JUANCABALLO

CÍA. JUAN BERLANGA

ÍNDICE

1. PREMISAS DE PARTIDA
2. POÉTICA DEL ESPECTÁCULO
3. APERTURA DEL PROCESO - SINOPSIS
4. EQUIPO ARTÍSTICO
5. GALERÍA FOTOGRÁFICA
6. TEASER
7. DATOS TÉCNICOS
8. CONTACTO DE DISTRIBUCIÓN

1. PREMISAS DE PARTIDA

La pieza se inspira en la leyenda de los Juancaballos y su estrecha relación con la ciudad de Úbeda. A través del movimiento, exploramos la riqueza narrativa y el profundo simbolismo de este ser mitológico, mitad hombre y mitad caballo.

La obra no solo celebra la rica herencia cultural de la ciudad a través de esta fascinante historia, sino que también rinde homenaje a la expresión artística atemporal de la danza. En ella se transita desde las vertientes más tradicionales de la danza española y el flamenco a lenguajes más conceptuales y performáticos.

Esta pieza de danza no solo explora la conexión entre los Juancaballos y Úbeda, sino que también enriquece la apreciación de la danza como una forma de expresión artística eterna y diversa.

Al embarcarme en el desafío de concebir una obra coreográfica inspirada en la leyenda de los Juancaballo, me sumerjo en un apasionante laboratorio artístico que despierta mi creatividad más profunda y mi deseo de explorar lo desconocido.

La leyenda de los Juancaballo es un relato fascinante que evoca imágenes de seres míticos y encuentros sobrenaturales en un entorno mágico y enigmático. Es precisamente esta amalgama de elementos fantásticos y humanos lo que me motiva a adentrarme en la creación de una obra que provoque emociones profundas y reflexiones sobre la condición humana.

Al sumergirme en este laboratorio creativo, me aventuro en una atmósfera de imaginación y experimentación. Cada movimiento se convierte en un vehículo para expresar la esencia de la leyenda y transmitir su poderosa narrativa al público.

Lo que me impulsa en este proceso es la búsqueda de la verdad emocional detrás de la leyenda. Quiero explorar las emociones humanas universales que subyacen en la historia de soledad, desesperación y búsqueda de compañía que refleja la leyenda. La coreografía se convierte en un lenguaje de movimiento que me permite dar vida a los personajes y las escenas de la leyenda, mientras que el diseño espacial y la música trabajan en armonía para crear una experiencia inmersiva para el espectador.

En este laboratorio artístico, encuentro el estímulo en la riqueza cultural e histórica de la leyenda de los Juancaballo, así como en la pasión y el compromiso del equipo creativo.

2. POÉTICA DEL ESPECTÁCULO

La obra ahonda en la compleja dualidad de los personajes conocidos como los Juancaballo, explorando la interacción entre su esencia animal y salvaje con la belleza que los caracteriza. A medida que la trama avanza, se despliega una fascinante contradicción entre estas dos fuerzas, donde los instintos más básicos impulsan los conflictos y acciones de los protagonistas.

Los Juancaballo emergen como figuras emblemáticas que personifican tanto la ferocidad animal como la gracia sublime. Sus acciones y motivaciones se ven moldeadas por un impulso primitivo que entra en constante confrontación con la elegancia y sofisticación que los rodea. Esta tensión interna da lugar a un drama cautivador que explora las profundidades del alma humana y animal, revelando las complejidades inherentes a nuestra naturaleza dual.

A través de una narrativa rica en matices y simbolismo, la obra invita al espectador a reflexionar sobre la conexión entre lo salvaje y lo refinado, lo instintivo y lo cultural. Se despliega una danza emocionante entre la bestia interior y la belleza exterior, desafiando convenciones y explorando los límites de la identidad humana.

La acción se desarrolla en un espacio mágico y atemporal, donde las barreras entre el pasado y el presente se desdibujan, permitiendo una convivencia en perfecta armonía. Esta danza, como manifestación de la leyenda de los Juancaballo, se materializa en una coreografía perpetua donde los cuerpos se entrelazan, se distancian y se vuelven a unir, creando una representación que refleja el carácter de estos seres mitológicos.

En esta puesta en escena, se fusionan la elegancia de la danza española y el flamenco, y la libertad y expresividad de la danza contemporánea. Esta combinación de estilos enriquece tanto la experiencia visual como sensorial, profundizando en la riqueza emocional y simbólica de la narrativa.

Este proyecto escénico busca estimular una reflexión profunda sobre temas universales como la conexión humana, la naturaleza del tiempo y la continua evolución del ser. A través de una representación hipnótica y poética, se invita al público a sumergirse en un viaje emocional que despierta la imaginación y la reflexión.

El dispositivo escénico propone un encuentro entre la danza española y la contemporánea como correlato de la convivencia en la propia figura del centauro de lo humano y lo animal, lo diurno y lo nocturno, lo apolíneo y lo dionisiaco, la norma y el instinto, etc.

3. APERTURA DEL PROCESO - SINOPSIS

Para esta primera fase de trabajo, hemos decidido explorar el misterio del origen de esta leyenda y centrar la primera fase del trabajo en el nacimiento de los "Juancaballos". En la mitología griega, los centauros son los hijos de la unión del malogrado rey Ixión y las yeguas de Magnesia. Entonces, ¿cuándo y dónde surgió esta fascinante adaptación jiennense de los centauros? ¿Cómo nació el primer "Juancaballo", el primer centauro ubetense?

Vamos a asistir al nacimiento poético de la figura del centauro. La figura híbrida que surge de un encuentro improbable, más allá de las normas de la razón, en el mismo borde del misterio.

Sigue la sinopsis de esta apertura de proceso:

En la noche un joven (Juan) desvelado abandona su casa y se dirige a la espesura —quizá de una huerta, quizá de la sierra— movido por un deseo que no es capaz de nombrar. Allí, en la penumbra, descubre una figura. Es un caballo. Se produce el encuentro entre el joven y el caballo, una danza que a veces parece un combate y a veces un cortejo, a veces una escena de doma o de caza y otra de posesión. Al terminar el encuentro los dos cuerpos yacen enredados. No sabemos qué ha ocurrido, pero al poco se despierta y pone en pie una nueva criatura: Juancaballo...

Estructura (25 min.):

Un joven en la espesura (solo)
Un caballo en lo oscuro (solo)
El combate (paso a dos)
Así nace un centauro (solo a dos)

4. EQUIPO ARTÍSTICO

Idea original
Juan Berlanga

Dirección
David Coria

Dramaturgia
Alberto Conejero

Interpretes
Arthur Bernard y Juan Berlanga

Coreografía
David Coria, Gaizka Morales y Juan Berlanga

Diseño de vestuario
Tíscar Espadas

Composición musical
Pablo Peña

Diseño de iluminación
Azael Ferrer

Fotografía
Crístel MJ

Vídeo
Jesús P Buján

4. EQUIPO ARTÍSTICO

JUAN BERLANGA

Desde los primeros pasos en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, graduado en 2014, mi trayectoria en las artes ha sido una fusión de disciplina y pasión. Con una Licenciatura en Bellas Artes, finalizada en 2013 y un Máster en Diseño, en 2016, ambos obtenidos en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente Doctorando en Bellas Artes por la misma universidad, mi formación académica ha sido un cimiento sólido para explorar diferentes expresiones artísticas.

En el año 2019, ingresé Ballet Nacional de España bajo la dirección de Rubén Olmo, donde he interpretado papeles de primer bailarín y solista. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de colaborar con destacados artistas y compañías. Mi participación en la producción Mausoleo junto al Niño de Elche marcó un hito en mi trayectoria, explorando nuevos territorios creativos. Mi experiencia en la Fundación Antonio Gades, la compañía de Aída Gómez y la Fundación Rafael Aguilar, entre otros, ha sido enriquecedora. Desde clásicos como Fuenteovejuna y Carmen hasta obras contemporáneas.

Bajo la dirección de José Antonio Ruiz, he interpretado roles en El sueño de Azis y La revoltosa, explorando nuevas narrativas escénicas. Mi participación en diversas compañías, como Nuevo Ballet Español, Nota de paso, Emilio Ochando y Compañía, Elephant in the Black Box, Adrián Galia, Nuria Castejón y Sara Cano compañía de danza, ha sido una aventura enriquecedora.

Además, el reconocimiento de mi trabajo con el 3o premio en la categoría de Danza Española en el V Concurso Internacional de Danza de Almería en 2017, es un honor que valoro profundamente y que impulsa mi compromiso con la excelencia artística.

4. EQUIPO ARTÍSTICO

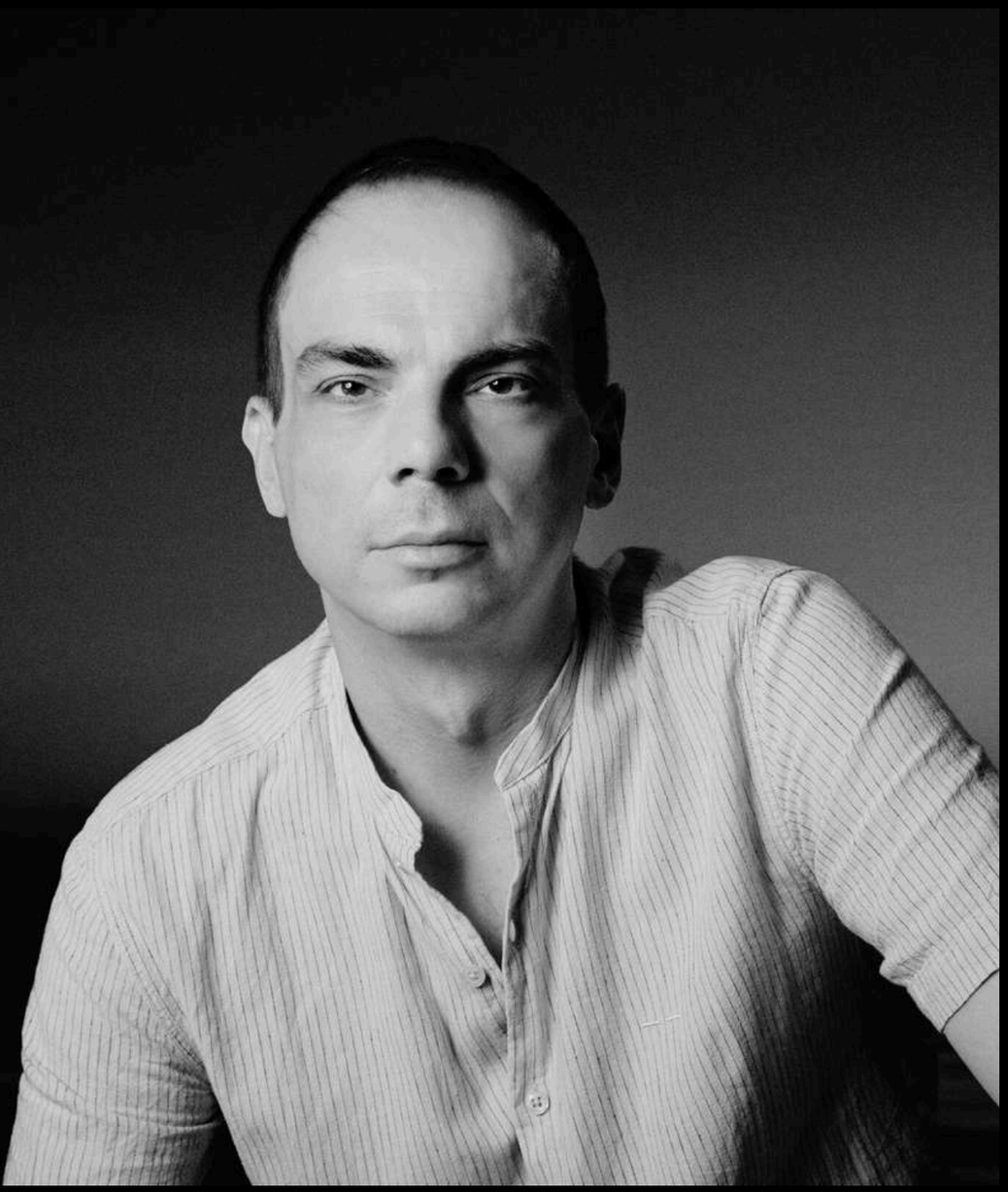
ARTHUR BERNARD

Iniciado a las artes escénicas en las afueras de París, sigue sus estudios compaginando Artes Dramaticas, Artes Plásticas, Cinema Audiovisual y Malabares. En 2007 se muda a Madrid, donde profundiza y amplía su formación teatral y corporal en diferentes cursos y academias (como La Usina, la RESAD y el CSDMA).

Es entonces cuando comienza su vínculo profesional con las compañías de Camille C. Hanson y La Phármaco / Luz Arcas. En 2011 inicia una colaboración artística con Sharon Fridman como bailarín y asistente coreográfico, compartiendo la construcción de varios de los proyectos del coreógrafo. Años después, aparece otra colaboración creativa con la compañía Le Grand jeté! (Bourgogne, France).

En paralelo, desarrollando una investigación comenzada en el año 2010 junto con Candelaria Antelo, crean y codirigen su propia compañía : HURyCAN, cuyos trabajos han sido recompensados por diversos premios coreográficos y programados en festivales y teatros de los 5 continentes.

Durante los últimos años, ha realizado numerosas actividades docentes y colaboraciones creativas de forma locales e internacionales (en academias, festivales y compañías). Entre otras, ha sido coreógrafo invitado por T.H.E Dance Company (Singapur, 2016), ha codirigido con Raúl Martínez el proyecto "Maslenitsa", para el colectivo SUSS (Moscú, Rusia, 2020), ha participado a la creación del último proyecto del grupo RES (Santa Fe, Argentina, 2022), ha compartido la dirección artística del proyecto "Bailar No Es Solo Bailar", junto con los artistas Flamenco Eduardo Guerrero y Sara Jiménez (Madrid/Jerez, España, 2023). Actualmente es asistente de dirección de la última creación circense de la compañía Rampante (Toulouse, Francia).



ALBERTO CONEJERO

Soy dramaturgo y poeta. Me licencié en Dirección de Escena y Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y obtuve mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

Destaco en mi obra teatral títulos como: El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca (2022), La geometría del trigo, galardonada con el Premio Nacional de Literatura Dramática (2019); Los días de la nieve (2017, ganadora del Premio Lorca 2019 al Mejor Autor); Todas las noches de un día (2018, ganadora del III Certamen de Textos Teatrales de la AAT); La piedra oscura (2015, Premio Max al Mejor Autor Teatral 2016 y Premio Ceres al Mejor Autor 2016, entre otros reconocimientos); Ushuaia (2013-2022, galardonada con el Premio Ricardo López de Aranda 2013); y Cliff (acantilado) [reeditado como ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?], ganador del IV Certamen LAM 2010.

Asimismo, he sido responsable de la dramaturgia y reescritura de diversas obras, como Medea (Teatre Lliure), Electra (Ballet Nacional de España y Teatro de la Zarzuela, 2017), Fuenteovejuna (Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2017), Troyanas (Festival de Teatro Clásico de Mérida, 2017), entre otras.

En febrero de 2020, publiqué mi segundo poemario titulado En esta casa, tras el éxito de Si descubres un incendio (2017). Además, tuve el honor de dirigir el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid desde 2020 hasta 2024.

4. EQUIPO ARTÍSTICO

DAVID CORIA

Comencé mi formación en danza en Coria del Río y luego en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla. Además, me gradué en magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y realicé un Máster en gestión cultural.

Desde joven, tuve la oportunidad de aprender de destacadas figuras del flamenco y la danza española como José Granero, José Antonio y Aída Gómez. A los 15 años, ingresé al 'Taller Flamenco' de la Compañía Andaluza de Danza, luego me uní a la compañía de Aída Gómez y más tarde al Ballet Nacional de España.

A lo largo de mi carrera, he sido parte de varias compañías, destacando mi colaboración con Rafaela Carrasco. En 2013, me uní al Ballet Flamenco de Andalucía, donde también tuve la oportunidad de coreografiar varias producciones. Basándome en esta experiencia, fundé mi propia compañía y he creado ocho espectáculos hasta la fecha.

Además de mi carrera artística, he sido invitado como profesor en varias instituciones. En 2022, tuve el honor de participar en la Gala de Estrellas de la Danza Nureyev en Viena, donde compartí escenario con destacados artistas internacionales.

Entre mis reconocimientos se encuentran el premio al Mejor Bailarín del Año en 2010, el Premio Lorca al Mejor Intérprete Masculino en Danza Flamenca en 2016 y el Premio de la Crítica Especializada por mi espectáculo ¡Fandango! en el Festival de Jerez en 2023.

4. EQUIPO ARTÍSTICO

PABLO PEÑA

Soy músico, pinchadiscos, productor musical e ilustrador. Estudié Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Formo parte y soy uno de los fundadores del grupo Pony Bravo, con el que hemos lanzado cuatro discos hasta la fecha y hemos compuesto bandas sonoras como la de Carmina o Revienta, de Paco León. Además, soy líder y compositor del grupo post-punk Fiera, donde me ocupo también de toda la parte gráfica y audiovisual.

Otro de mis proyectos musicales es Música Prepost, un dúo de artistas audiovisuales y DJs que hemos realizado varios espectáculos de live cinema, galas (como la presentación del festival Alcances en Cádiz), numerosas sesiones de baile y varios videoclips junto a Fran Torres.

He colaborado con diversos artistas como el Niño de Elche y Los Voluble, (Raverdial y En el nombre de, ambos presentados en el Sónar) o el dramaturgo Fernando Mansilla. También he trabajado en la composición de música y ambiente sonoro para diferentes espectáculos de danza junto a coreógrafos como Juan Luís Matilla, Roberto Martínez o Alberto Cortés.

Mis composiciones musicales han sido parte de varias obras teatrales, incluyendo las estrenadas por la compañía teatral Club Caníbal, dirigida por Chiqui Carabante. La última de ellas, Alfonso el Africano, fue producida por el Centro Dramático Nacional.

Entre mis últimos trabajos se encuentra la banda sonora creada específicamente para el documental Spanish Shame, de Polo Menárguez, que trata sobre nuestra propia compañía. Además, el último año he compuesto e interpretado en vivo la música de Lo Valiente, primera obra dirigida por el actor Vito Sanz, así como la música y ambiente sonoro de Los Narciso, espectáculo dirigido por Helena Martín y producido por Los Teatros del Canal, y para el montaje de Rakel Camacho de Coronada y el Toro de Francisco Nieva, producido por el Español en las Naves de Matadero, este último galardonado como mejor música y ambiente sonoro por la revista Godot.

TÍSCAR ESPADAS

Con una destacada trayectoria en el mundo del diseño y la moda, mi experiencia profesional abarca diversas áreas creativas y educativas.

Desde el 2019, he tenido el privilegio de desempeñarme como Fundadora y Directora Creativa de Tíscar Espadas, una plataforma que busca fusionar la creatividad con la innovación a través del diseño de moda. Paralelamente, desde el 2022, he tenido el honor de compartir mi conocimiento como Profesora en el Instituto Europeo di Design, contribuyendo al desarrollo de futuros talentos en el campo del diseño. Además, he incursionado en el ámbito de la ilustración, trabajando para diversas marcas y publicaciones, donde he podido plasmar mi creatividad en diferentes proyectos.

Mi experiencia previa incluye roles como Tutora de Diseño de Moda en el Instituto Europeo di Design, donde tuve la oportunidad de impartir cursos de verano y guiar a estudiantes en su camino hacia la excelencia creativa. También he colaborado con reconocidas marcas y diseñadores durante mis prácticas, destacando mi período en Henrik Vibskov como Freelancer de Diseño y Artes Visuales, así como mi trabajo como Diseñadora y Patronista en Etxeberria.

Mi formación académica incluye un Máster en Moda para Hombre otorgado por el Royal College of Art de Londres, respaldado por una beca de Burberry. Además, soy graduada en Diseño de Moda por el Instituto Europeo di Design de Madrid y he cursado estudios previos en la Escuela de Arte Casa de las Torres en Úbeda.

A lo largo de mi carrera, he sido reconocida con varios premios y becas, entre ellos el Confidence in Fashion Allianz Ego en Madrid, la Finalista del Big Design Award en Tokio, y la beca Patrocinio Kaihara en Londres, así como las prestigiosas Becas Burberry.

Mis creaciones se pueden encontrar en numerosos puntos de venta en todo el mundo, desde Tokio hasta Taipei, y he tenido el honor de participar en exposiciones y desfiles de moda en Madrid, Berna, Milán, Baeza y Bilbao, así como en eventos digitales en Tokio y Londres.

4. EQUIPO ARTÍSTICO

AZAEL FERRER

Soy un artista multimedia y profesional de las artes escénicas. Mi trabajo incluye diseños de iluminación, videoescena, instalaciones audiovisuales, Vjing y docencia.

Creo experiencias de inmersión a través de gráficos generativos, la luz, el sonido y los objetos en el espacio. Mi práctica es una exploración experimental y elegante de las artes digitales, tecnología y percepción multisensorial.

Aprendí mi oficio estudiando Realización Audiovisual en el Politécnico de Marbella (2003/2005) y lo perfeccioné a través de la participación en múltiples talleres, incluyendo Vjspain, Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, Universidad Internacional de Andalucía, Lights in Alingsas (Suecia), y la beca de código creativo en Grey Area Foundation, San Francisco (EE. UU.).

En la actualidad soy un artista de colaboración colectiva, comparto el proyecto Audiovisual Bromo junto a la compositora Paloma Peñarrubia, soy fundador del colectivo Transdisciplina A/V, y miembro de AAI (Asociación de autores de iluminación).

Mis proyectos personales se han mostrado en lugares como la California Academy of Sciences (San Francisco, CA), Burning Man (Nevada, EE. UU.), Oakland Museum (Oakland, CA), SXSW (Austin, TX), Soundwave (San Francisco, CA), Vision'R (París, FR), Fotonica (Roma, IT), LPM (Ámsterdam), Videocitta (Roma, IT), Keroxen (Tenerife), Madatac (Madrid), F.E.C (Coruña), NumaCircuit (Tenerife), Volumens (Valencia), Seminci (Valladolid), Centro Botín (Santander), Insonora (Madrid), Lev Festival (Madrid), Museo Picasso (Málaga), Geoparklights (Granada), CosmoCaixa (Barcelona), Museo Thyssen (Málaga), y Umbra Light Festival (Vitoria).

5. GALERÍA FOTOGRÁFICA

6. TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=ZPRxFhvh-gQ

7. DATOS TÉCNICOS

JUANCABALLO

Estrenada el 14 de septiembre de 2024 en el VII festival Internacional de Danza Escena Patrimonio en Úbeda.

COPRODUCCIÓN

ESCENA PATRIMONIO FESTIVAL DE DANZA

Ciudades Patrimonio de la Humanidad ESPAÑA | UNESCO

Úbeda Ayuntamiento

Diputación de Jaén

AGRADECIMIENTOS

Real Conservatorio Profesional de Danza RCPD MARIEMMA

Comunidad de Madrid · Centro Coreográfico Canal

Gobierno de España · Ministerio de Cultura y Deporte · inaem

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

8. CONTACTO DE DISTRIBUCIÓN

Pablo Leira Doce
SERENDIPIA global
+34 619.45.91.94
pablo@serendipiaglobal.com

JUANCABALLO

CÍA. JUAN BERLANGA