

ÉXTASIS MÍSTICO

AURIC

Dossier

PROYECTO

AURIC es un proyecto escénico que explora la vigencia de los clásicos del Siglo Oro Iberoamericano, mediante la palabra y la música, desde una perspectiva innovadora, inclusiva e internacional. Los textos traducidos y reinventados por la creadora Paula Rodríguez, se acompañan de la música experimental del compositor Arthur Astier. Una conversación íntima entre pasado y presente a través de atmósferas habitadas por melodías y versos, que nos permiten volver a escuchar estas historias desde el deleite y la reflexión hoy en día. Esta colaboración artística, que nace en Londres, juega en ocasiones con el bilingüismo (castellano/inglés) haciendo homenaje a tantos referentes de la escena musical internacional.

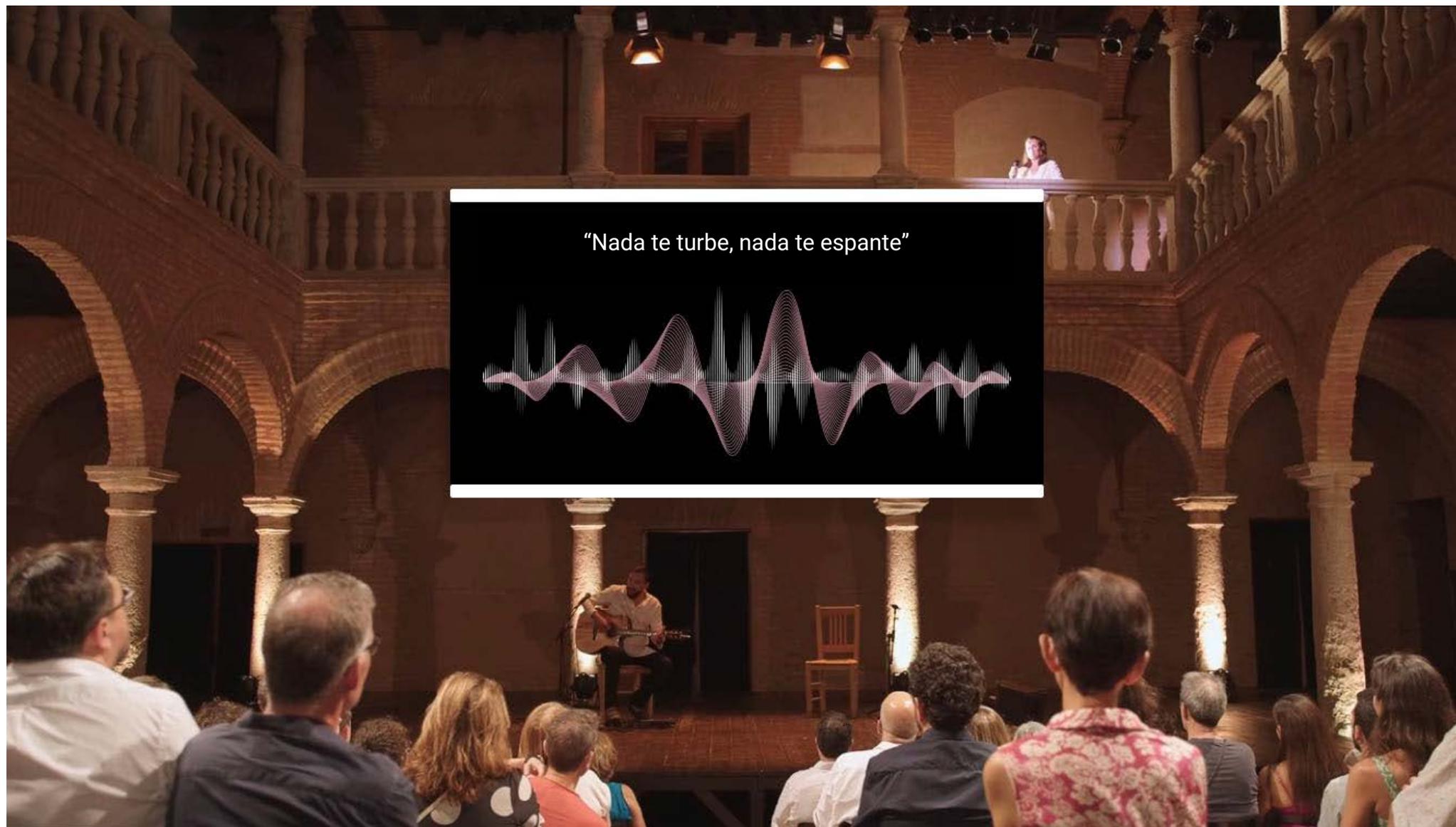
CON EL APOYO DE:

EN COLABORACIÓN:

La dramaturgia incluye descripciones que facilitan la experiencia para aquellos con discapacidad visual. La pieza se acompaña de un visualizador del sonido y subtítulos para aquellos con discapacidad auditiva.

EXTASIS MISTICO

Este espectáculo, que fusiona la palabra y la música, se centra en textos de autoras de la tradición Iberoamericana del siglo XVII, como Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Ana Caro y María de Zayas, entre otras, explorando la mística que prevalece en sus legados. Las autoras del Siglo de Oro nos abren aún hoy, una puerta a lo espiritual, desde su visión única, que trasciende en el tiempo y resuena en nuestro presente.

Éxtasis Místico crea un espacio íntimo en el que contactarnos con mensaje profundo que yace en las historias de estas voces femeninas. La propuesta es accesible para personas con discapacidad visual y auditiva, derribando barreras y llevando la experiencia teatral a nuevas alturas. La dramaturgia incluye audiodescripciones que facilitan la experiencia para aquellos con discapacidad visual. La pieza se acompaña de un visualizador del sonido que reproduce el ritmo y la emoción para aquellos con discapacidad auditiva.

Los sobretítulos serán bilingües (español/inglés) al igual que el espectáculo, favoreciendo la comprensión de públicos internacionales. El espectáculo ha sido concebido desde su origen con el deseo de que estos elementos escénicos, destinados a la accesibilidad, puedan enriquecer la propuesta artística y la experiencia para todos los públicos. Duración: 60 minutos

“Creo fervientemente en el poder de la palabra. La manera en la que estas historias fueron escritas nos traspasa de forma colectiva con una fuerza única, nos transforma, llegando hasta el centro de nuestro entendimiento y pasiones. En nuestro espectáculo a música envuelve los versos para llevarnos al plano de lo trascendental.”

Paula Rodriguez

OBJETIVOS

Re-inventar las obras y los personajes clásicos desde una visión actual.

Innovar en la traducción y adaptación del verso y el lenguaje escénico, asegurando una experiencia inclusiva.

Reivindicar las voces marginadas de la época; especialmente las voces femeninas.

Accesible: una propuesta concebida para personas con discapacidad visual y auditiva.

Transdisciplinar: explorando disciplinas distintas como la performance, poesía y concierto.

Multicultural: equipo liderado por artistas migrantes, dirigido al público internacional.

“Hay dos grandes aspectos sobre las épocas del Siglo de Oro y el Renacimiento: fueron internacionales y todavía no han dejado de existir. AURIC mantiene viva la poesía del Siglo de Oro español y haciéndola realidad ahora, a través música actual, fresca y elocuente.”
Michael Dobson, director del Instituto Shakespeare.

PAULA RODRÍGUEZ

EQUIPO CREATIVO

Paula Rodríguez trabaja internacionalmente como actriz y directora. Se formó en RESAD, Madrid y RCSSD, Londres. Su trabajo artístico se centra en adaptar clásicos españoles para audiencias internacionales. Paula es miembro de la Academia de las Artes Escénicas, directora de Our New Gold Festival internacional de Storytelling Digital y cofundadora de la compañía Teatro Inverso: sus dos espectáculos Rosaura y Wonders han realizado gira por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa desde 2015. Paula ha trabajado en Bridge Theatre, Young Vic, Cervantes Theatre, Chichester Festival (Reino Unido), Compañía Nacional de Teatro Clásico CNTC, Teatro de la Abadía, Ilure Teatre (España), Festival de Siglo de Oro de Ciudad Juárez (México), Nuevo Siglo Drama Festival Chamizal, Heart of America Festival (USA), Gavleborg Folkteatern (Suecia), Shakespeare Festival Neuss (Alemania) y Craiova International Festival (Rumania), entre otros.

ARTHUR ASTIER

EQUIPO CREATIVO

Arthur Astier es un compositor y músico francés. Explora diferentes estilos de expresión como instalaciones, performance, teatro, performance participativa y cine. Ha trabajado junto a artistas internacionales como Peter Brook, Christian Boltanski y Frank Krawczyk. Formó parte de la producción de Brook de *The Suit*, que se estrenó en *The Young Vic* y realizó una gira internacional. Arthur ha compuesto música para *The Singapore Repertory Theatre* y para *Digital Umbilical*, proyecto ganador del *Dansathon 2018* en *Sadler's Wells*.

ENRIQUE MUÑOZ

EQUIPO CREATIVO

Enrique Muñoz trabaja actualmente como profesor de universidad (Subject Leader en Visual Production en Rose Bruford College, Londres) y como diseñador de Video, director de escena y tecnólogo. Empezó su carrera como ingeniero de diseño y jefe de proyecto después de terminar Ingeniería Técnica Aeronáutica en la Politécnica de Madrid. Después de 9 años como ingeniero, y habiendo estudiado Arte Dramático durante 4 años (Escuela la Lavandería, Estudio Juan Codina en Madrid y Scuola Internazionale Dell'Attore Comico en Reggio Emilia) inicio su carrera como actor, director y diseñador de Luces. En 2012 se muda a Londres donde estudia un Máster en Audiovisuales (Ravensbourne University) mientras trabaja en la Royal Opera House. En 2018 deja la ROH y empieza a trabajar en el Rose Bruford College y como profesional de las artes escénicas. En Éxtasis Místico es responsable de las proyecciones de textos y visualización del ambiente sonoro.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección: Paula Rodríguez
Musica original: Arthur Astier
Interpretación: Paula Rodríguez y Arthur Astier
Audiovisuales y accesibilidad: Enrique Muñoz
Diseño de iluminación: Nat Wong
Diseño gráfico: Maya Goldstein
Fotografía: Ángeles Rodenas
Producción: Proyecto Auric

RECORRIDO

Bush Theatre, Londres, Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Festival Clásicos en Alcalá, Museo Casa de Cervantes, Valladolid y FesteLon Festival de Teatro Español, Bush Theatre, Londres (2023). Queen's Mary University Belfast, Cervantes Theatre Londres, Jornadas de Teatro Clásico de Málaga, Festival Noche de Juglares Zaragoza y Sala exlimate Madrid (2022). Byre Theatre, en colaboración con el departamento de lenguas modernas, Universidad de St Andrews, Byre World, Escocia (2021). Virtual: Festival de poesía y teatro Pedro Calderón de la Barca, Universidad de los Andes, Chile & Festival de Teatro Clásico Español y Novohispano, LeLiTeaNe, Universidad Nacional Autónoma de México y Brighton Fringe Festival (2021). Congreso Internacional de la Association of Hispanic Classical Theatre (AHTC) (2020).

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Reinventar los Clásicos: Talleres, charlas y proyectos artísticos. A través de estas actividades nos adentramos en el legado de autores y autoras del Siglo de Oro para reflexionaremos sobre el poder de los clásicos para trascender en el tiempo, más allá de barreras culturales e idiomáticas. Revistamos historias clásicas centrándonos en temas sociales actuales, desde una perspectiva multicultural y transdisciplinar. Creamos un espacio artístico abierto, donde todas y todos son bienvenidos. Las actividades se adaptan a las necesidades de los participantes y pueden impartirse a públicos diversos, desde profesionales del teatro a estudiantes.

“AURIC ofrece herramientas para explorar los recursos lingüísticos propios y, al hacerlo, acceder a la agencia creativa de uno.” Kasia Lech, Universidad de Christchurch, Canterbury.

OTROS ESPECTÁCULOS

Canciones del Siglo de Oro

El espectáculo revisa algunos de los textos más célebres de dramaturgos como Calderón de la Barca, Cervantes y Lope de Vega. Un viaje por la sabiduría que prevalece en las obras áureas y que sigue resonando con fuerza en la actualidad.

Bilingüe (inglés/español) 45 - 60 mins

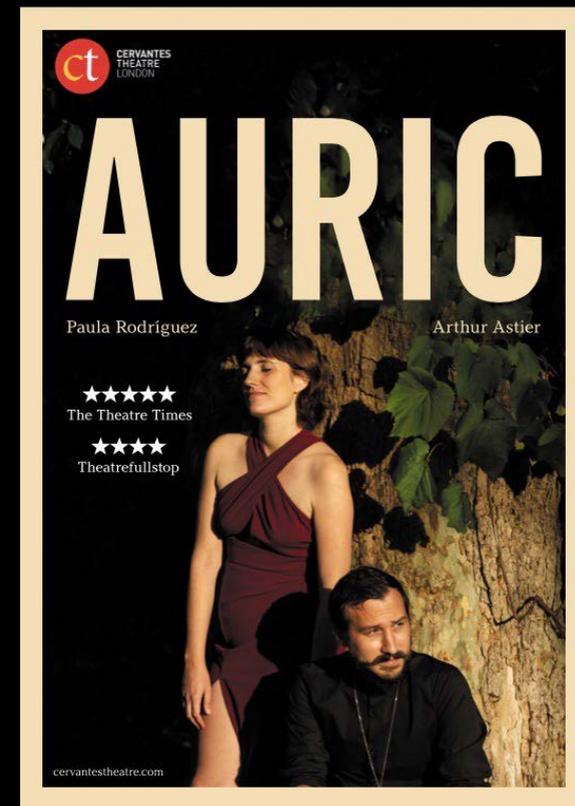
Trailer <https://youtu.be/cfasOaA8ANw?si=iYte7Kicp-9d2iFhh>

Trilogía Mágica

Este montaje explora textos de Shakespeare en dialogo con textos de autores y autoras del Siglo de Oro, en torno a la temática de la magia.

En español 60 minutos

PRENSA

“A lo largo de la función, los artistas tienden la mano al espectador con sosiego, profundidad y rigor. La voz acaricia los versos y la guitarra indaga en rincones desconocidos de la emoción. El episodio pastoril de Crisóstomo y Marcela, se convierte en una balada desesperada que ni don Quijote quiso desatender ni el público perderse. Las aventuras son para vivirlas.”

Isaac Macho, Tamtampress →

“El guitarrista no despegaba de su prodigiosa ‘caja negra’ de ritmos que manejaba casi mágicamente. Paula (en su limpia y trabajada voz), previno al auditorio de que se escucharían versos y canciones en lengua española y en lengua inglesa. Un original proyecto bilingüe que freció una deliciosa velada poético-musical en Almagro.”

Joaquín Muñoz Coronel, Lanza Digital →

“Una reflexión evocadora sobre temas sociales e íntimos como la libertad la identidad y el poder.”

C. Nuñez, Brit.es →

“El dúo Auric convierte en canciones los versos clásicos con ritmos contemporáneos.”

J. Jurado. Lanza Digital →

“AURIC trasciende límites de espacio y tiempo.”

Kasia, Lech, The Theatre Times →

“AURIC nos lleva de viaje.”

Theatrefullstop →

CONTACTO

auricsongsfromagoldenage@gmail.com

+44 7463789998

LINKS

Pagina Web: paularodriguezact.com/auric

Facebook: facebook.com/AURICproject

Instagram: instagram.com/auricsongsfromagoldenage