

A photograph of two women standing side-by-side. The woman on the left is wearing a vibrant, patterned red and gold blouse and is smiling while holding a white handkerchief. The woman on the right is wearing a dark, textured sweater and is looking down at a white handkerchief she is holding. The background is dark and out of focus.

U
ÑÍA EN-GRANAJE
AMENCA & CONTEMPOR

COMPAÑÍA EN-GRANAJE DANZA
FLAMENCA & CONTEMPORÁNEA

LA PIEZA

Resumen

Una creación interdisciplinaria, Marta U se inspira en la teatralidad y la danza para explorar la historia de Marta Ugarte Román, maestra y activista comunista opositora a la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte, quien fue detenida por la Dirección de Inteligencia Nacional, torturada y arrojada al mar en 1976.

A través de la cotidianeidad de los personajes, la obra nos muestra la historia de una lucha que vive cada día un país azotado por la violencia de estado, la impunidad, la masacre y la traición. En la voz de Marta encontramos el testimonio de una mujer que resiste una atmosfera de terror, carcomida por la posibilidad permanente de sufrir la tortura y la desaparición.

En Marta U se desarrolla un diálogo entre los lenguajes coreográficos propios del flamenco y la danza contemporánea, ofreciendo así una partitura intensa que entrelaza ritmos flamencos, melodías tradicionales sudamericanas y extractos sonoros de "El Gavilán" de Violeta Parra. La puesta en escena sumerge al espectador en una experiencia basada en el trabajo de los pies, los colores y formas, o incluso las armonías, para contar una historia verídica y de reivindicación social.

Duración: 60 minutos aprox, pudiendo alargarse

Integrantes de la Pieza

Danza contemporánea

- Una integrante (Valentina de Simone/ María Cazanabe/ Amanda Millione)

Danza Flamenca

- Paulina Fornes

Artes visuales y vj

- Marta Ortega

Sonido y luces

1 integrante a determinar

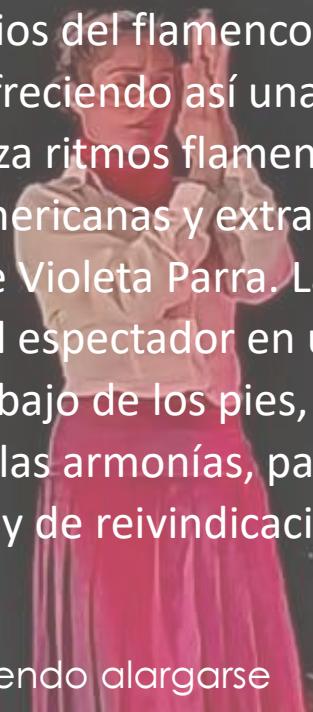
Musicos invitados (dependera de la función Chile o Europa)

- Guitarrista (Dennis Duffin/ Fernando Escobar)

- Violín y voz (Indira Aparici / Valentina Soto)

- Flauta travesera (Oscar Aravena)

- Percusión (Perceval Desmedt)

LA COMPAÑÍA

Obras

La Compañía en-granaje nació el 2016 en Sevilla. La conforma de manera estable la bailaora Paulina Fornes ella es la que invita a distintos artistas a crear obras de contenido social y a ser parte de sus producciones.

Romperé Mil Limites y *Fragmentos*, fueron creadas y mostradas en Sevilla durante el año 2016, ambas piezas investigan sobre el encuentro de la danza Sudamericana y Latina con el Flamenco. En el año se sumerge en el humor mostrando la obra *Flamenclovn*, Festival de Berlín Lacht. 2017 Alemania. Por último, la compañía se sumerge en la investigación de la danza Flamenca y la danza contemporánea, produciendo dos obras, *Pacífico* año 2018 y *Marta U* año 2019-2024. Esta última fue mostrada en el festival de Avignon, Francia. La última co-producción fue *Diálogos de Cante y Baile* año 2024, mostrada en Sevilla.

Objetivo e Inspiración

Paulina Fornes es la directora e integrante estable de la compañía. Ella invita a diferentes artistas como bailarines, músicos y visuales a interactuar e investigar, dialogar y crear. Y así generar movimiento como un engranaje, donde dos o más elementos se encuentran y se dan ese sostén para caminar juntos, pero en la escena, donde la interpretación y la dramaturgia son el motor, son el eje central.

Ella se inspira en los trabajos que acercan al bailarín a contar una historia lo más real posible utilizando la danza como herramienta, Pina Baush, en la compañía alemana Tanztheater, Teatro Físico Contemporáneo y la Pantomima. A parte de la danza, la música es un elemento muy importante porque al ser la directora bailaora de flamenco, el ritmo o la percusión es uno de las bases o el sostén de la interpretación. El taconeo se va matizando acorde a la intensidad que se quiera dar. Si el ritmo desde los taconeos y la interpretación flamenca está en la obra, para los instrumentos y para el público es más fácil entender las ideas y se logra una mayor comunicación que si no lo hubiera.

El objetivo no es hacer flamenco tradicional si no utilizar sus herramientas para contar una historia específica. Los instrumentos aportan mucho a la intensidad, la intensidad, el contexto y la atmósfera, en conjunto con el taconeo son impactantes y el espectador recibe la vibración, la energía y la magia con más fuerza, por cuanto es fundamental la música en la escena. Al ser la directora Sudamericana siempre en sus obras se puede encontrar la música sudamericana y latina en general, que confluye y se encuentra con la música flamenca.

EXPERIENCIAS DE LA COMPAÑÍA

- **Presentación Marta U Mate Festival Coimbra Portugal (Octubre 2024)**
- **Presentación Dialogos de Cante y Baile, Tablao la Milonga (Septiembre 2024)**
  - **Presentación Marta U, Entrevennes Francia, (31 de Julio 2023)**
- **Presentación Marta U Theatre Au bout la Bas / Festival Off Avignon, Francia (18 al 29 Julio 2023)**
  - **Presentación del Taller Afrolatino Sala Even Sevilla España (16 de Mayo 2023)**
  - **Presentación de Marta U Teatro/ Sala La Fundición Sevilla España (Febrero 2022)**
  - **Grabación de la actual Pieza Marta U, con música grabada en el Centro Cívico de Bellavista (noviembre del 2021)**
- **Grabación Gavilan Violeta Parra con músicos locales, Concepción Chile, Centro Español (February 2021)**
- **Residencia, Investigación y Pre- estreno de la pieza Marta U, Montemor o Novo, Portugal, (octubre del 2021)**
  - **Grabación de la obra "Marta U" sala Zanfoña Movil ZM, (noviembre 2019).**
  - **Residencia e investigación y grabación en el Laboratorio de Actividades Creativas Lagos Portugal, de la Obra "Pacífico" Julio 2018**
    - **Grabación del primer esbozo de "Pacífico" en el estudio de la Pajara, 2018**
- **Creación y presentación de la obra "Flamenco Clown" Festival de Berlin Lach (Agosto 2017)**
  - **Creación y presentación de la obra "Fragmentos" en el Gallo Rojo (2016)**
  - **Creación y presentación de la obra "Romperé Mil Limites" en Casala Teatro (2016)**

INTEGRANTES DE LA PIEZA

Paulina Fornes (danza flamenca, dirección e interpretación)

Nacida en Quinta Normal Santiago de Chile, comienza sus estudios en la danza de forma autodidacta a los 15 años en el barrio de Quinta Normal conformando grupos locales andinos, posteriormente en Valparaíso, sigue participando de grupos de pasacalles dirigidos por el Centro Cultural Playa Ancha, bailando cumbia tradicional colombiana y Conga comparsa tradicional cubana. En el año 2005 descubre el flamenco en Valparaíso (Centro cultural ex cárcel) y comienza a estudiarlo con Paloma Montoya y posteriormente con la española Mercedes García López, quien la anima a ir a Andalucía.

En Santiago continúa estudiando Flamenco con importantes bailaoras nacionales, Jeaninne Albornoz, Francisco Delgado, Cathy Sandoval, Yahima Gómez, Carola Cussen (quien la beca en su escuela "La Academia"), años 2007/2013.

Ya en el año 2014 se traslada a la ciudad de Sevilla para estudiar danza flamenca de forma profesional durante diez años hasta la fecha, ha estudiado con importantes bailaoras de gran categoría Andrés Marín, Patricia Guerrero, Ana Morales, Juan Polvillo, La Moneta, El Junco, David Pérez, Paula Cómitre, El Oruco, Tamara y Úrsula López, Juana Amaya, Soraya Clavijo, Rafael del Carmen, El Barullo y El Rubio.

Ha realizado actuaciones interpretando desde el baile diversos palos de la forma que se expresa el "Flamenco Tradicional" en salas y peñas Flamencas de Sevilla, Andalucía y Europa.

Ha sido incentivada por Andrés Marín quien la motiva a innovar y hacer que el "*flamenco evolucione*" incorporando la cultura e historia personal que se trae desde el origen a la escena para que esta dialogue con el flamenco.

Al saber que la creación escénica sería su camino monta su propia compañía, "En-granaje danza" donde invita a artistas de distintas áreas a encontrarse y dialogar y crear nuevas obras. A la fecha ha dirigido e interpretado cinco montajes, "Romperé Mil Límites", "Fragmentos", "Flamenco Clown"; "Pacífico", "Marta U" y co producido "Diálogos de cante y Baile".

En el año 2023 gana el segundo premio nacional de baile de Ubrique y presenta la obra "Marta U" en el Festival de Avignon Francia.

MATERIAL AUDIOVISUAL

Observaciones

La obra completa tiene una duración de 60 minutos y puede mostrarse con o sin músicos.

Obra completa 60 min. Con músicos

Representación Sala Fundición (2022)

- OBRA COPLETA

<https://youtu.be/EPc8-Lu1Z4>

OBRA COMPLETA CON PROYECCIONES

https://youtu.be/i_E8LjB3wNI

- TEASER

<https://www.youtube.com/watch?v=e56f52np-g8>

Representación Avignon

- **TEASER**

<https://www.youtube.com/watch?v=whdsLKIE0F8>

Grabación del Gavilán con músicos de Chile
Concepción (2021)

- Última parte de la obra Gavilán

<https://youtu.be/E1UMfENbiJI>

Fotografías

https://drive.google.com/drive/folders/1LBZlQzSmDf3TnV6rw1_2EgYp-lhUVdWu?usp=sharing

CONTACTO

Dirección de email: paulinafornes@gmail.com

Numero de contacto +34655224861 España

+56227758949 Chile

FICHA TÉCNICA

Este raider es la base para la adecuada presentación del espectáculo, sin embargo, se puede ajustar de acuerdo con las características del espacio previa negociación y autorización del director

Medidas del espacio

6 metros de ancho.

4 metros de fondo.

Suelo

suelo de madera, puede ser con linoleo adaptado para el taconeo

Debe encontrarse limpio y sin deformación.

En lo posible debe estar vacío de objetos que dificulten el correcto montaje del espacio.

Sonido

Si la pieza se contrata con músicos en vivo es vital el equipamiento de microfonía y si no es así, la microfonía no es necesaria.

Posibilidad de conectar ordenador.

Sistema de amplificación de acuerdo con el tamaño del espacio.

Microfonos (2 suelo, 2 percusión, guitarra y voz)

Imagen

Proyector de 3000 ansi lumen, con cable hdmi o vga suficiente para llegar a mesa de control.

Soporte frontal para el montaje del proyector. control:

Mesa de luces con posibilidad de grabar 12 submaster.

El control de visuales y sonido deberá situarse en un lugar donde se pueda oír y ver el escenario con comodidad (cerca para ser operados por una sola persona).

Mesa de 1m x 0,60m aprox. con 4 tomas de corriente (para control de visuales)

Audio/Video

Espacio escénico cerrado o exterior a oscuras con escenario y pantalla de video proyección trasera o en su defecto, pared color liso.

Equipo de sonido P.A con un monitor, mínimo 300w x 2

2 Monitor retorno

Mesa de mezclas, mínimo 8 canales

Video proyector mínimo 3000 LUMEN

Cable Video HDMI, VGA, desde el Video proyector al lugar del Set (escenario).

Pantalla 3x2m mínimo.

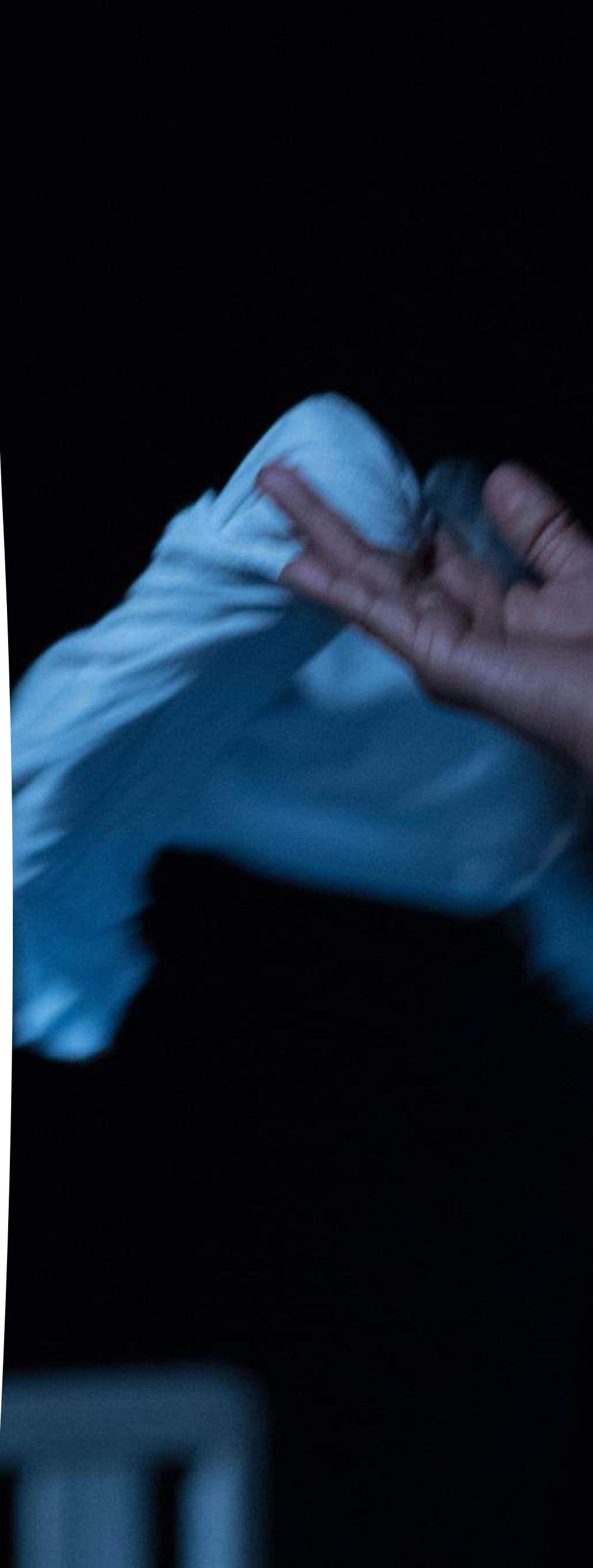
5 Pie de micro de jirafa

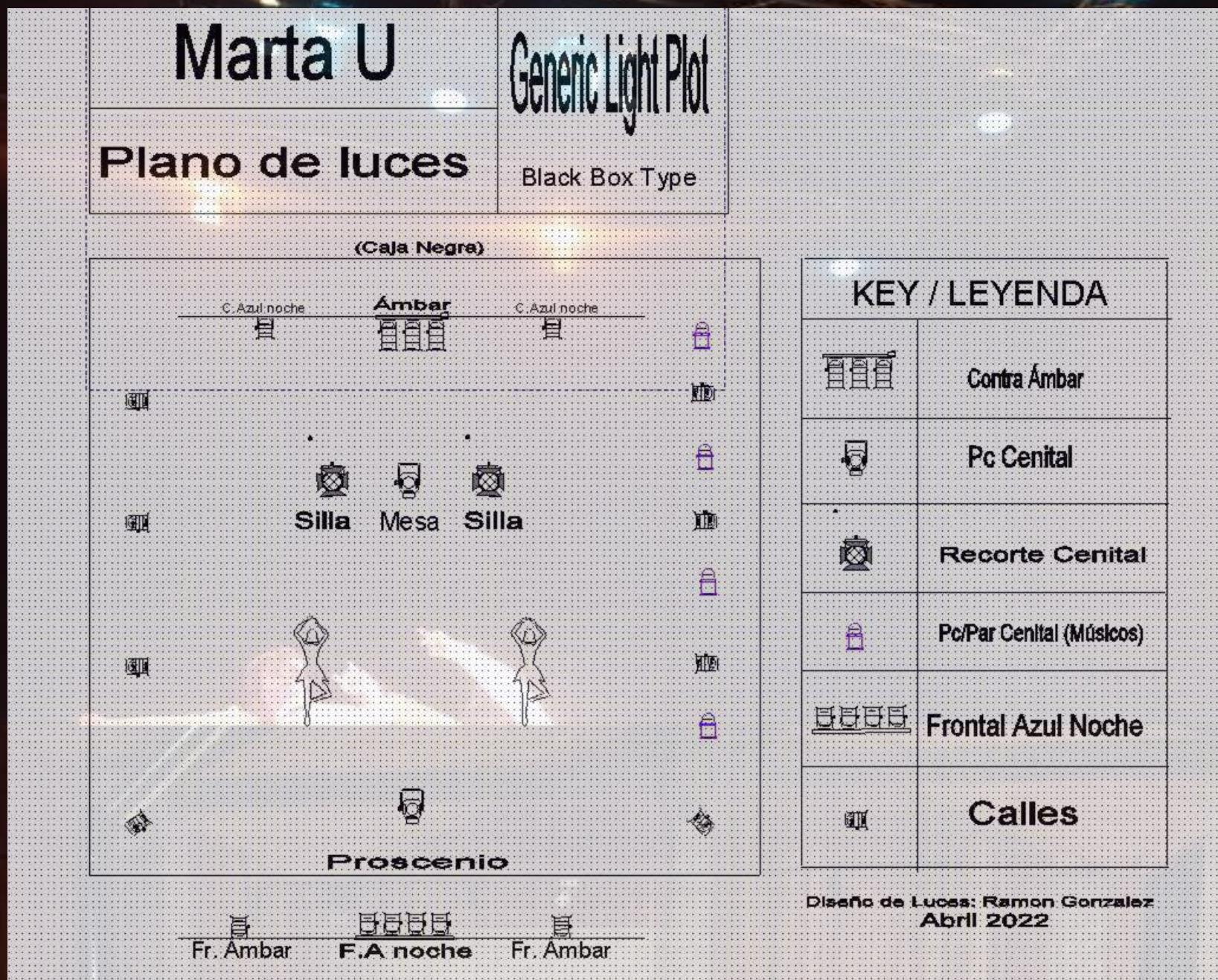
Cables canon-canon desde el set a la mesa de mezclas de audio

2 Tomas de corriente suficientes en el escenario.

Mesa/s para colocar todo el material del Set. (1.50 x 50cm Aprox.)

Caja de inyección

PERFORMANCE MARTA U

ENSAIO ABERTO
PAULINA FORNES
VALENTINA DE SIMONE

13 OUTUBRO 2020
21:30H
OFICINAS DO CONVENTO,
MONTEMOR-O-NOVO

Produção e Iniciação: Camuflada por:

VALENTINA DE SIMONE · PAULINA FORNES
"UNA HISTORIA CHILENA VERIDICA"
PASCAL ROJAS · VALENTINA SOTO · FERNANDO ESCOBAR · OSCAR ARAVENA

MARTA·U

COMPAÑÍA EN-GRANAJE

DANZA FLAMENCA & CONTEMPORÁNEA
MÚSICA EN VIVO

23Feb. | 20h | Teatro Fundación
venta entradas.fundaciondesevilla.es

MARÍA CAZENAVE PAULINA FORNES

"UNE HISTOIRE CHILIENNE VÉRIDIQUE"

DENNIS DUFFIN: GUITARE HUGO LARVOIRE: PERCUSSION INDIRA APARICI: CHANT

MARTA U

COMPAGNIE ENGRANAJE DANZA

DANSE FLAMENCA ET CONTEMPORAINE
MUSIQUE EN DIRECT

FESTIVAL D'AVIGNON
18 AU 29 JUILLET 2023 22H20

AU BOUT
LÀ-BAS
THÉÂTRE

RÉSERVATION 0641305327 / AU BOUT LÀ-BAS THÉÂTRE 23 RUE NOEL BIRET 84000

COMPAGNIE ENGRANAJE DANZA

MARTA U

FLAMENCO POLITIQUE MUSIQUE ET DANSE
HISTOIRE VRAIE SUR LES DISPARITIONS PENDANT
LA DICTATURE CHILIENNE

FESTIVAL D'AVIGNON
18 AU 29 JUILLET 2023 22H20

AU BOUT
LÀ-BAS
THÉÂTRE

RÉSERVATION 0641305327
AU BOUT LÀ-BAS THÉÂTRE 23 RUE NOEL BIRET 84000 AVIGNON

MARIA CAZENAVE

PAULINA FORNES

"UNE HISTOIRE CHILIENNE VERIDIQUE"

DENNIS DUFFIN: GUITARE HUGO LARVOIRE: PERCUSSION INDIRA APARICI: CHANT

MARTA U

COMPAGNIE ENGRANAJE DANZA
DANSE FLAMENCA ET CONTEMPORAINE
MUSIQUE EN DIRECT

LUNDI 31 JUILLET
20H45

PARTICIPATION: AU CHAPEAU

LA BERGERIE - LE PRE CLAUX 04700 ENTREVENNES

Ca fait déjà trois ans, oui, trois longues années.
Les pieds de Marta Ugarte se frayent un
chemin entre terre et eau.

PERFORMANCES

PROJETO SELECCIONADO

MARTA U

CHILE

matefestival.com