

Festival Internacional de Verano de El Escorial

Del 4 al 26 de agosto de 2023

www.madrid.org/veranoescorial

Teatro Auditorio
Real Coliseo Carlos III
San Lorenzo de El Escorial

Espacios abiertos
El Escorial

**Comunidad
de Madrid**

Índice

Festival Internacional de Verano de El Escorial

06

Juan Diego Flórez

Recital voz y piano

Teatro Auditorio – San Lorenzo de El Escorial

4 de agosto – 20:30 h

07

The Gift

Coral

Teatro Auditorio – San Lorenzo de El Escorial

5 de agosto – 20:30 h

08

Carlos Ares

Peregrino

Real Coliseo de Carlos III - San Lorenzo de El Escorial

11 de agosto – 20:30 h

09

Tam Tam Go!

After 30 deluxe

Real Coliseo de Carlos III – San Lorenzo de El Escorial

12 de agosto – 20:30 h

10

Sondra Radvanovsky

Recital voz y piano

Teatro Auditorio – San Lorenzo de El Escorial

18 de agosto – 20:30 h

11

Jeanette

Soy rebelde

Teatro Auditorio – San Lorenzo de El Escorial

19 de agosto – 20:30 h

12

Manuel Reyes, Merche Esmeralda

Con José Hdez. Pastor, Paco del Pozo, Jerónimo Maya

Dirección: Cristiane Azem

Hamlet tragedia de William Shakespeare

Teatro Auditorio – San Lorenzo de El Escorial

25 de agosto – 20:30 h

13

Juan Valderrama

Diván del Tamarit

Teatro Auditorio – San Lorenzo de El Escorial

26 de agosto – 20:30 h

CICLO EN ESPACIOS ABIERTOS

14

Racalmuto

Racalmuto en vivo

15

Dos Proposiciones Danza-Teatro

Perseidas

INSTALACIÓN ARTÍSTICA

16

Esquinitas / La Pastilla 2023

Israel Galván / Pipo Hernández Rivero

SOÑANDO NOCHES DE VERANO

Escribía Platón que “la música es al alma lo que la gimnasia al cuerpo”. Gracias a la tecnología y, además, por culpa de una terrible pandemia, nos hemos ido convirtiendo en “gimnastas musicales” cada vez más solitarios. Ojalá sea solo por un tiempo porque, recuperada la normalidad, asistimos a una gran explosión de propuestas de cara al próximo verano en el que me estreno como directora artística del FIVE, Festival Internacional de Verano de El Escorial.

Así, inmersa en la euforia por la música en vivo se abre el reto de diseñar algo diferente para la que será su tercera edición.

Y en este primer trazado de intenciones como programadora, un principal objetivo: hacer de cada noche una experiencia, de cada fecha una huella; generar un vínculo profundo con el espectador, algo muy singular, que imprima un pedacito de su vida, una cascada inolvidable de sensaciones desde el presente.

Un FIVE bien anclado en los clásicos. Arias y canciones, textos literarios que habitan en nuestros recuerdos y, a su vez, dibujarán otros momentos nuevos. Igualmente eternos. El FIVE construyendo “sueños de verano” ¡pero no de una sola noche!

Abriendo las puertas del magnífico auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el próximo 4 de agosto el tenor Juan Diego Flórez, toda una estrella que no hace tanto soñaba, desde su Lima natal, con la Scala de Milán y los mejores “templos líricos” del mundo. Un número uno en cuyo recital entenderemos cómo Rossini y Donizetti cambiaron el curso de su historia personal sin impedir que encontrase hueco en su repertorio, para su paisana Chabuca Granda y otros imprescindibles de la música latinoamericana.

El primer fin de semana será testigo, además, de un gran estreno en España con la banda más internacional de Portugal, The Gift. Los de Alcobaça presentan un trabajo magnífico titulado *Coral*. Música electrónica y polifonía; la genialidad atlántica firma este monumento pop que propone todo un “drenaje emocional”.

Con toda España celebrando sus fiestas patronales, en la segunda semana de agosto, se abren las puertas del Real Coliseo de Carlos III al jovencísimo Carlos Ares. Su último trabajo es *Peregrino* una amalgama de sonidos que beben tanto del folk como la electrónica aunque resulta completamente inclasificable. Y de “un artista muy presente con futuro” a “una banda del pasado con mucho presente”: Tam tam Go! Los hermanos Campillo celebrarán sus treinta años sobre los escenarios con *After 30 deluxe* un formato que, igualmente, mezcla folk y jazz. Grandes éxitos de los ochenta y noventa sonarán junto a sus últimas canciones.

Tan distintas como carismáticas, Sondra Radvanovski y Jeanette serán protagonistas de una tercera semana de himnos. De casta diva a nuestra eterna rebelde. Bel Canto con destellos de Norma, Tosca y toda la fuerza expresiva de una mujer a la que comparan, en escena, con la mismísima María Callas. Y canción melódica con la cantante y compositora que supo “congelar la adolescencia” en una mirada y un buen puñado de canciones: *Cállate niña, Soy rebelde, Por qué te vas o Frente a frente...* ¿alguien da más?

El último fin de semana de FIVE será testigo de un estreno absoluto: *Hamlet* flamenco con el bailar Manuel Reyes como Príncipe de Dinamarca, bajo la dirección de Cristiane Azem. Un proyecto sorprendente en el que también participa el contratador José Hernández Pastor. Mágico encuentro de grandes nombres entre los que se incluyen también Paco Del Pozo y Jerónimo Maya y con el que retorna a los escenarios la grandísima Merche Esmeralda. Manuel y Merche “vuelven a ser familia” esta vez, bajo el sino trágico del mayor clásico de Shakespeare. Juntos de nuevo, treinta años después de cumplir esos mismos roles, el de madre e hijo, para el Ballet Nacional de España en su impresionante versión de Medea.

Otros clásicos llegan esa misma semana de clausura. Tres apellidos históricos se dan la mano; Lorca, Cano y Valderrama. Porque *Diván del Tamarit* es el poemario póstumo de Lorca, con música de Carlos Cano; el último proyecto que este gran artista, también granaíno, llevó a los escenarios. Obra maestra con nuevos arreglos a la altura de quien la firma y en la personalísima y valiente versión de Juan Valderrama. “Hacia las montañas de Graná” desde la sierra madrileña.

Celebraremos “las lágrimas de San Lorenzo” mirando al cielo con *Perseidas* de Dos Proposiciones Danza-Teatro. Y seguiremos bailando, en las calles de El Escorial, al ritmo que nos marque Racalmuto. Jazz y más. Diversión asegurada para toda la familia.

Porque como decía Mahler “la parte más importante de la música no está en las notas”.

La experiencia de la música siempre desborda lo sonoro. Soñamos una nueva edición que se hará realidad este agosto de 2023. Con el deseo de que la música culta no sea minoritaria pero, también, de que la música popular llegue a los grandes recintos porque nos explica como seres humanos.

Abrimos las alas para celebrar junto a estos artistas y su público, como artífices del ritual más tribal de todos los tiempos: la ceremonia de contemplar y escuchar desde un patio de butacas.

Corazones silenciosos que respiran música y demuestran que la mayor belleza de cualquier espectáculo es la capacidad de conectar a la gente con hilos invisibles llamados emociones.

Paloma Concejero
Directora artística FIVE

programación

— Del 4 al 26 de agosto de 2023

04
08

Juan Diego Flórez

Recital voz y piano

Teatro Auditorio - Sala A
San Lorenzo de El Escorial
4 de agosto – 20:30 h

País: Perú

Programa y duración: próximamente

www.juandiegoflorez.com

El peruano Juan Diego Flórez ha desarrollado una carrera estelar y hoy está considerado como uno de los mejores tenores de la historia. Con una trayectoria marcada en los últimos años por sus magistrales interpretaciones de héroes románticos como Romeo (*Roméo et Juliette*), Gennaro (*Lucrezia Borgia*), Hoffmann (*Les Contes d'Hoffmann*) en la Ópera de Montecarlo, Alfredo (*La Traviata*), Des Grieux (*Manon*) o Rodolfo (*La Bohème*), todos ellos interpretados en los grandes escenarios operísticos del mundo como Viena, Salzburgo, Montecarlo, Nueva York o Zurich, arrancó cantando y tocando música peruana, pop y rock, y formándose en el Conservatorio Nacional de Música de Lima y en el Curtis Institute of Music de Filadelfia. Ha actuado en los teatros más importantes del mundo, colaborando con directores de fama internacional, y desde 2016 es artista exclusivo del sello Sony Classical y director artístico del Rossini Opera Festival desde 2022. Cuenta en su palmarés con varios premios y distinciones, como el de Embajador de Buena Voluntad de la Unesco y el World Economic Forum con el Crystal Award.

© Gregor Hohenberg

05
08

The Gift

Coral

Teatro Auditorio - Sala A
San Lorenzo de El Escorial
5 de agosto – 20:30 h

Música coral / pop / clásica

Estreno en España

País: Portugal
Duración aprox.: 1 h 15 min
Idioma: portugués e inglés

www.thegift.pt

Intérpretes

Sónia Tavares | voz
Nuno Gonçalves | teclados
John Gonçalves | bajo, teclados
Miguel Ribeiro | guitarra, bajo

Un coro clásico de 48 voces modifica el universo estético de la banda portuguesa The Gift en *Coral*, espectáculo que reproduce el disco del mismo título en un giro sorprendente del grupo de rock alternativo fundado en 1992 por Sónia Tavares y Nuno Gonçalves. La pandemia y la guerra de Ucrania condicionaron (con retrasos, reconsideraciones) la concepción de los doce temas que componen esta obra de los ganadores del premio MTV Europa en 2005. Como confiesan sus componentes, la transformación del grupo vino de la convicción de que buscar sonidos para hacer discos empezaba a ser improductivo. Una de las respuestas la encontraron en la película *La gran belleza* de Paolo Sorrentino, que arranca con un coro de nueve voces que, según expresa The Gift, “alimentan el día a día de tantas vidas. Como si las voces condujeran la banda sonora de lo que hacemos, de lo que somos”. De ese hilo fueron tirando: la existencia de un coro, la voz de Sonia, las letras en portugués, la electrónica... Y de ahí fue surgiendo *Coral*, cuyo directo, como el que ofrece en el FIVE, el grupo entiende como una celebración “de la vida, del impulso, del instinto”.

Programa

Noir
Cancun
7 Vezes
Andante con moto
Dissonante
Um Lamento
Adagio
O Regresso
Única
The Girl Next Door
Passa-se o Tempo
Infinita

Coral se grabó en los estudios Casa Azul y The Gift de Alcobaca, en los estudios Tunzauber-Das Muth Concert Hall de Viena, en los estudios Valentim de Carvalho de Paço de Arcos, en los estudios Arda Recorders y en los estudios Eléctrico de Oporto

Producción de Nuno Gonçalves y Sónia Tavares
Todos los instrumentos grabados por The Gift
Cantado por Sónia Tavares excepto Única de Nuno Gonçalves y Sónia Tavares. Composiciones de Nuno Gonçalves excepto *Cancun* de Sónia Tavares y *Adagio* conocido como *Adagio en Sol Menor* de Tomasso Albioni, arreglado por Remo Giazzotto impulso, del instinto”.

11
08

Carlos Ares

Peregrino

Real Coliseo de Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
11 de agosto – 20:30 h

Música pop / rural / folk / alternativo

País: España

Duración aprox.: 50 min

Idioma: español

www.instagram.com/carlosares

El artista gallego Carlos Ares presenta su último trabajo *Peregrino*, fruto de “un largo camino” en el que plasma su evolución musical y que le devuelve a “su versión más primitiva”. En sus propias palabras: “Hablo sobre un hijo único, una infancia feliz, unos padres monógamamente enamorados, historias de amor no tan monógamas, miedo a la soledad, sociopatías, rabia y mega confianza en uno mismo”. Definido como músico, multi-instrumentista, cantautor y productor, el coruñés de 26 años, que lleva once pisando fuerte en la escena nacional, combina pop rural y folk alternativo, consiguiendo un sonido con “aires celtas, sensación a tierra mojada y cargado de energía vital”. En definitiva, una fusión entre el mundo orgánico y el electrónico, con una banda compuesta por seis músicos que transmiten fuerza, conexión, dinamismo y diversión, jugando con guitarras crudas, arreglos corales, violines, sintetizadores, percusiones y hasta una sartén. Como él mismo dice: “Una oportunidad para ser libre, ver la belleza en la historia de uno mismo, sin edulcorantes, ser natural, pensar como yo pienso y hablar como yo hablo”.

12
08

Tam Tam Go!

After 30 deluxe

Real Coliseo de Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
12 de agosto – 20:30 h

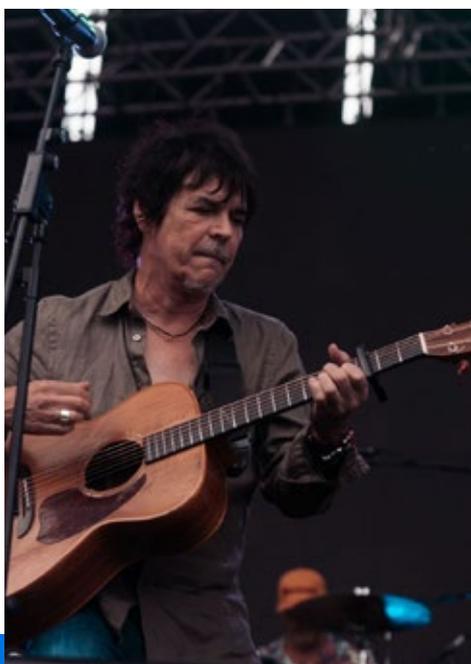
Música pop

País: España

Duración aprox.: 1 h 30 min

Idioma: español

Con el objetivo de reencontrarse con sus seguidores y ser descubiertos por aquellos que no pudieron disfrutarlos en directo, la banda de pop rock Tam Tam Go! recala en el FIVE diez años después de su separación, coincidiendo con su 30 aniversario, para presentar su nuevo disco *After 30*, con el que emprenderán una larga gira de dos años por España y América. Manteniendo su sello de “banda innovadora”, de gran calidad musical y compromiso social en las letras de sus canciones, los hermanos extremeños Nacho y Javier Campillo incluyen en este nuevo álbum todos sus viejos éxitos, como los recordados *Atrapados en la red*, *Espaldas mojadas – Voy cruzando el río* o *Manuel Raquel*, acompañados de grandes artistas como Mikel Izal, Coti, Mikel Erentxun, Andrés Suárez, Nina de Juan (Morgan), Manuela Vellés, Txetxu Altube, Yadam y Maiko. Una combinación de actualización de su repertorio y nuevas composiciones que en el Teatro Real Coliseo de Carlos III se presenta con el título *After 30 deluxe*, con un formato íntimo y especial, clásico y acústico, con instrumentos como el contrabajo, la trompeta y el piano. Un concierto cercano y lleno de emoción, para disfrutar de esta banda mítica como nunca antes se les ha escuchado.

18
08

Sondra Radvanovsky

Recital voz y piano

Teatro Auditorio - Sala A
San Lorenzo de El Escorial
18 de agosto – 20:30 h

Música pop

País: Estados Unidos

Duración y programa: próximamente

sondraradvanovsky.com

Considerada como una de las mejores sopranos del mundo, especialista en las composiciones de Verdi y referente del *bel canto*, Sondra Radvanovsky recala en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial con un recital único de voz y piano. Calificada por la crítica como “una soprano poco convencional” (El País), Radvanovsky vive un momento culmen de su carrera gracias a su interpretación dramática y a su versatilidad que le permiten una gran variedad de repertorios, desde los papeles principales en *Rusalka* y *Lucrezia Borgia*, hasta Roxanne en *Cyrano de Bergerac*, interpretaciones que ha presentado en los grandes escenarios operísticos del mundo. Radvanovsky comenzó la temporada actual de ópera con el papel protagonista de la obra maestra *Medea* de Cherubini en la Metropolitan Opera de Nueva York, al que le ha seguido su Floria Tosca, en *Tosca* de Puccini, en la Ópera de Zúrich, la Deutsche Oper de Berlín, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Chan Centre de Vancouver. En concierto, este otoño pasado ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York junto al pianista Anthony Manoli con el estreno mundial de nuevas obras de Jake Heggie junto a conocidas arias y canciones de Purcell, Händel, Duparc y Strauss, entre otros. Su magnífica temporada concluirá este verano con el regreso a Zúrich para interpretar el papel protagonista de *Turandot* de Puccini y el recital especial con el que deleitará al público de El Escorial.

19
08

Jeanette

Soy rebelde

Teatro Auditorio - Sala A
San Lorenzo de El Escorial
19 de agosto – 20:30 h

Música

Aviso: uso de luces estroboscópicas

País: España

Duración aprox.: 1 h 30 min

Idioma: español

www.sindiproducciones.com

La cantante de éxitos como *Soy rebelde* o *¿Por qué te vas?*, Jeanette Anne Dimech, más conocida como Jeanette, recala en el Festival Internacional de Verano de El Escorial con su gira *Soy Rebelde*. El título de la canción que catapultó su carrera como baladista y llevó su fama hasta el otro lado del Atlántico pone nombre a esta gira que supone un momento de definición de su propia figura artística, como historia y melodía de la transición española, tras toda una vida sobre los escenarios: “Vengo a contaros porque el mundo me hizo así, rebelde”, explica la cantante y compositora hispano-británica. El concierto está concebido para hacer sentir y revivir esos recuerdos que empezaron a construirse cincuenta años atrás. Grandes de la canción como Rocío Jurado, Enrique Bunbury, Chayanne o José Luís Perales han hecho versiones de algunos de sus temas, encumbrando a esta mujer como una de las más grandes intérpretes de baladas en el mundo y con una influencia en artistas de todo el globo. Este concierto se espera como único y especial, un cóctel de imágenes y canciones que recompondrán el croquis de la banda sonora de varias generaciones.

25
08

Manuel Reyes
Merche Esmeralda
Dirección: **Cristiane Azem**
+ **José Hdez. Pastor,**
Paco del Pozo, Jerónimo Maya

Hamlet
tragedia de William Shakespeare

Teatro Auditorio - Sala A
San Lorenzo de El Escorial
25 de agosto – 20:30 h

Flamenco / Danza-Teatro

Estreno absoluto

País: España
Duración aprox.: 1 h 30 min
Idioma: español

Creación y dirección: Cristiane Azem
Dramaturgia: Joe Oournie
Dirección musical: Manuel Reyes y Cristiane Azem

Con:
Manuel Reyes | Hamlet
Merche Esmeralda | Gertrudis
José Merino | Claudio
Paco del Pozo | canto
Jerónimo Maya | guitarra
José Hernández Pastor | contratenor
Ismail Altunbas | percusión
Compañía Cristiane Azem | coro griego
y demás personajes

www.cristianeazem.com

La compañía de Cristiane Azem Danza Teatro Flamenco presenta este estreno absoluto basado en la gran obra de William Shakespeare proponiendo un encuentro íntimo entre la tragedia de Hamlet y el flamenco. El bailaror Manuel Reyes se mete en la piel del emblemático protagonista del escritor inglés, conectándose ambos desde su “herida común” y dialogando a través de esta “llaga del trágico destino del hombre”. Reyes evoca la verdad de Hamlet a través del lamento y del pulso vital del flamenco. Sobre el escenario estarán también la magistral Merche Esmeralda encarnando a Gertrudis, Jerónimo Maya a la guitarra, Paco del Pozo al canto, el percusionista turco Ismail Altunbas y el cantante lírico José Hernández Pastor. Además, la coreógrafa Cristiane Azem da vida y una dimensión extendida del personaje de Ophelia. El flamenco, el butoh y las danzas rituales crean diálogo entre el gesto poético y las fuerzas atávicas que impulsan el arte. Y todo hilado por el libreto de Joe Oournie, premio Max de artes escénicas. El resultado es una magnífica tragedia flamenca. “El ser de la tragedia está en la historia del flamenco, cada paso es trágico, cada taconeo acoge la desgarradora y sublime verdad del inherente dilema entre lo que deseas o abominas o entre ser o no ser”, describe la compañía.

26
08

Juan Valderrama

Diván del Tamarit

Teatro Auditorio - Sala A
San Lorenzo de El Escorial
26 de agosto – 20:30 h

Música y poesía

País: España

Duración aprox.: 1 h 40 min

Idioma: español

En escena: Juan Valderrama (voz), Pablo Suarez (piano), Rubén Levaniegos (guitarra flamenca y electroacústica), Sergio Menem (guitarra portuguesa, guitarra española y cello), Cary Rosa Varona (cello, bajo y contrabajo), Bandolero (percusión), Tere Hernández (coros)

Autores: Federico García Lorca y Carlos Cano

Arreglos musicales: Pablo Suarez, Sergio Menem, Rubén Levaniegos, Rodrigo Fernández y Juan Valderrama

Dirección artística: Juan Valderrama

Dirección de escena: Rosa Peña

Diseño de iluminación: Wiro Berriatúa

Ingeniero de sonido: Miguel Torroja

Fotografías: Nacho Izquierdo

Proyecciones: Jessica González y María (Serena Digital)

Producción: Jorge Peña

Ayudantes de producción: Pablo Tron y Vanesa Gil

Oficina de booking: Búho Management

Una producción de KOMPETENCIA RECORDS

www.juanvalderrama.com

Alianza excepcional la de uno de los poemarios más herméticos de Federico García Lorca, la aportación musical de Carlos Cano y la interpretación única de Juan Valderrama que culmina en esta nueva versión de *Diván del Tamarit*, coincidiendo con el 125º aniversario del nacimiento del poeta. El artista madrileño continúa así dibujando las estaciones de su gira internacional, tras el aplaudido estreno en el Teatro Real de Madrid de este espectáculo que conquistó tanto al público como a la crítica. “Este *Diván del Tamarit* nos recuerda al *Omega* de Enrique Morente, porque ya no se hacen discos así. Es un lujo escucharlo”, aseguró el periodista Carlos Santos de RNE tras su estreno. Los veinte años de carrera musical de Juan Valderrama y un trabajo definido desde una emocionalidad sutil, nos traen un *Diván del Tamarit* con un enfoque diferente, completo de sentimientos y sensaciones. “Escuchar los versos de Lorca y la música esclarecedora de Carlos Cano, fue un milagro feliz que ha hecho posible Juan Valderrama, el hombre de la voz caudalosa y talante adorable. Bendito sea por este regalo”, aclamó el especialista musical Fernando Neira en El País.

Ciclo en espacios abiertos

Racalmuto

Racalmuto en vivo

CICLO EN ESPACIOS ABIERTOS
Próximamente, más información sobre lugar, fecha y horarios

Jazz

País: España

Duración aprox.: 1 h 15 min

Intérpretes

Miguel Malla | saxo tenor, saxo alto, clarinete y voz

Juan Luis Ramírez | clarinete, clarinete bajo y voz

Pascual Piqueras | trompeta y voz

Javier López | piano

Pablo Navarro | contrabajo

Gabriel Marijuan | batería

—
miguelmalla.com

El grupo musical Racalmuto aterriza con un concierto en vivo interpretado por el sexteto que forman Miguel Malla, Juan Luis Ramírez, Pascual Piqueras, Javier López, Pablo Navarro y Gabriel Marijuan. En su repertorio cuenta con composiciones originales, aunque sus inicios se inspiraron en la música del compositor Raymond Scott y el grupo de John Kirby, populares a mediados de los años 30 aunque incomprendidos por la crítica musical. A lo largo de su recorrido, la formación ha sabido encontrar el equilibrio entre estas influencias y la recreación de una música con sello propio. “Componen un repertorio distinto a cualquier otro que pueda escucharse hoy día. No hay solos, no hay blues, ni siquiera parece ser una banda de jazz aunque es al género al que más se aproximan. Temas de tres minutos interpretados a toda pastilla, estilo Ramones”, describe J.M. García Martínez en El País. Los seis músicos cuentan con una amplia experiencia en el jazz, clásica y popular, y han colaborado con artistas como Barry Harris, Coque Malla, Los Panchos o Jerry González.

Ciclo en espacios abiertos

Dos Proposiciones Danza-Teatro

Perseidas

CICLO EN ESPACIOS ABIERTOS
Próximamente, más información sobre lugar, fecha y horarios

Danza contemporánea

Estreno en la Comunidad de Madrid

País: España

Duración aprox.: 20 min

Intérpretes

Raquel Madrid

Anna París

Sandra Ortega

Idea y dirección: Raquel Madrid.

Coreografía: las intérpretes

Música: Bernardo Parrilla

Sonido: Happy Place Records

www.dosproposiciones.es

La compañía sevillana Dos Proposiciones Danza-Teatro presenta su nueva creación *Perseidas* para poner en relieve la potencia del trabajo en equipo, en una labor de intercambio constante y viaje conjunto. Tras la exitosa gira con *Pacto de Fuga*, el trío liderado por Raquel Madrid junto a Anna París y Sandra Ortega, “viajeras del espacio, siempre conectadas a la tierra y sus raíces”, continúan con su trayectoria iniciada hace 17 años alimentando su inquietud de “fomentar la comunicación directa con el espectador no necesariamente especializado en danza contemporánea”. En su evolución como formación han ahondado en el estudio del género danza-teatro, subrayando la necesidad creativa de “contar historias” a través de recursos artísticos como la palabra, las artes visuales y plásticas o el circo. Con ese bagaje creativo han viajado a China, Estados Unidos, Cuba, Italia o Corea, entre otros países. Con esta nueva propuesta para todos los públicos con la que se presentan en el FIVE quieren mostrar que, a pesar de lo insignificantes que somos en comparación con el universo, si contamos con una buena compañía, este universo se puede navegar, incluso disfrutar e iluminar.

Instalación artística

Esquinitas / La Pastilla 2023 **Israel Galván /** **Pipo Hernández Rivero** **(Sevilla 1973 / Telde 1966)**

Teatro Auditorio - Vestíbulo
San Lorenzo de El Escorial
4 al 26 de agosto – Horarios por confirmar

Esquinitas / La Pastilla es resultado del diálogo cruzado entre el coreógrafo y bailarín Israel Galván y el artista plástico Pipo Hernández Rivero. La obra intenta dar forma a la ausencia del bailarín, a la cual encuentra respuesta a través de la interlocución entre una vibrante trama sonora y la redonda superficie que Galván usó en su celebrada pieza **Arena**. El resultado, más que una pieza, es una suerte de espacio a la espera. Sobre el escenario, un tambor escondido entre estructuras de parques infantiles amontonadas; y sobre este, un vibrador que activa sobre la caja un turbador redoble, que se extiende en el tiempo a la espera de la entrada del intérprete.

La instalación está compuesta por un suelo que ambos artistas resignifican al llevarlo al ámbito museístico. Esta tarima fue rescatada de entre las arenas de la Real Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla, donde Israel Galván ejecutó la que fuera la primera actuación de un bailarín en esta Plaza. Este suelo es para Galván algo más que un tambor, algo más que un elemento escénico. Para Hernández es materia fetichizada, poseedora de múltiples posibilidades simbólicas.

La pieza termina de componer una estructura a base de parques infantiles cupulares amontonados. Inútiles y con sus toboganes descoyuntados parecen invitar a descensos suicidas. Conforman un lugar en el que lo inoperante, la imaginación y lo repetitivo hacen coexistir a la expectativa del juego inocente con su propia imposibilidad. Estos toboganes compartiendo a su vez escenario con un vibrador -juguete adulto por antonomasia- redondean el complejo entramado de materialidades y simbologías cruzadas que buscan rondar los fantasmas de la niñez y adultez, que no son otros que los de las expectativas y los límites. Contenidos en un mismo ruedo, están convocados para mantener cierta erótica de la espera.

Las piezas del artista canario **Pipo Hernández Rivero** se mueven en el territorio de la sospecha y la opacidad. Circundando la complejidad de las posibilidades de la pintura en el siglo XXI, su trabajo ofrece una reconsideración crítica de lo pictórico referenciando al fracaso de las vanguardias culturales. Ha expuesto en CAAM, Islas Canarias; Museo de Arte de Pereira, Colombia; Fundación Marso, Ciudad de México; ARTIUM, Vitoria-Gasteiz; Centro de Arte La Recova, Ermita del Gran Poder y Círculo de Bellas Artes, Tenerife; Fundación Otazu, Pamplona; Museo de Arte de Budapest, Museo de Arte de Praga y en la Sala de Arte Contemporáneo de Tenerife. También ha participado en la Bienal de Canarias y la Bienal de La Habana.

Israel Galván es coreógrafo y bailarín de flamenco, con apenas 3 años comenzó a bailar de la mano de sus padres, José Galván y Eugenia de los Reyes. Su lenguaje expresivo es radicalmente personal y se basa en una intensa revisión del flamenco y sus posibilidades para fertilizarse y al mismo tiempo fertilizar territorios estéticos. Su osadía y esfuerzo de renovación han sido premiados, entre otros, con tres premios Max en 2014, el Premio Nacional de Danza 2005, dos Bessies Awards, el New York Bessie Performance Award, National Dance Award for Exceptional Artistry (UK). En 2016 fue ascendido a Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres de Francia.

Instalación artística

No soy gitano. Para los gitanos soy un simple payo.

La cultura en la que crecí, la cultura occidental -y paya- asigna un hueco para la comprensión de la cultura flamenca.

Hueco que suele percibirse como una minúscula subtrama trufada de tópicos dentro de esa gran trama de lo “presuntamente” español.

Israel Galván bailaba flamenco desde chico. Su compleja relación con el legado empezó pronto.

Así que comenzó de niño a hacer ruido. Israel Galván tiene mucho de tamborilero.

El suelo es uno de sus tambores. Sobre él ensaya equilibrios y desplantes. Los hace sonar con todos sus trucos, con todas sus fuerzas. Cuestión de talento.

A veces se los fabrica. Los manda a hacer, se los inventa. Siempre al servicio de ese otro inmenso tambor suyo: su propio cuerpo.

El plato de la ducha, el bar de la esquina, un programa de radio, un círculo rojo que usó en la Maestranza...

Galván los interroga a conciencia. Les retuerce los silencios hasta que crujen como él demanda.

Así saca absolutamente todo lo que guardan esos suelos. Desde lo que ni remotamente sabían, hasta lo que, si sabían, pero no se atrevían ni a susurrar por si acaso.

Israel también les dice cosas, les susurra o les ordena, o les cuenta en el entreacto alguna pena cómica.

Los suelos extenuados exhiben las cicatrices de sus desafiantes coreografías.

1. Cayos reales

2. 1/2

3. Castellanos

4. Tremblement de terre

5. Anís del mono

6. Puntillitas

7. Barro

8. Botas de agua

9. Miura

10. Gimnasio

11. Pen

12. Duracell

Instalación artística

Israel Galván me señala uno de ellos. Uno de sus tambores, lleno de cicatrices, el redondo. El rojo. El que usó en la Maestranza.

“Hagamos algo con él. Cógelo y llévatelo a Madrid. Aquí está”

Como ya dije, soy payo.

El espíritu del flamenco permanece tan imantado a la fatalidad como la maltrecha sociedad del bienestar-y paya-al placer. En este punto son antitéticos.

Llamamos “Esquinitas” a la pieza porque no hay ninguna. Porque no queremos que haya ninguna. Nombrarlas implica exorcizarlas.

Un vibrador baila en un escenario que no le es propio. Sobre una caja, al juguete adulto le toca marcar el ritmo. A Israel le intriga zapatear frenéticamente en silencio.

Cúpulas con tobogán. “Sube chiquillo, hasta arriba, y luego...baja, y vuelve a empezar”. Como un Sísifo feliz hasta que toque volver a casa. O como cualquier criatura enredada en las cosas de aprender a ser lo que los padres esperan que sea.

Nada es más verdad y más teatro que el juego ensimismado de la infancia.

Pura coreografía en esos inventos peregrinos. En esa mágica improvisación que juega al escondite con el fantasma adulto.

Israel Galván dormía en la funda de las guitarras cuando chico

Había que bailar.

13. Raja

14. La pista

15. Pioggia di fuoco e grandin

16. Meniscos

17. Santa Eulália

18. Los duendes

19. Colibrí

20. Chiste

21. Maestro

22. Transilvania

23. Tartamudo

Equipo

COMUNIDAD DE MADRID

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejera de Cultura, Turismo y Deporte

Marta Rivera de la Cruz

Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte

Daniel Martínez Rodríguez

Director General de Promoción Cultural

Gonzalo Cabrera Martín

MADRID CULTURA Y TURISMO

Gerente

Elena Ramos

Administración

Teresa Montañés

Pilar Vecino

Laura Sanz

Ana Galache

Comunicación

María Jesús Cabrera

FESTIVAL INTERNACIONAL DE VERANO DE EL ESCORIAL

Dirección artística

Paloma Concejero

Gerencia

Fernando Valero

Dirección técnica

Enrique Chueca

Producción

Zuriñe Briñas

Comunicación

Nico García

Toñi Escobero

Natalia Rodas

Elena Pascual

Noelia Barrientos

Lara Rayego

Ana Fernández

David González

Pablo Lorente

Imagen

Irene Blasco

Diseño gráfico

Carlos Malpartida

Web

Cristina García Lautre

**Comunidad
de Madrid**