

EPISODIOS

TEMPORADA 25

COREOGRAFÍAS

DANIEL ABREU, PEDRO BERDÁYES,
CLAUDIA FACI, LUIS LUQUE Y
CARMEN WERNER

INTÉRPRETE

MÓNICA RUNDE

ESCENOGRAFÍA - VESTUARIO

ELISA SANZ

LUCES

JUAN GÓMEZ CORNEJO

FOTOGRAFÍA

LUIS GASPAR

10 & 10
DANZA

EPISODIOS

(TEMPORADA 25)

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN ESCÉNICA: Claudia Faci

COREOGRAFÍAS: Daniel Abreu, Pedro Berdäyes, Claudia Faci, Luis Luque, Carmen Werner

INTÉRPRETE: Mónica Runde

MÚSICAS ORIGINALES: LUIS MIGUEL COBO Y BORJA RAMOS

OTRAS MÚSICAS: BACH, HAENDEL, HIENNALI

VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA: Elisa Sanz

DISEÑO DE LUCES: Juan Gómez Cornejo

TÉCNICO: SERGIO G. DOMÍNGUEZ

FOTÓGRAFO: JESÚS ROBISCO

IDEA ORIGINAL Y PRODUCCIÓN: 10 & 10 danza S.L. - Mónica Runde

Ayuda a la Producción

Consejería de Empleo, Cultura y Turismo – C.A.M.

Ayuda a Gira por el Extranjero

I.N.A.E.M. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España

Colaboran:

Centro Danza Canal – Teatros del Canal - Madrid

Centro Coreográfico de la Orotava - ARTEIDE, Tenerife

Provisional Danza S.L.

Centro Coreográfico IZCALLI - Costa Rica

Compañía Nacional de Danza - Costa Rica

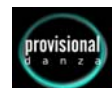
Taller Nacional de Danza - Costa Rica

DT, Espacio Escénico - Madrid

Compañía Residente en el Centro de Nuevos Creadores

Video parcial: <http://vimeo.com/monicarunde/episodios>, <http://youtu.be/2AaXf5IBCJg>

Video completo: <http://vimeo.com/112806807> contraseña: 10&10

CentroDanzaCanal

MENÚ EPISODIOS

(TEMPORADA 25)

Mónica Runde ha convocado a cinco creadores para armar el espectáculo que aquí presentamos. Cada uno de ellos ha realizado una fantasía propia a través del cuerpo de esta mujer que se sumerge, uno tras otro, en esos cinco universos que componen la trama de la obra. Cuatro, tienen título. La quinta, lo envuelve todo para regalo y se disuelve entre los episodios.

El programa, a modo de menú, puede componerlo cada uno de los programadores a su gusto, eligiendo entre las cuatro coreografías aquellas que le interesen, y dejar fuera aquellas que no. Bien por criterios de programación de su teatro, razones estéticas, tipo de público que acude al espacio, etc...

El espectáculo más corto en espacio escénico (si se eligieran las dos obras más cortas y teniendo en cuenta la duración de las transiciones sería de 45 - 50 minutos. El espectáculo con las cuatro coreografías y las transiciones tiene una duración aproximada de 90 minutos y está sujeta a ciertas condiciones técnicas del Teatro.

Dos de las obras pueden hacerse en espacios no convencionales y/o en la calle.

Por orden de programa:

Laféeverte. Pedro Berdayes

Instalación coreográfica – Duración 20 minutos

Música original Borja Ramos

Posibilidad de realizarse en espacios no escénicos (por la noche) e idónea para museos de arte contemporáneo.

“Mirar la vida a la cara, siempre; siempre hay que mirarla a la cara y conocerla por lo que es; así podrás conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla dentro; guardaré los años que compartimos, guardar esos años siempre, y el amor siempre; y las horas". V. Woolf.

La hora del té. Carmen Werner

Danza Teatro – Duración 24 minutos

Música Bach, Haendel, Heinalli, Werner

Solo en espacio escénico

“Un pequeño mundo, cargado de orden, manipulación, agujeros negros y estrellas. A veces es caliente y otras simplemente muy tierno, hasta que deja de ser mundo y se convierte en universo.”

No quiero olvidar. Luis Luque

Danza Teatro – Duración 13 minutos

Música original Luis Miguel Cobo

Solo en espacio escénico

“Si cierro los ojos es más fácil. Estoy arrodillado en el estrecho hueco entre sus pantorrillas con la nariz pegada al mandil, que huele a exceso de vinagreta, a ajo macerado para alargar la vida, a potaje necesario varios días por semana. Ese es el primer aroma que impregnó mi piel. El del primer abrazo de mi vida. Insustituible.”

Oro. Daniel Abreu

Danza contemporánea – Duración 15 minutos

Musica Olafur

Posibilidad de realizarse en espacios no escénicos.

Y la pondré bajo un cielo, en la tierra. Mónica vestida de ella misma y desnuda con ella misma. Una sola idea: extraer el valor humano de este metal precioso. Y orar. Yo *oro* por 25 años más.

AGRADECIMIENTOS: En especial a nuestras particulares mecenas (cronológicamente): Lola de Ávila, Inmaculada Domínguez, Cristina Rota y familia por compartir sus espacios de creación. Amelia Callejón, las familias Berdäyes y Rodriguez Bengoechea por los prestamos a tiempo, apoyo sin tregua y su incondicionalidad. A todas las personas que han formado parte de este periplo: bailarines, equipos artísticos, técnicos, distribución, producción y voluntarios. ¡GRACIAS!

EPISODIOS (TEMPORADA25)

LA CELEBRACIÓN – 25 aniversario de 10 & 10 Danza

Hace 25 años, Mónica Runde y Pedro Berdayes se dieron cuenta de que lo mejor que podían hacer para desarrollar su trabajo como coreógrafos y bailarines, era formar su propia compañía. Y así lo hicieron.

En Septiembre de 1989, aprovechando el impulso que les brindaba el haber ganado un primer premio en el Certamen Coreográfico de Madrid, se ataron los machos y saltaron al vacío presentando una primera producción como compañía, siendo ellos mismos los creadores, intérpretes, directores artísticos y empresarios responsables de la misma.

Cierto que no estaban solos; el equipo artístico incluía algunos bailarines más y varios creadores cuyo talento y energía se sumaba a los de aquella especie de monstruo bicéfalo con apellido germano-portugués. Cierto también que en aquellos años la ciudad de Madrid estaba en plena efervescencia creadora y había quien, desde la institución pública, trabajaba duro para que la danza contemporánea ocupase un lugar en el panorama artístico de nuestro país y en el imaginario de los ciudadanos.

Pero el impulso definitivo vino dado por algo que nada ni nadie puede garantizar nunca en este contexto: el éxito que obtuvo la compañía con aquel primer programa. Y sin darse tiempo para respirar, se presentó el segundo, luego el tercero y así sucesivamente, lloviese o tronase, a como diera lugar esta compañía se ha mantenido en la brecha abierta por su propio entusiasmo, hasta hoy.

La que suscribe, confiando en que el gesto encontrará eco en muchos lugares y diversos contextos, se quita el sombrero en reconocimiento el mérito de quien ha mantenido el tipo con dignidad durante un cuarto de siglo en el árido paisaje de las artes escénicas de este país.

Y con el sombrero en la mano, se prepara para disfrutar de la fiesta de cumpleaños de su joven amiga, 10&10 Danza, y alza la copa para brindar por todos los años que le queden por vivir. Salud.

Claudia Faci, Septiembre 2014

10 & 10 DANZA – MÓNICA RUNDE

PREMIO NACIONAL DE DANZA 2000 España, otorgado por el Ministerio de Cultura de España en su modalidad creación.

PREMIO NACIONAL DE DANZA 2004 - Costa Rica otorgado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes –m coreografía- con “Datura Sanguínea”

Premio de Cultura – Danza – de la Comunidad de Madrid 2011, España.

Premio ADE Asociación de Directores de Escena a la mejor producción coreográfica en el año 1991 y finalista en el 1

Premio especial UP 2000 por su trayectoria artística y Premio Ricard Moragas.

Varias veces finalista en los Premios MAX.

Más de 50 coreografías tanto producciones completas como diversas piezas cortas para Galas, video-danza, espectáculos de calle y colaboraciones en diversos montajes de Cine, Teatro, Opera, Multimedia y promoción de otros creadores. Con sus trabajos han recorrido Europa, Asia y América participando en Festivales emblemáticos dentro de la difusión de la danza contemporánea: Festivales de Otoño de PARIS, Bienal de la Danza de LYON, Festival Balance de MARBURG, Off Tat de FRANKFURT, Rencontres d'Octobre en LIEJA, La rose des vents de LILLE, Le temps d'aimer de BIARRITZ, International Art

Summit de INDONESIA, The Turning World en LONDRES, Oriente - Occidente de ROVERETO, Intercity FLORENCIA, Hebbel Theater de BERLIN, Teatro de la Danza y Teatro de la Ciudad de MEJICO DF, La huella de España en LA HABANA, Festival Internacional de MIAMI, American Dance Festival USA, Teatro San Martín de BUENOS AIRES, Teatro Solis de MONTEVIDEO, Teatro San Ginés de SANTIAGO DE CHILE, Gran Teatro de la Ciudad, MEXICO DF, Festivales Internacionales José Limón, Entre Fronteras, Un desierto para la danza y Cuerpos en Transito en México, Festival Internacional de la Artes de Costa Rica y un largo etc. internacional y nacional (MADRID en Danza, Maizatza

Danzan, Mercat de les Flors de Barcelona, Teatro Albeniz de Madrid, Dansa Valencia, Centro de Nuevos Creadores, etc.)

10 & 10 DANZA (Mónica Runde) ha realizado coproducciones con entidades públicas y privadas en Francia, Alemania, Brasil, Méjico, USA y España. Desde el año 2000 10 & 10 danza es compañía en residencia en el Centro de Nuevos Creadores – Sala Mirador de Madrid.

EQUIPO ARTÍSTICO

DANIEL ABREU – COREÓGRAFO

Nace en la isla de Tenerife, donde comienza su curiosidad e interés por el movimiento físico y la expresión escénica. Durante su formación artística se licencia en Psicología por la Universidad de Educación a Distancia.

Como intérprete ha desarrollado su trabajo en distintas compañías y colectivos de danza y teatro del panorama nacional.

Ha recibido varios premios, entre ellos: - Premio a la Mejor Dirección en el INDIFESTIVAL de Santander 2010. - Premio del Jurado a la Coreografía en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid (2005) - Premio Fundación AISGE a un bailarín sobresaliente, para asistir al American Dance Festival (2005) en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid (2005). - Bailarín más Destacado del IV Certamen Coreográfico de Maspalomas (1999)

Su proyecto de compañía surge casi imperceptiblemente en el año 2004, siendo el volumen de creaciones y de colaboraciones lo que dieron lugar al concepto de lo que hoy conocemos como Cía. Daniel Abreu.

Con “Espera”, su primer trabajo en solitario, comienza esta ininterrumpida carrera creativa con más de treinta trabajos coreográficos.

Como consecuencia de todo este trabajo creativo, Daniel Abreu ha sido invitado a impartir diferentes talleres y cursos, donde compartir su visión creativa y personal en torno a la danza contemporánea, dirigido tanto a estudiantes como a compañías de danza y teatro en Europa y América.

Paralelamente continúa sin alejarse de otras realidades creativas, como la de dirigir proyectos para otros creadores, lo que compagina con la dirección escénica Provisional Danza (Madrid). En sus creaciones de encargo destacan las de la Compañía Nómadas, Proyecto Titoyaya y el Teatro Tan Zawirwania

En el año 2010 entra a formar parte de los artistas del programa europeo Modul Dance.

Daniel Abreu acaba de recibir el Premio Nacional de Danza en reconocimiento a su trabajo.

PEDRO BERDÄYES – COREÓGRAFO

Fundador, creador y co-director artístico de la compañía 10&10 Danza de 1989 a 2005, Pedro Berdäyes se presenta como una influyente figura de la danza contemporánea hecha en nuestro país. Al frente de 10&10 junto a Mónica Runde, ha permanecido dieciséis años dando a luz representativas obras de la compañía, , *Piano, piano*, *Margaritas ante porcos* y *Azul Purísima*, algunas de ellas.

Kytatióh, que le valió el primer premio del Certamen Coreográfico de Madrid en 1989 y figura como el origen de la compañía que ahora lidera realizando solos y duetos.

Ha colaborado en encargos coreográficos para los directores John Malkovich y Emilio Martínez Lázaro, que le reclamó para coreografiar las películas *El otro lado de la cama* y *Los dos lados de la cama*, Cristina Rota, Paco Nieva, Nacho Cano y Rafael Amargo entre otros. Para el Ballet de la Comunidad de Madrid, dirigido por Víctor Ullate, creó la obra *Eis Blume*, estrenada en 2005.

Se define como un apasionado de la danza, un entusiasta, y su grado de implicación con ella se desarrolla en diversas facetas artísticas que incluyen las de intérprete, pedagogo y ponente, además de las de director y creador.

Actualmente, Pedro Berdäyes es profesor de danza contemporánea y creación coreográfica del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma en los grados medio y superior, y pertenece al profesorado de la Hogeschool Voor de Kunsten Arnhem de Holanda y a la Dance Space de Nueva York.

Solicitado como coreógrafo para compañías de teatro, danza, ópera, publicidad, cine y vídeo-danza, Berdäyes recibió como 10 & 10 danza S.L. el **PREMIO NACIONAL DE DANZA EN AÑO 2000** en creación y el premio ADE en 1991.

CLAUDIA FACI – COREÓGRAFA Y DRAMATURGA

Claudia Faci es bailarina, coreógrafa, actriz, directora, docente y autora independiente.

En 1989 estrena sus dos primeras obras como coreógrafa: *Si supieras* y *La noche*, en el Teatro Español de Madrid.

Titulada por el Real Conservatorio de Danza y formada como bailarina por su madre Lola de Avila y como actriz en el Estudio Internacional del Actor J. C. Corazza, ha trabajado como intérprete en todo tipo de producciones de danza (fue miembro fundador en 10 & 10 danza) y teatro así como en algunas de cine y televisión.

Ha sido maestra en el Estudio María de Ávila e impartido cursos en la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid, el Aula de Danza de la Universidad de Alcalá de Henares, el Centro Coreográfico Galego y el Conservatorio Superior de Danza de Madrid.

En 2006 estrena *Nur Für Dich* en el festival Madrid en Danza, bajo el heterónimo Klara von Himmer. A partir de entonces se centra en su faceta de autora para ofrecer una obra que supone una peculiar visión de las artes escénicas y que se nutre de su experiencia en la danza, el teatro, la performance y la literatura. En 2008 estrena el solo *Agnès*, basado en su relación con la obra de la filósofa y poeta Chantal Maillard, y *Le spectre de la rose*, junto a Jaime Conde-Salazar, con quien forma la compañía *Los Suecos*. En 2009 presenta *A.n.a* en el Festival Internacional Escena Contemporánea (Madrid) que coproduce la pieza; *Qué sería de mi en una noche como esta si no fuera por ti...?* (La Noche en Blanco, Madrid); *Cual*, en colaboración con Chantal Maillard, (Poetas por Km2, Madrid) y *PLOT*, propuesta en la que colaboran varios directores de la escena madrileña. En 2010 produce y estrena *No se como se llama esto pero es robado* y *El título lo pones tu*, piezas que, junto a la anterior, forman la *Trilogía del desastre*. En 2011, ha producido y estrenado *Einfach so. La Pastoral*.

En 2012 presenta *Construyo sobre el olvido*, una propuesta coproducida por el teatro Pradillo.

LUIS LUQUE – COREÓGRAFO

Ha puesto en escena entre otras obras DIARIO DE UN LOCO de Nikolai V. Gógol (Estreno en Naves del Español Matadero. Madrid octubre 2013), AHORA EMPIEZAN LAS VACACIONES de Paco Bezerra (La casa de la portera. Madrid. Febrero 2013), LA ESCUELA DE LA DESOBEDIENCIA de Paco Bezerra (Festival de teatro clásico de Cáceres Junio 2011), PORNO CASERO de Jose Padilla (La Fundación. Sevilla. 2009), NI PRÍNCIPES NI AZULES de Rosa Valentina Sáez (Teatro Casa de Vacas. Madrid. Febrero 2011), NO DIGAS QUE FUE UN SUEÑO de Constantino Cavafis (Festival Alternativo de primavera. Sala Triángulo. Madrid. Junio 2000).

En estos años he realizado diversos talleres de investigación y creación escénica destacando FEA de Jose Padilla con exhibición en Sala Cuarta Pared en 2012, TEATRO LABORATORIO ESPACIO ABIERTO proyecto de creación e investigación escénica, codirección Benito Zambrano 2010/2011, ADVERTENCIAS PARA BARCOS PEQUEÑOS de Tennessee Williams en el Estudio de Juan Carlos Corazza, 2000.

Ayudante de dirección en una treintena de obras de teatro con los directores Miguel Narros, Salva Bolta, Andrea D’Odorico, Natalia Menéndez, Verónica Forqué, Carlos Saura, Susana Hernández, Marina Durante y Zulema Katz. En televisión en la Gala Premios XIX Goya, Gala Premios XVIII Goya y Vientos De Agua de Juan José Campanella.

Es maestro en desde 2005 en el ESTUDIO JUAN CODINA - Profesor de técnica de interpretación y técnica de movimiento escénico. Ha impartido cursos y talleres en GIMNASIO DE ACTORES. Centro de entrenamiento de actores, METROPOLIS.

CARMEN WERNER – COREÓGRAFA

Dirige esta creadora y bailarina una de las compañías de danza contemporánea más consolidadas del país. Con más de 25 años de vida, Provisional Danza, compañía residente de la madrileña sala Cuarta Pared, se presenta como referente en el panorama actual.

Trabaja tanto dentro como fuera del país y por ella han pasado como intérpretes muchos de los jóvenes coreógrafos que actualmente comienzan su camino en solitario. Para su compañía, Carmen Werner ha creado más de veinte coreografías. *Historia de unos colgados* (1992), *Rincón de lobos* (1997), *Fermina* (2002), *The End Hiroshima* (2004), *Matar al 9* (2006), *El privilegio de morir* (2007) y *40 tipos de vodka* (2007), algunas de ellas. *Hildebrand* (2002) y *La Cita* (2003), dos ejemplos de solos. Pero su trabajo coreográfico se extiende hasta otras formaciones como la compañía Andanza, Danza Joven de Sinaloa (México) la Escuela de Carmen Senra, etc.

Uno de sus últimos trabajos es *Cartas al director*, creado e interpretado junto a Teresa Nieto y Mónica Runde.

Su labor como pedagoga también es conocida y requerida habitualmente tanto en España como en Latinoamérica. El Instituto del Teatro de Gijón, el CNDC de Angers (Francia) y el Centro Coreográfico de León, algunos de los espacios que ha acogido cursos y talleres coreográficos de la creadora.

Montajes de calle como *Los hombres también mueven paredes* (1995) y *Hazme daño que me encanta* (2002) y el vídeo danza *7 veces en una sola tarde* (1997), completan la trayectoria creativa de esta creadora, Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la modalidad de danza (2000) y **PREMIO NACIONAL DE DANZA 2007** en la modalidad de creación.

Carmen Werner es licenciada en Educación Física y estudió danza clásica y contemporánea en Madrid, Barcelona y Londres.

ELISA SANZ – ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

Elisa Sanz es Licenciada en Escenografía por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid (2002) y becada para realizar Master Europeo de Escenografía entre las escuelas de Londres y la Escuela de Arte de Utrecht, Holanda, *“Central Saint Martins College of Art and Design. The London Institute”* 1996 / 97.

Es nominada a la mejor escenografía en la VI Edición de los premios Max por *“Mesías”* de Steven Berkoff. En el año 2005 y dentro de la VIII Edición recibirá el **MAX A LA MEJOR ESCENOGRAFÍA** por su trabajo para *“El rey se muere”*. Mejor Vestuario en FETEN 2005 por *“Nada, nada”*, en el 2000 por *“Maletas”* y mejor espectáculo por *“Nubes”*. En el 2009 es nominada al **mejor Vestuario “Premios Gran Vía”** por *“Mortadelo y Filemón, the musical”*. **MAX A LA MEJOR ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO** en el 2008 por *“Pequeños paraísos”*, **MAX AL MEJOR VESTUARIO** en el 2011 por *“Nubes”* (ambos espectáculos de la Compañía Aracaladanza) , **Premio Adriá Gual de figurinismo 2012 y MAX AL MEJOR VESTUARIO 2012** por *“la Avería”*, **PREMIO A LA CREATIVIDAD 2012** Ciudad de Burgos.

En Danza trabaja con **10&10 Danza** desde 1999 entre otras coreografías ha realizado la escenografía y vestuario de *“Cartas al director”*, *“Tris Tras”*, *“Identities”* y en coreografías de Mónica Runde como *“Ginkgo – Warum”* en el Ballet de Magdeburgo”, con Aracaladanza en todos sus espectáculos de los últimos 12 años, *“Pequeños paraísos”*, *“Nubes”* y *“Constelaciones”* entre otros, con **Teresa Nieto**, *“Isla”*, *“De Cabeza”*, *“Ni pa lante ni pa tras”*, y con **Rafaela Carrasco** , *“Receta de pensamientos”*, *“Vamos al tiroteo”*, *“Del amor...”*, *“Con la música en otra parte”*, entre otros.

JUAN GOMEZ CORNEJO - ILUMINADOR

Trabaja profesionalmente en el mundo del teatro desde 1980, alternando labores como iluminador y director técnico en diferentes teatros y festivales.

PREMIO NACIONAL DE TEATRO en 2011 y galardonado con el Premio Max a la Mejor Iluminación por *Panorama desde el puente* (Dirección: Miguel Narros) en 2003, *Divinas Palabras* (Dirección: Gerardo Vera) en 2006 y *Barroco* (Dirección: Tomâz Pandur) en 2009. Además ha recibido el Premio ADE 2005 a la Mejor Iluminación por *Infierno* (La divina comedia) y por *El rey Lear* en el 2008.

Tiene además experiencia en el mundo de la lírica, realizando la iluminación para *Macbeth* de Giuseppe Verdi (Dirección: Gerardo Vera) para el Teatro Real, *El retablo de maese Pedro* y *Una noche en la zarzuela* dirigidas por Luis Olmos, *La revoltosa* y *Las Bribonas* dirigidas por Amelia Ochan- diano y Verdugo, verdugo y *La ciudad de la avaricia* dirigidas por Gustavo Tambascio, todas ellas para el Teatro de la Zarzuela. Algunos de sus trabajos en teatro *Hamlet* dirigida por Tomâz Pandur (Naves del Matadero), *Fedra* dirigida por Miguel Narros, *Medea* dirigida por Tomâz Pandur (Festival de Teatro de Mérida), *Platonov* dirigida por Gerardo Vera (Centro Dramático Nacional), *Doña Francisquita* dirigida por Luis Olmos (Teatro de la Zarzuela) y *Madre Coraje* dirigida por Gerardo Vera (Centro Dramático Nacional). Entre sus últimos trabajos destacan los realizados en el Centro Dramático Nacional: *Celebración*, de Harold Pinter, (con dirección de Carlos Fernández de Castro); *La colmena científica*, de José Ramón Fernández; *Madre Coraje y sus hijos*, de Bertolt Brecht, *Platonov*, de Anton Chéjov y *Rey Lear*, de Shakespeare; *La taberna fantástica*, de Alfonso Sastre; *Delirio a dúo*, de Ionesco; *Presas*, de Verónica Fernández e Ignacio del Moral; *Un enemigo del pueblo*, de Ibsen y *Divinas palabras*, de Valle Inclán; *La buena persona de Sezuan*...

Ha ejercido su magisterio a varias generaciones de creadores de esta disciplina y ha sido fundamental su aportación para la conversión de edificios preexistentes en espacios escénicos, como el Teatro de la Abadía o el Teatre Lliure, o de nueva construcción, como el Teatro Central de Sevilla".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/08/madrid/1415467152_046926.html

DANZA | Episodios

Del cisne al simio (y la mortificación del té)

La bailarina Mónica Runde se pone en manos de cuatro creadores

[Roger Salas](#) Madrid [8 NOV 2014 - 18:19 CET](#)

Con una forma física óptima y su siempre hipnótica presencia escénica, la bailarina Mónica Runde se pone en manos de cuatro creadores muy diferentes entre sí, siendo ella, su baile, lo que concede al producto global un interés y una cierta unidad en su desarrollo. No todos los solos están igual de bien ni conseguidos en la misma excelencia, pero hay que decir que a veces es la intérprete quien salva cierto titubeo en la exposición del material, que se ve con mucha evidencia decisión del coreógrafo. No hay pausas, sino que un cierto y relajado ambiente de taller hace que la velada discorra como una sola, ciertamente muy larga. Con apenas 15 minutos menos, el buen sabor de boca de los espectadores (siguiendo la recurrente y fácil metáfora culinaria de los textos que se oyen) pasaría de ser bueno a exquisito. Runde siempre ha dado todo de sí en escena y esta vez se exprime a fondo, destila autenticidad vivencial, rigor en la ejecución y una concentración que sobrecoge.

Toda esa exhibición irónica del proceso creador (la peluca evoca, creciendo, la de los orígenes de la compañía en 1989), ya sea a través de chistes conversacionales o de los oscuros, no le quita a *Episodios* su gravedad, que en lo absoluto se trata de una jornada jocosa, sino más bien todo lo contrario, a golpe de introspección, desgarró y ese ambiente que aún en su esporádica luminosidad, nos transmite tensión y algo de buscada tiniebla: es obra de Gómez Cornejo, grande los focos y modelador de la pintura. Con Mónica pasa que la frase “el que tuvo retuvo” se hace dogma. Su buena formación, su amplitud de miras y la dosificación de la energía, la hacen avanzar, llevar de la mano al público hasta esa especie de Gólgota punk final, ritual laico de plástica muy contemporánea en la que redondea la faena por derecho.

Hay momentos sublimes, entregados, de gran fuerza. La escena de la mesa acompañada de un vídeo y de una excelente partitura para piano de Cobo, la torturante ceremonia del té y la secuencia donde la artista pasa del ondulante *port de bras* (retranca del manierismo espagueti que tanto se aplaude) a la “animalística” simiesca más brutal, son muestras de su versatilidad y de su capacidad interpretativa, de su calidad y magnetismo.

EPISODIOS: Compañía 10&10. Baile: Mónica Runde. Coreografías: Pedro Berdayes, Carmen Werner, Luis Luque y Daniel Abreu; dirección: Claudia Faci; música: Luis Miguel Cobo y Borja Ramos; luces: Juan Gómez Cornejo; escenario y trajes: Elisa Sanz. Teatro de La Abadía. Hasta el 9 de noviembre.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/06/madrid/1415301320_914993.html

Carisma en Movimiento

Madrid en Danza se inicia con la madrileña Mónica Runde

El astro del baile contemporáneo celebra el 25º aniversario de su compañía

Mónica Runde durante los ensayos de una de las piezas que estrena este viernes. / Carlos Rosillo

Con la contundencia de frases como “el movimiento es también salud mental, no solamente física”, [Mónica Runde](#) (Madrid, 1963) es por derecho propio una de las figuras más relevantes de la presente edición del [Festival Internacional Madrid en Danza](#). El certamen se abre este viernes en el Teatro de La Abadía con la potente presencia escénica de *La Runde*, como se la conoce en la profesión imitando la manera de llamar a los más flamencos; ella es Premio Nacional de Danza 2000, figura carismática fundacional del baile moderno español y una de sus más tenaces sostenedoras, con un consolidado prestigio en América y otras plazas europeas.

En el [Teatro de La Abadía](#) y hasta el día 9, la artista se muestra en solitario con cuatro nuevas piezas para celebrar así los 25 años de su compañía: 10&10 Danza, uno de los conjuntos con más larga trayectoria de la capital y por el que ya han pasado hasta tres generaciones de bailarines. Una tenacidad a prueba de tempestades: eso es lo que aflora al verla trabajar. Esta bailarina y creadora, de padre español y madre alemana, también premio nacional de danza en Costa Rica, se ha comprometido con el asociacionismo y las reivindicaciones de un sector que parece vivir en constante crisis. Durante un tiempo, se ocupó de la asociación mayoritaria de bailarines de Madrid y luchó por mantener abierto su estudio.

Los avatares han llevado a Mónica a seguir sobre las tablas y a intensificar el trabajo en solitario, un fiel reflejo de un panorama que parece buscar cómo sostenerse en pie, pero siempre en un plano peligrosamente inclinado.

Pregunta. La danza contemporánea española no pasa por un buen momento. ¿Cuáles cree usted que son las razones y cómo le han afectado personalmente?

Respuesta. Las razones son los cambios en las ayudas económicas, la poca programación y el escaso interés institucional. Las ayudas económicas son escasas y llegan muy tarde. Además, se programan un 50% menos de

espectáculos de danza desde 2008, lo que significa menos trabajo. Respecto a las instituciones, las ayudas cada vez son más pequeñas y nuestro gran problema es adelantar el dinero antes de recibirlas. Acabamos nosotros subvencionando la marca España en nuestro país y en el extranjero.

P. ¿Que sea tan difícil para una compañía de danza contemporánea tener un repertorio estable tiene que ver con todo esto?

R. Efectivamente, es uno de nuestros dramas, y cómo no, tiene que ver directamente con la estabilidad económica de las compañías de danza contemporánea en nuestro país. 10&10 tuvo durante años estudio propio y un elenco estable. Esa es la única manera de mantener un repertorio. Como la mayoría de compañías de danza contemporánea, desde hace unos años trabajamos por producción. Eso significa que el repertorio se esfuma, y en el caso de querer reponerlo supone remontarlo todo (escenografía, vestuario, enseñarlo a bailarines nuevos...), lo que económicamente es imposible, porque los gastos son los mismos que los de hacer una nueva producción.

P. El programa de solos de creación para celebrar los 25 años de 10&10 no tiene voluntad retrospectiva. ¿No ve necesario mirar atrás?

R. He planteado un programa acorde con los tiempos que corren y que no se quedara en el cajón de los recuerdos después de la celebración. No es momento de mirar atrás. Ahora que todo está cambiando, es momento de mirar el presente e intentar facilitar un futuro. Por eso un solo, pero no sola. Me acompañan creadores de altísimo nivel.

P. Las cifras aportadas por la SGAE sobre el descenso de espectadores en la danza son alarmantes. ¿Qué opina de esta situación?

R. El descenso de espectadores corre en paralelo al descenso de programación de danza. Es una pescadilla que se muerde la cola. Mientras no se tenga un teatro propio, un espacio para la danza, como tienen los centros dramáticos o la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y se programen los espectáculos, va a ser difícil crear un público estable de danza.

P. Su trabajo como maestra y coreógrafa ha tenido una satisfactoria implantación en México. ¿Cómo surgió esa colaboración?

R. En Costa Rica conocí a la maestra Marcela Aguilar, costarricense radicada en México DF, con la que resultó tenía un pasado común en el London Contemporary. Comenzamos colaboraciones creativas e interpretativas hace más de diez años.

P. Su trabajo en el cine ha sido breve, pero en 2000 colaboró con John Malkovich en *Pasos de baile*. ¿Cómo fue?

R. Intenso, porque el trabajo de cine no te da el tiempo de reflexión que sí te da la preparación escénica con meses de ensayo con un director. En el cine todo es más rápido, un rodaje es caro y enseguida hay que pasar a la siguiente toma. Malkovich tiene una forma de trabajar que al principio te parece el caos, pero en un momento dado te das cuenta de que tiene clarísimo qué es lo que quiere y cómo.

P. Usted imparte danza para actores. ¿Cómo se les encausa hacia el movimiento?

R. Trabajo mucho la improvisación, distintas técnicas de estiramiento y desbloqueo articular. Lo que les enseño es a liberar su cuerpo de tensiones para poder moverse libremente, a ser conscientes de su cuerpo en el espacio, su relación con lo que les rodea y con los otros actores.

P. ¿Qué sugiere a los jóvenes artistas de la danza que quieren comenzar una carrera en la creación coreográfica?

R. Primero, que trabajen con cuantos más creadores puedan, en todo tipo de producciones, que beban de los que ya tienen conocimiento y trayectoria, y si no pueden hacerlo que los vean, que vayan al teatro y hagan hueco en la butaca de tanto ver. Luego, que sean fieles a sus convicciones creativas y no se dejen llevar ni por modas ni por exigencias de programadores.

P. Ya en su madurez tanto como creadora como mujer del escenario, ¿han cambiado sus rutinas o siguen siendo las de siempre? ¿Cómo es su relación con su propio cuerpo y con el espejo hoy?

R. La rutina ha cambiado sustancialmente, pero no ahora por la edad, sino desde el momento en que dejamos de tener un elenco estable al que entrenar a diario en danza. Ahora el entrenamiento es más variado, unos días danza, otros yoga, otros Pilates, y recibidos todos ellos de otra manera, en el sentido en que lo que quiero es mantener un tono, no ir más allá en lo físico, como cuando uno es estudiante o forma parte de un elenco, y sí mantenerme más en lo emocional. El movimiento también es salud mental, no sólo física.

Episodios (Temporada 25). Compañía 10&10 DANZA. Con: Mónica Runde. Coreografías de Daniel Abreu, Pedro Berdayes, Claudia Faci, Carmen Werner y Luis Luque. Teatro de La Abadía. Del 7 al 9 de noviembre.

<http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2014/11/sol-pico-monica-runde-madrid-en-danza.html>

Mónica Runde. Madrid en danza

Que me vuelve loco la danza lo sabe todo el que me lea. Que la gente que se dedica a la danza me parecen héroes sacrificados con miles de horas de preparación y una carrera llena de sinsabores y relativamente corta, también. Vamos, que es que siempre digo lo mismo. Pero porque es verdad, qué cojones. Así que ha empezado Madrid en danza y yo he enloquecido. Las dos heroínas de las que hablo hoy son dos ejemplos de carreras largas. Sol Picó "celebra" sus 20 años como compañía y Mónica Runde 25. Que se dice pronto.

Mónica Runde se exhibió en la Abadía. Y de qué manera. Otra leyenda y otra personalidad con un carisma apabullante. Y una calidad indiscutible, claro. Genia y figura. Y arte desmesurado. Sale, te mira, esboza una medio sonrisa y ya te ha camelado. Ha contado para este espectáculo con cinco creadores. Claudia Faci da forma a todo el conjunto y cobija las cuatro creaciones restantes. Quizá le falte un poco de ritmo, o de magia, o de algo que separe más las cuatro piezas o las aune. No tengo claro qué es lo que no termina de embrujar. Pero le falta esa chispa que hace que lo bueno sea magistral. Y esto es una cuestión personal, pero yo habría acabado con Luque, aunque el tronco de Abreu en definitivo. La pieza de Pedro Berdäyes es quizá la más críptica. Imágenes quizá no tan "danzísticas" y más potentes. La peluca deformante que te hace perder el sentido de las formas y las partes, ese desencajar las formas y relocalarlas a su antojo sea terriblemente expresivo y un pelín frío. Claro que luego llega mi admiradísima Carmen Werner y con sus lugares habituales te conquista. Brazos, piernas, rupturas y auto ayuda. Me basto y me sobro, y me derrumbo y me levanto. Carmen y sus genialidades que le van que ni pintadas a Mónica Runde y a su sonrisa. Como colofón vendrá otro premio nacional de danza, el de este año, compartido con otra genia indiscutible, Nazareth Panadero, grande donde las haya. Daniel Abreu le pone una

camiseta con un ecce homo, le planta un tronco y a pasear. Esa imagen es casi como una pasión, una virgen con camiseta de hijo con un hijo o un tronco en brazos. Y a tomar por culo el tronco. Déjame, que soy libre, que no quiero cargas ni ataduras. Por eso bailo.

He dejado para el final la pieza de Luis Luque, paradójicamente la más "danzística" de todas. Mónica, una mesa, una pieza musical de ese otro genio que es Luis Miguel Cobo que de verdad no puede ser más bella y un recuerdo. Lo primero, antes de que se me olvide, yo quiero la capa de Elisa Sanz. ¡¡¡Qué cosa más preciosísima, pordiossssss!!! Desde que arranca notas que el corazón empieza a volar. Se despegas de la butaca y se elevas por encima de la sala. Flotas y llegas al cielo y ves, tocas, hueles, acaricias, te refugias en el calorcito de tu madre ausente. El recuerdo, el dolor, la ausencia, la rabia, la dulzura, la necesidad, todo se vuelve un sentimiento envolvente. Esas cositas pequeñas que hacen que te vuelvas más pequeño que ellas y te quieras esconder en un regazo ausente. Y de pronto surge la imagen. Mezcla a partes iguales de fétetro y útero. y la muerta es la criatura escondida en el calor materno. Y muerte y vida son lo mismo. Y tras ese viaje emocional comprendes que hay gente que piensa con el corazón o que quizá tenga un miembro más que los demás humanos y ese miembro les permita sentir pensando y pensar sintiendo, porque lo de Luque no es normal. Ni humano. Es como cuando ves un arco iris. Ha visto miles, pero estés donde estés, ves un arco iris y te paras, lo quieres compartir, se te pone una sonrisa y te parece lo más bello que has visto nunca. Eso hace Luque. Pone arco iris en nuestros corazones.

Y Mónica Runde es la pitonisa perfecta porque entiende y transmite cada matiz de estos cinco bestiajos emocionales y con su sonrisa a media asta te deja con un regustito de haber visto y disfrutado de una proeza, del arte único de una artista tocada por la varita de los dioses.

Publicado por David García Vázquez

Foto: Jesús Robisco

DISTRIBUCIÓN

Clara Pérez Distribución

clarape90@hotmail.com

Tel: 91 897 77 69 / 619 189 284

www.claraperezdistribucion.com