

LA FÁBRICA DE LAS

MARAVILLAS

JAVIER ARIZA
EL PLACER DE SER RIDÍCULO

en coproducción con

INNOVARTE
creaciones artísticas

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
SINOPSIS	4
LENGUAJES ESCÉNICOS	5
ESQUEMA DEL PROYECTO.....	6
PROCESO DE CREACIÓN	7
ESCENOGRAFÍA	8
VESTUARIO	9
COMPOSICIÓN MUSICAL ORIGINAL.....	10
FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA.....	11
BIOGRAFÍAS	12
COPRODUCIDO CON.....	17
COLABORACIÓN CON ESPACIOS CREATIVOS...	18
CONTACTO	19

La fábrica de las maravillas es la última pieza del artista escénico Javier Ariza, que por primera vez se adentra en un contexto meramente fantástico para contar la historia de algunos seres mitológicos que aparecen en la historia de la humanidad, en los cuentos, las fábulas, las leyendas y los mitos para rescatar unos seres que recogen sabiduría, grandes valores y sentido del humor. Desde el lenguaje del clown y nutriéndose de técnicas complementarias se pretende explorar la fantasía y su impacto en el teatro. Magia, circo, música, videomapping, bailes excéntricos son los ingredientes que harán que este paseo por la fantasía sea más sorprendente, llegando a cuestionar entre el público si lo que están viendo está hecho por humanos, por dibujos animados o por seres fantásticos.

Sigamos a los duendes, volvamos a jugar, volvamos a ser niños, volvamos a creer, volvamos a soñar, volvamos a apasionarnos por la magia de la vida y la naturaleza, porque es mucho más que aquello que nos han hecho creer. Ahora es tu turno, es el momento de que decidas si quieres ir en busca de esa magia que está alrededor de todo aquello que nos rodea, porque si de verdad crees que estás dispuesto a ir en busca de esa magia estarás destinada a encontrarla.

Cómo cada mañana Puc se dispone a trabajar en la fábrica de las maravillas: él es un empleado eficiente, delicado y apasionado por su trabajo, aunque un poco torpe y sobrepasado por su trabajo. Sin embargo un día recibe un encargo especial, el Villano Ibérico quiere robar toda la magia y dejar a todo el mundo sin ella. ¿Se convertirá nuestro trabajador en un superhéroe por accidente y acabará con los planes maléficos de esta horripilante criatura devolviendo la magia al planeta?

Con una cuidada y llamativa estética la puesta en escena transita por varios lugares extraordinarios donde pueden habitar los duendes. Oscar Wilde, William Shakespeare, los electroduendes, Leprachaun...son algunos de los ejemplos en cuanto a personajes protagonistas. Las artes escénicas, la música y el circo se dan siempre la mano en las creaciones de Javier Ariza, por eso el clown es el recipiente que confabula todas ellas para expresar y desarrollar proyectos artísticos. Estos proyectos se nutren y complementan siempre de la colaboración interdisciplinar con profesionales de otros campos como la pintura, la escultura, el medio audiovisual o el diseño, bien sea para completar la obra, para su promoción/comercialización o simplemente por investigar, como eje central del trabajo de un infatigable artesano del entretenimiento. Descubrir y conjugar los verbos de la creación desata un reto en cada proyecto. Producir es más que crear un proyecto comercial, es una inquietud, brindar coherencia para esculpir el deseo de la mente y provocar una simbiosis entre artistas y público. Y la inquietud no termina aquí, en el punto medio de su carrera Ariza está a punto de celebrar sus 10 años como creador individual y apuesta esta vez por un cuidado espectáculo familiar. Descarado y provocador, tierno y desenfrenado, áspero y delicado, descubrimos a un viajero del ridículo allá donde valla, un ser mitad hombre-mitad idiota (desde el carácter más humano de la imperfección) que se rodea de un puñado de artistas y compañeros y le ayudan a brillar, le cobijan con su entusiasmo y le respaldan con su arte.

LOS PERSONAJES: El personaje principal nace por encargo del festival Vive Rioseco, un festival para vivir y experimentar en familia sobre 3 pilares: el patrimonio cultural, las artes escénicas y el patrimonio artístico. De esta manera se crea un personaje que es la síntesis de estos conceptos, con la finalidad además de informar, orientar y guiar la experiencia de las familias en este espacio concreto.

Se plantean, no obstante, dos personajes, uno sirve como némesis del otro. Puc es el personaje protagonista de este cuento, una especie de elfo que trabaja en la fábrica de las maravillas y El Villano Ibérico, una especie de villano Glam Rock colorido y simpático, que quiere robar la magia para su propio beneficio.

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Trabajo fundamental en la pieza teatral, coordinada por la directora Ruth Garreta; planteamos la necesidad de encontrar una narrativa que sujete el la experiencia teatral para encontrar los momentos donde el juego del clown puede llevarse a cabo. La narrativa de autoras de cuentos modernos Nadia Shirenn, Olga de Dios o Flavita Banana son algunos de los modelos.

PROCESO DE CREACIÓN

7

*La gestación del proyecto se realiza a lo largo del
2023 y 2024:*

12 a 17 de noviembre, laboratorio de creación

11 a 17 de diciembre, laboratorio de creación

19 al 23 de febrero, gestación del proyecto

*26 a 29 de febrero, producción, gestión, redacción
del proyecto*

21 a 29 de marzo ensayos en Villalbilla (Madrid)

15 a 20 de marzo ensayos en Villalbilla (Madrid)

13 a 16 de marzo ensayos en Villalbilla (Madrid)

17 al 23 de junio ensayos en Villalbilla (Madrid)

*22 al 28 de julio realización del vestuario y primera
muestra*

*15 agosto a 1 de noviembre realización de
escenografía y videoescena*

*4 a 15 de noviembre residencia en Cadrete
(Zaragoza)*

*25 noviembre a 1 diciembre residencia en la casa de
los Títeres de Abizanda (Huesca)*

*2 a 14 diciembre residencia y preestreno Auditorio
Mariana Piñeda, Velilla de San Antonio*

7 y 8 diciembre preestreno Sala Negra, Logroño

*17 al 20 diciembre residencia técnica y preestreno
en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas*

23 de diciembre

ESTRENO Teatro Principal de Burgos

GIRA 25:

4/1 Fresnillo de las Dueñas

25-28/3 Burgos, campaña escolar

19/4 Abizanda

1/6 Festival Imaginaria de Binéfar

3/9 Villoria

La escenografía está diseñada Elisa Sanz y Jairo Fuentes y se basa en varios paneles o estructuras para realizar el videomapping y poder viajar desde la fábrica de las maravillas hasta el planeta lejano donde está el fuerte del Villano o incluso los lugares donde se transita de un lugar a otro. Otro de los elementos claves es una máquina compuesta por una cinta transportadora, una mezcla entre una cinta de supermercado y una máquina de fábrica industrial que sirve para desarrollar rutinas físicas de clown y magia.

VIDEOPROYECCIONES: Usando esta técnica para desplegar animación o imágenes sobre superficies reales consiguiendo un efecto artístico fuera de lo común. animación (2D y 3D) sobre superficies. Alvaro Gutierrez Florez es el encargado de componer imágenes interactivas en la escenografía y el vestuario de la obra.

DISEÑO DE VESTUARIO: Fran de Benito es el encargado de diseñar y realizar el vestuario, muy llamativo y cuidado, con texturas muy exageradas, capas que pueden albergar sorpresas, bolsillos secretos para esconder efectos mágicos.

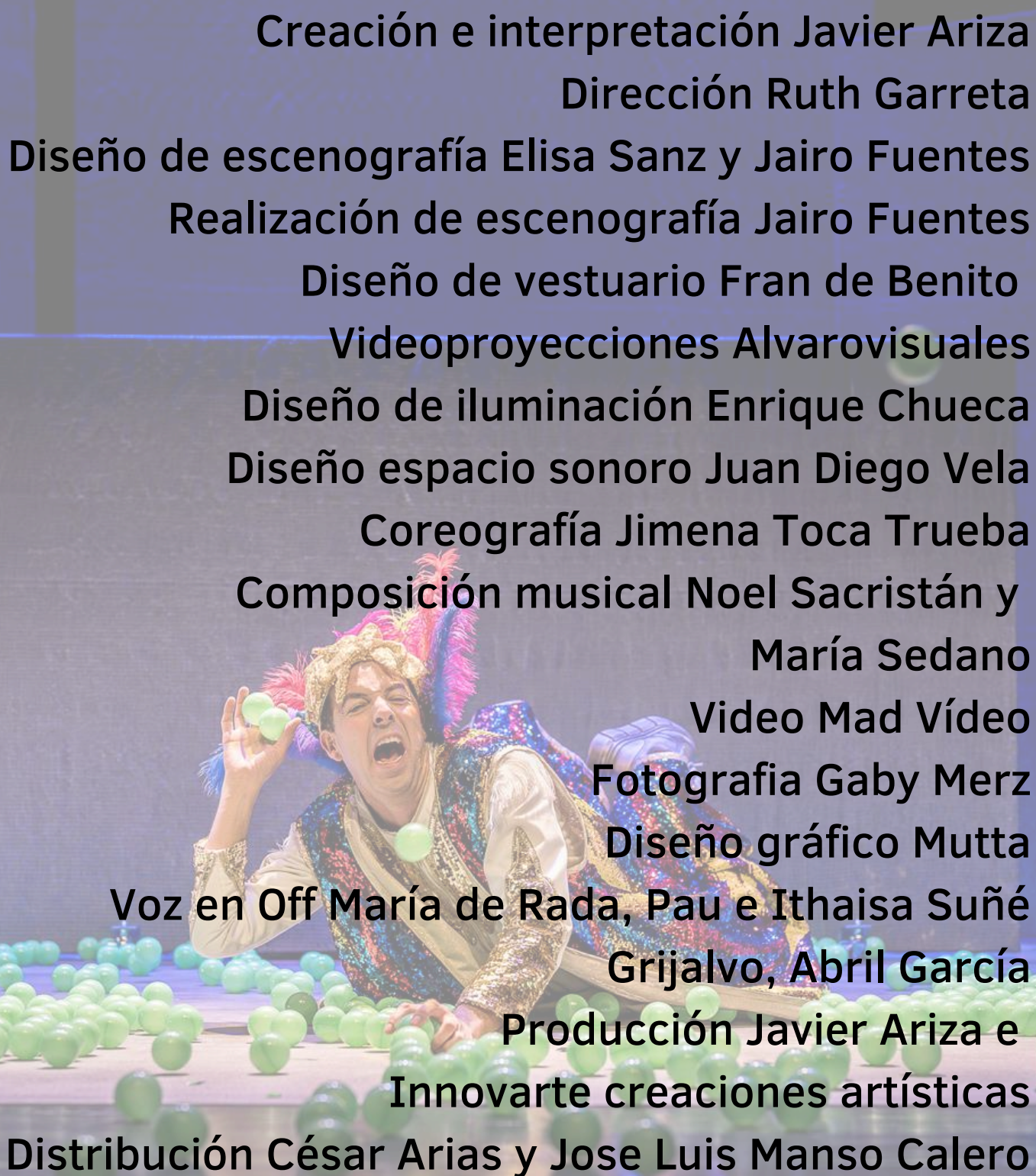
LUZ, SONIDO Y MOVIMIENTO: Enrique Chueca y Juan Diego Vela son los encargados de como suena y como se ve el espectáculo, para crear una atmósfera ecléctica que se mueve con el ritmo de la coreógrafa Jimena Trueba Toca.

Creada por los músicos y compositores Noel Sacristán y María Sedano. Toda la música y espacio sonoro son originales, con tintes mágicos, industriales y oscuros, en función del momento de la obra. La composición se ha realizado paralelamente a la creación, siendo ésta un personaje más de la historia. Esta banda sonora está ligada a la fantasía y es tan dispar que coquetea con el rock, la cumbia, el vals o la electrónica

Además Juan Diego Vela se encarga del espacio sonoro para expandir y maximizar la percepción sonora en diferentes altavoces, texturas y efectos.

Creación e interpretación Javier Ariza
Dirección Ruth Garreta
Diseño de escenografía Elisa Sanz y Jairo Fuentes
Realización de escenografía Jairo Fuentes
Diseño de vestuario Fran de Benito
Videoproyecciones Alvarovisuales
Diseño de iluminación Enrique Chueca
Diseño espacio sonoro Juan Diego Vela
Coreografía Jimena Toca Trueba
Composición musical Noel Sacristán y
María Sedano
Video Mad Vídeo
Fotografía Gaby Merz
Diseño gráfico Mutta
Voz en Off María de Rada, Pau e Ithaisa Suñé
Grijalvo, Abril García
Producción Javier Ariza e
Innovarte creaciones artísticas
Distribución César Arias y Jose Luis Manso Calero

El equipo de artistas y técnicos que trabaja en la producción está formado por una serie de profesionales con larga experiencia nacional e internacional en el sector, que sigue formándose y actualizándose para mantenerse al día y asegurar un máximo de calidad en la oferta del proyecto

DIRECCIÓN, RUTH GARRETA: Es diplomada en la Escuela de Teatro de Getxo, y en la escuela internacional de teatro de Philippe Gaulier (París, Francia). Ha trabajado en espectáculos de índole internacional: “Abracadaver” de Untold Theater, “The Postman” dirigida por Michiko Miyazaki Gaulier, “Malentendidos” dirigido por Pedro Pires Pinto. A nivel nacional, con la compañía Teatrae ha creado “Rockpunzel” y “El Espejo Cónico”.

En el año 2016 fundó su propia compañía para dar cabida a espectáculos contemporáneos. Cada una de las obras tienen un común denominador: la mujer como epicentro de la historia, otorgándole el reconocimiento que se merece. Entre sus influencias se hallan el lenguaje bufón, el clown y el teatro gestual, a la hora de crear desde el juego escénico. La compañía tiene dos espectáculos en cartel actualmente: “Oumuamua 2.0” y “¿Playa o Monte?”.

En los últimos dos años la compañía de Ruth Garreta ha recibido el apoyo del Gobierno de Cantabria y ha sido programada en los circuitos de “Cantabria Escena Pro”, “Enredarte”, el ciclo “Fusionarte”, “Ciclo Mejor Reír” y “Mujeres que cuentan”. A nivel nacional, ha participado en el Festival de Teatro el Gallinero (Navarra), Sala Negra (Logroño) y ha sido seleccionada para participar en el Festival Encinart (La Rioja) y dentro de C.E.N (Camino Escena Norte). En 2021 ha ganado el Premio del Público del ciclo de humor Mejor Reír y el Premio del Jurado del XII Festival Encinart.

JAVIER ARIZA: Ligado a la música y el teatro desde los 8 años, recibe la formación completa de la escuela internacional de teatro de Philippe Gaulier (París). Comienza en el mundo del clown con Néstor Muzo y la Escola de Clown de Barcelona, tras lo cuál desarrolla esta inquietud con Eric de Bont, Carlo Colombaioni, Jango Edwards, Merche Ochoa o Paolo Nani. Amplía sus estudios de teatro físico, circo y danza con The Blue Raincoat, La Zaranda y Los Corderos, entre otros.

Ariza apuesta por un teatro original, ecléctico y sorprendente, inspirado por los grandes clásicos y reinventándose en cada creación. Trabajando con más de 20 compañías internacionales, de teatro, circo, performance y música, ha girado por 4 continentes con sus espectáculos y con la ONG “Payasos sin Fronteras”, participando además en festivales nacionales e internacionales.

Ha recibido diversos galardones como el de “Mejor espectáculo en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 2019”, “Mejor espectáculo en la Muestra de Artes del Sur 2020”, “Premio Panorama Circada-Puça Espectacles” y “Premio Festival Nosolocirco 2019”.

ESCENOGRAFÍA: ELISA SANZ

Elisa Sanz (AAPEE) Licenciada en Escenografía por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Impulsora de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España (AAPEE). Con 25 años de profesión a sus espaldas, ha sido merecedora de ocho premios MAX de las Artes Escénicas de España (cuatro al mejor espacio escénico y tres al mejor diseño de vestuario). El último al Mejor espacio escénico por "Bodas de Sangre" CDN. Además ha sido otras cinco veces nominada y obtenido otros premios en FETEN, premio Adriá Gual por la ADE al mejor vestuario y otras menciones de ámbito nacional. Trabaja habitualmente con compañías como Aracaladanza, Teatro de la Abadía, José Luis Gómez, Marie de John o Teatro Paraiso.

ESCENOGRAFÍA: JAIRO FUENTES, MOLÉCULA ESCÉNICA

Trabaja mano a mano con los directores artísticos desde los primeros pasos y bocetos hasta la materialización final del espacio escénico. Ha realizado cursos de iluminación con Luis Perdiguero, Dino da Costa y Mariano García. Y diversos cursos de escenografía y figurinismo con Elisa Sanz.

También es socio fundador de la compañía "Molécula Escénica".

Desde 2007 ha trabajado con diversas compañías de teatro en el proceso de diseño y construcción de escenografías, así como en el diseño de iluminación y técnico en sus espectáculos.

VESTUARIO: FRAN DE BENITO, MOLÉCULA ESCÉNICA

Actor y diseñador de vestuario, colaborador habitual de Elisa Sanz y fundador de Molécula Escénica, una compañía teatral de nueva creación cuyo objetivo es la elaboración de espectáculos personales e innovadores, partiendo de un espíritu artístico apoyado en el conocimiento de los recursos técnicos (iluminación, escenografía, vestuario, etc.).

Fran de Benito gracias a su dilatada experiencia en las artes escénicas, busca crear universos que atrapen a todo tipo de público en distintos formatos.

Proyectos como la instalación artística "La Senda de las Estrellas", las intervenciones como "Servicio Mágico Postal" o la visita teatralizada por el Teatro Principal de Burgos "Inspira o Expira" (en colaboración con Colectivo Inesperado) dan muestras de sus variadas líneas de trabajo.

VIDEOPROYECCIONES: ALVARO GUITIERREZ FLORES, ALVARO VISUALES

“Lo importante es ver aquello que resulta invisible para los demás”

Robert Frank

Diplomado en montaje cinematográfico y artista de video mapping. Premio a la Trayectoria Audiovisual 2022. Concedido por el festival de nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas, MappingMe!

Premio a la Trayectoria Audiovisual 2022. Concedido por el festival de nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas, MappingMe!

COREOGRAFÍA: JIMENA TRUEBA

Diplomada en danza en el Real Conservatorio de Sevilla y el Real Conservatorio de Madrid, amplió su formación en interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Cantabria y la Escuela Juan Carlos Coraza de Madrid.

Comenzó su carrera como bailarina en 1999 con la compañía de ballet Carmen Roche. En 2002 formó parte del elenco de bailarines del disco “Humor-Amor” de Nacho Cano. De 2004 a 2006 fue profesora de danza clásica y contemporánea en la U. Politécnica de Madrid.

Desde 2007 es bailarina de la compañía Aracaladanza, con la cual ha trabajado en una decena de espectáculos, actuando en los festivales nacionales e internacionales más importantes de España, Francia, Irlanda y Reino Unido, así como en grandes teatros de los cinco continentes.

Desde 2001 compagina su carrera de bailarina y coreógrafa con la interpretación, trabajando en programas y series de televisión (Policías, Mesa para cinco) y largometrajes (Bailame el agua, Gente pez).

COMPOSICIÓN MUSICA: NOEL SACRISTÁN

Comienza su educación musical en su pueblo natal, San Lorenzo de El Escorial. Tras varios años formándose en Madrid se traslada a San Sebastián para cursar los estudios universitarios de música en interpretación de saxofón jazz Centro Superior de Música Musikene.

Ha recibido clases de Bobby Martínez, Mikel Andueza, Andrezj Olejnikzak o Iñaki Askunze, entre otros.

Su experiencia pedagógica pasa por haber impartido clases de saxofón, combo de jazz y agrupaciones en diferentes escuelas como la Municipal de Música de El Espinar (Segovia), La Escuela de Canal o Soto Mesa, ambas en Madrid,

Es cofundador del festival y curso de improvisación y música moderna de Ahedo del Butrón (Burgos), conocido como T O C A que hace en 2024 su 4ª edición.

Ha compartido escenario con músicos como Bob Sands, Paul Ferguson, Ton Risco, Miguel Ríos, Sherpa o Kutxi Romero. Ha dirigido la Reunion Big Band con la cual ha tocado en las ediciones 49, 50, 51 y 52 del festival Jazzaldia, y con la cual ha grabado un disco bajo la dirección de Perico Sambeat y Miguel Blanco. Forma parte de diferentes formaciones como Basement Quartet, Octámbulos o la Big Band Burgos.

Recientemente ha realizado grabaciones para Juan Sedano (Barbacana), Peio Garmilla o Juan Nieva.

COMPOSICIÓN MUSICAL: MARIA SEDANO

Toma contacto con la música desde su infancia, tanto en el entorno familiar como a través del conservatorio de su ciudad natal. En 2017, finaliza sus estudios superiores de canto, jazz en la escuela superior de música del País Vasco, donde comparte horas de investigación con figuras como Judy Niemack y Deborah Carter. Su residencia en Lisboa sería decisiva para emprender la búsqueda de un sonido personal, motivado por su contacto con María Jaco, Bob Stoloff, Helen Rowson y Sofia Ribeiro y atrapado por el estimulante entorno lisboeta.

La mezcla de la aprendizaje reglado con la influencia de la música tradicional de su tierra y el folklore portugués y lo de latinoamericano ha marcado profundamente su manera de cantar y sentir. A lo largo de su carrera profesional, ha trabajado tanto en el mundo de la música clásica, tradicional y el jazz, como en el campo de la educación y del teatro. Actualmente participan en diversos proyectos, tales como el dirigido por Iñaki Askunze a la CSMN o al dúo a corazón abierto, junto al guitarrista flamenco Mariano Mangas. Mientras tanto continuar desarrollando su proyecto más personal Soledades junto a notables músicos de la escena madrileña.

DISEÑO ILUMINACIÓN: ENRIQUE CHUECA

Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 12 de marzo de 1987, reside en Madrid desde el año 2005 donde inició su formación y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional.

Miembro de la Asociación de Autores de Iluminación (AAI) como diseñador profesional desde 2020. Se formó en Centro de Tecnología del Espectáculo - CTE (Madrid) y Centro de formación audiovisual y gráfica – IES Puerta Bonita (Madrid). Es coordinador técnico, técnico de iluminación y sonido en el Festival Internacional de Verano de El Escorial, Festival de escenas de Verano y Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro además ha realizado diseños de iluminación con compañías y artistas como Aracaladanza, PTC, T4, Carlota Ferrer, Andrés Lima o el Centro Dramático Nacional.

ESPACIO SONORO: JUAN DIEGO VELA

Juan Diego Vela, es un actor y músico polifacético, formado por el Real Conservatorio Manuel de Falla (Cádiz) y la Escuela Internacional de Teatro Mar Navarro y Andrés Hernández (Madrid), especializándose en la pedagogía de Jacques Lecoq. Con tan solo 25 años, ya ha trabajado en montajes como técnico especialista en audiovisuales para montajes en el teatro de “La Abadía”, las Naves del Matadero y en producciones y coproducciones del teatro Español de Madrid. Actualmente combina su faceta como músico y técnico audiovisual con labores de ayudantía de dirección en el último montaje de Lautaro Perotti, con Carmen Machi, Macarena García y Santiago Marín en Nuestros Actos Ocultos y como asesor de movimiento en el próximo montaje de Francisco Weber (coordinador artístico del Teatro Español): “Un Hombre es un hombre”- Bertolt Brecht-.

Con la colaboración de
Ayuntamiento de Villalbilla
Auditorio Mariana Pineda de Velilla de San Antonio
La casa de los títeres de Abizanda
Centro Cultural Pilar Miró
Ayuntamiento de Cadrete

José Luis Manso Calero

Director de teatro, pedagogo y gestor cultural. Desde 1998 se dedica profesionalmente a las artes escénicas, como actor, productor y director de teatro para niñ@s. Es cofundador de Bambilúa Teatro en 1997 donde dirigió PIRATAS, La voz del bosque y un mundo de colores. En 2012 funda Innovarte, especializado en artes escénicas y la gestión de proyectos culturales.

Dirige Circo Marítimo, espectáculo familiar de Circo, Teatro y Música en directo. Responsable de programación del Festival "Medina en Circo". Crea "la Hora Loka", programa televisivo para público infantil con contenido cultural.

Desarrolla un trabajo formativo con docentes en los centros de formación del profesorado -CFIE- sobre oratoria y pedagogía teatral. Imparte un programa de creatividad en la escuela con el IMC del Ayuntamiento de Burgos.

Este proyecto pretende estar en contacto directo a partes iguales con el entorno rural y los teatros de más envergadura, para intentar tener una rica gira y una implementación versátil. El proceso de trabajo se lleva a cabo en colaboración con espacios creativos que servirán como apoyo en logística, desarrollo y comunicación del proyecto. De esta manera y en forma de residencia podemos hablar de una serie de colaboraciones con:

SALA POLIVALENTE VILLALBILLA: Espacio cercano a la sede de la compañía y colaboración para ceder el espacio y empezar el proyecto.

SALA MONCAYO, AYUNTAMIENTO DE CADRETE: Durante una semana este espacio aragonés se ha convertido en residencia artística de la producción para desarrollar la investigación en magia, música y dramaturgia.

LA CASA DE LOS TÍTERES: Se trata de un teatro único que pertenece a la prestigiosa compañía Los Titiriteros de Binefar con residencia para invitar a artistas y colaboradores a crear en un entorno tranquilo y sugerente con una exposición permanente. Situada en Abizanda, en la provincia de Huesca es un oasis de creación escénica por el que cada año pasan compañías internacionales para crear y desarrollar sus propios proyectos.

AUDITORIO MARIANA PINEDA DE VELILLA DE SAN ANTONIO: El centro cultural auditorio Mariana Pineda es un teatro con el objetivo de promover las disciplinas artísticas: Danza, música, teatro y cine.

La programación va dirigida a todos los públicos, con la salvedad de que al menos un espectáculo mensual vaya dirigido a población familiar y/o infantil.

El Auditorio cuenta con dos salas, una de 430 butacas como espacio escénico principal y otra, un espacio de 100 butacas que acoge encuentros de cámara, cine y conferencias. La superficie global asciende a 1655 m².

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ: El Centro Cultural Pilar Miró abrió sus puertas el 26 de octubre de 2005 como un espacio que ofrece una programación variada. Cuenta con un teatro, con un aforo de 194 butacas, que forma parte de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Sus espacios están abiertos a compañías profesionales que deseen hacer residencias artísticas y técnicas en materia de teatro, música y danza.

UNA COPRODUCCIÓN

INNOVARTE
creaciones artísticas

JAVIER ARIZA
EL PLACER DE SER RIDÍCULO

Teléfono (0034) 651 02 52 04

info@javierariza.com

www.javierariza.com

**Jose Luis
Manso Calero**

Teléfono (0034) 640036805

joseluis@innovarte.eu

www.innovarte.eu

DISTRIBUCIÓN
NACIONAL
CÉSAR ARIAS

Teléfono (0034) 640 043 717

cesar@marmore.net

www.marmore.net

MARMÔRE
DISTRIBUCIÓN

FINANCIADO POR

NOS
IMPULSA

CENTRO CULTURAL
PILAR
MIRO

LA PARAYALA
Centro de Creación Escénica
de Burgos

MIEMBRO DE