

RAÏL

de PEPA CASES dansa-teatre

Sinopsi

RAÏL és un espectacle de dansa-teatre de l'actriu i ballarina Pepa Cases ple de llums i ombres, amb una poètica senzilla i un contingut universal: perquè de vegades busquem entre les branques allò que només apareix entre les arrels.

Un viatge cap al passat i el present, un descobriment dels valors per a trobar-nos, una recerca per conèixer d'on venim per saber on anem, una oportunitat cap a l'acceptació i tota una aventura cap al futur. Parlar de qui soc jo per descobrir qui sou vosaltres.

Un treball de 50 minuts de duració i per a tots els públics sobretot juvenil.

la **identitat** no és només
allò que ens **diferencia**,
sinó també allò que ens **uneix**
(nosaltres i els altres, 1984)

Sobre la creació

RAÏL com a títol. Senzill, breu i intens, com la vida, com la pròpia identitat amb una clara intenció: acceptar qui som i estimar-nos.

La identitat és un conjunt de característiques pròpies d'una persona o un grup i que permeten distingir-los de la resta. Identitat és la qualitat d'allò idèntic. Identitat és també la concepció que te una persona o un col·lectiu sobre sí mateix en relació amb altres i també la informació que identifiquen i distingeixen oficialment a una persona d'una altra. Així doncs, en este espectacle Pepa Cases investiga sobre la identitat, la personalitat que se'ns forma a partir d'on naixem, on i com ens criem, amb qui creixem i com evolucionem fins arribar a ser qui som, i tot amb la dansa, amb un cos en moviment que ens transporta a un viatge sensorial i universal alhora que personal ja que totes i tots tenim un passat que ens mou, ens commou i ens fa ser qui som.

Una veu de dona, el so de la nostra llengua, sentir que tinc arrels en lloc de braços i cames, collir fruites i menjar-les directament de l'arbre, la família, les pèrdues i les decepcions, les fronteres, les coses que ens agraden i les persones amb qui les compartim, conèixer-nos més per a estimar-nos millor. Els riures amb la iaia, els records del pare, les abraçades de la mare, les veus dels cosins jugant al voltant de la taula en Nadal, fer ballet des que tinc quatre anys, l'olor a laca i a mallot acabat d'estrenar, Setembre a l'inici del col·le, llegir sense parar, els viatges i trobar-te a faltar: Mediterrània! l'olor a pólvora i la Muixeranga que aborriona la meua pell amb llàgrimes i un somriure alhora. Tradicions, valors, creences. Identitat personal, col·lectiva, social i cultural. Som iguals i diferents, som autèntiques i úniques com els arbres però juntes som un meravellós bosc.

Este treball és un 'solo', una peça unipersonal íntima però universal on hem treballat traspasant al cos les idees i conceptes més concrets al moviment més abstracte de la dansa contemporània però amb una dramaturgia teatral per apropar la dansa a qualsevol espectador i espectadora i per fer, de manera transversal, un espectacle global: sempre el cos com a protagonista encara que la veu agafarà el focus en algun moment ja que ens agrada fusionar llenguatges dels que també fem ús en els nostres espectacles com: cantar en directe, la teatralitat i la participació del públic.

La música és, en una peça de dansa, quasi essencial per a dur-la a terme i comptem amb el nostre compositor de capçalera que coneix de meravella el nostre treball, per això **Hèctor Tirado** és el professional que li ha posat so als moviments d'este solo i a fet la producció musical ajustada a la perfecció amb temes coneguts com el clàssic de Sans Saens, l'aparició final de la nostra Muixaranga o fins i tot amb les gravacions d'algunes veus en off.

L'escenografia és molt peculiar i **Radiculart** amb Pasqual Lucas al timó, és tota una inspiració en escena ja que treballa amb arrels d'arbres reals destacant-les com a escultures inverses i un dels seus treballs és perfecte com a element protagonista en l'escena no només pel seu significat sinó per la imatge poètica que genera i les moltes possibilitats que ens ofereix. Així, este arbre convertit en escultura, destaca les arrels i les mostra, de manera inversa per a posar en valor just el que està més amagat del propi arbre. Amb l'ajuda de **DeFerro** que ha col·laborat creant el suport perfecte per a que pugui lluir en escena i siga un element fàcil de manipular durant tot l'espectacle.

El vestuari, en mans de **Juanfran Sáez**, actor, director, escenògraf i vestuarista, fa un ús especial de les textures que envaeixen i acompanyen el cos que conta en escena i que, amb delicadesa ha aconseguit que siguin materials lleugers i alhora plens de relleus, colors i originalitat que, junt amb la comoditat necessària per a la dansa fan que sumen coherència a la dramatúrgia de la proposta. Un vestuari que casa a la perfecció amb els complements i diferents objectes d'atrezzo que utilitza la intèrpret com unes puntes de ballet, un mocador que es converteix en titella o un abric convertit en maleta.

I també hi ha dones a l'equip ja que ens agrada treballar de manera paritària i **Débora Ruíz** és la filmmaker encarregada de la realització del vídeo i el teaser que, a més a més de ser la responsable de la part d'audiovisuals, és ballarina i això li fa donar-li un punt de vista molt proper al moviment en les edicions. **Neus Alborch** és la lingüista que examina els petits textos que apareixen i la cançó final de la salutació creada i interpretada per La Pepa.

Sense dubte la peça clau d'este espectacle és la il·luminació i per a poder treballar-la amb l'atenció i delicadesa que mereix, i l'encarregat de posar-li estima i detall és **César Marza** que, al ser director, dramaturg, dissenyador escènic i creador insaciable és la persona ideal de posar la màgia que desprèn este espectacle gràcies a les llums i les ombres que es generen tant física com metafòricament amb un disseny senzill i visible que naix de terra, de les pròpies arrels de l'escena.

En la residència tècnica es va sumar **Rubén Carreguí** a l'equip tècnic ja que serà el tècnic en gira que acompanyarà la peça en el so i la il·luminació.

Sobre el disseny gràfic, el treball sempre pulcre de **Buit**, ens ha deixat una imatge poètica molt especial per a la cartellera amb el color i la forma que defineixen molt bé l'espectacle i també ha plasmat molt bé en les seues fotografies els moments més icònics de la peça.

Un espectacle que es pot representar en qualsevol teatre amb unes necessitats mínimes per tal que arribe al màxim públic possible. Una peça de dansa que indaga en subtemes relacionats amb la nostra identitat com: la immigració, el bulling, la soledat, fer-se gran, la família, el sentiment de pertinença a un lloc, la llengua, els grups on encaixem i també educar la vista i l'emoció cap a la dansa contemporània i cap a la dansa clàssica ja que hi ha un homenatge cap a ella en una escena amb la popular coreografia de 'La muerte del cisne' de Saint Saens. Per això RAÏL és un treball que es pot representar no només per a públic general sinó també en campanyes escolars per a alumnat jove oferint al finalitzar la funció una tertúlia amb l'actriu i ballarina sobre el que han vist, desgranant les escenes i les emocions viscudes des de les seues perspectives d'identitat tractant subtilment temes importants per a les seues edats com la tolerància, l'acceptació i el rebuig al bulling i animant també a cada jove a triar una professió que els faça feliços i felices fent valorar les carreres artístiques i donant-los informació sobre les diferents professions dins les arts escèniques, sempre amb motivació i positivitat.

Fitxa artística

Interpretació, coreografia i direcció
PEPA CASES

Tècnic so i il·luminació
RUBÉN CARREGUÍ

Composició i producció musical
HÈCTOR TIRADO

Disseny i realització de vestuari
JUANFRAN SÁEZ

Escultura escenografia
RADICULART

Col·laboració escenogràfica
DEFERRO ARTESÀ

Disseny d'il·luminació
CÉSAR MARZA

Dramatúrgia i textos
PEPA CASES

Revisió lingüística
NEUS ALBORCH

Veu en off
PAU CARREGUÍ

Espai escènic
A TEMPO DANSA

Disseny gràfic i fotografia
BUI

Filmmaker
DÉBORA RUÍZ

Espai de creació
L'ASSUT DE L'ART

Producció
PEPA CASES DANSA-TEATRE

Residències artístiques
SALA CARLES PONS DE LA CASA CULTURA, VILAFRANCA DEL CID, CASTELLÓ
TEATRE DE LA CASA CULTURA, CULLERA, VALÈNCIA

Necessitats tècniques

MATERIAL IL·LUMINACIÓ

- 17 PAR 64 – Nº 5
- 4 PAR 64 – Nº 2
- 5 ESTRUCTURES DE CARRER
- MANGUERES PER A 18 APARELLS
- REPARTITS EN TERRA
- 20 CANALS DE DIMMER 2KW, DMX 512
- 2 VARES ESCENARI AMB 1 CIRCUIT
- UNA ESCALA
- TAULA DE LLUMS AMB 10 SUBMÀSTERS

MATERIAL SO:

- PA ADEQUAT PER A LA SALA
- 2 MONITORS
- 1 MICRÒFON DE MA INALÀMBRIC
- TAULA DE SO (2 CANALS MÍNIM)

MAQUINÀRIA:

- Espai escènic: 8 m. ample per 6 m. de profunditat
- Altura Mínima: 3 m.
- Càmera negra

PERSONAL:

- 1 TÈCNIC RESPONSABLE DE LA SALA
- El muntatge dura aprox. 3 hores
- El desmuntatge dura aproximadament 30 minuts
- El control de llum i so cal estar junts en platea

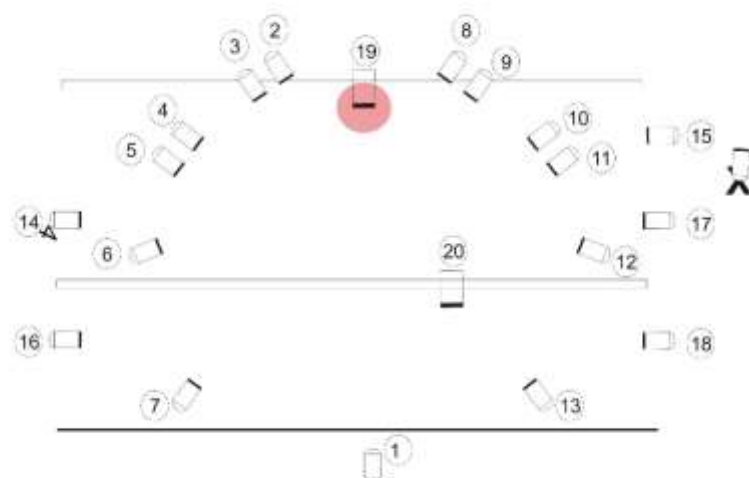
ALTRES:

- Camerino condicionat per a 1 persona amb bany i dutxa amb aigua calenta
- Botelles de aigua per a 2 persones

RAÏL

PEPA CASES DANSA-TEATRE

DISSENY: CÉSAR MARZA

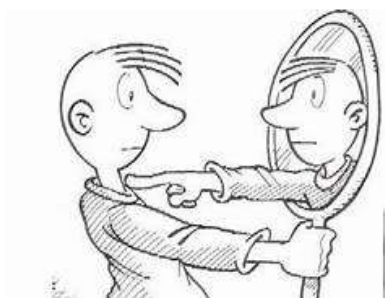

*Possibilitat que personal de la banda municipal o del conservatori de música, si disposa de dolçaina i tabal, col·labore en l'escena final de l'espectacle tocant en directe ja que, sempre és un plaer compartir experiències barrejant disciplines i fer partícip a artistes locals.

Proposta pedagògica

RAÏL és un espectacle per a tots els públics ideat i creat per a fer sentir, per a posar en valor la dansa com a ferramenta de comunicació i sobretot per a reflexionar sobre la nostra identitat, les nostres arrels, qui som i qui volem ser, sobre les fronteres i els valors del que tenim i som, perquè a la cap i a la fi, tothom som emigrants de la vida, vivim fugint, mudant-nos, canviant de casa, de ciutat, d'amics, d'estil, de vida.

Una proposta que convida a fer una tertúlia després de la funció, ja siga públic adult, jove o escolar ja que l'actriu-ballerina te experiència en este tipus d'intercanvis i adapta la xarrada a l'edat i circumstàncies prioritzant la reflexió que pot afavorir a cada col·lectiu i de com la dansa pot contar histories tan personals i universals alhora, com cada espectador i espectadora pot sentir-se identificada i com les arrels de cadascuna son essencials per a conèixer-nos més, estimar-nos millor i acceptar les persones del nostre voltant treballant l'empatia i la solidaritat.

Enllaç a vídeo complet:

<https://www.youtube.com/watch?v=wRkPErr67ZY>

Enllaç a teaser:

<https://www.youtube.com/watch?v=5-ioVD86UVg>

Galeria fotogràfica

PEPA CASES

Actriu, ballarina, coreògrafa, docent, cantautora, escriptora, gestora cultural, monologuista i presentadora de televisió.

Comença la seua formació als 4 anys en dansa clàssica de la "Royal Academy of Dancing of London" a Espanya. Després d'11 anys i diversos cursos de música i flauta travessera, comença a estudiar altres danses, de la que predomina la dansa contemporània i que adoptarà com a base tècnica del seu treball. Amb 18 anys s'inicia en la interpretació a Vila-real (Castelló) on comença a formar part de companyies de carrer reconegudes i treballant en gires nacionals i europees com actriu, ballarina i coreògrafa.

Llicenciada en Art Dramàtic a "La escuela del actor" (València, 2001-2005), compagina la seua formació amb classes de dansa contemporània, interpretació, dansa aèria, clown, cabaret, música, cant i match d'improvisació entre altres, rebudes per professionals d'Espanya, França i Llatinoamèrica. Interessada en la pedagogia teatral va realitzar el Postgrau de Teatre en l'Educació en la Universitat de València (2010-2011).

En el 2003 crea la companyia **A Tempo Dansa** amb la que crea més de trenta espectacles propis, realitza gires a Espanya, Portugal, França, Anglaterra, Grècia, Xile, Argentina, Uruguai, Perú, Brasil i Mèxic i que, després de 15 anys de trajectòria, dona pas a una nova etapa en solitari. En 2005 va viatjar a Buenos Aires on va seguir complementant la seua formació artística i on va viure 3 anys durant la seua gira llatinoamericana amb la *Trilogia de la mujer* (Báilame, Bésame y Búscame) i impartint workshops de dansa-teatre per a persones adultes i xiquets i xiquetes. A la seua tornada a Espanya treballa per a una nova companyia de carrer com a intèrpret i coreògrafa amb "Esfèric" guanyador del premi "Valladolid propone" TAC'09, candidat al Premio Max espectacle revelació'09 per la Comunitat Valenciana, i nominada millor ballarina i guanyador millor espectacle de teatre de carrer als Premis Abril'10 de València. Nominada millor actriu, millor directora i guanyadora del primer premi del Festival de Monòlegs de La Tigra 2008, Chaco (Argentina) amb l'unipersonal de dansa-teatre "Báilame... hasta cerrar los ojos al caer", nominada millor actriu al VII Concurs de Teatre de Comèdia de Cullera 2010 (València) per "Bucharest24" escrita per Abril Zamora i dirigida per Sergio Caballero, premi millor espectacle i premi del públic per "Búscame... hasta que te encuentres" a l'Indifestival 2010 (Santander), beca de residència amb funció per nova creació a l'escola de dansa María Carbonell (València) per "Bésame... hasta cerrar los ojos al caer" al I Certamen Coreográfico Delmar 2010 i guanyadora del premi en gira del VI concurso de acciones urbanas del AD Festival 2016 de Molina de Segura (Murcia) amb "#DeTraca", espectacle de dansa-teatre de carrer seleccionat als catàlegs DANZA A ESCENA 2018 i PLATEA 2018, Candidat com a Millor Espectacle de carrer als PREMIS MAX 2018, nominada com a

Millor Espectacle de carrer als Premis de l'Institut Valencià de Cultura 2018 i Premi de plata a Millor Actriu Internacional en el International Festival Street Theatrer of Darbandikhan 2019 (Kurdistan, Irak) , amb el seu últim treball de dansa-teatre VOLAT espectacle seleccionat al catàleg PLATEA 2019 de l'INAEM d'Espanya, finalista a Millor Espectacle de Carrer en els PREMIS MAX 2019 i guanyador del premi millor espectacle d'arts de carrer als Premis d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura 2019 i amb BÉSAME 2.0, celebra una dècada en cartell amb la candidatura a millor espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar en els Premis Max 2021. En 2023 rep el Premi Arts Escèniques de Radio Castellón-Cadena Ser i en 2024, rep un reconeixement per la seua aportació a la cultura en la I Gala Cultural de Nules, Castelló.

Ha treballat com actriu, ballarina i coreògrafa en muntatges de teatre, dansa, música, audiovisual i performances. Junt a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana coordina durant 3 temporades "Dansa Subterrània", cicle d'improvisació de dansa i música al Metro de València (2012-2013). Ha treballat en el festival FITCARRER VILA-REAL (2003-2020) encarregant-se en els últims anys de la comunicació i la premsa. Directora artística de "VILA-REAL EN DANSA: Festival de dansa breu" (2012-2021), del Festival de dansa de carrer "ALBALAT EN DANSA" (2019-2023) i creadora del festival FESLIDA (2013-16) que va donar pas al projecte "FES: Festivals d'Arts Escèniques a la Serra Espadà" que va recórrer diferents pobles de la Serra d'Espadà i que finalment s'ha instaurat a la localitat de Tales des del 2017 com a cor cultural de la serra amb sinèrgia de l'Ajuntament i l'Assut de l'Art, residència artística rural i espai de creació que dirigeix i que va obrir oficialment les seues portes en 2020. En 2023 va estrenar VORÀGINE, una peça de dansa de carrer sobre violència sexual que ha creat i dirigit per a l'Institut Valencià de Cultura i amb la que va girar pels festivals més rellevants del País Valencià.

És docent de dansa-teatre a l'EMD de Vila-real, única Escola Municipal de Dansa contemporània de la província destinada tant a xiquets i xiquetes com per a persones adultes, projecte que dirigeix i coordina (2012-2023). Va crear i dirigir l'Aula de dansa de la Universitat Jaume I de Castelló (2012-2022) i coordina a partir del 2022 el projecte interdisciplinari d'Arts Escèniques dins de l'horari escolar en el CEIP Francisco Mondragón d'Eslida i en l'Aulari del CRA Espadà-Millars de Tales (Castelló).

Presentadora del programa *Trau la llengua* junt a Xavi Castillo, monologuista resident des dels seus inicis del programa *Comediants*, entrevistadora en el programa d'humor *Tàp Zàping* i col·laboradora en diferents programes de la televisió autonòmica valenciana À Punt Mèdia tan com a presentadora com coreògrafa i ballarina. En 2023 va ser convidada a impartir una masterclass de dansa en l'Academia de Operación Triunfo (Amazon Prime).

Com a cantautora ha girat en acústic presentant el seu segon disc "Mi otra yo" després de 4 anys girant amb el primer "En mi idioma" amb el que es va estrenar amb temes seus posant guitarra i veu a la banda que porta el seu nom LA PEPA. En 2021 estrena un nou projecte musical amb Jose Gas anomenat GUERRERO amb temes seus però amb uns arranjaments electrònics barrejant la vessant més experimental del seu company. Actualment està de gira amb el seu tercer disc "III" de La Pepa amb el guitarrista i productor musical Hèctor Tirado i el baixista Dario Díaz. Amb el tema 'Dones de l'Univers' aconsegueix la nominació a millor videoclip en els Premis Ovidi 2023.

Apassionada de la literatura escriu no només temes musicals si no poesies, textos teatrals i relats narratius, obtenint menció especial del jurat a la qualitat de l'escriptura al *I Certamen de Relatos Breves Valencia Parque Central* amb un dels contes del seu llibre "Desde el tren. Cuentos para viajar" que publica en 2017 malgrat que ja havia publicat al 2013 la seua tesi sobre dansa-teatre "El arte de dramatizar bailando" del postgrau de pedagogia teatral que va estudiar a la Universitat de València (2010-11). En Novembre de 2020 va publicar el seu tercer llibre "Danza y confinamiento", un llibre amb teoria i pràctica de la dansa contemporània escrit durant el confinament del 2020 i que presenta oficialment baix el paraigües de l'Editorial Mahalí, especialitzada en dansa.

Una artista polifacètica, tot terreny i amant dels reptes i de l'art en totes les seues formes. Una comunicadora inesgotable amb una trajectòria de més de 20 anys dedicada a les arts escèniques amb la mateixa passió que el primer dia.

Catxet

1.500€ + IVA + Rider

***Preu País Valencià**

@lapepacases

info@pepacases.com

www.pepacases.com