

ISADORA

CÍA. EL MONTACARGAS

AURORA NAVARRO

Idea original, dramaturgia,
dirección e interpretación

CONCHA PÁRRAGA

Dramaturgia

Comunidad de Madrid

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE ARTE EN LA ESCENA

Fotografía: Manuel Fernández Nieves

SINOPSIS

Frente al tutu, los moños, las zapatillas de punta y los movimientos rígidos, Isadora propone, desde niña, bailar descalza, con túnicas griegas, la melena al viento y movimientos ondulatorios, en armonía con las otras artes y con el ritmo esencial de la Naturaleza.

Este espectáculo es un CANTO A LA VIDA, un elogio a las mujeres que luchan y que son, un homenaje al instinto, a la naturaleza, al arte...

Una reivindicación apasionada y eterna a la "JOIE DE VIVRE", que es tanto "la alegría de vivir" como "la exaltación del espíritu".

Unipersonal multimedia de teatro, música, danza y audiovisuales.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

ISADORA es un espectáculo sobre la vida y la danza de Isadora Duncan, musa y creadora de la danza moderna y contemporánea.

“Empecé a bailar en el seno de mi madre, que por una crisis, solo comía ostras y champagne, el alimento de Afrodita.”

“Mi primera idea del movimiento y de la danza ha venido, seguramente, del ritmo de las olas...”

“Mi madre era deliciosamente descuidada. A eso debo la inspiración de mi danza, que no es más que la expresión de la LIBERTAD.”

“Quiero hacer una danza digna de un poema de Walt Whitman”
Isadora.

“Aprenderás a escuchar en todas las direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser”
Walt Whitman.

La figura de Isadora Duncan, siempre inquietó mi corazón.

Me gusta hablar de mujeres libres, personas que han creado su propio camino y lo trazan, dibujándolo, con la vida, a trompicones a veces, deslizándose suave otras, fluyendo por la vida como si les perteneciera...

LA HISTORIA DE LA IDEA DEL ESPECTÁCULO

La idea de hacer un espectáculo sobre Isadora Duncan ronda en mi cabeza desde los 18 años, es decir, hace 42 años.

Yo era una estudiante de Derecho en la Universidad y Teatro en la Escuela de Actores de La Laguna, cuando en medio de un ambiente claramente revolucionario, cayó en mis manos el libro de su vida y su juramento de no casarse nunca. Inmediatamente compuse un poema en el que yo seguiría a pie juntillas ese juramento.

Su historia me fascinaba, sus amores, su valentía, su determinación, su nuevo arte, su ir contra corriente... La película de Vanessa Redgrave me la vi un montón de veces...

Hace dos años, en el Creativas Mujeres Creadoras de EL Montacargas, preparé, dentro de las tertulias, una sobre la vida de Isadora Duncan... y me volvió a enganchar. Ahora la estoy montando y cada vez la fascinación es mayor.

Es que no es solo que desde pequeña viviera la contradicción desgarradora de un mundo de pobreza material y de riqueza espiritual extremas, no son solo las aventuras de jovencita de buscarse la vida con 15 años, proponiendo un arte nuevo a los empresarios teatrales, no es solo irse con la familia a Londres en la bodega de un barco junto a 200 cabezas de ganado porque era lo más barato, no es solo que en Londres y

en París vivían de visitar los museos y leer a los griegos y los filósofos... y todo esto no son más que los primeros veinte años de la vida de Isadora, tras los que proliferaron los proyectos de creación de escuelas en Grecia, Alemania, Francia, Moscú, California...

Los éxitos extraordinarios que cosechó, los fracasos, los hijos, su trágica muerte... La cantidad de personas del mundo intelectual y artístico que conoció y amó (Gordon Craig, padre del teatro total, Esenin, poeta ruso que luego se suicidó), poetas, filósofos, historiadores, pintores y escultores (Rodin), músicos, actores y directores de teatro (Stanislavski).

Su vida es un mosaico de arte y pasión, de amor al arte y pasión por la vida, que exprimía en cada segundo y se dejaba llevar por el impulso de la emoción.

A mí se me aparece Isadora como un alma blanca en un mundo materialista y gris. Un color, un arco iris en medio de la nada, que va conectando con otros seres de luz, de arte, de pasión y va componiendo una vidriera esplendorosa e intensa que es su vida.

Aurora Navarro

Idea original, dramaturgia, dirección e interpretación

EL MONTAJE

La concepción del montaje está concebido, precisamente, como un mosaico, de atrás adelante, empezando por su muerte y acabando el espectáculo en su niñez, bailando con las olas en las playas de California...

Serán pequeñas escenas en las que se narrarán episodios de su vida, en primera y tercera persona, entremezclados con teorías sobre su danza nueva y audiovisuales de bailarinas bailando al estilo de Isadora y con las músicas que ella bailaba. Quiero que sea, como su vida, un mosaico de canto al amor y la belleza, al arte y la vida...

El desarrollo del montaje es el siguiente:

- ♦ **INVESTIGACIÓN.** Primero nos ponemos a investigar sobre su vida y obra. Es un pozo sin fondo. Cuando empiezas a descubrir los autores que leía (Walt Whitman, Platon, Marco Aurelio, Nietzsche...) no puedes por menos que leerlos también y empieza el abismo. Cuando oyes a sus músicos (Gluck, Beethoven, Wagner, Brahms, Chopin, Tchaikovsky...) sientes vértigo de tantas melodías que cuentan tantas cosas... Cuando empiezas a conocer a los artistas que conoció y amó (Rodin, Henry Bataille, Cocteau, Picasso, Josep Clará, Gordon Craig, Esenin, Thode, Oscar Wilde...) quieres conocer la vida de todos y sus obras, innovadoras y revolucionarias, de ese primer tercio de siglo tan rico y cambiante.

- **DRAMATURGIA.** Con esos datos, Concha Parraga (Premio Max y premio ENT de Pamplona entre otros) y yo misma nos pondremos a componer la obra. A partir de un organigrama de escenas sueltas, empezando con su muerte , seirán sucediendo las escenas , a modo de collage: su estancia en Rusia (a la que fue en 5 ocasiones), su estancia en Grecia (en la que quiso instaurar“la republica de Platón”) las Escuelas que fundó (en Alemania, Niza, Meuden y América), su descubrimiento de Londres y Paris a los veinte años y su infancia en San Francisco.
- Se incorporarán videos a la obra, entrelazándolos con el texto y apoyando a este y con una música ad hoc (videos de niños jugando en la playa, con música de Chopin, de ninfas bailarinas como las tres gracias en un jardín, con el 3 movimiento de Schubert, etc.)

El broche de oro a esta apasionada y artística producción, de diez meses de duración, fue el viaje de 1 semana que hicimos a Atenas, en junio de 2019 , en el que, por la mañana, yo asistía a un Stage sobre Danza de Isadora con Lori Belilove directora de la “Isadora Duncan Dance Foundation de Nueva York”, en el “Isadora & Raymond Duncan Dance Research Center” que luego descubrimos, con gran emoción, que era el mismo lugar el Clan Duncan había comprado en 1903 para erigir su Templo a Terpsícore. Manuel hacía, mientras, un reportaje gráfico de todos los libros sobre Isadora del Centro y por la tarde íbamos a todos los Museos y monumentos a empaparnos de Grecia y de Isadora, su sacerdotisa. Todas las fotos de este dossier están hechas allí.

Enlace a la obra completa CDT Centro de documentación teatral

<https://drive.google.com/file/d/1Z610xTi8nbCjlfT5x3QVxnruvT57nstp/view?usp=sharing>

Enlace al tráiler

[ISADORA TRAILER CDT2020.mov](#)

Idea y concepción del espectáculo

AURORA NAVARRO

Dramaturgia

CONCHA PÁRRAGA y AURORA NAVARRO

Escenografía e iluminación

MANUEL FERNÁNDEZ

Vestuario

ESSY NGOMO

Fotografía

CARLOS BANDRES

Vídeo

JAVIER BOTELLA y CRISTINA FRANCO

Bailarinas vídeo

**ALBA FDEZ. NAVARRO, CELIA GÓMEZ DE
ZAMORA Y LUNA AGUADO**

Coreografía: **ALBA FDEZ NAVARRO**

Comunicación

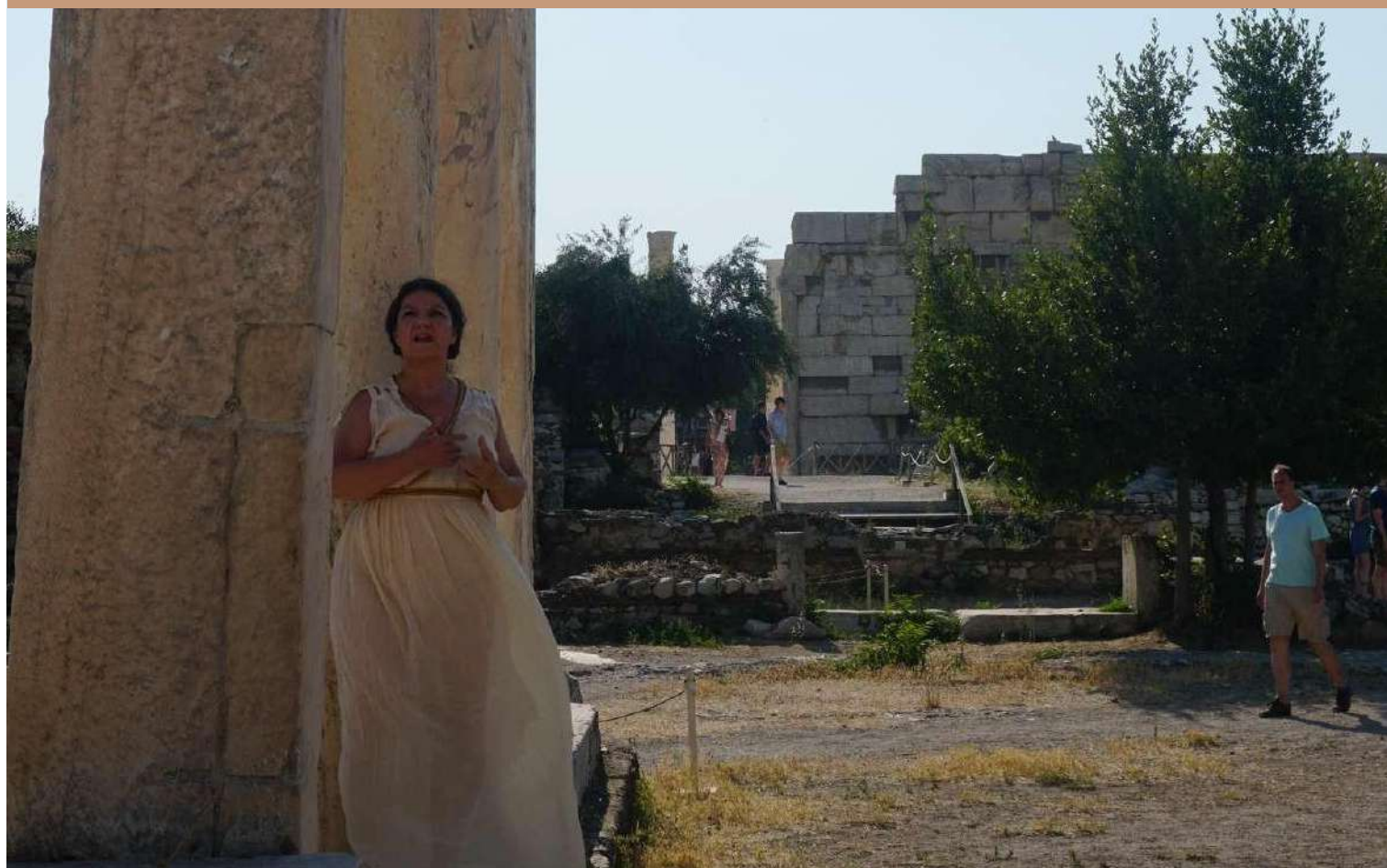
CARLOS MESA

Informática

JOTA FERNÁNDEZ

Producción

Cía. El Montacargas y Comunidad de Madrid

Agradecimientos: Lori Belilove and Isadora Duncan Dance Foundation de Nueva York, The Isadora & Raymond Duncan Dance Research Center de Atenas, Museu d'Art de Catalunya, Drago Ruiz Valle, Alicia Jiménez, Marta Turiño, John Pownall

sobre CÍA. ELMONTACARGAS

LA COMPAÑÍA EL MONTACARGAS, antes “La Torre Infiel”, nace en París en 1987, de mano de Aurora Navarro (Escuela de Actores de La Laguna (77/79), hoy ESAD de Canarias, Institut del Teatre de Barcelona) y Manuel Fernández (Piccolo de Milán), ambos licenciados en Arte Dramático por la RESAD de Madrid, perfeccionando estudios teatrales en las prestigiosas Escuelas Internacionales de Jaques Lecoq y Phillippe Gaulier (Paris 85/87, Londres 95). Su teatro es un teatro directo, lúcido y lúdico, de autores contemporáneos, comprometido, ecléctico, donde lo que prima es el trabajo de actor y su relación con el público. En estos 32 años hemos realizado 20 producciones de autores como Dario Fo, Sanchis Sinisterra, Woody Allen, Boris Vian, Nancho Novo, Daniel Soulier, Manu Benito, Miguel Morillo y textos propios, y trabajado con directores como José Pedro Carrión (Premio Nacional de Teatro), Eduardo Fuentes, Markus Von Watchel o Miguel Morillo.

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

- 1987-"Las gallinas salvajes" Animación de calle y zancos
- 1987-"No te muevas, muñeca" de Aurora Navarro y Manuel Fdez
- 1989-"Maloficio" de Nancho Novo. Dirección : Markus Von Watchel.
- 1994-"Creador" de Javier Portilla ("Dios" de Woody Allen)
- 1995-"Las aventuras del tigre Tolomeo" de Aurora Navarro. Indios Pemón.
- 1996-"Mater Paranoia" . Dramaturgia de Aurora Navarro .Boris Vian.
- 1997-"Maldito Papel" de Manuel Fdez. Nieves.
- 1998-"Ay, Carmela" de Sanchis Sinisterra . Dirección : Eduardo Fuentes.
- 1999-"Tras el amor" de Daniel Soulier. Dirección : Jose Pedro Carrión.
- 2001-"Un día cualquiera" de Darío Fo.
- 2002-"Los dioses y los días" de Aurora Navarro y Manu Benito.
- 2003-"Proyecto Hildegart" de Eduardo Fuentes y Manu Benito, Aurora Navarro.
- 2004-"Las mil caras de Caperucita" de Manu Benito (Catherin Storr)
- 2007- "Cafetería para gatos" A. Navarro, Manuel Fdez, Manu Benito, W.Allen.
- 2009- "El canto de la rana" de Sanchis Sinisterra.
- 2012/14/16 "Terceto para dos sillas" de Miguel Morillo
- "Perra vida dulces sueños", "El rio en llamas", "Mambo".
- 2018- "El Montaplatos" de Harold Pinter Direccion Eduardo Fuentes.

En 1993, visto el panorama teatral del país, abrieron la sala alternativa “El Montacargas”, con la que realizan 200 representaciones anuales, descubriendo nuevos autores, compañías y estilos, y dinamizando el sector teatral con pioneros eventos como el Festival Internacional de Clown de Madrid (20 ediciones) y Creativas Mujeres Creadoras (26 ediciones) . Han dirigido 13 años la Escuela Municipal de Teatro de Galapagar y 7 años la Escuela Municipal de Teatro de Colmenarejo en la sierra madrileña.

A black and white photograph of a woman in a long, flowing dress standing in a courtyard. She is positioned in the lower right, looking down. The background features stone arches and several potted plants. The word "CONTACTO" is overlaid in large white letters on the left side of the image.

CONTACTO

Mail: elmontacargas@yahoo.es

☎ 91 8586097 685167854 (Aurora) 675962100 (Manuel)

Web : www.teatroelmontacargas.com