

Una obra de
JUAN GAMBA

Música en directo de
VAZ OLIVER

800

EJEMPLOS RELATOS,
& CANTIGAS, ENGAMOS
& EJEMPLOS

RETA

*
SABIO

-VIII CENTENARIO
AL FON
SOX
OLEDO

Castilla-La Mancha

Intérprete y autor: JUAN GAMBA
Dirección: ÁNGELA CONDE
Asesoría creativa: JULIÁN FUENTES RETA

Barr
Atelier
- Paris

En 2021 se cumplieron 800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio, el monarca más influyente en el mundo de la cultura de la Edad Media y precursor del castellano como lengua culta. Ese año y dentro de los fastos del VIII Centenario que se celebrara en Toledo, se estrenó REY SABIO en el Teatro de Rojas, en la ciudad natal del monarca.

Espectáculo producido en parte por la Junta de Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid, ha girado en las Redes de Teatro de ambas comunidades, así como en la de la Diputación de Sevilla. También se ha podido ver en el Festival Medieval de Elche, el Festival Reciclásicos de Madrid o en las Noches de Verano del Palacio de los Marqueses de la Algaba, en Sevilla.

Con esta propuesta el actor y narrador **Juan Gamba** se ha aliado con el músico **Vaz Oliver** para recuperar la figura de el Sabio. Han ideado una puesta en escena ágil y divertida, donde se narra la vida del insigne monarca desde la frescura del arte del juglar, pero adaptando el lenguaje y la música en directo a la sensibilidad del siglo XXI.

La música, compuesta e interpretada por **Vaz Oliver** en directo, une tradición y vanguardia y nos transporta a una corte atemporal, donde recursos medievales como la nota pedal, la monofonía o los unísonos se combinan con texturas y fuentes de sonido más contemporáneas, como instrumentos electrónicos y pedales de efectos.

La biografía del monarca sirve de marco narrativo para los relatos que circulaban en aquella época, como el Calila e Dimna, que mandó traducir el propio rey. Acompañando dichos cuentos aparecen algunas de las cantigas que él mismo compuso, tanto las de loor a la Virgen como las más atrevidas de escarnio y maldecir.

La narración precisa y divertida de Juan Gamba, quien aporta distintas voces, cuerpos e ironía a todo lo que cuenta, actualiza las historias medievales. Sostenido en directo por la música original de Vaz Oliver, REY SABIO transporta al público a aquella fascinante época.

UNA OBRA DE
JUAN GAMBA

X

RELATOS CANTIGAS ENGAÑOS & EJEMPLOS

REY SABIO
800

UN GUIÑO AL REY SABIO

"Espectáculo concebido con buen gusto, donde la sencilla y funcional escenografía y una muy cuidada iluminación consiguen bellos momentos escénicos (...) apropiado para público escolar, dado su carácter divulgativo y ameno."

Antonio Illán, ABC 25.09.2021

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ADOLESCENTES

RELATOS CANTIGAS ENGAÑOS & EJEMPLOS

La figura de Alfonso X y su relevancia para la Historia y la Literatura es vital, pero a veces la dificultad de los textos, ya sean en castellano antiguo o en galaico-portugués, como la aridez de la música medieval, hacen difícil su acercamiento a los adolescentes. Esta propuesta teatral sobre el Rey Sabio acerca su vida y logros al público más joven, haciendo mucho más fácil de seguir y comprender el relato. Por un lado los textos que se citan han sido adaptados a un castellano actual, se han introducido en la acción de la obra y se han aligerado. Por otra parte la música que acompaña el texto es de corte contemporáneo, con tintes electrónicos, usando guitarra eléctrica, samplers y otros sonidos más actuales. Por último, la propuesta teatral tiene grandes dosis de humor y resulta muy cercana ya que es una narración que interpela directamente al público.

Para hacer todavía más asequible el espectáculo y crear un vínculo entre los artistas y sus jóvenes espectadores, se ha ideado una conferencia/taller introductoria de unos 30 minutos, donde actor y músico darán la bienvenida y desvelarán algunos de los secretos de su profesión. El actor referirá brevemente su trayectoria y mostrará algunos juegos divertidos y sencillos sacados del mundo de la oratoria, el clown y la impro. Será un acercamiento a las técnicas actorales para hablar frente a una audiencia y perder el miedo escénico.

Seguidamente el músico explicará el funcionamiento de los instrumentos y la creación de la música en directo. La propuesta permitirá que el alumnado vea, participe y aprenda cómo hacer música con sonidos en bucle (loops) creados en el momento. Se mostrarán ideas, ejemplos y técnicas para componer sobre la marcha. Con un ordenador, un micro, una guitarra y un looper podrán comprobar in situ que esos elementos son suficientes para crear una composición.

Al acabar el espectáculo los artistas mantendrán una charla distendida con el público para responder a sus preguntas sobre lo que han visto y mostrarles a grandes rasgos el proceso creativo.

NO ME PUEDO PAGAR
TANTO DEL CANTO DE LAS
AVES Y DE SU SON, NI DE
AMOR NI DE ABNEGACIÓN,
NI DE ARMAS, PUES TENGO
ESPANTO POR CUANTO
MUY PELIGROSAS SON,
COMO DE UN BUEN
GALEÓN QUE ME ALEJE
MUY DEL CANTO DE ESTE
INFIERNILLO DE
CAMPESINOS ANIDAN
LOS ANIMALES, PUES
DENTRO DE SU CORAZÓN
SENTÍ DE ELLOS LA
ESPINAY JURO POR DIOS
SANTO, QUE MANTO NO
TRAERÉ, NI BARBA, NI
TENDRÉ DE AMOR RAZÓN
NI DE ARMAS, PORQUE
QUEBRANTO Y LLANTO
VIENE DE ELLAS EN TODA
SAZÓN

TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA

JUAN GAMBA

Es el promotor de este proyecto. Actor y narrador oral profesional, se ha formado con grandes maestros como Fernando Cayo, Quico Cadaval o Phillippe Gaulier. Destacado representante de la nueva juglaría en España, sigue la estela de Darío Fo o El Brujo en sus trabajos. En su trayectoria profesional desde 2003 ha sido invitado a un sinfín de festivales, desde Los Silos, Tenerife hasta Guadalajara, pasando por Segovia, Sevilla o encuentros internacionales en Francia, Italia, Argentina, México y Brasil. También ha sido invitado por el Instituto Cervantes a Túnez y ha actuado en los Centros Culturales de Buenos Aires y DF.

Su producción CRONISTA DE SUCESOS se estrenó en el Teatro Lara de Madrid en 2018 y se pudo ver entre otros espacios en el Festival Aragón Negro.

En 2020, pese a la delicada situación estrena EN LA VIÑETA, espectáculo sobre el mundo del cómic que recibe elogiosas críticas.

Música en directo:

VAZ OLIVER

Es un compositor, multi-instrumentista e improvisador, con **una larga trayectoria en el arte del live-looping** y una selecta colección de influencias. Desde 2010 ha ofrecido **más de 200 conciertos en España, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y China.**

Ha formado parte de diversos proyectos de teatro, cine, improvisación libre, arte sonoro, performances y circo contemporáneo.

Dirección

ÁNGELA CONDE

Actriz egresada en la ESAD de Sevilla. Co-fundadora del dúo cómico **Las Raras**. Premio del público en **Encinart** y segundo premio del público en el **Circuito Café Teatro de Valencia** por Estoy Rara. Coach de Enrique Ramil, ganador del programa de Tierra de Talento. Ha dirigido el anterior espectáculo de Juan Gamba, **Cronista de Sucesos**, estrenado en el **Teatro Lara** de Madrid.

Asesoría creativa:

JULIÁN FUENTES RETA

Premio MAX a Mejor dirección de escena 2015 por **Cuando deje de llover**. Sus más recientes creaciones han sido **Tribus**, para el **Centro Dramático Nacional** y **Las cosas que sé que son verdad**, en Teatros del Canal (Premio Max 2020 Mejor Actriz Protagonista). Dirigió a Laura Toledo en “La voz dormida” (Premio a la Mejor Actriz Protagonista de la Unión de Actores 2019).

Iluminación:

CARLOS MARCOS MOLINS

Elabora el diseño de iluminación de la compañía **NueveUno** para los espectáculos **Sinergia3.0** y **Suspensión** (estrenado en 2020 en el Teatro Circo Price). Técnico en gira y en el Festival de Mérida para **Las Amazonas** de **Magüi Mira**. Iluminador del **Psicoballet** de **Maite León** y su espectáculo “Romeos y Julietas” dirigido por Andrés Lima. Técnico de Tarambana espectáculos durante 15 años.

Escenografía y Vestuario:

NICOLÁS AUGUSTO

Sus más recientes trabajos incluyen el de ayudante de vestuario para la **Joven Compañía de Teatro Clásico**, diseñador de vestuario de **Mapa de Heridas** de la **Cía. Madre del Cordero** o ayudante de Escenografía de **La Espera**, del **Colectivo Fango**, estrenada en los Teatros del Canal de Madrid. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y en Dirección y dramaturgia en la ESAD de Málaga.

“JUAN GAMBA Y VAZ OLIVER CONFIRMAN, CON SU BUEN HACER ESPECTACULAR QUE, SOBRE EL ESCENARIO, CASI SIEMPRE, MENOS, ES MÁS. (..) BUEN DOMINIO DE LOS RITMOS, CON PAUSAS EFICACÍSIMAS DISTRIBUIDAS INTELIGENTEMENTE, UN JUEGO ESPACIAL SIMPLE, Y ALGO MUY DIFÍCIL SOBRE LA ESCENA COMO ES EL DETENER EL TIEMPO (...) UN MAGNÍFICO TRABAJO ESCÉNICO”

REY SABIO / 2022 - PACO ALBEROLA en ALICANTE MAG.

“LAS INFLEXIONES DE VOZ, LOS MOMENTOS EN QUE AUMENTA DE INTENSIDAD O BAJA EL RITMO, LA GESTICULACIÓN, Y LA DEBIDA ALTERNANCIA ENTRE HUMOR Y GRAVITAS, SE MARIDAN CON LA CANTIDAD JUSTA DE DESCRIPCIÓN VISUAL”

EN LA VIÑETA / 2020 - SERGIO AGUIRRE en Vandal (El Español)

“ Y ES QUE GAMBA SABE CONTAR, MANTENER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO Y EL SUSPENSE, NOS LLEVA DE LA MANO HACIA FINALES INESPERADOS Y SE DEJA LA PIEL EN CADA DETALLE, CON CADA PISOTÓN, GRITO, SUSPIRO, JADEO O GESTO EN EL MOMENTO PRECISO.”

CRONISTA DE SUCESOS / 2018 - SUSANA INÉS PÉREZ en Teatroateatro.com

“UN VENDEDOR DE PALABRAS QUE TERMINÓ SIENDO UN GRAN CONTADOR DE HISTORIAS. (...) HIZO REÍR Y MUCHO CON UNA CONTADA DE HORA Y CUARTO QUE SORPRENDIÓ CON FINALES INESPERADOS. Y LO CONSIGUIÓ CON UNA CONTADA DONDE TAN ENRIQUECEDORES FUERON LAS NARRACIONES -DIO VOZ A CADA UNO DE LOS PERSONAJES- COMO LAS INTERSECCIONES, BIEN HILADAS, QUE IBAN COSIENDO EL FINAL DE UN CUENTO CON EL PRINCIPIO DEL OTRO. ”

ARRÁNCAME LA CABEZA / 2016 en CulturaenGuada.com

“JUAN GAMBA SE SUBE A UN ESCENARIO Y NOS HABLA, NOS INTERPRETA, NOS SEDUCE, NOS EXPLICA, NOS RELATA...”

EN LA VIÑETA / 2020 - ALBERTO MORATE en El Blog de Entradas.com

SABIO

800

7
E
R

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

UNA OBRA DE JUAN GAMBA

Intérprete y autor JUAN GAMBA

Música original: VAZ OLIVER

Dirección: ÁNGELA CONDE (Las Raras)

Asesoría creativa: JULIÁN FUENTES RETA

Diseño de Iluminación:
CARLOS MARCOS &
NACHO ALMARCHA

Escenografía y vestuario:
NICOLÁS AUGUSTO

Distribución:
ISABEL RUFINO
& JUAN GAMBA

Dirección de arte:
ATELIER BARR

RELATOS CANTIGAS ENGAÑOS & EJEMPLOS

CONTACTO

JUANGAMBA.NET

TEL. 649.94.56.59

YOSOY@JUANGAMBA.NET

