocible y próximo pero extremadamente novedoso que no dejará de sorprender.

Por otro lado, la unidad de espacio que presenta el texto de *Feydeau*, originalmente planteado en el interior de una casa burguesa la hemos trasladado a una bonita azotea del barrio de *Montmartre*, desde donde se divisa una vista de la ciudad del Sena que nos permita juego escénico pero también nos haga viajar.



Boceto de la escenografía de Manolo Pellicer para "El misterioso sistema Ribadier".

El espacio escénico tiene una premisa: Aportar y no adornar; Ese divertido y sugerente espacio estará enmarcado con un magnífico fondo cinematográfico, la video-creación recrea las hermosas vistas de Paris desde la azotea de Montmartre de una forma mágica y sugerente, la video-creación nunca puede ser un adorno o una imagen de cine, hay que ir siempre a la forma teatral, la tridimensionalidad y el uso de medios que hagan posible la verosimilitud y la originalidad, aportando contenido a la idea de la puesta en escena.

LUZ

Los aficionados al cine sabemos que el paisaje es un personaje más, y en este caso París y todo lo que el imaginario colectivo atesora de esa ciudad no podían pasar de puntillas en nuestra puesta en escena. La Iluminación de **Tatoño** es París, Van Gogh y su paleta de colores, las sombras y la irrealidad, la luz Tiffany y sus vidrieras junto con el cielo "imposible" de un Paris que debe estar presente, observando y jugando con nosotros. La belleza y la frivolidad, el romanticismo y el misterio, todo lo que tiene el texto y que no podía desarrollarse en otro lugar del mundo, ha de estar visible y por derecho, porque como dice la canción:

"París siempre será París".

FICHA ARTÍSTICA DE "EL MISTERIOSO SISTEMA RIBADIER"

AUTOR: GEORGE FEYDEAU ---------- "EL SISTEMA RIBADIER"

TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN --------- ALBERTO CASTRILLO

DIRECCIÓN ---------- ALBERTO CASTRILLO

PRODUCCIÓN ---------- MARIAN PUEO

DIRECCIÓN MUSICAL ---------- TEREZA POLYVKA

ESCENOGRAFÍA ---------- JOAQUÍN MURILLO / MARIO MARTÍN

VESTUARIO ---------- ARANCHA EZQUERRO

DISEÑO GRÁFICO ---------- CRISTINA CASTEL

DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y VÍDEO --- TATOÑO

DISTRIBUCIÓN ---------- RAQUEL ANADÓN/TEATRO CHE Y MOCHE

REPARTO

ÁNGELA RIBADIER ---------- ROSA LASIERRA

EUGENE RIBADIER ---------- JOAQUIN MURILLO

THOMMEREUX ---------- LUIS RABANAQUE

GUZMÁN y SAVINET ---------- KIKE LERA

SOFÍA ---------- TERESA POLYVKA

VIOLIN Y ACORDEÓN ---------- TERESA POLYVKA

GUITARRA ---------- KIKE LERA

SAXOFON ---------- JOAQUIN MURILLO

GRADO DE INNOVACIÓN PARA LA CULTURA

En gran medida es lo expuesto en el punto anterior, esa revisión innovadora de la comedia y el trabajo interdisciplinar de la compañía con la música y una manera propia de entender el participación del público en los espectáculos, como ya ha ocurrido con "El Funeral", "Liquidación por cierre", "Mentira Cochina", incluso con los espectáculos pioneros de la compañía en este género de humor Música y teatro, como fueron el "4x4" y "Abú Hassan".

Un sello propio, aragonés, en una manera de hacer humor, en maridar teatro y música sin perder de vista al público que entran directamente a ser verdaderos protagonistas del espectáculo. Éste sello nos ha permitido participar en los mejores Festivales nacionales e internacionales, con "El Funeral", espectáculo estrella de la compañía y que recoge este buen hacer, se ha cumplido este año el décimo aniversario, algo muy difícil para un espectáculo y una compañía de nuestras características, y siempre con la marca "Aragón" como embajadores de cultura.

Además intentaremos innovar en la manera de comunicar, creando expectativa. Se llevará a cabo una nueva campaña de marketing y comunicación realizada desde los personajes, llegando al espectador a través del contenido de la obra, creando una complicidad y conocimiento de la trama y el argumento mucho mayor y original y con antelación al estreno, con acciones y eventos en la ciudad. Las redes y medios de comunicación habituales serán un nuevo material para la teatralización amplificando de forma notable el alcance ante el público. Se creará un blog desde el comienzo, dónde se publiquen los avances, las decisiones de dirección, la bibliografía que se trabaje, o artistas de referencia, cosas curiosas, opiniones, videos de ensayos, elección del cartel, vestuarios, construcción y proceso de creación de la escenografía… Del mismo modo durante los ensayos de la compañía se compartirán jornadas de trabajo con alumnos del medio como tarea formativa y pedagógica, e incluso podrán tomarse en consideración sus opiniones en los debates para el devenir en decisiones artísticas del montaje.

VIABILIDAD DEL PROYECTO.

Teatro Che y Moche cumple en el 2017 veinte años, ahí es nada, esto dice más que cualquier plan de viabilidad, es una empresa viable que año tras año, no sólo aguanta el tirón de la eterna crisis, si no que crece, como demuestra

la gestión que hace junto a Teatro del Temple del Teatro de las Esquinas. Compañía de repertorio mantiene 7 espectáculos vivos, de ellos uno de diez años, “El Funeral” y otro de 12 años, “De Acá y de Allá”, no es casualidad, es trabajo y la complicidad que se crea con el público. Hemos participado en un sinfín de redes nacionales y festivales nacionales e internacionales, giras por el extranjero y temporadas en Madrid y Barcelona.

Aragón y Zaragoza es tierra de artistas y de teatro y lo demuestran las compañías estables que son referencia de calidad y solidez en el panorama teatral nacional e internacional.

Intentamos día a día mantener y generar empleo, para ello en este proyecto se ha apostado por la incorporación de nuevos actores a la plantilla habitual que se unirán a algunos de los más veteranos. **Todos los miembros del proyecto, desde los actores, producción, vestuarista, escenógrafo y dirección son de reconocido prestigio, no solo en Aragón sino a nivel nacional**, como ejemplo Alberto Castrillo es director de cabecera para la productora de Pedro Larrañaga o Smedia Producciones en Madrid, o Arancha Ezquerro que acaba de diseñar el vestuario de la premiada película de Paula Ortiz, “La Novia”. Contar con este nivel de profesionalidad siempre es una garantía para la viabilidad del proyecto y minimiza riesgos artísticos.

Además hemos solicitado ayudas al Ayuntamiento de Zaragoza para poder llegar a una factura de producción más cuidada y de mayor calidad que nos permita competir en el duro mercado nacional. Teatro Che y Moche es Compañía Bienal del Ministerio, eso nos permite girar el espectáculo pudiendo minimizar los riesgos y los costes a la hora de negociar la exhibición fuera de nuestra comunidad, es una herramienta que nos permite mostrar el trabajo en mejores condiciones.

ACCESIBILIDAD CIUDADANA A LA CULTURA

Por todo lo anteriormente planteado, creemos que la compañía en todos sus proyectos y en concreto en éste, tiene una atención especial hacía el público, hacia el ciudadano, intentamos con nuestros trabajos no sólo fidelizar público teatral si no crearlo, siendo directos, saltando la cuarta pared y atrapando al público con un humor, sello de la compañía, que hace de perfecto conductor para el mensaje que todo artista plasma en sus creaciones. **Nuestros espectáculos "crean público"** y son muchos los programadores nacionales que se sorprenden de la acogida masiva que tienen en ciudades dónde previsiblemente no somos tan conocidos, y es que utilizamos el lenguaje universal de la música, del humor blanco, espectáculos para todos los públicos, teatrales o no que entran sin saberlo en una atmosfera que les envuelve del maravilloso veneno del teatro.

La apuesta que la compañía va a hacer en el marketing y comunicación en este espectáculo en concreto seguro que ayudará a llegar no sólo a nuestro público potencial, invertiremos todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de nuevos públicos, sobre todo los más jóvenes, con los que estamos experimentando un acogida increíble con nuestro espectáculo "El Funeral", entienden nuestro humor y nuestro ritmo vertiginoso y descubren un teatro más cercano y diferente al que les tenían acostumbrados en las actividades teatrales escolares.

IMPLICACIÓN CON AGENTES CULTURALES

La compañía lleva un año colaborando con Alberto Castrillo, de Gato Negro Producciones, en la revisión de la dirección de dos de nuestros espectáculos "Liquidación por Cierre" que viajo recientemente al Festival Internacional de la Habana y "Mentira Cochina", en ambos espectáculos la experiencia y el trabajo de codirección de Alberto Castrillo con Joaquín Murillo ha sido un éxito, nunca mejor dicho: La unión hace la fuerza. Se han complementado fantásticamente bien en conceptos tan personales como el "ritmo de la escena" o el humor, que caracteriza a nuestros espectáculos. Y el siguiente paso ha sido fraguar desde los inicios un montaje común, desde la idea, selección de equipo artístico, producción, etc…

Todo el equipo es un lujo pero sin duda Alberto Castrillo en la Dirección, Joaquín Murillo como actor y Tereza Polyvka en la dirección musical es un tándem difícil de superar, una clara fortaleza del proyecto.

TRAYECTORIA DEL SOLICITANTE, MEMORIA DE ACTIVIDADES. EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS. TRAYECTORIA DEL EQUIPO

CASI 20 AÑOS. *NOTA*

Hemos pasado años duros e intensos de resistencia. Hemos pasado de hacer 145 actuaciones en un año a hacer 70, hemos tenido que reestructurar nuestras empresas hasta llegar casi a "mínimos", y hemos vuelto a hacer presupuestos "mínimos" con recursos "mínimos", en condiciones impensables hace tan sólo tres años. Todo con el esfuerzo de grandes profesionales de los diferentes gremios que forman esta gran familia del Teatro, actores, técnicos, escenógrafos, vestuaristas, directores, dramaturgos, con el único objetivo común de resistir y continuar trabajando.

Así nos enfrentamos a este nuevo proyecto con unas poquitas más de esperanzas, con algo más de movimiento y esperando que nos hagáis merecedores de esta ayuda, para continuar, que no es poco.

Aunque la planificación es un infierno y en estos tiempos pocos compromisos aguantan el devenir de los presupuestos, y sin olvidar que es nuevamente año de elecciones, prevemos lo que queda del 2016 un poco más seguro. Hoy en día al contrario que pasaba hace años, ahora, en Junio, estamos vendiendo actuaciones para Agosto, la premura en el tiempo hace difícil un plan de viabilidad a largo plazo. Y la exhibición a taquilla, práctica que crece más que el añorado caché, es impredecible en resultado, ocasionando a veces verdaderos agujeros económicos. El funambulismo al que nos enfrentamos las empresas teatrales es todo un reto de dificultad máxima y aún así seguimos… Pero se atisba algún cambio y a ello nos agarramos con esperanzas renovadas.

Mantenemos nuestros objetivos como compañía, para consolidar una estrategia que poco a poco no sólo nos permita seguir si no que nos haga crecer y avanzar:

> *Ampliar la oferta de repertorio con propuestas nuevas que vayan haciendo recorrido con el fin de sustituir a los espectáculos más antiguos de la compañía. Aprovechando el mercado que los anteriores espectáculos han dejado abierto. Un ejemplo claro son nuestros espectáculos de música y teatro, seña de identidad de la compañía.*

En este sentido la compañía ha estrenado con éxito "Liquidación por cierre" que pretende recoger el camino andado con "El Funeral", la compañía lo ha rodado por Aragón, realizando 18 funciones, destacando tres Festivales importantes en nuestra comunidad: el NOCTE, en Graus, el FESTIVAL DE LOS CASTILLOS de Ainsa y el FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA en Zaragoza durante las Fiestas del Pilar. Esperamos que recoja el testigo de su exitoso antecesor "El Funeral" y repita en las numerosas plazas en las que ha estado, ya hemos participado en el KAFRE FESTIVAL de Picassent (Valencia), festival en el que ya participó El Funeral, el FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA HABANA, PLATEA 2016, y tenemos fechas ya para el Festival de Torrelavega en el 2017.

Tenemos expectativas en la Comunidad Valenciana, gracias al trabajo con la empresa distribuidora "Teresa de Juan", y visitaremos Alzira, Carcaixent, Sagunto y haremos fin de semana largo en el Espai Rambleta, con el que tenemos una relación de estrecha colaboración.

El espectáculo "De Acá y de Allá", continúa funcionado estupendamente bien y lejos de cerrar, después de 12 años tiene más posibilidades abiertas en estos próximos dos años, no deja de sorprendernos. Gracias a su sencillez y a su temática nos abre las puertas de espacios alternativos, y nos permite colaborar en programas y proyectos de integración intercultural en barrios, en teatros y salas de cercanía, donde el beneficio económico no es mucho, pero la satisfacción personal y el logro social nos compensa: Teatre de la Colmena, Kubik Fabrik, Proyecto Respirarte, La Nave del Duende, Pabellón 6, etc.

Así este año participará en el Circuito Escénico de Castilla León y gracias al proyecto Respirarte trabajaremos también en la Comunidad valenciana, Manises, Ribarroja y esperamos algún municipio más.

Nuestro "Mentira Cochina" ha sufrido varias incidencias desde su estreno, cambio de elenco y el trabajo de la compañía en la gestión del Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Hemos hecho trabajos en el Teatro de las Esquinas y el pasado noviembre en el Espai Rambleta con la colaboración de la Escuela del Actor de Valencia, haciendo ensayos abiertos, trabajo de mesa y generales con los alumnos de la Escuela y grupos amateurs del barrio. Creemos que puede tener una buena salida comercial, humor elegante, autor referente (Antón Chejov), de pequeño mediano formato, dos actores, un músico y un tema eterno y que no pierde vigencia en esta época: la mentira. Además en esta nueva etapa del espectáculo contamos con José Luis Esteban actor aragonés de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestra comunidad, y Joaquín Murillo en el mismo personaje, director y actor de la compañía. **Volvemos al Teatro de las Esquinas el 9, 10 y 11 de Diciembre del 2016.**

Es también la muestra de nuestra búsqueda del maridaje perfecto entre música y teatro. Trabajando estrechamente con el compositor aragonés Víctor Rebullida y la maestra Tereza Polyvka, que dan forma a casi una opereta, donde música y dramaturgia se unen, un trabajo intenso y enriquecedor.

De igual manera nos enfrentamos a ésta nueva producción, "EL MISTERIOSO SISTEMA RIBADIER", Adaptación y traducción de Alberto Castrillo-Ferrer de la obra de George Feydeau "El sistema Ribadier". El difícil arte de la comedia inteligente y elegante en combinación disciplinar con la música en directo, un elenco especializado y versátil, una dirección ágil y conocedora del público más actual, escenógrafo de dilatada experiencia, y la diseñadora de vestuario aragonesa del momento.

Queremos conseguir un espectáculo competitivo a nivel nacional en factura de producción y que nos permita llevar el sello de compañía aragonesa de prestigio allá dónde vayamos.

La distribución internacional, abriendo e investigando canales de exhibición en Europa y Latinoamérica.

Desde el 2011 la compañía invierte en este sentido, Fringe de Edimburgo, Feria de Aurillac, Gira por Inglaterra de 24 funciones en el 2012. De las experiencias más enriquecedoras destacamos el GOGOL FEST 2014, en Kiev (Ucrania), un festival que se celebró ese año con especial fuerza e ilusión por parte del tejido social y cultural de Kiev, para reivindicar la cultura y el arte por encima de todo, por encima de la violencia y la guerra. Para nosotros fue un orgullo vivir con tanta intensidad este Festival que es uno de los más modernos de la Europa del Este, multidisciplinar, se realiza en antiguas fábricas de la ciudad convertidas en hervideros de creatividad. Se celebró los días 11, 12, 13 y 14 de Septiembre del 2014.

Además la compañía volvió a ser invitada al Festival Internacional de la Habana 2015, con "Liquidación por cierre". La compañía participó en la edición 2013 con "El Funeral". En este 2016 estamos dando forma a una gira por México y EEUU, en noviembre, empezaremos en el Festival de la Matraka en Hermosillo (México) y seguiremos en diferentes teatros del estado de Phoenyx.

La búsqueda en el territorio nacional de formulas mixtas de trabajo, fijo más taquilla, campañas escolares, espacios diferentes, etc, que nos hagan mantener un nivel de trabajo optimo.

Hemos abierto mercado en la Comunidad Valenciana gracias a acuerdos con la empresa distribuidora Teresa de Juan, realizando incluso alguna función a modo de bolo piloto para el ámbito educativo y programadores y con el espacio Rambleta. Estas colaboraciones han sido muy fructíferas, realizando en el 2015-2016.

Además estamos en conversaciones con Anexa, en Barcelona para poder hacer temporada en el Balaña, a riesgo de taquilla, en el 2017 esperando que sirva para abrir el mercado de la comunidad.

Vamos a retomar varias opciones a taquillas con el único fin de abrir mercado y que nos vean programadores de cercanía, el Festival del Humor en el Teatro Sanpol de Madrid, el Teatro Zorrilla de Valladolid, y la Kubik Fabrik de Madrid.

Recogeremos este año la siembra de los diferentes proyectos de colaboración que hemos mantenido con pequeños teatros de proximidad como La Colmena de Santa Coloma de Gramanet, el Pabellón 6 de Bilbao o la Sala Kubrik Fabrik de Madrid, intentaremos abrir mercado con nuestros espectáculos más pequeños para que lo vean otros programadores e incluso volver, como en el caso del Pabellón 6 de Bilbao, con "El Funeral" en Marzo del 2015 y "Liquidación por cierre" en Mayo del 2016.

La consolidación de nuestro proyecto Teatro de las Esquinas, como compañía residente y gestora, en una realidad de las Artes Escénicas y Musicales a nivel nacional y de la Comunidad. Permitiendo a la compañía crecer en otros aspectos complementarios a la exhibición.

El 2016 y 2017 serán claves en la consolidación de este apasionante e intenso proyecto. Es sin duda nuestro proyecto estrella, acompañados por

nuestros socios de Teatro del Temple, el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, requiere de una gran inversión de trabajo y dedicación, un esfuerzo que los socios llevamos a cabo capitalizando todo nuestro trabajo y que supone muchas veces dedicar menos tiempo a nuestras propias compañías. Desde su inauguración en Octubre del 2012 ha supuesto un cambio de estructura de trabajo y día a día es un reto en muchos aspectos, gestión, programación, distribución, formación, etc. Un proyecto que hoy es una realidad y que nos llena de orgullo.

De lo más interesante y quizá el mayor reporte para las compañías gestoras son las buenas sinergias con las compañías y artistas que pasan por el Teatro, encontrando nuevas formas de colaboración, de compartir información y esfuerzos.

Además poco a poco consolidamos relaciones con otros teatros similares al nuestro con los que compartimos soluciones, información e incluso a veces recursos propios.

Esperemos que las condiciones vayan mejorando y que el IVA cultural baje para poder respirar!!

EN EL 2016 Y 2017

Mantenemos proyectos consolidados de la compañía, que son vitales para la viabilidad de la misma:

- Dirección Teatral, Talleres-Casting, y Reparto, Colaboración Dramatúrgica en “Las Bodas de Isabel de Segura (Leyenda de los Amantes de Teruel)” en Teruel.
- Dirección de la “Feria Mudéjar de Utebo”, cursos actorales, casting y dirección de las obras centrales.
- Dirección de “Las Alfonsadas” en Calatayud, cursos, casting y dirección actoral.
- Dirección artística de la recreación “Expulsión de los Moriscos” en Gea de Alabarracín.
- Dirección artística de la “Partida de Diego” en Teruel

BREVE HISTORIAL

Producciones Che y Moche SL se consolida como compañía profesional en 1997, en estos años se ha consolidado en su estructura artística y empresarial siendo hoy reconocida a nivel nacional e internacional.

Su trabajo multidisciplinar, y en especial la fusión de la música y el teatro, le ha permitido abrir fronteras participando en Festivales tan importantes como el Fringe de Edimburgo, el Festival de Aurillac en Francia, el Festival de Teatro de Guarda en Portugal, el Festival Internacional de la Habana y el Gogol Fest en Kiev. Y girando en 2010 por más de 24 salas de Reino Unido.

A nivel nacional y de forma habitual la compañía está presente en las redes de diferentes comunidades. Habiendo estado incluida en la oferta de la Red Galega, Escenarios de Primavera y Otoño de Castilla La Mancha, en la Red de Teatros de Andalucía y en Sarea del País Vasco. Además de participar en diversos Festivales y Ferias, destacando, Festival Internacional de Málaga, Festival Internacional de Santurzi, Festival de Salamanca, Fira de Tárrega, Fira de Manacor, Feria de Leioa, Feria de Vilafranca (Baleares), Festival MagiClown (Ibiza), Muestra de Teatro de Eibar, Festival de El Ejido, Festival Nocte (Graus) y Feria de Huesca. En el 2012 la compañía hace temporadas en la Sala Muntaner de Barcelona,en el Teatro Compac Gran Vía de Madrid, y en el Campos Eliseos de Bilbao.

En estos 19 años de trayectoria la compañía ha producido 22 espectáculos, además mantiene una línea artística y empresarial consolidada en la dirección y producción de recreaciones históricas: Las Bodas de Isabel (Teruel), Compromiso de Caspe, Lakuerter (Andorra), La expulsión de los moriscos (Gea de Albarracín), La partida de Diego (Teruel) y La construcción de la torre mudéjar en Utebo.

La compañía ha recibido a lo largo de su trayectoria buenas críticas de sus espectáculos y premios, destacamos:

- Premio, MAX Nacional de Teatro al Mejor Espectáculo Revelación 2010
- Joaquín Murillo (director y actor de la compañía) Primer Premio Nacional Mejor Actor de la Muestra de Teatro de Barcelona
- Finalista Mejor Espectáculo Familiar Teatro Rojas de Toledo
- Nominaciones a los premios MAX de Teatro en 2006 y 2008.
- Primer Premio del Jurado en Alcañiz 2008
- Primer Premio del Público Alcañiz 2008
- Tercer Premio del Público Tárrega 2009.

Actualmente Producciones Che y Moche gestiona junto a Teatro del Temple el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, espacio que aglutina, escuela, restauración y dos espacios de exhibición.

Deseamos que poco a poco encontremos el equilibrio y le cojamos el pulso a todos los cambios que estamos viviendo en el sector y que nos permita continuar después de 19 años de andadura profesional. Un reto constante pero más en esta época, seguimos despiertos, vivos y con nuevos e ilusionantes proyectos. Gracias!

CURRICULUMS DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

Alberto Castrillo-Ferrer
Actor y director de teatro

Se forma en París : *École International de Mimodrame Marcel Marceau* (1997) y allí trabaja en el Theatre du Nord-Ouest a las órdenes de Jean Luc Jeneer donde actúa repertorio clásico y contemporáneo francés. De vuelta a Madrid se licencia en la R.E.S.A.D. en interpretación del gesto (1999-2003) y el tercer año lo realiza en Lisboa (Escola Superior de Teatro e Cinema, ESTC)

Como actor:

En Madrid ha actuado bajo la dirección de Gerardo Vera en El Cojo de Inishmáan (2014), de Marco Carniti en Como Gustéis de Shakespeare para el CDN (2014), de Claudio Tolcachir con Todos eran mis hijos *(2010-11)*, de Luis Blat en La buena persona de Sezuan (CDN, 2006) o de Natalia Menéndez en Hoy no puedo trabajar porque estoy enamorado (2001).

Con su compañía El Gato Negro actúa con regularidad en Ser o no ser, una cómica tragedia, dirigida por Luca Franceschi, Premio al mejor actor en el XXXIII Festival de Teatro Ciudad de Palencia (2012), su espectáculo unipersonal Ildebrando Biribó, el último Cyrano, dirigido por Iñaki Rikarte, acaba de cumplir trece años sobre las tablas, también caben destacar otras obras en las que ha sido intérprete como Gris Mate (2007), dirigido por Charo Amador y El Misántropo (2008) y El Tartufo (2004) de Molière dirigidos ambos por Luca Franceschi, bajo la óptica de la Commedia dell´Arte.

Como director:

En España : Si la cosa funciona, de Woody Allen (2015-16), Perdona si te mato, amor , de Carlota Perez-Reverte (Producción del Teatro Español 2014-2015), El ganso del gobernador (Versión musical del círculo de tiza caucasiano de Brecht, 2015), Feelgood (2013-14) de Alistair Beaton, Maté un tipo, Una de Espías y Burkina Faso de Daniel Dalmaroni, Museo arriba, museo abajo (2012) de Jean Michel Ribes, Al Dente (2011) de autoría propia, El Mercader de Venecia (2009) de W.Shakespeare, Cabaré de Caricia y Puntapié (2009) de autoría propia con el que gana el PREMIO MAX 2010 al mejor espectáculo de Teatro Musical. Simoon en la Luna (2009) de Daniel Neskens, ¿Hay algun noble en la sala? (2007) de J. Pescador, Un tal Pedro (versión de Peer Gynt de Ibsen) con la que recibió en 2004 el Premio Jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid y sendas menciones en los festivales « Instropolitana » de Eslovaquia y « Peer Gynt » de

Noruega y Ojalá estuvierais muertos ambos de Iñigo Ramirez de Haro entre otros.

En Francia : Ay Carmela! de Sanchís Sinisterra, Sabine et les sorcieres de Ignacio del Moral, Pierre et Jeanne de Laurent Claret

En Suiza : Pas de fumée sans feu (2011) sobre la vida de Miguel Servet y Vachement je t´aime (2013) en el théatre Am Stram Gram de Ginebra con la compañía Due Punti.

Es profesor de interpretación en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Ha sido profesor especialista de interpretación en la Escuela de Teatro de Zaragoza, Scaena-Carmen Roche y Le Nouveau Colombier de Madrid, realiza traducciones y adaptaciones de textos teatrales franceses con regularidad, a destacar el Don Juan dirigido por Dan Jemmett para el Teatro de La Abadía y las versiones en verso de El Tartufo y El Misántropo dirigidas por Luca Franceschi. Ha sido actor y director invitado a festivales y symposiums en Francia, Uruguay, Venezuela, Panamá, Paraguay, Brasil, Argentina… En cine es el protagonista de "El Encamado", largometraje dirigido por Germán Roda y recientemente ha participado en La Novia de Paula Ortiz.

Joaquín Murillo Ramón
ACTOR, DIRECTOR Y MÚSICO

Director de teatro y actor formado en la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza, España, y miembro del Equipo de Dirección Artística del Teatro de las Esquinas de dicha ciudad. Lleva más de 30 años en la escena teatral nacional. Como actor y director cuenta con más de 40 obras en su haber.

Ha trabajado en compañías relevantes Aragonesas y puso en marcha la compañía CHE Y MOCHE en la que desarrolla su pasión por el teatro y la música uniendo estás dos artes en sus numerosos espectáculos de un modo muy personal y creativo donde el actor y el músico se fusionan en un único interprete teatral.

Con su obra "Metrópolis" gana el Premio Max como Mejor Espactáculo Revelación en 2010, además ha estado nominado en los Premios Max con "La Plegaria de Chernobil" en 2006 y "El Funeral, Oua Umplute" en 2008. Espectáculo que ahora está triunfando allá donde va , una carrera vertiginosa que le ha llevado a la prestigiosa GRAN VIA DE MADRID y a girar por España, Francia, Portugal, Reino Unido, Ucrania, Cuba etc… Gana el PREMIO AL MEJOR

ACTOR EN LA MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE BARCELONA 2009 por su interpretación en "Gaviotas subterráneas" obra que representa en el prestigioso Festival internacional De Teatro de La Paz, (Bolivia)

Ha desarrollado una intensa actividad formativa en el ámbito universitario y ciudadano: Forma parte de los directores del Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza desde su creación, donde ha conseguido importantes premios nacionales con sus puestas en escena,

Su pasión por la montaña le conduce a ser Presentador del programa de senderismo en Aragón Televisión Chino-Chano durante 2 años, 5 temporadas con 70 programas.

En Teruel dirigió teatralmente "Las bodas de Isabel de Segura" desde el año 2001 hasta 2013 y en la ciudad de Caspe (Zaragoza) desde 2005 al 2015 "El Compromiso de Caspe" .

Entre los años 2000 y 2009 presidió la Asociación de Compañías de Teatro Profesional de Aragón ACTUA.

Teresa Polyvka
MÚSICA Y ACTRÍZ

Titulada por el Conservatorio Superior Estatal de Música M. Lysenko, ciudad Lviv, Ucrania, especialidad violín.

Formación musical:

1982 - 1985 - Escuela Musical Infantil de Lviv, clases de violín y piano1985 - 1996 - Escuela Estatal Especial Musical S. Krushelnytska de Lviv, especialidad violín y piano.1996 - 2001 - Conservatorio Superior Estatal de Música M. Lysenko2004 - Cursos del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), Zaragoza 2005 - Título superior de español como lengua extranjera en la Escuela Oficial de Idiomas Nº 1 de Zaragoza.

Experiencia laboral pedagógica:

2001 - 2007 - profesora de violín y de música de cámara en el conservatorio privado concertado "Citta di Roma" de Zaragoza . 2003-2008 es profesora en la escuela de Música del valle de Benasque. 2005-2012 es profesora de violín en la escuela municipal de Música de Monreal del Campo. 2007 – actualidad es

profesora de violín, piano y lenguaje musical/solfeo en la escuela de música de Monegrillo.

Actualmente y desde 2013 es profesora de violin en la escuela municipal de música de villanueva de gállego y la escula de artes escénicas del teatro de las esquinas, donde ha creado los novedosos ciclos *"de qué cuerda bass" y "musikeando"* con gran aceptación y éxito.

Experiencia laboral artística:

Durante los años de estudios en el conservatorio forma parte del cuerteto de cuerda "Armonía", realizando múltiples conciertos tanto en Ucrania (Lviv, Kharkiv, Donetsk), como en el extranjero (Polonia, Alemania y Bélgica).1997 - 2001 - violinista y arreglista en el grupo "Galychyna" interpretando música folk ucraniana, polaca, rusa, etc., realiza varias giras por Bélgica, Alemania, Luxemburgo y España, graba varios discos.1998 - 2001 - concertino en la orquesta sinfónica del Conservatorio superior de Música de Lviv.

2002 - 2006 -colabora con la orquesta de cámara "Camarata Cecilia" en Zaragoza, múltiples conciertos por el territorio nacional

Ha formado parte de la orquesta de cámara del auditorio de Zaragoza grupo "Enigma.

Desde el año 2006 forma parte del grupo "Gutzulia pizzicato".

Desde 2002 en la compañía de teatro profesional "Teatro Che y Moche S.L." ocupa lugar como intérprete y directora musical de sus espectáculos :

"Cuentistas y Charlatanes" 2002 ", La Plegaria de Chernobyl" 2004, representada por todo el país, y candidata a los premios MAX 2006 , "El Funeral Oua Umplute"2006 , espectáculo teatral con música a la "cíngara" , donde además de la dirección musical desarrolla labores de adaptación y composición musical siendo con su violín la intérprete solista de la formación y nuevamente candidato a premios MAX 2008, en la actualidad el espectáculo recorre el mundo con gran éxito de crítica y público. Concertino en "Metrópolis" 2007, premio MAX 2010 MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN. "Cabaret Cosaco"2012. "Cabaré Canalla" 2013. "Liquidación Por Cierre" 2013. Mentira Cochina 2014

Directora musical e intérprete en el montaje del Centro Dramático de Aragón "Terror y Miseria del III Reich. Trabaja con la compañía "Títeres de la tía Elena" como arreglista e intérprete en los espectáculos "Cabaret Contratiempo",

"Memorias de papel" y "Las Princesas y las Ranas", con la compañía de danza de Elia Lozano " Ballet System" en "Donde Habita el Olvido"

Desde 2012 es concertino de la Orquesta de las Esquinas, orquesta residente en el Teatro de Las Esquinas de Zaragoza.

Rosa Lasierra Abardía
ACTRÍZ, DIRECTORA

Cursó estudios de arte dramático en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, Temporada 1984/87.

TRABAJOS DESTACADOS:

TEATRO

2015-"LA CASA DE BERNARDA ALBA. De Federico García Lorca. Dirección de Santiago
Meléndez.
2014. "PRUDENCIA Y OTROS DELIRIOS". Con SINSENSATAS.
2012-"MEJOR SIN". Texto de Corinne Maier. Dirección Père Sagristá-
2011-"EL HOSPITAL DE LOS PODRIDOS". Textos de Cervantes, Quevedo y otros.
Dirección: Cristina Yañez.
2010-"DON JUAN TENORIO" de josé Zorrilla. Dirección Carlos Martín.
2009-"EL PÚBLICO". De Federico García Lorca. Dirección de Carlos Martín.
2008- "LIBELIULA".Infantil de Emma Cohen. Dirección Félix Martín.
2007-"LUCES DE BOHEMIA". De Ramón María del Valle Inclán. Dirección Carlos Martín
2006-"SONETOS DE AMOR Y OTROS DELIRIOS". Teatro del Temple. Dirección Carlos
Martín.
2006-"YO NO SOY UN ANDY WARHOL". De Alfonso Plou. Dirección de Carlos Martín.
2006-"EL PERRO DEL HORTELANO" DE Lope de Vega. Adaptación y dirección de Blanca
Resano.
2005-"LA RATONERA" de Ágatha Crhistie. Adaptación y dirección Ramón Barea.
2005-"EL CIELO DE LAS MUJERES" de Víctor Mira. Dirección Félix Martín.
2004-"MORIR CUERDO, VIVIR LOCO" Texto y dirección Fernando Fernán Gómez. Centro
Dramático Nacional y Centro Dramático de Aragón. Teatro María Guerrero.

2004-“BUÑUEL, DALÍ, LORCA” De Alfonso Plou. Dirección Carlos Martín.
2003-“ANTIHÉROES” de Víctor Mira. Dirección Félix Martín,
2003-“RICARDO III” de Shakespeare. Dirección Carlos Martín. Centro Dramático de
Aragón.
2003-“GARGALLO: UN GRITO EN EL DESIERTO” Idea y dirección Félix Martín.
2003-“CUENTOS DE ACÁ Y DE ALLÁ” Cuentos infantiles. Dirección Mª Angeles Pueo.
2002-“LAS BERNARDAS” Basada en la obra “La Casa de Bernarda Alba” de Federico
García Lorca. Dirección Blanca Resano.
2001-”CUENTISTAS Y CHARLATANES”. Mercado Medieval.
2000-“LA COSTILLA ASADA DE ADÁN” de Carmen Rico Godoy. Dirección Ernesto
Caballero.
1999-“GALA DEL BICENTENARIO DEL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA”.
1999-“ABÚ HASSAN” de Karl María Weber. Dirección Joaquín Murillo.
1996/99-“SIN TÍ” Idea y dirección Pere Sagristá. Teatro liceo de Buenos Aires
(Argentina).
1995-“LA METAMORFOSIS” de Franz Kafka. Dirección Francisco Ortega.
1992-”LA NOCHE DE LOS MOLIERES” Sobre textos de Molière. De Benito de Ramón.
Dirección Francisco Ortega.
1990/91-“PASA DE NOCHES” de Georges Feydeau. Dirección Francisco Ortega.
1990-“SHAKESPEARE´S” Idea y dirección Francisco Ortega.
1989/90-“LA PRIMERA DE LA CLASE” de Rudolf Sirera. Dirección Lourdes Barba.
Barcelona.
1988/89-“EL MÉDICO A PALOS” de Molière. Dirección Francisco Ortega.
1987/88-“A LA LLEGADA JUGAREMOS AL PING-PONG”. De Benito de Ramón. Dirección
Francisco Ortega.
1987-“DON JUAN...Y SI ESTUVIERAS AQUÍ” de Benito de Ramón. Dirección Francisco
Ortega.

CINE-CORTOMETRAJES

2004-“EN SILENCIO” Dirección Javier Millán para Impacto Films.
2003-“NECESIDAD DE CASTIGO” Dirección Ignacio Insausti para La Claqueta.
2001-“LA NOVELA” Dirección Paco Redondo para Impacto Films.

KIKE LERA DEL AMO
ACTOR, DIRECTOR Y MÚSICO

FORMACIÓN:

- Estudios de Bachillerato (90-94)

- Ocho años en los Talleres Municipales de Teatro del Ayuntamiento de Huesca. (91-99)

- Curso "Interpretación corporal" CITA (Centro de Investigación Teatral Aragonés, 1992)

- Curso "Improvisación" por Charo Hernández (1992)

- Curso "Iniciación al Títere" por Iñaki Juarez. (1995)

- Curso "Manipulación del Títere" impartido por Helena Millán. (1996)

- Curso "Introducción al Clown" impartido por Alfonso Pablo. (1997)

- Curso "Psicología del actor frente a su personaje" por Konrad Zschiedrich. (1998)

- Curso de "Maquillaje y Caracterización Teatral", por Paula Bozzano. (1999)

- Curso de “Voz y respiración” por Gemma Reguant. (2000)

- Curso de “Recursos del clown en calle” por Loco Bruska. (2002)

- Curso de “Clown” por Miguel Garrido. (2004)

- Curso de “Recursos para el actor” por Jaume Melendres. (2005)

- Curso de “Gestión técnica de espectáculos teatrales” Multilateral. (2005)

- Curso de “Dramaturgia” por José Sanchis Sinisterra (2010)

- Clases de canto, por Jesús Quílez (2011-2015)

MONTAJES TEATRALES:

Ha trabajado con más de una docena de compañías y ha participado en más de 70 montajes teatrales, entre los que cabe destacar:

Como director:

Aquí no paga nadie (Darío Fo).

La Isla Amarilla (P. Pedrero).

Morir (S. Belbel).

Los mendigos (J. Ruibal).

Lisístrata (Aristófanes).

El baile de los ardientes (F. Nieva).

Ubu Roi. (Alfred Jarry).

Articulando, artículos de Larra (K.Lera).

El gran teatro del mundo (P.Calderón de la Barca).

Frágil. (María Teresa dal Pero.)

Treinta y seis. (Kike Lera.)

Lainas y otros cuentos sacados de la Hoya. (Kike Lera)

Una loca en la azotea (Pilar Barrio)

El Show de Panta y Engracia (Kike Lera)

Como actor

Ñaque o de piojos y actores. (J. Sanchis) Producciones Viridiana.

***Títeres y Comediantes*.** (J. Arbués) P. Viridiana y Titiriteros de Binéfar.

El Club de la Farándula. (J. Arbués) Producciones Viridiana.

Cómicos y maleantes. (J. Arbués) Producciones Viridiana

Pienso mesa y digo silla*.* (J. Arbués) Producciones Viridiana.(Premio del público Fira de Titelles de Lleida 2006)

El Quijote. *(*J. Arbués) Producciones Viridiana.

De parte de Marte. (J.L. Esteban) Nasú Teatro.

Ubú rey. (A. Jarry) Teatro Pingaliraina,

Los flechas. Promotora de Acción Infantil.

Oua Umplute, el funeral (J. Murillo) Teatro Che y Moche.(Espectáculo nominado a los premios Max)

La plegaria de Chernobyl. (J.Arbués) Viridiana / Che y Moche. (Espectáculo nominado a los premios Max.)

Pericles y el manzano (D. Torrijos) Che y Moche / Centro Dramático de Aragón.

Otelo (Shakespeare). Teatro Che y Moche.

Gaviotas subterráneas. (Alfonso Vallejo.) Producciones Viridiana.

Por el mal camino. (J. Arbués.) Producciones Viridiana.

Los músicos del Titanic. (J. Murillo) Teatro Che y Moche.

Mahagonny (B. Brecht.) Javier Trillo.

En la cadiera (J. Arbués.) Producciones Viridiana.

Terror y miseria en el Tercer Reich. (Bertold Brech) C.D.A. Jesús Arbués.

La hora Imperio (Javi Trillo) Tornabis Producciones.

Una loca en la azotea (Pilar Barrio) Esencia Producciones.

Ay tequeté (Misael Hernández) Habana Teatro.

Al quinto! (Ignacio Estaregui) Cortometraje

Juglar 2.0 (Javi Trillo) Tornabis Producciones.

Chef Mostachó (Pilar Barrio) Esencia Producciones.

Duoflexia (Javi Trillo) Tornabís Producciones.

El show de Panta y Engracia. Tornabís Producciones.

Descubriendo a Mosén Bruno (Maxi Campo) Cortometraje.

Justi&Cía (I. Estaregui) Cine.

Mucho ruido y pocas nueces (W. Shakespeare) Dir: Alfonso Palomares.

OTROS:

- Imparte durante ocho años cursos de iniciación al teatro en los Talleres de teatro del Ayuntamiento de Huesca.

- Funda el grupo musical Eraje. Ganan los concursos Monzonrock'97, Huex '98; finalistas en el Concurso de Rock de Altorricón. Dos discos: *El sonido de la miel* (1998) y *Extravagante* (2007).

- Composición de música para espectáculos*: Pienso Mesa y Digo Silla* (Viridiana 2000)*; Cómicos y Maleantes* (Viridiana 2001) y *Tras las huellas de los dinosaurios* (Viridiana 2002) *El Quijote* (Viridiana 2003), *De Acá y de Allá* (Che y Moche 2004)*, La Odisea* (Viridiana 2005), *La Queja de Mariteja* (Maricuela 2007) *Habibi-Amado* (Viridiana 2010)*, Chef Mostachó* (Esencia 2012), *Correr, Saltar, Volar* (Viridiana 2013) y

Caringa Cosongo (Habana teatro 2014) y *Mucho Ruido y pocas nueces* (Esencia, Lagarto lagarto y Tornabís, 2016)

- Grabación de discos: *Oua Umplute, Zíngari Music*,(2010) como guitarrista en Teatro Che y Moche y *Caringa Cosongo (2015),* como vocalista y laudista, de Habana Teatro.

- Cantante crooner en la *Huesca Big Band,* desde 2014 y cantante percusionista en el cuarteto de swing *The Swinging Pools.*

- Actualmente trabaja en montajes de las compañías Esencia Producciones, Producciones Viridiana y Teatro Che y Moche y desde el año 2010 tiene su propia compañía llamada **Tornabís.**

- Toca el laúd y la guitarra.

Luis Rabanaque
ACTOR

Estudios Escuela Municipal de Teatro desde el año 1992

Más de cuatrocientas funciones de Teatro con compañías como Tranvía Teatro, Lagarto-Lagarto, McClown, Teatro Indigesto, Gato Negro, Teatro del Temple....(en montajes como "Museo Arriba, Museo Abajo", "La Celestina", "La Dama Duende", "La Venganza de Don Mendo", "Dakota"...)

Amplia experiencia en animaciones de calle (cabalgatas en Huesca, etc.), eventos culturales, etc.

Actor de Televisión, nueve temporadas en Oregón Tv, serie "Tres eran tres", y apariciones puntuales en otras producciones televisivas de Lobomedia/Zapzapmedia (Vaya Comunidad, Alsa Kadula...)

Actor en diversos cortometrajes, como "El día más feliz" de Gaizka Urresti, "Espera un segundo" de Germán Roda, "Limbo" de José Manuel Herráiz o "Fair Play" de Al Baltax...

Actor en Documentales como "Tres Serols", "Sierra de Algairén"...

Actor en el Largometraje "Bendita Calamidad" de Gaizka Urresti.

Actor de publicidad con más de diez campañas televisivas.

Actor de doblaje, poniendo voz a la animación "Putokrío contra la vida moderna" dentro del programa "Alaska y Coronas" en la 2 de Rtve, telefilmes, series de animación...

Arantxa Ezquerro
VESTUARISTA

EXPERIENCIA LABORAL FIGURINISTA
Actualmente

Diseño de vestuario para la nueva película de Miguel Ángel Lamata, titulada "Los Amantes".

FIGURINISTA 2002-2014

CINE:

Dirección y diseño de vestuario: "La Novia" de Paula Ortiz 2014,

" Diamantes negros" de Miguel Alcantud 2012,

"De tu ventana a la mía", de Paula Ortiz 2010,

"Tensión sexual no resuelta" 2009 y "Una de zombis" 2003, de Miguel Ángel Lamata.

TEATRO :

Diseño de vestuario: "La comedia de los enredos" de W. Shakespeare y dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer; producida por El Gato Negro y Teatro Español.

Diseño de vestuario: "Perdona si te mato, amor" de Carlota Pérez- Reverte y dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer; producida por Teatro Español.

Centro Dramático de Aragón (C.D.A.)

Ayudante de vestuario para el Centro Dramático de Aragón en las siguientes producciones: ayudante de Javier Artiñano en "Morir cuerdo y vivir loco" dirigida por Fernando Fernán Gómez.

" Misiles melódicos" escrita por José Sanchís Sinisterra,

" El Mercader de Venecia" dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer.

ÓPERAS:

Figurinista para las óperas de producción propia del Auditorio de Zaragoza:

"La traviata", "La boheme": interpretada por Ainhoa Arteta, Montserrat Martí y Gastón Rivero, "La flauta mágica" y " Il trovatore".

TV:

Responsable del vestuario de las series: para TVE "Se hace saber", producida por 100 balas en 2013,

"Plaza de España", producida por Hill Valley , para TVE en 2011.

Serie para Canal + los "Webones" dirigida por Luis Guridi., en 2010.

PUBLICIDAD:

Responsable del estilismo de campañas publicitarias nacionales e internacionales: Fagor, Mc Donalds, Simyo, Aramon, Caser seguros, ETB, Vilas del Turbon, Gobierno de Aragón, Somontano, Caja laboral, Gobierno vasco, …. Dirigidas por Flavio Labiano, Luis Guridi, Alex de la Iglesia, Javi Calvo … entre otros.

PREMIOS Y NOMINACIONES:

Premio Simón 2016 al mejor vestuario por "La Novia". De Paula Ortiz
Premio Musa a la mejor producción aragonesa.
Premio Simón 2013 al mejor vestuario por "Ahora no".
Pre selección a los Premios Goya del 2012.

ESTUDIOS ACADEMICOS

-Técnico Superior en Realización de tv, cine y espectáculos. C.P.A. Salduie, San Valero (Universidad de San Jorge)

-Diseño de Moda y Patronaje en la escuela Mª Ángeles Quero. (2000-2003)

-Formación complementaria en Indumentaria de Época y tocados.

COOPERACION ENTRE PROYECTOS CULTURALES TERRITORIALES

Teatro Che y Moche es ejemplo de cooperación en diferente proyectos culturales en nuestra tierra, quizá el más importante es la gestión del Teatro de las Esquinas junto a Teatro del Temple, proyecto que absorbe muchos de nuestros esfuerzos y recursos, pero es hoy en día una realidad cultural en Zaragoza y a nivel nacional que nos llena de orgullo por lo complicado del proyecto y por la capacidad que se demuestra de trabajo en equipo dentro del sector de las artes escénicas.

Además somos socios activos de ARES (Asociación de Artes Escénicas del Aragón), y como tal colaboramos estrechamente con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en diferentes proyectos, algunos afianzados como el Festival Internacional de Teatro de Feria que se celebra durante las Fiestas del Pilar, y el más nuevo el ZGZESCENA, Festival que trabajamos en coorganización con ASEMTAR y el Ayuntamiento. Con ayuda de Industrias culturales del Ministerio de Cultura ARES ha empezado un bonito proyecto que se llama “LA PIZARRA DE HAMLET” y que pretende ser una herramienta para unir artes escénicas y comunidad educativa, profesorado y AMPAS, para organizar actividades escolares relacionadas con el teatro, con sello de calidad pedagógica y material didáctico en las condiciones necesarias.

En todos estos proyectos nuestra compañía es parte activa, importante y decisoria, trabajando en común por la vida cultural de nuestra comunidad.