

JOSÉ HIERRO (3 de abril de 1922 - 21 de diciembre de 2002)

AÑO 2022

- Centenario de José Hierro
- 20 aniversario de su fallecimiento

“YO, JOSÉ HIERRO”

Poesía, escena y música

LA MACHINA TEATRO

con PEPE SANTOS Y VÍCTOR AJA

“Toda poesía puede cambiar algo. La poesía está al servicio de la vida.”

JOSÉ HIERRO

(3 de abril de 1922 - 21 de diciembre de 2002)

AÑO 2022

- **Centenario de José Hierro**
- **20 aniversario de su fallecimiento**

En el año 2000, La Machina Teatro realizó una producción dedicada a la obra poética de José Hierro. Con el título de “Palabra de Hierro”, se trata del único espectáculo escénico creado en vida del poeta, y donde él mismo colaboró en el montaje proporcionando abundante material gráfico, realizando el cartel original, escribiendo de su puño y letra las letras del abecedario y prestando su voz grabada. El estreno, al que Hierro asistió emocionado, tuvo lugar en el Teatro de Caja Cantabria en Santander (actual CASYC) y, posteriormente, se presentó en la programación de la U.I.M.P. (donde Pepe Hierro volvió a ser un espectador de excepción), realizándose también gira por todo el territorio nacional en distintas localidades de Cantabria, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia y Madrid.

En 2012, con motivo de cumplirse diez años del fallecimiento del poeta, se retomó el espectáculo representándose, a modo de recordatorio y homenaje, en el Palacio de Festivales de Cantabria.

Tomando como base aquel proyecto, y recuperando parcialmente su espíritu y formato, La Machina Teatro plantea una nueva producción para conmemorar el centenario de José Hierro y el 20 aniversario de su fallecimiento. Manteniendo el diseño escenográfico del recordado José Helguera, hemos dado una vuelta al trabajo anterior incorporando dos músicos en directo, Pepe Santos (piano) y Víctor Aja (percusión), cuando antes había un intérprete al cello. Así mismo, en esta ocasión hay dos actores, Patricia Cercas y Manuel Menárguez, donde entonces estaban tres. Se completa el equipo con la coreógrafa Mari Paula, la coordinación técnica de Víctor Lorenzo y la dirección y dramaturgia de Francisco Valcarce. Y la reciente obra tiene un nuevo título, “Yo, José Hierro”, como el primer verso de su poema “Una tarde cualquiera”.

“Yo, José Hierro” es un proyecto en donde se funden poesía y música en un espectáculo escénico creado sobre la interpretación de poemas de José Hierro y música en directo. Es sabido que Hierro era un gran melómano y, en este sentido, escribió varios poemas relacionados con la música. Versos dedicados a compositores clásicos como Bach, Beethoven, Schubert, Mozart, Brahms, Schumann, Verdi o Chopin. Y palabras escritas para nombres y prácticas musicales más populares, como Mahalia Jackson, yiddish, rapsodia en blue, Miguel de Molina, habanera o mambo.

UNA POÉTICA DE LA ESCENA

“Me importa que un poema mío sea recordado por el lector no como un poema sino como un momento de su propia vida”

Es evidente que resulta ocioso descubrir la figura de José Hierro, personalidad literaria ampliamente reconocida y prestigiada. Pero, a pesar de ello, no es un ejercicio inútil insistir en su relevancia artística, en la gran calidad humana que le caracterizó y en la singularidad poética de su obra. Tampoco es preciso dejar constancia del carisma personal que tenía, ni de lo emblemático que supuso -y supone- su nombre, no sólo en el ámbito de la poesía, sino en todo el panorama cultural nacional.

No ha sido ajeno al trabajo de La Machina Teatro la apropiación de materiales poéticos que sirvieron de base, inspiración o herramienta para la creación escénica. En otras ocasiones, quedó demostrado el óptimo resultado obtenido al aplicar, lo que denominamos, una estrategia de contaminación poética. En esta ocasión, esa labor es mucho más profunda, puesto que toda la substancia textual que compone el espectáculo pertenece a poemarios de Pepe Hierro.

De esta manera, con “Yo, José Hierro”, cumplimos un doble objetivo. Por un lado, abordamos un proyecto caracterizado por el riesgo, en donde se aproxima al límite en la construcción de un lenguaje poético del hecho dramático. Y, por otra parte, conmemoramos el centenario del poeta desde el territorio de la escena, que complementa las actuaciones que se efectúen en otros ámbitos.

Para ello, nos sumergimos en el universo poético de Hierro y navegamos por él con los instrumentos de nuestro oficio de gentes de teatro. En este sentido, transgrediremos las fronteras del teatro. Percibiremos el color, olor y tacto de la palabra poética. Escucharemos su sonoridad, bailaremos su ritmo y buscaremos las imágenes que encierra. Indagamos la esencia dramática de la poesía, construyendo una estructura dramática donde parece imposible, y componemos un espectáculo con una veintena de historias/una veintena de poemas. Sondeamos, entre reportajes y alucinaciones, como pasar del realismo al simbolismo. Rastreamos en las cosas atrapadas por la poesía y, también, en las cosas perecederas. Convertimos el ritmo poético en ritmo dramático y acción escénica. Y todo ello lo traspasamos por nuestro humilde tamiz creador, acercándolo a nuestro lenguaje, y adecuándolo a nuestro trabajo de mestizaje estético y transdisciplinar, donde espacio escénico, ámbito sonoro y musical, iluminación y atmósfera visual forman un conjunto armónico al servicio del ejercicio de interpretación de las palabras del poeta.

SELECCIÓN DE POEMAS

TIERRA SIN NOSOTROS

- Despedida del mar

ALEGRÍA

- Alegría
- El muerto

QUINTA DEL 42

- El libro
- Reportaje (*Fragmento*)
- Una tarde cualquiera

CUANTO SÉ DE MÍ

- Réquiem
- Mambo

LIBRO DE LAS ALUCINACIONES

- El héroe
- Historia para muchachos (*Fragmento*)

AGENDA

- Don Antonio Machado tacha en su agenda un número de teléfono
- Verdi 1874
- Brahms, Clara, Schumann

CUADERNO DE NUEVA YORK

- Beethoven ante el televisor
- A contratiempo
- Lear King en los claustros

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Textos

José Hierro

Actores

Patricia Cercas

Manuel Menárguez

Músicos

Pepe Santos (*piano y teclados*)

Víctor Aja (*percusión*)

Voz en off

José Hierro

Realización videográfica

Arriba y Abajo Producciones

Fotografía

Áureo Gómez

Diseño gráfico

Pizzicato Estudio Gráfico

Distribución

Rosa Iglesias. Txirene Producciones

Vestuario

Paula Roca

Imágenes proyectadas

Patxi Melgosa

Digitalización: **Keruin P. Martínez**

Coreografía

Mari Paula

Música original y arreglos de otras músicas

Pepe Santos

Otras músicas: **J. S. Bach** (Misa en Si Menor. Kyrie Eleison) - **G. Verdi** (Réquiem. Hostias) - **R. Schumann** (Volksliedchen, op. 68, no. 9) - **Beethoven** (7ª sinfonía. 2º movimiento) - **Osvaldo Farrés** (Toda una vida) - **Haendel** (Sarabande)

Iluminación / Coordinación técnica

Víctor Lorenzo

Escenografía

José Helguera

Dramaturgia y Dirección de escena

Francisco Valcarce

JOSÉ HIERRO

Figura sublime de la poesía española del siglo pasado, José Hierro ha participado de las corrientes literarias más prestigiosas y de mayor resonancia de la lírica española contemporánea.

Pepe Hierro nació en Madrid el 3 de abril de 1922 y con apenas dos años se traslada con su familia a Santander, ciudad de la que, como todo el mundo sabe, se siente oriundo. Nadie habla de él como madrileño, sino como cántabro. Se cimienta su formación autodidacta en la tierra donde, a través de la poesía, entabla amistad con José Luis Hidalgo y Gerardo Diego. Es en Santander donde conoce también la cárcel y en donde comienza a publicar poemas en revistas como “Garcilaso”, “Corcel”, “Proel” o “La isla de los ratones”. Y en 1947, edita en Proel su primer libro: *“Tierra sin nosotros”*.

En este primer poemario se empieza a reflejar un tono muy personal alejado de las típicas influencias de una obra de juventud. El crítico Alejandro Pelayo destaca de este primer libro la perfecta contraposición entre el “yo” y el “otros”, así como el sentido unitario que viene dado por el “nosotros”; se trata de una idea colectiva: “todos” igualados por los mismos sentimientos que el poeta generaliza y estructura desde el descubrimiento de las cosas, la materia, la naturaleza, los recuerdos, la tristeza, el dolor, combinando el presente y el pasado dentro de un tono generalmente nostálgico.

En el mismo año de 1947, aparece su siguiente libro, *“Alegría”*, por el que recibe el premio Adonais. El primer verso es absolutamente revelador de la voluntad del poeta. Con “Llegué por el dolor a la alegría” hay toda una declaración de intenciones sobre la reivindicación del goce de la vida en una “tierra sin nosotros”. *“Alegría”* sitúa a Hierro como abanderado de la poesía social de la postguerra, aunque el propio escritor no está muy seguro de esa adscripción: *“No sé hasta que punto puede encajar mi poesía entre las ‘sociales químicamente puras’. Probablemente parezca demasiado intimista para ser llamada social pero también es verdad lo contrario: que más de una vez se me ha dicho que era demasiado social para ser intimista, lo cierto es que no me he propuesto, a priori, hacer éste o aquél tipo de poesía: salió lo que salió, muchas veces algo totalmente distinto de lo que pretendía. La verdad es que me preocupa poco la cuestión de su encasillamiento, poco la licitud o ilicitud, modernidad o vejez del asunto tratado. La honestidad de mi poesía -no su valor- reside en el hecho de que he escrito siempre para mí. En general mi poesía es seca y desnuda, pobre de imágenes, la palabra cotidiana, cargada de sentido, es la que prefiero. Para mí, el poema ha de ser tan listo y claro como un espejo ante el que se sitúa el lector. Del lado de allá está el poeta, al que el lector ve cuando cree que se está mirando a sí mismo. Me importa que un poema mío sea recordado por el lector no como un poema sino como un momento de su propia vida.”*

Si se transcribe esta larga cita es por el interés que tiene desde el punto de vista del trabajo del creador. Por las similitudes entre su pensamiento y el de un artista que aborde su creación desde la necesidad y la honestidad, no bajo el prisma del mercado. Si existe alguna divergencia con las palabras del poeta, es cuando califica su poesía de seca y pobre de imágenes, ya que toda obra lírica cualitativamente interesante -y la de Hierro lo es- está cargada de un buen caudal de visiones, sueños, iconos, símbolos... imágenes, al fin y al cabo. *“Alegría”* es un libro cargado de luz, de optimismo, de imágenes vitales, de frescura; otra vez un todo unitario pero esta vez esplendoroso, emotivo, anhelante.

Ese mismo año escribió “casi de un tirón” como él mismo recuerda *“Con las piedras, con el viento”* que no se editó hasta 1950, precisamente en Proel. Esta obra rinde un sutil homenaje a dos de sus maestros: Gerardo Diego y Juan Ramón Jiménez. Hierro lo define como *“un poema muy largo que luego dividí en cinco partes, un poema sobre un amor que se recuerda, el primer amor, ese que nunca se olvida.”*

“*Quinta del 42*” aparece en 1953 y alcanza una gran popularidad. Hierro ironiza: “yo era joven y alto, guapo, arrogante y con pelo”. El libro supuso su definitivo asentamiento en la poesía social de postguerra y le colocó entre las voces más importantes de la literatura castellana. Le conceden el Premio Nacional de Poesía.

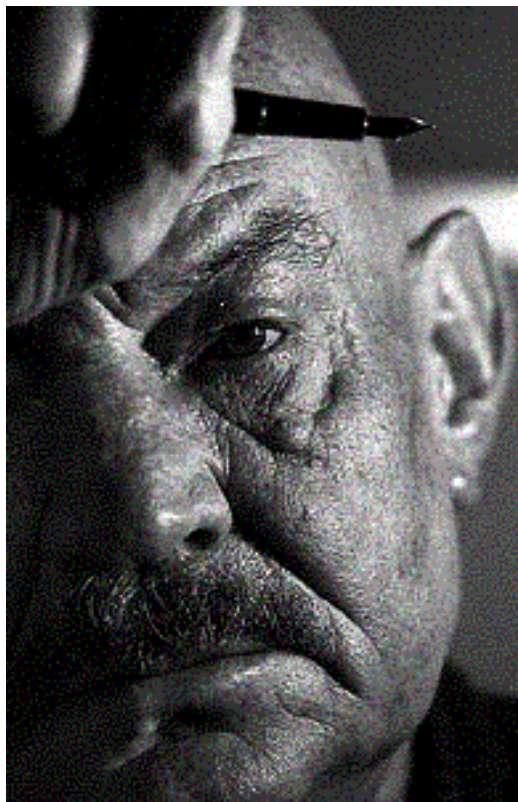
En 1953, los hermanos Bedia de Santander publican su primera antología, que tendrá una reedición de la mano de Cantalapiedra en el año siguiente. También en Santander, en 1955, sale impreso “*Estatuas yacentes*”, en edición de Pablo Beltrán de Heredia.

En el 57 aparece “*Cuanto sé de mí*” y recibe, por primera vez, el premio de la Crítica. En 1964 publica “*Libro de alucinaciones*” y recibe nuevamente el premio de la Crítica.

Es por esa época, cuando Hierro dividió sus poemas en “reportajes” y “alucinaciones”. En el primer caso, decía él, trata de una manera directa, casi narrativa, un tema. En el segundo, todo aparece como envuelto en una niebla. La doble orientación, hacia el realismo y el irracionalismo, se impone así necesariamente en la atenta lectura de su obra, teniendo en cuenta que, según palabras del propio poeta, “*el misterio ha de ser abordado con claridad de expresión*”. José Hierro elude adentrarse en terrenos llenos de oscuridad y apuesta por el misterio sugerentemente expresado.

En el año 91 se edita “*Agenda*” y, además de reediciones y antologías, en 1998 deslumbra con “*Cuaderno de Nueva York*”, que se convierte en uno de los libros de poesías más vendidos en toda la historia.

En 1981 se le concede el Premio Príncipe de Asturias, en el 90 el Nacional de las Letras Españolas, en 1995 el Premio Reina Sofía y, por fin, en 1998 recibe el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras en lengua castellana. Ha sido nombrado doctor “honoris causa” y objeto de estudio por parte de varias Universidades. En los últimos meses del 99 y principios del 2000, recibió de nuevo el Premio Nacional de Poesía, el premio europeo Aristeion, se le concedió la Medalla de Oro de la ciudad de Santander, fue designado como personalidad cultural de Cantabria y diversas asociaciones e instituciones le propusieron para Premio Nobel. Más adelante continuó cosechando premios y disfrutando de homenajes hasta su muerte acaecida el 21 de diciembre de 2002.

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

PATRICIA CERCAS. Actriz

Realizó estudios de interpretación en la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales de Cantabria y en la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid. Ha formado parte del elenco de varias compañías profesionales. Desde 2002 forma parte del equipo de La Machina Teatro protagonizando una quincena de espectáculos, con los que realiza giras por todo el país. Algunos de ellos: “La danza del sapo” de Michel Van Loo, ambas dirigidas por Carlos Herans; “Palabra de Hierro”, sobre textos de José Hierro, dirección de F. Valcarce; “Grillos y luciérnagas”, dirección de Valeria Frabetti; “En alta mar” de Slawomir Mrozeck, dirección de Francisco Valcarce; “El niño erizo” de Diana I. Luque, dirección de Rita Cofiño y F. Valcarce; “Casquería fina” de Isaac Cuende, dirección de F. Valcarce y “Olivia y las plumas” de Susanna Isern, dirección de Julia Ruiz Carazo. También interpretó el papel protagonista en “Ay Carmela” de José Sanchis Sinisterra para la Productora Palco Tres, dirección de Román Calleja, y últimamente trabaja también con Escena Miriñaque en los espectáculos “Cartas de las golondrinas” e “Iglú” dirigidos por Blanca del Barrio y “Hoy me siento” de Ruido Interno, dirección de Juan C. Fernández Izquierdo. Asimismo ha impartido clases en el programa PIMEM de la Universidad de Cantabria, dirige grupos aficionados y forma parte del equipo del proyecto “Menuda Escena”. Por otra parte, ha participado en más de veinticinco producciones audiovisuales (largometrajes, (cortometrajes, y series televisivas). También ha intervenido en formato de semimontado/lectura dramatizada en la obra de Diana I. Luque “Duermevela kafkiana” en el Centro Dramático Nacional/Teatro María Guerrero.

Asimismo ha impartido clases en el programa PIMEM de la Universidad de Cantabria, dirige grupos aficionados y forma parte del equipo del proyecto “Menuda Escena”. Por otra parte, ha participado en más de veinticinco producciones audiovisuales (largometrajes, (cortometrajes, y series televisivas). También ha intervenido en formato de semimontado/lectura dramatizada en la obra de Diana I. Luque “Duermevela kafkiana” en el Centro Dramático Nacional/Teatro María Guerrero.

MANUEL MENÁRGUEZ. Actor

Licenciado en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, continúa permanentemente su formación, tanto en el ámbito teatral como audiovisual, con reconocidos maestros.

En sus veinte años de actividad profesional, ha trabajado con directores como Antonio Saura, Alfredo Zamora, Juan Pedro Campoy, Javier Mateo, Paco Maciá, Pedro Antonio Penco, Etlvino Vázquez y Francisco Carrillo. Algunos de los espectáculos en que ha intervenido: “Así que pasen cinco años” de García Lorca, “Romeo y Julieta” de Shakesperare, “La discreta enamorada” de Lope de Vega, “Anfitrión” de Plauto, “Equus” de Peter Shaffer, “Abre el Ojo” de Rojas Zorrilla, “La Comedia de los Errores” de Shakespeare, “Cara de Plata de Valle-Inclán, “El Carro de los Cómicos” de Miguel

y “El sueño de la razón” de Buero Vallejo. Una de sus últimas interpretaciones ha sido con la compañía Verbo Producciones, “El Cerco de Numancia” de Cervantes en versión de Florián Recio, dirección de F. Carrillo, espectáculo que recibió el premio Ceres del público en el 61 Festival de Teatro Clásico de Mérida y obtuvo los principales galardones en el XVIII Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja, siendo nominado Menárguez para el premio al mejor actor principal. Posteriormente ha protagonizado la obra “Fresa y chocolate” de Senel Paz, dirigida por Alberto Alfaro, “Viriato” de Florián Recio (Festival de Mérida). Su último trabajo, de nuevo con Verbo Producciones y dirección de Paco Carrillo es en la obra “Entre bobos anda el juego” de Francisco de Rojas Zorrilla.

Ha debutado como director con La Machina Teatro, primero con una pieza de micro-teatro, “Fictionaly Show” y, recientemente, con “Ecos en el fango”, ambos textos de Diana I. Luque. En cine ha trabajado en varios largometrajes: “Seve” de John Paul Davidson, “Ambel” de José María López Oñate y “Entre el Cielo y el Mar” de Chumilla Garbajosa, entre otros. En televisión ha aparecido en varias series en TVE, Cuatro y Telecinco.

PEPE SANTOS. Músico

Compositor, profesor y pianista. Titulado superior en Armonía y Composición, Teoría Musical, Acompañamiento y Pedagogía Musical, además de Profesor de Piano. Docente de educación musical en enseñanza secundaria es coordinador del programa bilingüe y del proyecto ‘Global Classrooms Cantabria’ desde el año 2012 y organizador de conciertos didácticos para estudiantes. Ha dirigido los Cursos y Talleres de Música Electrónica de la Universidad de Cantabria e impartido clases de música y cultura española para alumnos extranjeros en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Desde 2017 es director del Aula de Música de la Universidad de Cantabria. Como arreglista y programador ha colaborado en gran número de grabaciones discográficas, además de trabajar en el campo de la publicidad. Ha compartido escenario con artistas como Hevia, Cómplices, Revolver, Nacho Cano, The Chieftains, Milladoiro, Luar Na Lubre, Andrés Calamaro... En el año 2000 fue galardonado con el primer premio en el Festival Internacional de la Canción de Tenerife como compositor y arreglista. En ese mismo año inicia una fructífera carrera como artista en solitario, editando 6 discos y realizando diversas giras de conciertos.

En 1998 funda la banda ‘Vallobera’, que recupera melodías tradicionales de Cantabria convirtiéndose en un referente del folk en nuestra región. En el año 2006 publica el disco “*Vida!*” dedicado al desarrollo cerebral y la estimulación mediante la música del feto durante el embarazo. Ha editado el libro “*Piezas para piano*”, material educativo para colegios e institutos de toda la región.

Ha dirigido el proyecto “*Cruce de Caminos*”, edición discográfica de piezas clásicas con arreglos contemporáneos, álbum en el que intervinieron más de 60 músicos, además de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria. Autor del álbum “*Inopia*”, estrenado junto a la Banda Municipal de Música de Santander en concierto en el Teatro Casyc de Santander. Creador de diversos proyectos: “*Sinfonía de la Montaña*”, espectáculo estrenado junto a la Banda Municipal de Música de Santander; “*Música en Blanco y Negro*”, recuperando películas centenarias de Charles Chaplin y Buster Keaton con música y efectos sonoros en directo y “*Sistemia*”, dedicado a la recuperación y reinterpretación de música tradicional de la cornisa cantábrica. Es autor de “*Qui es in caelis*” y “*A slumber*”, obras estrenadas por la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria en el Palacio de Festivales y en la Colegiata de Santillana del Mar.

VÍCTOR AJA. Músico

Realiza los estudios superiores de Música en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y de especialización musical en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid y en la Universidad de Alcalá de Henares.

Entre otros, ha trabajado en clases magistrales con Xavier Joaquín, Javier Benet, José Luis Temes, Juanjo Guillén, Javier Alonso, Manuel Gallardo, Tomás Marco, Ed Uribe, Mari Honda Tominaga y Gary Burton.

Ha participado en conciertos con la Orquesta de Cámara de Sofía, Orquesta de Cámara y Sinfónica del Encuentro de Música y Academia así como con los Virtuosos de Moscú bajo la dirección de Rumen Bairakov, José Luis Temes, Peter Csaba y Vladimir Spivakov.

Ha dado numerosos conciertos destacando los realizados en la Fundación Juan March, FIS, UIMP, Ateneo de Santander, Palacio de Festivales de Cantabria y Teatro Príncipe Felipe. Fundador de grupos de percusión *Samburu*, *Claps* y *Classical Jazz Ensemble*, realizando actuaciones en Francia, Italia y Alemania.

Ha realizado grabaciones para RNE-Radio clásica y Canal Clásico.

Actualmente es profesor de percusión en la Banda Municipal de Santander y en el

Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta” de Santander y director musical del *Ensemble de la Universidad de Cantabria*.

JOSÉ HELGUERA. Escenógrafo.

Diplomado por la Universidad de Cantabria, ha realizado estudios sobre tecnología del espectáculo, iluminación y escenografía en la Escuela de Tecnología del Espectáculo de Madrid y en la City of Westminster College de Londres. Ha sido profesor del Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid (1991-1995) y en el Instituto del Teatro de Sevilla (1996-1999).

Ha trabajado como adjunto a la dirección técnica y jefe del departamento de iluminación del Centro de Apoyo al Espectáculo de la Expo-92 de Sevilla, coordinador técnico del Festival Clásico de Mérida en los años 1993 y 1994, jefe técnico y producción del Teatro Central de Sevilla (1995-2001) y, en julio del año 2001, asumió la dirección técnica y jefatura de producción de los espacios escénicos de la capital cultural Salamanca 2002.

Ha creado multitud de escenografías y diseños de iluminación para espectáculos de teatro, ópera y danza, entre los que cabe destacar: “Bastión y Bastiana”, de Mozart, Fundación Caja Madrid, Teatro Albéniz, 1991; “Don Giovanni”, de Mozart, Teatro Albéniz, Festival Mozart, Madrid, 1994, dirección escénica de Gustavo Tambascio; “La gata negra”, de Isaac Cuende, Dantea, Santander, 1993, coreografía y dirección de Miriam González Gay y Gonzalo San Miguel; “Navidad flamenca”, con Chano Lobato, Chano Domínguez y Javier Barón, Madrid, 1997; “Pájaro negro”, Javier Barón, Teatro Central, Sevilla, 1997; “Sólo por arte”, Javier Barón, Teatro Lope de Vega, Sevilla, Bienal Flamenca, 1998; “Vaivén”, Compañía Caída Libre, Málaga, 2000, dirección de Jorge Cobos; “Baile de Hierro, Baile de Bronce”, Javier Barón, Teatro de la Maestranza, Sevilla, Bienal Flamenca, 2001; “Jardín salvaje”, Compañía Caída Libre, Málaga, 2003; “A cuatro voces”, Compañía Eva La Yerbabuena, Sevilla, Bienal Flamenca, 2004; “Tres sopranos con la zarzuela”, Fundación de la Zarzuela Española, 2006; “UVI”, Compañía Los Ulen, 2011; “Un dios salvaje”, Mala Sur Producciones, 2016, y buena parte de los espectáculos de La Machina Teatro: “El aprendiz”, “La sangre de Macbeth”, “Madre Prometeo”, “El dolor del tiempo”, “Palabra de Hierro”, “Una aventura en el tiempo”, “Versos Biodiversos”, “En alta mar”, “El niño erizo”, “Casquería fina”, “Olivia y las plumas”, “Ecos en el fango”... En los últimos años ha trabajado en el área de producción del Centro Dramático Nacional, ha sido director técnico adjunto del Teatro de la Zarzuela, ha ocupado la dirección técnica del Festival Internacional de Santander y era el director técnico adjunto en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro de la Comedia en el momento de su fallecimiento el 11 de noviembre de 2021.

PAULA ROCA. Vestuario

Ha realizado estudios de especialización en diseño de vestuario para ballet, teatro, cine y televisión en la Royal Opera House (Covent Garden) y en el London College of Fashion, Sant Martin's School of Arts de Londres. Ha trabajado en el ámbito de la coordinación, producción y diseño de vestuario para entidades como el Teatro Real de Madrid, Royal Opera House (Covent Garden de Londres), Compañía Susana Kemp de Londres, Birmingham Royal Ballet, Paladium Theatre, Compañía Almeida, Ballet National de Ámsterdam o The Gate Theatre. Ha sido supervisora y ayudante de vestuario en las producciones operísticas “Lucia de Lammermoor” y “Falstaff” y asistente de vestuario de Lindsay Kemp en la ópera “Madame Butterfly”. Ha realizado, entre otros, los diseños de vestuario para el espectáculo “Copenhague”, dirección de Román Calleja; la zarzuela “Marina”, dirección escénica de Gustavo Tambascio; el musical “Antígona tiene un plan”, dirección de Javier Muñoz y Joaquín Solanas, y para producciones de compañías cántabras como Ábrego, Escena Miriñaque (con la que obtuvo el Premio al Mejor Vestuario en FETEN 2013 por el espectáculo “Cucú Haiku”) y La Machina Teatro, con la que ha trabajado en “La sucursal”, “Pereda-Galdós: Una conversación”, “Beaterías”, “Tu ternura Molotov”, “Grillos y luciérnagas”, “En alta mar”, “El niño erizo”, “Casquería fina”, “Olivia y las plumas” y “Molly y el gigante”

MARI PAULA. Coreógrafa

Mariana de Paula Ferreira (Brasil, 1984), bajo el nombre artístico de Mari Paula, es bailarina, coreógrafa y gestora cultural afincada en Cantabria - España y trabaja en el campo de la formación, de la creación y de la gestión en el ámbito de la danza. Es directora de la Plataforma Iberoamericana de Danza-LAS VIVAS, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria-Movimiento en Red y secretaria de la Mesa Sectorial de Danza - Consejo Cántabro de Cultura. También como gestora trabajó en la coordinación de danza de la Casa Hoffmann-Centro de Estudio del Movimiento, fue cofundadora del espacio cultural Casa Selvática y puntualmente integra el comité de evaluación de las convocatorias nacionales en Brasil. Posee un máster en Gestión Cultural Latinoamericana por la Universidad de Granada (ES), experto en Arte Híbrido y Crítica de Arte por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná (BR), una licenciatura en Artes Escénicas por la Facultad de Artes de Paraná (BR) y es formada en Danza Clásica y Contemporánea por el Conservatorio de Danza de São Paulo (BR) y por la Escuela de Danza Paula Firetti (Royal Academy). Como bailarina y creadora ha formado parte de algunas de las principales compañías públicas de danza contemporánea de Brasil e integró, por nueve años, el ensamble de la compañía pública de danza Balé Teatro Guairá. Como intérprete trabajó bajo la dirección de coreógrafos como Gustavo Ramírez Sanzano (España), Olga Roriz (Portugal), Félix Landerer (Alemania), Luis Arrieta (Argentina), Ana Vitória, Rui Moreira, Renato Vieira y Carmen Jorge y Luiz Fernando Bongiovanni (Brasil). Desde 2015 realiza sus propias creaciones de danza y performance. En 2017 recibió el Premio Nacional de Danza-Funarte, Brasil, entre otras nominaciones, y desde entonces sus proyectos han sido representados en importantes salas, ferias y festivales de África, Sudamérica y Europa. En su trayectoria realizó más de 10 creaciones y recibió el apoyo de instituciones como Fundación Santander Creativa, Ayuntamiento de Santander, Programa Iberescena-SEGIB, Cultura del Gobierno de Cantabria, Plataforma Iberoamericana de danza-PID, Graner Centro de Creación de Danza y Artes Vivas, Centro Danza Canal, Palacio de Festivales de Cantabria, Fundação Nacional das Artes-FUNARTE, Carme Teatre, Secretaria de Cultura de Paraná, Fundación Cultural de Curitiba, Ministério de Cultura de Brasil, Casa Hoffmann, Centro NAVE-Chile y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

VÍCTOR LORENZO. Coordinador técnico. Iluminación

Jefe técnico de La Machina Teatro, a la que pertenece desde 1999, desarrolla su actividad profesional en el ámbito de las artes escénicas como iluminador, constructor de escenografías y técnico de escena. Ha sido coordinador técnico de las MAR SESSIONS organizadas por la Autoridad Portuaria de Santander durante los años en que se han realizado (2005, 2006 y 2007) y del SHOW HALL durante todas sus ediciones. Ha trabajado como técnico de iluminación y coordinador en la producción técnica para diversas instituciones, compañías y eventos, entre los que pueden destacarse Festival Internacional de Santander, Palacio de Festivales de Cantabria, Salamanca 2002, Festival Folk de Castañeda, Dantea, La Fura dels Baus o la Muestra de Teatro y Danza Contemporáneas. Asimismo es el coordinador técnico de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo y de todas las actividades del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria (talleres, programación, Sala Medicina). Su actividad se ha extendido al área audiovisual, habiendo realizado la iluminación de diversos cortometrajes. Es el constructor de la mayoría de las escenografías de La Machina Teatro, así como el autor de la iluminación en los últimos espectáculos. Ha realizado diseños de iluminación en obras de teatro, danza y música para distintas compañías, como Cía. Mª Luisa Martín-Horga, Dantea, Inés Fonseca, Paolo Latrónica, Quasar Teatro, Escena Miriñaque, Ruido Interno, Compañía Anabel Díez, Grupo de Teatro UC y producciones operísticas en Logroño y Pamplona. Actualmente ejerce también la coordinación técnica del Festival Internacional de Santander.

FRANCISCO VALCARCE. Dirección y dramaturgia

Director del Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria y de la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de Santander, además de miembro de la A.D.E. (Asociación de Directores de Escena). Crítico de teatro y colaborador habitual en prensa, es autor de más de un centenar de artículos sobre artes escénicas. La Universidad de Málaga, junto a la de Cantabria y la Escuela de Arte Dramático de Málaga, a través de sus Cuadernos de Teatro, ha publicado los ensayos “Teatro Contemporáneo: un espacio para la investigación y la imaginación. Influencias e impregnaciones (Apuntes para una historia de la innovación escénica)” (1994) y “Nueva escena: contemporaneidad y periferia” (2002). Ha dirigido cursos e impartido conferencias en distintas instituciones como Universidad de Cantabria, Colegio de España en París, Universidad de Málaga o Universidad de Castilla-La Mancha. Como director de escena ha recibido los siguientes premios: Premio a la mejor dirección y al mejor montaje escénico por el espectáculo “El Aprendiz” (XVI Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita, Guadalajara, 1994), Mención especial a la dirección por el espectáculo “La sangre de Macbeth” (VI Muestra Alternativa Internacional de Teatro. Festival de Otoño de Madrid, 1994) y Premio a la mejor dirección por el espectáculo “La Sucursal” (XXVIII Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita, Guadalajara, 2006). Ha sido finalista en los Premios Mayte Cantabria en 2011. Y “En alta mar”, espectáculo producido y dirigido por él, obtuvo el Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación en 2012. Ha realizado diversos trabajos de dramaturgia y es autor de “Memoria del adiós”, “El aprendiz”, “Madre Prometeo” y “El dolor del tiempo”. Como director de escena, son reseñables los siguientes espectáculos: “El taxidermista” de Angel García Pintado (La Caraba Teatro, 1983); “Pasodoble” de Miguel Romero Esteo (La Caraba Teatro, 1985); “Misterio Bufo” de Dario Fo (La Caraba Teatro-Rafael San Martín, 1986); “Testigos (o nuestra pequeña estabilidad)” de Tadeuz Rozewicz (TEUC, 1987); “Vuelomagia (Fly-By)” de Alfonso Vallejo (TEUC, 1988); “Memoria del adiós”, creación propia con textos de varios autores (TEUC 1989). En La Machina Teatro, ha dirigido: “El Aprendiz”, “En la corteza de un árbol”, “Juglares y otras hierbas”, “La sangre de Macbeth”, “Madre Prometeo”, “El dolor del tiempo”, “Lorca-Cantabria. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, “Palabra de Hierro”, “Una aventura en el tiempo”, “La sucursal”, “Pereda-Galdós: Una conversación”, “La mar de amigos”, “Versos Biodiversos”, “En alta mar”, “El niño erizo”, “Casquería fina” y las piezas cortas “Soliloquio de un fusilado goyesco”, “Feliz Navidad”, “Si los tiburones fueran hombres”, “Cuerpo a cuerpo” y “La ira de Rosaura”. También ha dirigido en formato de semimontado/lectura dramatizada la obra de Diana I. Luque “Duermevela kafkiana” en el Centro Dramático Nacional/Teatro María Guerrero.

LA MACHINA TEATRO. Compañía/Productora

Compañía profesional desde 1991, ha realizado medio centenar de producciones, entre las que pueden destacarse: “El aprendiz”, escrita y dirigida por Francisco Valcarce; “La sangre de Macbeth” de W. Shakespeare, versión y dirección de Francisco Valcarce; “Duende” de P. Doménech, espectáculo de calle; “Madre Prometeo” de Esquilo-Shelley-Valcarce, dirección de F. Valcarce; “El dolor del tiempo” de F. Valcarce, dirección del autor; “El carnaval de los animales” de Alberto Iglesias, dirección de Pati Domenech, Regina Navarro y Valeria Frabetti; “Palabra de Hierro”, espectáculo sobre poemas de José Hierro, dramaturgia y dirección de F. Valcarce; “Peregrinos” de Alberto Iglesias y Juan Dolores Caballero, espectáculo de calle, dirección de Juan Dolores Caballero; “La danza del sapo” de Michel Van Loo y Pierre Richards y “La casa imaginada” de Gianfranco Bella, ambas dirigidas por Carlos Herans; “Bebé” y “Me la maravillaría yo”, ambas de autoría y dirección de Alberto Iglesias; “La sucursal” de Isaac Cuende, dirección de Francisco Valcarce; “Pereda-Galdós: Una conversación”, “Una aventura en el tiempo” y “La mar de amigos”, las tres de Alberto Iglesias y dirigidas por Francisco Valcarce; “Beaterías” de Isaac Cuende, espectáculo de calle dirigido por Jon Ariño; “Robinson y Crusoe” de Nino D’Introna y Giacomo Ravicchio, dirección de C. Herans; “Tu ternura Molotov” de Gustavo Ott, dirección de Etelvino Vázquez; “Versos Biodiversos”, dramaturgia de I. Cuende, dirección de F. Valcarce; “Grillos y luciérnagas”, autoría de la compañía, dirección de Valeria Frabetti; “En alta mar” de Slawomir Mrozek, dirección de F. Valcarce; “El niño erizo” de Diana I. Luque, dirección de Rita Cofiño y F. Valcarce; “Casquería fina” de I. Cuende, dirección de Valcarce; “En el aire”, espectáculo de calle, creación colectiva, dirección de Patricia Cercas; “Olivia y las plumas” de Susanna Isern, dirección de Julia Ruiz Carazo; “Molly y el gigante”, dirección de Alberto Sebastián y “Ecos en el fango” de Diana I. Luque, dirección de Manuel Menárguez.

Además, miembros de la compañía (director, actores y técnico) protagonizaron en formato de semimontado/lectura dramatizada la obra de Diana I. Luque “Duermevela kafkiana” en el Centro Dramático Nacional/Teatro María Guerrero.

Asimismo, ha tenido una presencia internacional representando sus espectáculos en festivales de Brasil, Estados Unidos de América, Portugal, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gran Bretaña y Guinea Ecuatorial, algunos de ellos de la relevancia del FITEI de Oporto (Portugal), Festival Internacional de Londrina FILO (Brasil), Mostra de Teatro em Língua Espanhola de Curitiba (Brasil), Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo (Egipto), Festival “Visioni di Teatro. Visioni di Futuro” de Bolonia (Italia) o el Lyon’s Theatre- Festival of Spanish Theatre of London (FeSTeLon) de Londres (Gran Bretaña).

También ha desarrolla un trabajo en el campo de la pedagogía, la gestión cultural y la producción técnica y artística. En este sentido ha organizado talleres, se ha ocupado de la producción integral de festivales y programaciones como “MAR SESSIONS” y “SHOW HALL”, colabora habitualmente con la Universidad de Cantabria y programa y organiza el proyecto “MENUUDA ESCENA”.

El trabajo de la compañía ha sido merecedor de distintos premios: en el XVI Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara, 1994) su espectáculo “El aprendiz” recibió el primer premio al mejor grupo y los premios a la mejor dirección y al mejor montaje escénico; en la VI Muestra Alternativa Internacional de Teatro (Festival de Otoño de Madrid, 1994) “La sangre de Macbeth” obtuvo el premio a la mejor producción y mención especial a la dirección; en el 4th International Theater Festival de Dallas (U.S.A., 1996) los miembros de La Machina fueron nombrados ciudadanos honorarios de la Ciudad de Dallas; en la gira por Bosnia-Herzegovina (1997) tuvieron una mención honorífica de UNOPS (organismo de la ONU); recibió la medalla de oro de la Asociación de Comerciantes de Viseu en su gira por Portugal (1997); el Club de los Museos (Santander, 1999) les nombró socios de honor por su trayectoria artística y en los años 2001, 2002 y 2003 La Machina Teatro fue finalista al Premio Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes Escénicas por sus

espectáculos “El dolor del tiempo”, “La danza del sapo” y “Palabra de Hierro”, respectivamente. En el XXVIII Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” (Guadalajara, 2006) su espectáculo “La Sucursal” recibió el primer premio al mejor grupo y el premio a la mejor dirección, convirtiéndose en una de las pocas compañías y Valcarce en uno de los pocos directores que han repetido premio en los 30 años del Certamen. En 2009, “Versos Biodiversos” recibió el Premio Humanidad y Medio del Ayuntamiento de Camargo y, en 2010, la compañía, con “Robinson y Crusoe”, fue de nuevo finalista al Premio Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes Escénicas. En 2011, este último espectáculo recibió el Premio al mejor espectáculo para público infantil de la temporada 2010-2011 de la Sala Guirigai. (Asociación de Espectadores Espacio Cultural Guirigai), Los Santos de Maimona (Extremadura). En 2022 obtuvo el Premio Adolfo Marsillach (ADE) por una labor teatral significativa. **Y en 2012, dentro de los XV Premios Max de las Artes Escénicas, “En alta mar” ha obtenido el galardón al Mejor Espectáculo Revelación.**

Avda. Cardenal Herrera Oria, 2 - 39011 Santander
Tel. 942 355 769 - 678 437 974 – 689 397 672

www.lamachinateatro.com - machina@lamachinateatro.com

