

Cuaderno TWIST

de dirección

Marta Pajos

Madrid, años 60, Circo Price, pop, Rock and Roll y... censura. Estos son los ingredientes de partida para crear un espectáculo de color explosivo, al ritmo de música moderna y espectaculares elementos circenses. La adrenalina perfecta que en aquellos años sesenta recorría el Circo Price.

Ahora, sin romper ninguna butaca.

El martes 26 de febrero de 1963, el diario Pueblo, sacaba un titular que decía "Twist en las Calles de Madrid", acompañado de una foto de jóvenes bailando en la Plaza del Rey tras asistir a los festivales de música moderna que se celebraban en el Circo Price, justo en las horas en que se daba misa. Este artículo hizo que la censura se fijara en lo que allí pasaba y acabara de golpe con esta celebración artística.

María Folguera, directora artística del Circo Price, me invita a crear un espectáculo para homenajear ese evento trepidante y luminoso. El proyecto forma parte de la línea de acción dedicada a producciones propias que pretenden poner en valor la memoria del Circo Price.

María tiene la inteligencia de convocarme una mañana en la pista del propio circo, y sentadas en la platea, ante el espacio vacío, melanza la invitación. No sé si tú que me lees has estado alguna vez en el Circo Price, pero es un espacio mágico y monumental. Me apasionó la historia y el proyecto que había diseñado María así que no pude decirle que no.

Twist, que por aquel entonces era solo una idea, reunía elementos que resultaban un imán para mí:

Hacer un espectáculo de circo y música.

Trabajar en un espacio circular para mí era un verdadero reto, pues mi ojo y mi forma de componer, de fuerte raíz pictórica, siempre buscan la relación perceptiva visual en la frontalidad.

Indagar en la historia del Price, y en concreto la de las matinales que se llevaban acabo entre 1962 y 1964, y que marcarían un antes y un después en el panorama musical de la escena pop y del rock and roll de España. Participaron grupos como los Pekenikes, los Relámpagos o Miguel Ríos, entre otros. Un punto clave en el nacimiento de una revolución cultural en nuestro país.

¿Me pregunto... ¿qué habría pasado con nuestra cultura si la censura no hubiera interrumpido allí esa mañana?

¿Que habría sucedido si aquel 26 de febrero no se hubiera publicado ese artículo?

¡En épocas de oscuridad cuán relevante es papel de los artistas!

la matriz

Mi trabajo bebe mucho de la naturaleza, de sus ciclos, sus formas...

El origen del proyecto, ya parta de mí o ya sea un encargo, como es este caso, siempre pasa por crear la matriz.

Para explicarlo suelo poner mis manos juntas dejando un hueco en el centro, en forma oval; como creando un espacio uterino, un contenedor de ideas. Una semilla que contiene las coordenadas que van a marcar el ADN de la pieza.

Las coordenadas de esta matriz eran:

La revolución (pues esto es lo que inspiró la creación de las matinales y este es el sentimiento de la juventud).

El cruce (el espectáculo debía contener la intersección de lenguajes, estilos, colores... como aconteció en las matinales en las que el circo se cruzó con el rock and roll)

La disrupción (aquello que irrumpe, como lo hizo la censura, pero también como lo hace la magia llenando de ilusión el mundo real).

Trazado este mapa, el paso siguiente es componer el equipo que me va a acompañar en esta travesía. Distingo entre las creativas (las artistas que van a diseñar la plástica escénica y la dramaturgia) y la compañía (los intérpretes, aquellas artistas que van a realizar la función). Ambas tienen que tener relación implícita o explícita con las coordenadas de la matriz.

Entonces empiezo a diseñar la forma. Que siempre es diferente porque deviene del proyecto artístico y la matriz que siempre es distinta. La forma y el contenido van de la mano. Para mí hay una dramaturgia del espectáculo y una dramaturgia de la vida.

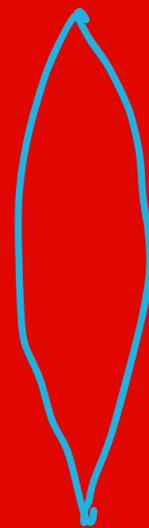
Si estuviera pintando en un atelier, creativas y compañía serían los óleos, y la dramaturgia de la vida sería el canvas.

Yo quiero trabajar en lo desconocido, quiero ampliar los límites, quiero apresar aquello que no sé. Para que eso pueda darse, para que pueda trabajar desde la intuición, diseño previamente una arquitectura desde el rigor, el respeto de los ciclos y desde el conocimiento de lo requerido en el oficio escénico para poder trabajar desde el cuidado.

Tratar el proceso artístico como una unidad celular.

Aparecen en esta fase los colores. La elección es muy psicodélica. Rojo para el circo (ya existente en el chapitó y la platea del Price), el azul ducados para el rock and roll y el gris para la censura.

Y aparece también el título. Twist, como giro, como oportunidad para cambiar las cosas.

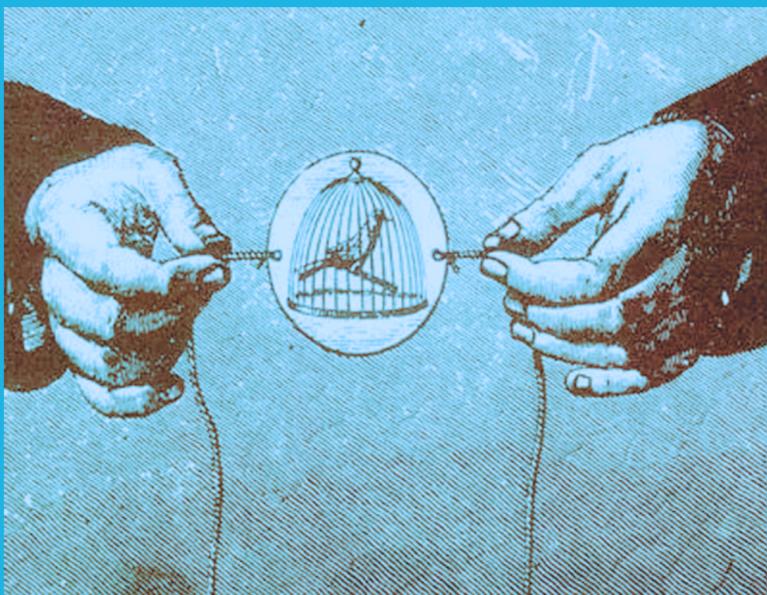

Cronología Dic 2021

OCT 2022

(2)

- 1) Libreto → Composición Musical
- 2) Audiciones (3) → Elenco
- 3) Audiciones (3) → Apoyantes de dirección
- 4) Creativas
Diseño
Escenografía iluminación y caracterización
vestuario
- 5) Construcción dramaturgia visual
- 6) Ensayos (7) Construcción escenario y vestuario
- 7) Construcción escenario y vestuario
- 8) Montaje
- 9) Estreño • comunicación
- 10) Temporada
- 11) Cierre

Las creativas

Casi un año antes empiezo a reunir el equipo de creativos y creativas que me acompañarán en este viaje. Busco artistas que en sus trayectorias trabajen desde estas tres coordenadas: revolución, cruce y disrupción.

El libreto

Tengo claro desde el inicio que quiero hacer un espectáculo musical en el que las canciones lleven al público por la historia. Escojo a Jose Díaz para escribir pues es un gran letrista pop y viene del mundo del cine. Ambos firmaremos la dramaturgia. Tengo claro que no quiero hacer una reproducción literal de lo que pasó sino una abstracción artística con toda la esencia de la historia.

La Coreografía

Llamo a María Cabeza de Vaca, una coreógrafa que trabaja lo liminal y lo grotesco, lo inesperado y el arrojo. María es perfecta para diseñar todo el movimiento del espectáculo, me interesa mucho su universo. Es muy especial y cuidadosa con los intérpretes y genera unos espacios de trabajo respetuosos y enfocados.

En Twist María hace una investigación en el lenguaje corporal de la época y en los bailes que triunfaban entre la juventud para estilizarlos y crear nuevos movimientos para el espectáculo.

La Escenografía

Aunque yo soy escenógrafa, no siempre soy la escenógrafa ideal para mis montajes. En eso intento ser coherente, el proyecto artístico es el que lidera. En este caso buscaba un artista que trabajara con la estructura del edificio, no tanto un escenógrafo sino un arquitecto. Javi Jiménez Iniesta trabaja desde su Studio Animal con el color como un ariete creando espacios disruptivos e inesperados. Nunca habíamos creado juntos, pero nuestros trabajos anteriores tenían muchos puntos en común.

El Vestuario

Pier Paolo Álvaro es un diseñador de moda con el que ya había colaborado en ópera y previamente habíamos investigado en la aplicación del total color en la ropa y la piel de los intérpretes. Me interesa de Pier su maestría en el corte de las piezas y su adaptación al mundo escénico.

La Iluminación

Nuno Meira es un dramaturgo de la luz. Conoce a la perfección mi trabajo y mi querencia por una luz que potencie la arquitectura del espacio y la escala. Hablamos muy poco. Trabajamos mucho en sala observándonos mutuamente, en un diálogo constante.

La música

En esta ocasión distinguí entre composición de canciones y banda sonora. Las canciones fueron compuestas por Jose Díaz y la banda sonora por Hugo Torres. Son los compositores con los que he trabajado durante 15 años en la compañía Voadora y dominan a la perfección la poética, la comicidad y la plástica sonora que el proyecto necesitaba.

la compañía

La historia estaba formada por una tríada. Circo, rock and roll y censura. Busqué formar una forma triangular también el perfil de los intérpretes. Tenía que formar una banda de cuatro músicos que aparte de tocar también iban a interpretar; una pareja de actores que cantasen para interpretar a los maestros de ceremonias, y a seis artistas de circo de diferentes disciplinas. Organizamos un taller audición en el Circo Price para las artistas de circo y los actores y actrices y audicionamos a los músicos virtualmente. Y el elenco quedó configurado de este modo:

Maestros de Ceremonia

GELO KATYL
Carmen Barrantes.
ALFREDO BINNI VIDI
VINCI
Óscar de la Fuente.

Músicos

RITA PAVONA
Andrea Geballos. Bajo y voz
MIKE TREE
Asier Gallego. Guitarra y voz
MINA EVANGELISTA
Cristina Martínez. Teclado y voz
TONI TWO - David Arcos. Batería

Artistas de Circo

AMANDA NOIR
Ariadna Gilabert. Cuerda volante, marche du plafond y rueda cyr.
FLAVIO GIRATUTTO
Dario Dumont. Rulo, mano a mano, malabares, bicicleta acrobática.
DOMENICA SPANACOPITA PAPANICOLAU
Laura Zamora. Suspensión capilar y mano a mano.
ANITA C'EST MOI
Melissa Roces. Plástico, pole dance y mano a mano.
MARCEL KH7
Paco Caravaca. Malabares y mano a mano.
TONYNA KH2
Roxi Katcheroff. Payasa, hula hoop y batería

Soy una gran amante de los procesos artísticos. Como os he comentado anteriormente hay un trabajo en soledad, de arquitectura muy precisa, sobre lo que vamos a disparar cada día en la sala de ensayos. Pero no cómo vamos a hacerlo.

Diseñar con precisión de antemano me ayuda a materializar, y ayuda a la producción y a los artistas implicados a traer materiales de antemano para jugar en la sala de ensayos. El rigor me permite crear con libertad.

Los intérpretes, sin embargo, nunca saben qué van a hacer cada día. Tampoco está permitido acceder a la sala con relojes o teléfonos móviles. No hay relojes de pared.

El tiempo cronológico lo llevamos el equipo de dirección para que los intérpretes puedan entregarse de lleno al presente, al juego.

En el momento que determinamos con los creativos los colores con los que íbamos a trabajar, rojo y azul, pedí a Pier Paolo Álvaro que proporcionara a la compañía camisetas rojas y azules, y solo podían acceder a la sala de ensayos con ese outfit. A Ariadna Gilabert, que interpretaba la censura, le pusimos una camiseta gris. Trabajo para la percepción del público y es capital que los intérpretes ya en la sala de ensayo sean partícipes de esta experiencia con el color. Al cabo de los días Ariadna, que era la única de color gris, me dijo que se sentía triste, como apartada, porque no pertenecía cromáticamente a ninguno de los dos mundos. Hace años que trabajo con el color y sabía que esto acontecería por lo que ya teníamos preparada una camiseta roja para ella que era el color del circo. Fue ponérsela y volver a recuperar la sonrisa.

Trabajar con estos dos mundos, el circo y el rock and roll, presentaba un nuevo descubrimiento de entender el proceso, sin desvincularse del proceso teatral, que implicaba conexionar de otra manera. Este nuevo habitar el proceso desde otro lugar fue fascinante descubrir cómo se iban mostrando mutuamente de una forma orgánica y natural, como ocurre en la pieza.

La sucesión de los ensayos fue muy enriquecedora porque los y las artistas de circo necesitan unos procesos muy determinados. En ese descubrir en sala hubo también un trabajo muy grande de experimentar y trabajar con los materiales, mediante ejercicios de improvisación y poniendo el foco con mucha atención a las necesidades de cada una de las disciplinas.

Trabajamos sobre la estructura del libreto creando situaciones a partir de improvisaciones. Para este proceso de ensayos había que tener en cuenta determinados factores, como por ejemplo: el tiempo de preparación que necesita cada disciplina, especialmente los intérpretes de circo, que requerían un número de horas determinados para calentar y ensayar los elementos que se iban representar en escena.

Para hacer más fácil la sincronía, entender los tiempos y ritmos de los intérpretes de circo se contó con la figura de Eva Luna Garcia-Mauriño; directora del espacio de circo el Invernadero de Madrid y que hizo el trabajo de ayudante de dirección y dirección para los elementos de mano a mano. Su trabajo fue fundamental en esta pieza para entender y llevar acabo los tiempo que se necesitan para entrenar, los tiempos que necesitan los intérpretes para ejecutar un elemento y que cohesionaran con los tiempos musicales, e incluso con la organización de los espacios y horarios para el calentamiento y los ensayos de la pieza.

También el acompañamiento desde la meritoria de Greta García, la joven y talentosa directora de escena de circo, que acompañó todo el proceso.

La dramaturgia

Comenzamos a investigar y documentarnos sobre el contexto de aquellos años sesenta y con especial atención a todos los acontecimientos que suceden en torno al antiguo Circo Price en Madrid, situado en la plaza del Rey. Realizando un trabajo de documentación muy amplio, desde los elementos visuales de la cultura pop de aquella época, a la investigación de la música de los años sesenta, de las bandas y orquestas que tocaban en aquel tiempo. Para este trabajo de análisis del contexto cultural, ideológico y social, tuvimos la suerte de poder tener entrevistas con artistas de circo y rock and roll que estuvieron actuando en aquellos años en el Circo Price (1962-1964), unos acontecimientos que marcaron para siempre la escena pop y rock and roll de nuestro país. Solo se pudieron celebrar nueve de aquellas citas.

En 1964 la censura se encargó de que no hubiera más. Nueve citas que hacen un record, si pensamos en el contexto de aquel momento en los que la prensa se hizo eco del fervor que allí se vivía con titulares como: «Twist en las calles de Madrid», con una imagen de aquellos jóvenes sobre el asfalto y bajo la lluvia que bailaban al son de ritmos modernos.

El festival tenía una duración de dos horas de música, donde se desataba la locura, rompiendo en ocasiones las butacas, pero no eran suficientes para agotar aquella generación que cantaban y bailaban con tanta energía y que después, salían a la calle con ganas de más «de dónde salían esos jóvenes». Pero no volvieron a salir; al domingo siguiente llamaron a la policía y los censuraron.

La investigación junto con el análisis de este contexto y las entrevistas a los artistas de aquella etapa, nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que allí sucedió; recuperando la historia del Price, haciendo de trasvase para conectar y contar de una manera poética lo que allí pasaba y que de alguna manera, ese espíritu salvaje, se manifestara.

Tras la fase de investigación se diseña la historia: el enredo se desarrollará un domingo por la mañana en el que un grupo de jóvenes entra en el circo para tocar y en ese momento el vinilo comienza a girar. Los dos mundos se entremezclan y contaminan, los personajes que se enamoran y todo vira hacia lo salvaje. Una vez diseñados los personajes y las acciones Jose escriben las canciones y luego vamos cosiendo las acciones que pasan entre ellas y una vez que entran los intérpretes a ensayar vamos adaptando la dramaturgia a los número circenses que van apareciendo e incorporando los diálogos que los actores crean durante las improvisaciones.

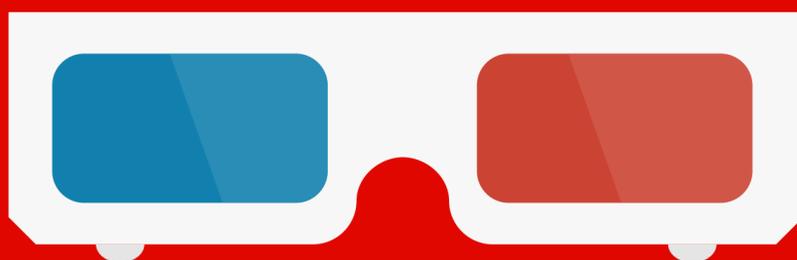
Diseño toda la dramaturgia visual a raíz del diálogo con los creativos y las imágenes que creo en el estudio previamente y que provaré en la sala de ensayos.

Una vez que entran los intérpretes a ensayar vamos adaptando la dramaturgia a los número circenses que van apareciendo e incorporando los diálogos que los actores crean durante las improvisaciones y se va completando la dramaturgia visual.

el color es un prestidigitador

bailan tus caderas
bailan tus retinas

APARECER

LOS PATINES

LOS PATINES

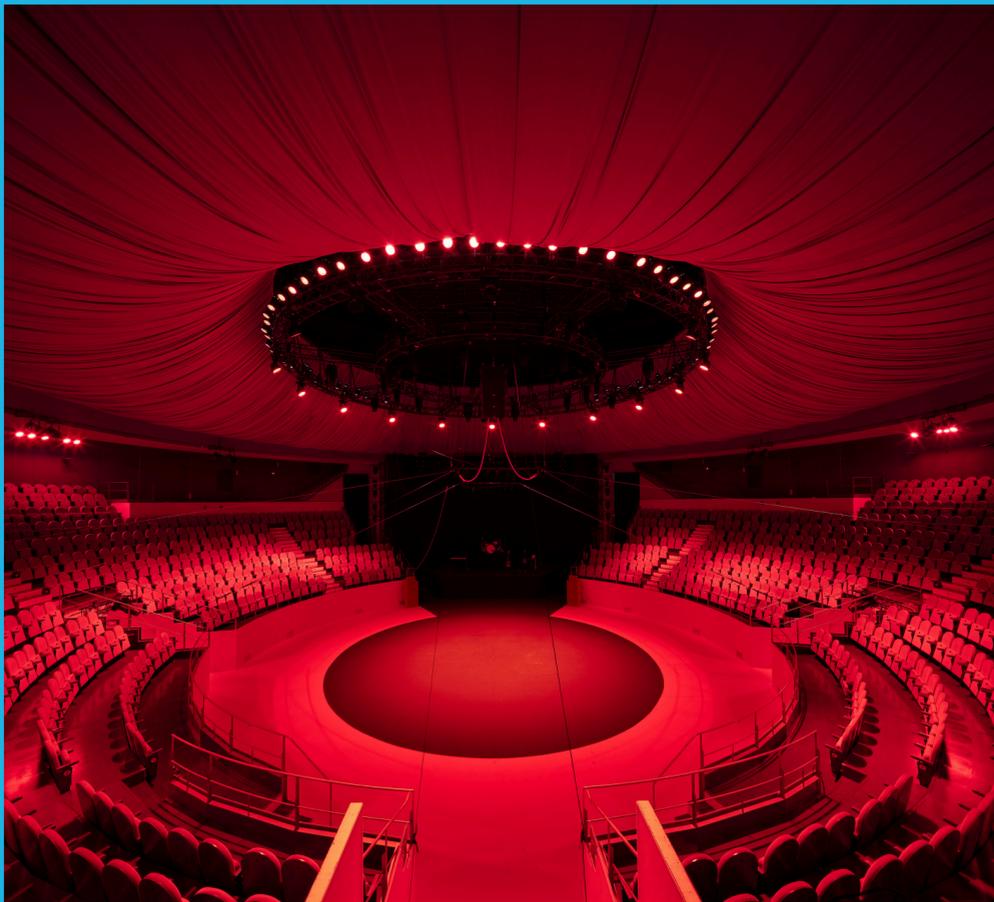

LA CUERDA: 1

LA CUERDA: 1

Propuestas de Javier Jiménez Iniesta - Studio Animal

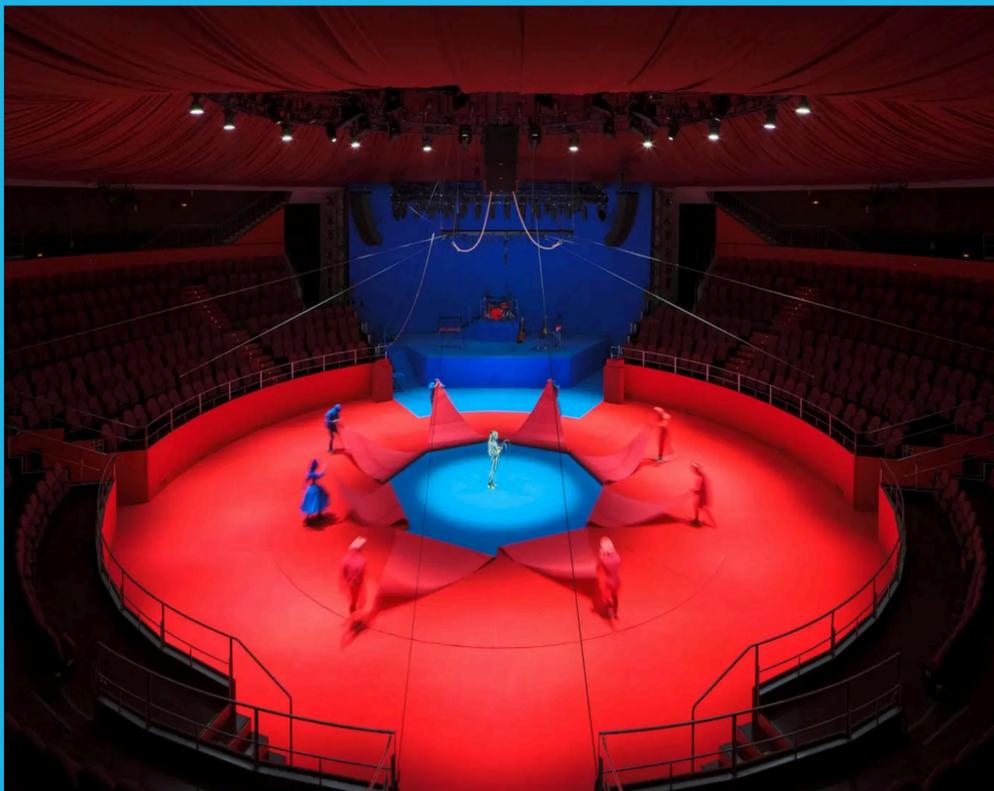
el espacio

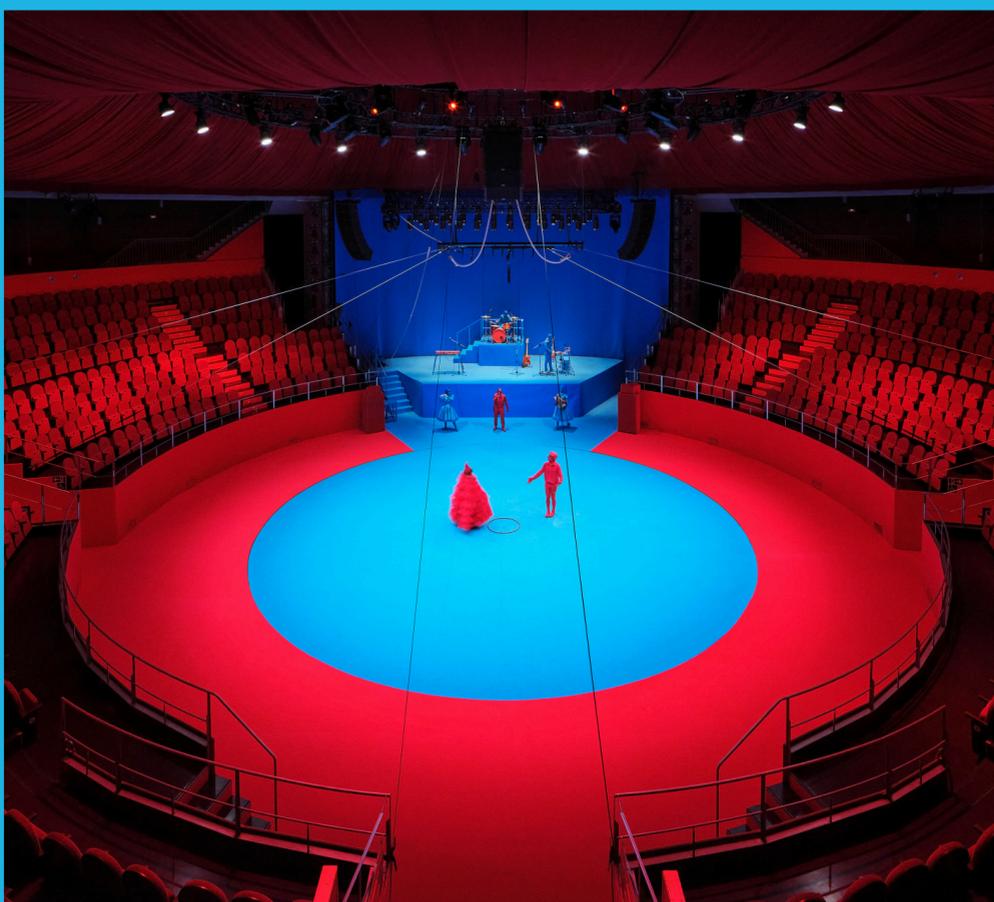
El Teatro Circo Price es un espacio circular con una pista central. El espacio nos muestra una visual de 360°, la composición visual en Twist opera sobre este cuadro panorámico, donde se sitúa la pieza para ser apreciada e inmersiva tanto para el espectador, como para los intérpretes.

Javi Jiménez Iniesta y su Studio Animal idean la disposición de todos elementos visuales incorporando el patio de butacas al campo de visión como fondo de escena, de manera que decidió actuar en todo el teatro: gradas, arena, escenario, incluyendo el techo. Para realizar este espacio envolvente donde el público se encuentra situado dentro de la representación se optó por elevar elementos de color ya existentes y modificar otros para integrarlos en la propuesta.

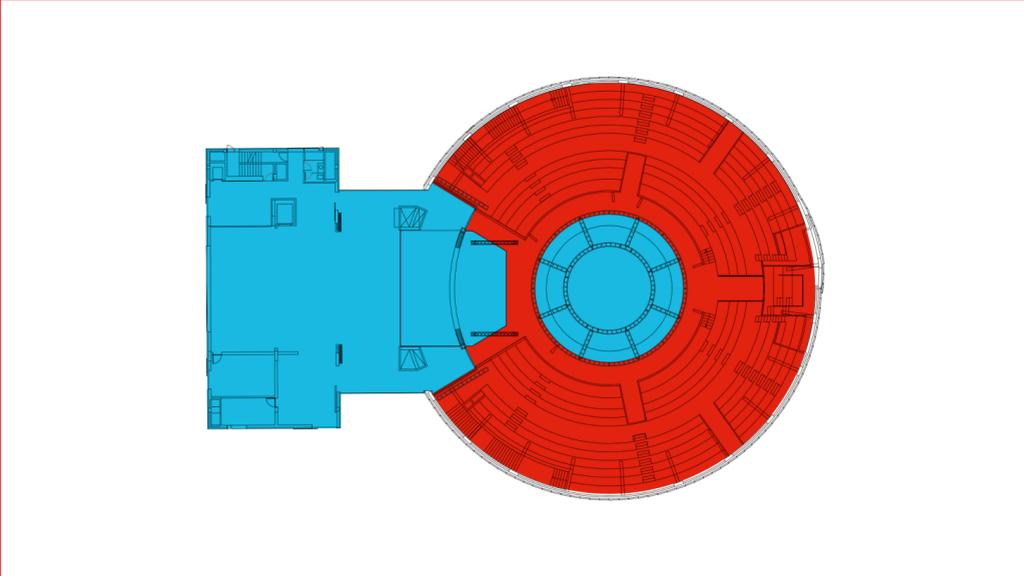
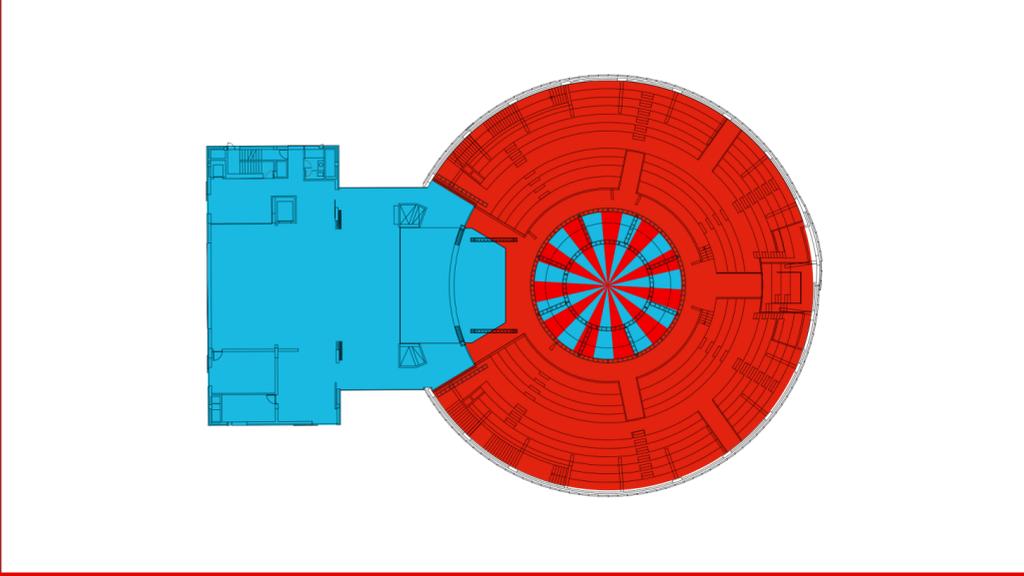
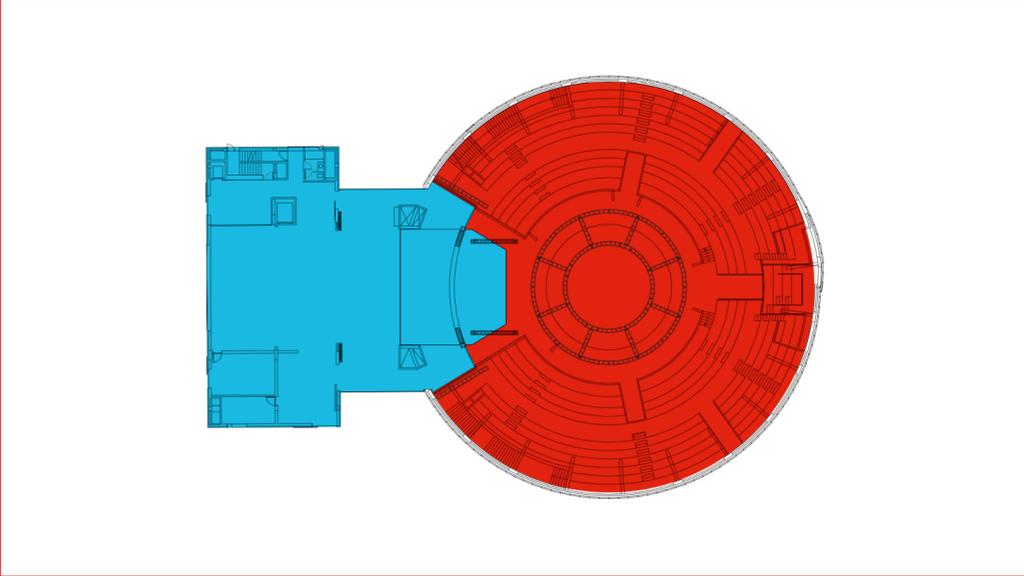
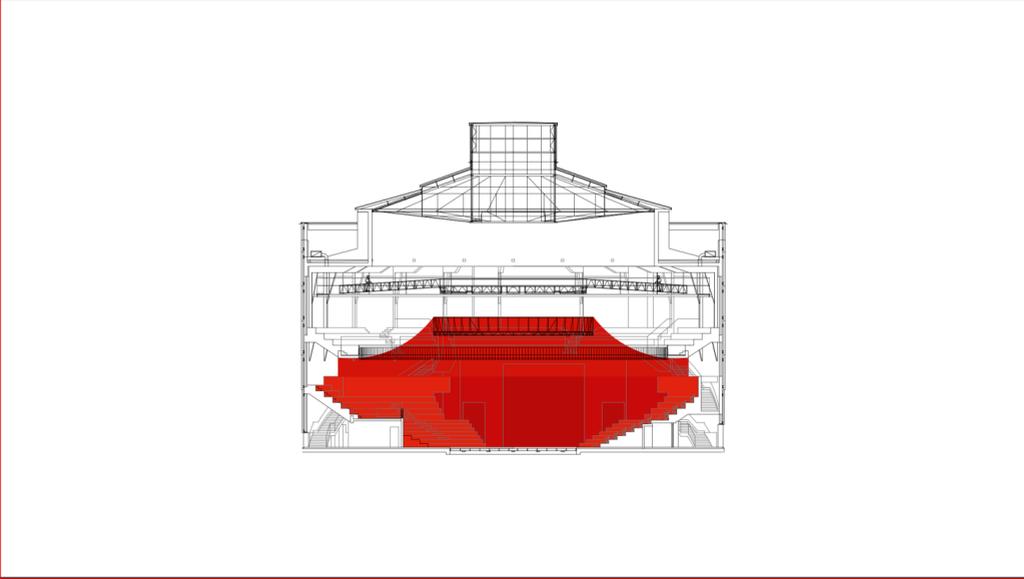
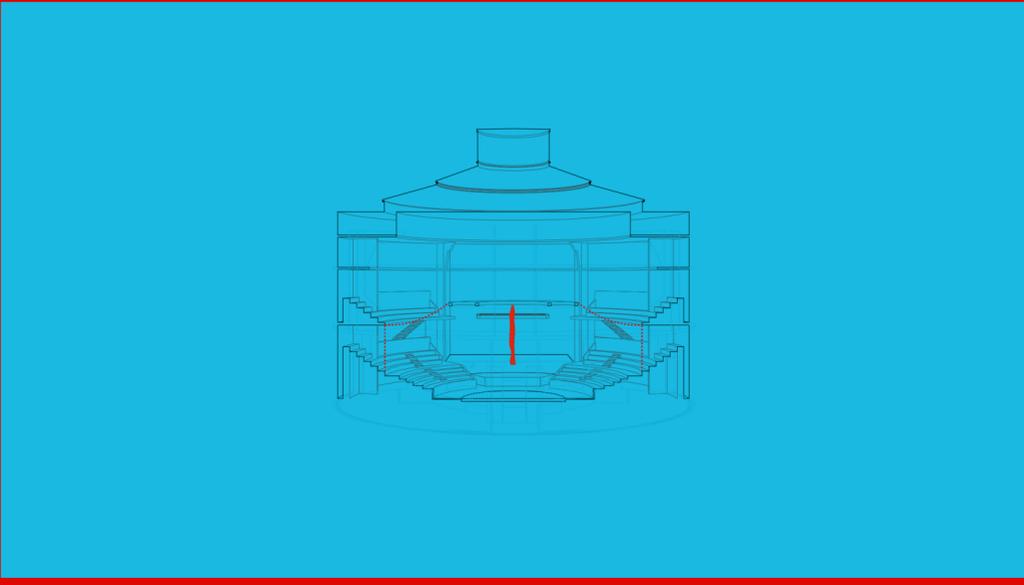
Esta visión es complicada, por la libertad de enfocar todo lo que acontece a su alrededor, pero que consiguen de forma extraordinaria de la siguiente forma: Se retiró la platea de la pista para presentar la pista en toda su dimensión, se pintó el suelo de madera de azul y posteriormente se forró de rojo por encima, así como el burladero y todos los accesos de moqueta roja. Cubriendo todas las superficies de la grada, que ya contaban con los asientos rojos. También se forraron las paredes y escaleras y para el techo del Teatro Price se acotó el espacio a la altura con un chapitô de terciopelo rojo. Se enmoquetó toda la estructura del teatro de este color, creando un gran trampantojo. La escenografía buscar esa radicalidad, ese estado salvaje, hipnótico e inmersivo; como aquel contexto que sucedían en aquellas matinales de domingo.

El punto de partida fue el uso de los dos colores, rojo y azul. Al comienzo de la pieza todo era rojo, el color del rock, el azul, se iba desvelando poco a poco, apareciendo por partes de la escenografía, hasta llegar al final de pieza con todo azul. Los actores eran los encargados de ir descubriéndolo. En un momento estando la censura, que recordemos; es el único personaje que va con rayas blancas y negras, al estilo pop art en la pieza, estando en mitad de escena, ocho actores cogen desde el centro, una punta de la moqueta roja, estiran de ella hacia detrás y mientras van caminando hacia las gradas, vamos descubriendo que debajo del suelo de moqueta roja, va apareciendo un suelo azul. Y no solo la escenografía esta teñida de este fondo bicolor.

El vestuario, maquillaje y todos los objetos que se utilizan; hasta los instrumentos, forrados con un vinilo color rojo, esta coloreado de rojo y azul. Pero para conseguir este efecto óptico, esta intersección de colores, este trampantojo, es importantísimo el trabajo de la iluminación.

Protuberancias de Javi Jimenez Iriostar - Studio Aniruel

la luz

Es enorme el efecto que tiene el diseño de iluminación de Nuno Meira sobre la composición, y como es capaz de invertirla, intensificarla, subrayarla y subordinar dramáticamente todo lo que sucede en la escena. El trabajo de investigación de Nuno parte de las imágenes del Op art, el arte que provoca ilusiones ópticas de los años 60, aquellas imágenes que engañan el sistema visual, desde el ojo al cerebro, llevando al espectador a percibir la realidad de forma distorsionada.

Para ello, Nuno trabaja con un planteamiento, saturar el iris. Utilizó la luz roja, que iluminando a toda la escenografía de ese mismo color, cuando el espectador llevaba expuesto un tiempo a la luz, se empezaban a observar unas estelas turquesas. Esta saturación de color contribuye a destacar también el movimiento de los actores, y establece relaciones abstractas de masa y color que agudizan el goce de la escena por parte del espectador. Como por ejemplo, en un momento cuando la banda de rock and roll, vestida y maquillada toda de azul, está tocando los instrumentos que tienen un vinilo color rojo, al cambiar la luz, se produce un efecto mágico, donde los interpretes se mimetizan con el fondo azul, quedando los instrumentos como si estuvieran levitando.

La luz toma casi una dimensión metafísica, controlando y matizando el sentido del espectador, buscando un efecto paradójico y de ilusión óptica en todo el conjunto de lo que estamos viendo.

el vestuario y la caracterización

El vestuario y la caracterización para Twist tenía una complejidad en el diseño. Pier Paolo Alvaro debía asumir los valores escenográficos e integrarlos en el conjunto de significantes escénicos. Teniendo en cuenta la relación simbólica. El vestuario se define por la oposición del rock and roll y el circo: en las formas y el corte y en la evolución que está tiene durante la representación, donde se van complementando y contrastando.

A nivel de composición tenía que mantener una justa relación con el resto de los elementos que intervienen en la escena (colores, texturas y materiales escenográficos), y fundamentalmente con la figura del actor (su cara, el cuerpo, el maquillaje, los complementos, y todavía más importante, su acción y movimiento). Los intérpretes también forman parte de la propuesta escenográfica, y de la misma manera se propone que vistan y estén maquillados exclusivamente de rojo (circo) y de azul (rock). Para aparecer y desaparecer inesperadamente sobre el fondo bicolor, dependiendo también del juego de la luz.

Lo complejo era como teñir el cuerpo de los artista de circo, sin percutir en su técnica. Los intérpretes llevaran unos monos que les cubrían todo el cuerpo de tul de seda y la cara se maquillaba del mismo tono al igual que la posticería y las pelucas.

El personaje de la censura, interpretado por Ariadna Gilabert, tenía que ir de color gris pero se optó por generar este efecto desde el op-art. La artista lleva un enterizo de rayas negro y blanco y cuando hace su número de rueda cyr los colores giran tan rápidamente que aparece el gris.

El corte de ropa de la banda de rock estaba inspirada en la moda de la época de los años sesenta. El vestuario era completamente azul, pero a medida que iba sucediendo la pieza, veíamos como el vestuario iba mezclándose con el color rojo en forma de un estampado de cebra, que bien podía transmitirnos aquel espíritu salvaje y rockero de aquel momento.

Propuesta de figurines de Pier Paolo A'varo

La Banda Sonora

Las Canciones

Hugo Torres en la Dirección musical y composición de la banda sonora original, junto con Jose Díaz, en la composición de las canciones, recrean toda la partitura sonora de la propuesta de Twist.

En el proceso de investigación Hugo Torres se sumerge en las bandas de los años sesenta. Le llama especialmente la atención la multitud de orquestas que habían en aquellos años. Las orquestas en los años sesenta se sucedían en la televisión, en la radio, en los convites y en las grandes fiestas populares.

Torres recopila y se empapa de todo ese movimiento de las bandas, el pop y el rock and roll italiano, español y aquellas canciones de música liguera, para componer con maestría el universo sonoro.

[Escucha la B.S.O. aquí](#)

Jose Díaz que recopila músicas y letras de los años cincuenta y sesenta que se tocaban en Madrid y particularmente en aquellas matinales del circo Price. Toda las letras y la música que aparece en Twist es creación original y participan en la acción dramática. El trabajo musical radicaba también en la importancia de como los ritmos influían en los elementos que los intérpretes de circo ejecutaban. Así pues la música también estaba presente desde el inicio de los ensayos para desarrollar las partituras y las letras teniendo en cuenta los ritmos, respiraciones y momentos que presentaran un fuerza visual, en los ejercicios que realizaban los interpretes de circo.

La música en directo adquiere importancia capital en Twist, repercutiendo en la propia dramaturgia y en el ambiente de la sala; Twist ese soplo de aire fresco renovado de aquellos maravillosos años sesenta.

Twist fue una experiencia revolucionaria y enriquecedora.

Muy emocionante también. Como directora nunca había conectado tanto con esa energía de la niñez cuando algo extraordinario sucedía ante tus ojos.

Muchas veces grité durante los ensayos de la impresión al ver algunos trucos de los maravillosos artistas que tuve el privilegio de dirigir.

El circo tiene una nobleza inusual.

El respeto que muestra la troupe por el trabajo de cada uno de los artistas, la admiración, la disciplina y la comunidad.

Fue precioso compartir no solo la pista sino momentos preciosos como las pausas entre las roudettes de los artistas y los ensayos con sus niños presentes.

El Teatro Circo Price, un espacio único, grandioso y especial donde homenajear todo eso, desde la diversión y el baile, para hacer la revolución cantando y bailando.

En Twist deseamos crear un espectáculo giratorio. Un palíndromo de circo rockero y rock circense. Un artefacto de bifrontismo con un concierto por una cara y un espectáculo de circo en la otra, en el que el público viajara a los años sesenta. Twist no fue una recreación fidedigna de una matinal, iba mas allá. Twist fue entrar en otra dimensión, como ponerte unas gafas 3D, y ver el mundo a través de ellas.