

SÚPER-VIVIENTE

> Jesús Carmona

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
ASUNTOS ESCENARIOS DE LA MÚSICA

●●● Museo Universidad de Navarra

SINOPSIS

«Súper-viviente» partió de la pregunta, mil veces formulada en nuestra contemporaneidad, de cómo detectar, expresar, comunicar y, en este caso bailar, los procesos de construcción del sujeto, y cómo pueden afectarlos determinados trastornos de la personalidad, como el trastorno disociativo. A partir de esta pregunta, se llevó a cabo una serie de encuentros teóricos con psiquiatras, filósofos, neurocientíficos y otros expertos en la materia.

Con estos materiales, Jesús Carmona, con la dirección de María Cabeza de Vaca, ha generado un espectáculo en el que se centra, sobre todo,

en las riquezas, pliegues, luces y sombras de la personalidad artística, de la exposición del creador al público, de sus máscaras, de su fragilidad en el espacio escénico, o de sus mecanismos de protección ante la vulnerabilidad...

Con una coreografía de fuerte arraigo flamenco y una vibrante composición musical, se propone un viaje que transita la exploración del yo en forma de danza y emoción y que pone en movimiento e imagen toda la carga teórica de la pregunta inicial.

FICHA ARTÍSTICA

Idea Original: Jesús Carmona

Dirección de escena: María Cabeza de Vaca y Jesús Carmona

Iluminación: Luis Perdiguero

Música original: Bastian Iglesias, Juanfe Pérez y Manuel Masaedo

Intérpretes: Jesús Carmona, Bastian Iglesias, Juanfe Pérez y Manuel Masaedo

Diseño de escenografía: Emilio Valenzuela y Jesús Carmona

Construcción de escenografía: Snik, La Caverna del Érebo y Gerriets

Vídeo: Emilio Valenzuela

Diseño de producción: Mélanie Pindado

Regiduría y coordinación técnica: Lola Alonso

Técnico de iluminación: Juanjo H. Trigueros

Técnico de sonido: Nico Basterrechea

Distribución: Ricardo López

Administración: Labycont SL

Una producción de DANZAOR CARMONA SLU en coproducción con el Museo de la Universidad de Navarra (MUN).
Con la ayuda de Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, INAEM y Ayuntamiento de Madrid.

> **TEASER:** [HTTPS://VIMEO.COM/1022888705](https://vimeo.com/1022888705)

> **VÍDEO COMPLETO:** [HTTPS://YOUTU.BE/29KIGJURADC](https://youtu.be/29KIGJURADC)

MOTIVACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE «SÚPER VIVIENTE»

>

Mis dos últimos estrenos, «El Salto» (2019) y «Baile de Bestias» (2021), han sido producciones con una fuerte carga emocional, cuyos trabajos de creación han tenido un intenso conocimiento y exploración del subconsciente. Hoy, tras haber tomado el tiempo suficiente y recuperar el espacio necesario en mi cabeza y mi corazón para seguir componiendo, tengo ganas de cerrar el círculo de las creaciones que van más allá de la conciencia. Finalizar el ciclo de la exploración de ese mundo donde se entierran nuestros miedos e incertidumbres, pero donde surgen también las ideas más creativas y las mayores pasiones, donde crecen muchos de nuestros sueños e ilusiones.

Nunca fui consciente de esta tríada, hasta que en esta «búsqueda no buscada» de inspiración encontré un tema con el que sentí la necesidad de investigar más. Fue una luz que brillaba más que el resto y ella decidió por mí, convirtiéndose en el impulso de esta nueva propuesta coreográfica. El Trastorno de Identidad Disociativo (TID) llegó a mí por casualidad y llamó tanto mi atención que me di cuenta de que quería conocerlo más y explorar con él los límites de la personalidad; quiero conocer de manera más consciente mi personalidad origen, la anfitriona, y así, con la suma de mis dos proyectos anteriores, cerrar el ciclo creativo que me ha llevado a mover todo mi interior.

El TID, anteriormente llamado el Trastorno de la Personalidad Múltiple, es una condición compleja que te lleva a desarrollar «personalidades» o identidades múltiples y fragmentadas. El «cambio» entre personalidades implica un cambio en el sentido del «yo», el comportamiento, la conciencia, la memoria, la cognición y la función motora.

Esto me traslada inmediatamente a las dos caras del teatro. Como intérpretes, debemos ser capaces de representar a los personajes que justifiquen nuestra obra y nuestra danza, adentrándonos, continuamente, en distintos roles. ¿Cuánto de estos personajes se queda en nosotros? ¿Cuánto de ellos hay en nuestro interior? ¿Es nuestro trabajo capaz de llegar a cambiar nuestra identidad? Además de como artista, como persona, soy consciente de que en muchas ocasiones nos adaptamos al medio social en el que estamos para encontrar la aprobación de los demás. Dependiendo del ambiente en el que me encuentre, mi personalidad «original» resalta ciertos aspectos y comportamientos y oculta otros. ¿Podríamos llegar a cambiar tanto que dejáramos de reconocer el «yo» original?

Incómodo por esa sensación de impostor, explorar y definiendo la teoría de que el ser humano, como arma de protección social, va desarrollando una especie de trastorno CAMALEÓN (CLN) que permite a una única personalidad, cambiar para acomodarse a su entorno y de esta forma encontrar la aprobación de los demás. Esto nos permite desarrollarnos y evolucionar en nuestras áreas profesionales y personales, pero sin que nadie nos conozca realmente, ni siquiera nosotros mismos.

Por todo ello, el verdadero motor de este espectáculo pretende buscar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué autoridad tienen los demás sobre mí? ¿Cuánto de subconsciente hay en nuestro consciente? ¿Cómo seríamos sin estímulos externos? ¿Ser la última persona del planeta? ¿Si mi exterior es diferente, mi interior también cambia? ¿Cuál es el desarrollo de la personalidad con dificultades físicas?

La preconcepción de este nuevo proyecto me lleva a dividirlo en cuatro escenas; cuatro mini piezas no correlativas, sin un hilo conductor, pero que están relacionadas y que, colocándose en el orden que se coloquen, son capaces de mantener su discurso intacto. Cada una de ellas sería una nueva escena basada en las siguientes reflexiones (en vez de numerarlas les pondremos una letra para que no mantengan un orden):

L: Como las deficiencias físicas afectan a psique. Mi mayor potencial siempre ha sido mi físico y la espectacularidad de mis posibilidades físicas. Por ello me interesa ver qué cambia en mi personalidad con diferentes dificultades físicas o motrices y experimentar cómo esto afecta a mi baile y mi manera de moverme.

C: Convivencia de la personalidad origen con las diferentes sociedades y grupos sociales y cómo genera diferentes matices huéspedes en la personalidad para su adaptación.

R: Descubrir la diferencia que provoca en la personalidad la conciencia supremacista del «nosotros» por delante del «yo» o viceversa.

J: Reafirmación del trastorno CAMALEÓN, y ver su posible asociación con el concepto de «El teatro de la vida».

Siento que estoy en un momento de madurez, tanto física como emocional, que me permite poder plantearme cuestiones tan intrínsecas como motor de mis creaciones. Me interesa mucho el proceso creativo, la exploración, llevarme al límite y descubrir mis limitaciones para dominar después todas mis libertades. Y así, rodeado de un increíble equipo formado por más de 15 personas, poder llevarlas a desarrollar una creación dancística que facilite el mensaje y conmueva al espectador.

>> **Jesús Carmona**

JESÚS CARMONA

«A *fenomeno Flamenco*
in the World»

—New York Times

Nace en Barcelona en el año 1985. Comienza su formación de danza a los 7 años. Licenciado en Danza Española y Flamenco por el Instituto del Teatro y Danza de Barcelona en el año 2003.

Amplía su formación artística con maestros de la talla de Antonio Canales, Manolete, Güito, María Magdalena y Eva Yerbabuena, entre otras primeras figuras de la Danza Española y el Flamenco.

En el año 2006 entra a formar parte del **Ballet Nacional de España**, alcanzando la categoría de **Primer Bailarín** y participa como artista invitado en años posteriores.

Su inquietud y sus ganas de mostrar su lado más personal y abrirse camino dentro de las artes de una manera más amplia, lo llevan a dejar el Ballet Nacional de España y se embarca en una nueva aventura creando su propia compañía.

Entre los trabajos con su compañía se encuentran: «Cuna Negra y Blanca» (2012), «7 Balcones» (2013), «Impetu's» (2015), «Equilibrio» (2017), «Amatør» (2018), «The Game» (2019), «El Salto» (2020) y «Baile de Bestias» (2021), espectáculo con el que ha ganado dos Premios Max (Mejor espectáculo y Mejor Intérprete).

El pasado mes de septiembre de 2023, Jesús ha sido nombrado **director del nuevo Ballet Español de la Comunidad de Madrid**.

PREMIOS

Medalla de Plata 2023
de la Comunidad de Madrid

Premio de Cultura 2023
de la Comunidad de Madrid

Premio Max 2022
Mejor Intérprete Masculino

Premio Max 2022
Mejor Espectáculo
por «Baile de Bestias»

Premio Benois de la Danse 2021

Premio Nacional de Danza 2020

Premio Ojo Crítico RTVE 2019

Premios Latin UK Awards 2018
Mejor Intérprete y
Mejor Producción
Internacional

EQUIPO

MARÍA CABEZA DE VACA

> Dirección

Bailarina y coreógrafa, cuenta con una larga trayectoria que arranca como intérprete en destacadas compañías de danza y teatro.

Actualmente combina su faceta de intérprete para otras compañías con la de creadora de piezas como «Una forma fácil de Acabar con Todo» (premio Mejor Espectáculo de Sala 2013, otorgado por la Pad, pieza seleccionada por la plataforma internacional Aerowaves en 2014), «Cabeza de Vaca» (premio escenarios de Sevilla mejor intérprete 2018), «Catástrofe» pieza creada en complicidad con el Festival Surge dentro de la VII Muestra de Creación Escénica de la comunidad de Madrid, Festival de Otoño 2020.

El intercambio con otros creadores y la indagación en otros lenguajes artísticos, es un elemento constante en su trayectoria. Ha colaborado con artistas como el coreógrafo Guillermo Weickert, la artista plástica y visual Ro Sánchez, la escultora Ana Jonsson, el músico Miguel Marín, o la creadora francesa Emanuelle Santos. Este intercambio y esta búsqueda de nuevos lenguajes le ha llevado a encontrar espacios más allá de los teatros: ha realizado piezas para espacios alternativos y museos como sus colaboraciones con el colectivo de arquitectos Nomad Garden, con el artista y comisario Abraham Hurtado para C. Centro Negra, (Murcia) o su reciente participación en el ciclo Radicantas dentro de las actividades del museo IVAM de Valencia.

Como docente ha impartido cursos en el máster de pensamiento y creación contemporánea

(Valladolid), Intitut del Teatre de Barcelona (Conservatorio Superior de Danza), Centro Andaluz de Danza, Escuela Profesional de Danza de Burgos, Conservatorio de Danza de Valencia y en diversos conservatorios y universidades de España.

Como asistente coreográfica y directora de movimiento escénico ha trabajado para el CDN (Centro Dramático Nacional), CDG (Centro Dramático Gallego), Teatro Real, Teatro Español... y la compañía Isabel Bayón o Teresa Navarrete, entre otras.

MANUEL MASAEDO

> Músico

Desde pequeño rodeado de música, Masaedo muestra interés por la percusión a muy temprana edad. Con 16 años comienza a dedicarse de manera profesional a la música, trabajando mayoritariamente como cajonero en la escena flamenca de Barcelona y viajando ya a grandes festivales como «Umbria Jazz» en Italia o el «Festival Cervantino» en México. Actúa en las mayores ferias de percusión del mundo como el Musikmesse de Frankfurt o el Namm en Los Ángeles como patrocinador de cajones DG de Gregorio, y en 2015 publica su primer disco en solitario titulado «23», en el que debuta como cantante, compositor y arreglista.

A los 23 años se traslada a Madrid dándose a conocer como percusionista por tener un estilo propio, con un sonido muy particular y una gran precisión y complejidad rítmica. Ya instalado y afincado en Madrid funda 23 Collective, banda con la que graba el álbum «Breaking Cocos» en 2019 y con la que gira por toda España.

Además, acompaña a grandes bailaores como Jesús Carmona en espectáculos como «El Salto» y «Baile de Bestias», con el que ganó un premio Max a la mejor composición musical en 2022.

Recientemente ha comenzado el lanzamiento de su último trabajo en solitario, «De Sangre y Luz», y compagina su carrera en solitario con su trabajo como acompañante de primeras figuras.

JUANFE PÉREZ

> Músico

Músico multifacético nacido en Villanueva de los Castillejos (Huelva). Su pasión por la música lo ha llevado a explorar diversos caminos y disciplinas, destacándose como bajista, guitarrista, compositor y productor.

Su formación musical es tan diversa como su talento. Estudió guitarra clásica en el Conservatorio Profesional Javier Perianes de Huelva, se sumergió en el arte de la guitarra flamenca en el Conservatorio Superior Rafael Orozco de Córdoba, y amplió su horizonte musical con estudios en World Music en Codarts (WMDC) en Rotterdam, Países Bajos.

Mientras se perfeccionaba académicamente, dirigió su investigación hacia el papel del bajo en el flamenco, profundizando en su tesina sobre este tema.

La combinación de estas experiencias formativas permitió a Juanfe absorber rápidamente el lenguaje del bajo flamenco, lo que le ha dado la oportunidad de participar en una amplia gama de proyectos flamencos, desde los más tradicionales hasta los más instrumentales.

En 2015, presentó su propio espectáculo, «DeBajo», en el Ciclo de Cafés Cantantes del Centro Flamenco Fosforito en Córdoba. En este espectáculo, el bajo flamenco asumió el papel protagonista, tanto en solos como en acompañamientos al cante y al baile.

Su dedicación y talento lo llevaron a producir y arreglar dos discos en 2021: «Mar de Cobre» de la cantaora Cristina Soler y «Ser de Luz» del flautista Sergio de Lope.

En septiembre de 2022 lanzó su primer trabajo discográfico en solitario, «Prohibido el Toque», donde el bajo flamenco figura como protagonista. Este álbum fue otorgado con la nominación a los Latin Grammy Awards como Mejor Álbum Flamenco en 2023.

Además de su trabajo en solitario, ha colaborado estrechamente con reconocidas compañías de danza de Olga Pericet, Rafaela Carrasco o Sara Calero. También ha dirigido y compuesto música para el espectáculo «Comadres» de la Cía. Ana Pastrana.

Su talento y versatilidad lo han llevado a colaborar con una amplia gama de artistas nacionales e internacionales, desde Farruquito y Diego Amador hasta Rosario La Tremendita y Jorge Pardo, entre otros. Su presencia en festivales nacionales e internacionales ha consolidado su posición como una figura destacada en el panorama musical flamenco contemporáneo.

BASTIAN IGLESIAS

> Músico

Bastian Iglesias, oriundo de Madrid, se ha consolidado como un artista multidisciplinar difícil de encasillar, con una trayectoria fascinantemente compleja y amplia en las artes escénicas y la música.

Sus primeros pasos en el mundo del arte los dio en la danza, fundando su propia escuela de baile en Madrid, People Fusion, a la temprana edad de 18 años. Paralelamente, incursionó en la composición musical, la actuación teatral y adoptó el piano como su instrumento principal, el cual lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera. Más tarde, formando parte de Gospel Factory, dirigido por Dani Reus, amplió su rango artístico en el canto participando películas reconocidas, tales como «La Bella y la Bestia» y «Frozen», además de colaborar como corista para artistas de renombre como Mariah Carey y Raphael. Un distintivo de Bastian Iglesias es su habilidad para reinventarse continuamente. A lo largo de su carrera, ha adoptado seudónimos y ha explorado diferentes identidades artísticas, mostrando un espíritu camaleónico y ecléctico.

Durante 4 años, Bastian se sumergió en la vibrante escena artística de Londres, donde no solo cultivó su amor por la música como DJ y showman bajo el seudónimo de Alan Pohen, sino que también explora nuevas facetas de su creatividad bajo el nombre de AFKAR, produciendo tres álbumes de música electrónica alternativa que le valieron reconocimiento en la escena underground de España.

Actualmente, Bastian Iglesias tiene su base en Berlín, una ciudad conocida por su vanguardismo y su atmósfera creativa. Aquí, ha encontrado un espacio propicio para su enfoque innovador en la música electrónica experimental underground. Sus conciertos y performances, arraigados en la escena contemporánea, son aclamados por su originalidad y su capacidad para desafiar los límites de lo convencional.

El aspecto más destacado de la carrera de Bastian ahora mismo es su dominio del theremín, un instrumento único y fascinante que ha adoptado como su medio de expresión principal. Bastian busca explorar nuevas fronteras sonoras y expresivas, llevando este instrumento a nuevas alturas de innovación y emoción.

Es un artista visionario que desafía las convenciones y busca constantemente nuevas formas de expresión. Su trayectoria es un testimonio de su creatividad, su dedicación, su búsqueda incansable de la excelencia artística y la vanguardia.

LUIS PERDIGUERO

> Iluminación y espacio escénico

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, trabaja profesionalmente en teatro desde 1990; compagina la Docencia con la Dirección técnica, la Escenografía y los Diseños de Iluminación tanto para Teatro, Danza, Musicales e Iluminaciones Gran Formato.

Galardonado en la última edición 2022 de los premios ADE como mejor diseño de iluminación por «Rif, de Piojos y Gas Mostaza» y responsable del Diseño de Iluminación de 5 espectáculos de Danza y Teatro («Baile de Bestias», «Rif, de Piojos y Gas Mostaza», «La Voz Eterna», «Turistas» y «El Lago») con 16 candidaturas en la xxv edición de los Premios Max 2022, incluida el de mejor diseño de Iluminación por «Baile de Bestias», siendo ya finalista por «El Lago» en los Premios Max 2021. Igualmente ha recibido el Awards Broadway World Spain a la Mejor Iluminación por «El Médico, El Musical» y el premio de la Asociación de Directores de Escena al mejor Diseño de Iluminación por «Transición».

Ha estrenado este año la ópera «Goya, con la Música a otra parte», «Tea Rooms», «Siempre viva» y «Amores Flamencos».

Entre sus trabajos internacionales destacan «Swan Lake» en la Opera de Detroit, en New York ha estrenado «Solea» y «Pálpito» (New York City Center), en Chicago «Iroko» y «Mar de Fuego»; en Londres «La Chana», en Francia el musical «Adir» en el Teatro de la Ville de París y en Teatro Ballet de Moscow Sound Architecture y Ballad

for a Madman. Entre sus trabajos como iluminador para teatros nacionales en España destacan los realizados en el Centro Dramático Nacional (CDN), en el Teatro de la Zarzuela y Liceo de Barcelona.

Responsable del área de Nuevas Tecnologías y Vanguardias Teatrales del Proyecto RETO-RED, Director del Centro DiiVANT para el Desarrollo e Investigación Internacional de las Vanguardias Artísticas y la Nuevas Tecnologías y del Máster de Diseño de Iluminación DiiVANT, profesor titular de Iluminación, Nuevas Tecnologías y Espacio Sonoro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESASCYL) y ex-director del Máster de Iluminación del Instituto Europeo de Diseño (IED).

Del 2006 al 2008 fue Director Técnico del Centro Dramático Nacional bajo la dirección de Gerardo Vera, siendo anteriormente responsable de iluminación del Teatro Mira de Pozuelo y director técnico de las compañías Nuevo Ballet Español, Corella Ballet Castilla y León, Teatro de la Danza, Geografías Teatro, Teatro Meridional, Provisional Danza, Compañía de Carmen Cortes, Micomicón, Respira Teatro, Teatro del Olivar, Compañía de Adrian Daumas...

Persona de contacto
Mélanie Pindado

+34 686 534 777

> jesus-carmona.com
> produccion@jesus-carmona.com

Distribución
Ricardo López

+34 633 73 08 41

> distribucion@jesus-carmona.com

S Ú P E R - V I V I E N T E