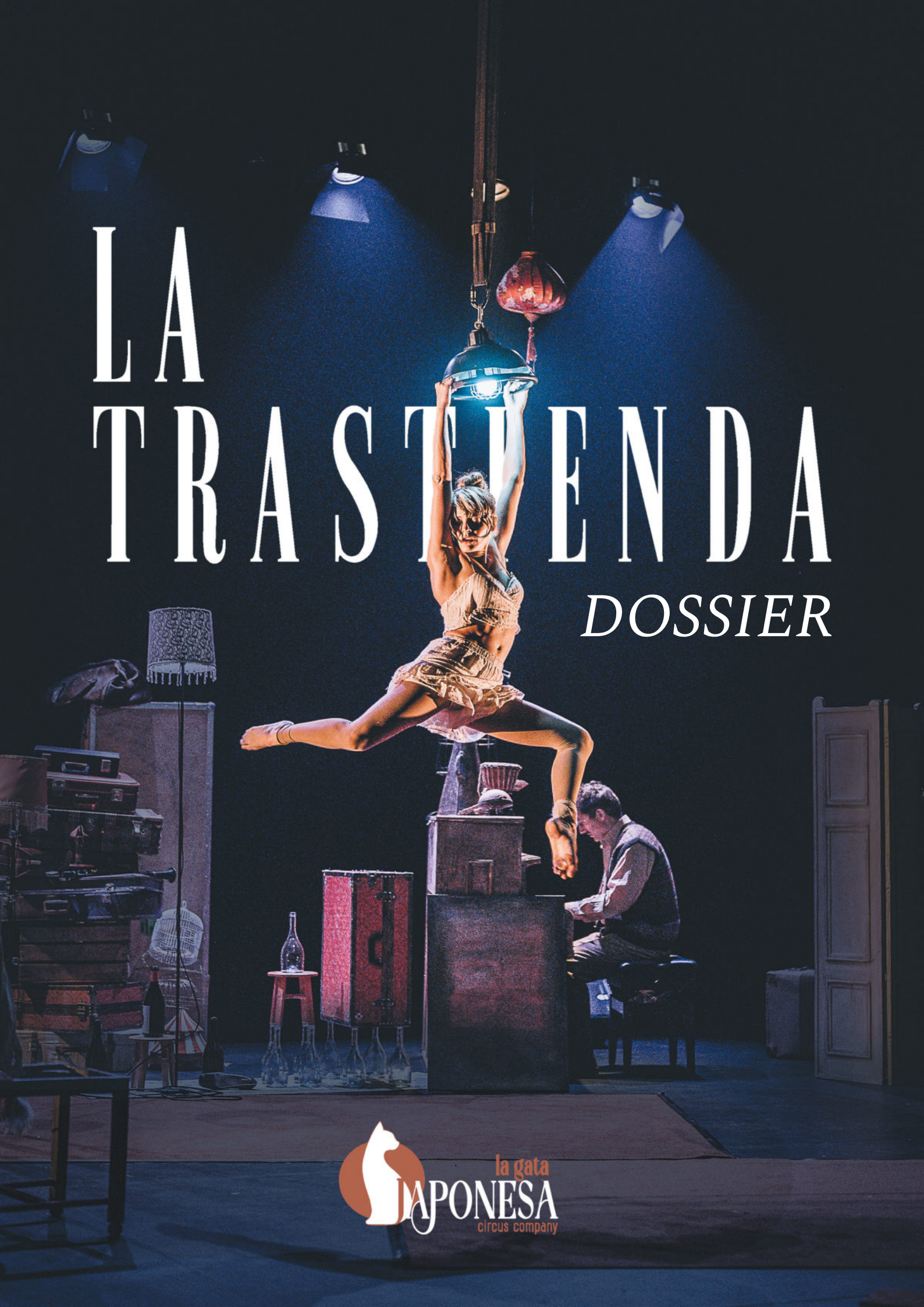

LA TRASTIENDA

DOSSIER

la gata JAPONESA circus company

ÍNDICE

La Compañía 5

Equipo Artístico 7

Sinopsis 14

Ficha artística 17

Ficha técnica 18

El díptico 20

Proyecto de mediación 23

Enlaces 24

Contacto 25

LA COMPAÑÍA

La Gata Japonesa nace en 2017 en la sierra norte de Madrid. El nucleo de la compañía está formado por los artistas circenses Diego García y Elena Vives. Aunque en sus espectáculos cuentan con artistas de la talla de Laura Miralbés, Hugo Miró o Ander Yarza.

En 2018 estrenan su primer espectáculo, *Lumières Foraines*, bajo la dirección de Leandre Ribera.

Tres años más tarde, en 2021, presentan el unipersonal *Los Viajes de Bowa*, protagonizado por Elena Vives y dirigido por Lucas Escobedo. Espectáculo galardonado con el Premio del Público en el festival Mujeres con Narices (Las Palmas de Gran Canaria, 2021), el Premio del Festival Cucha de Otoño, el Premio Kandengue Arts y el Premio Territorio Violeta en el Festival Circada 2020, así como una candidatura a los premios Max.

En 2025, Diego García estrena su espectáculo en solitario *Voa!*, también dirigido por Leandre Ribera y con la mirada externa de Sergio López.

Un año después, en 2026, la compañía presenta nuevo proyecto, el díptico *Paipai Rouge* formado por dos piezas y un proyecto pedagógico.

Los espectáculos de La Gata Japonesa combinan circo, magia, música, acrobacia, danza y humor, siempre con una puesta en escena cuidada y poética.

Además de sus espectáculos, La Gata Japonesa cuenta con varias piezas cortas que les ha abierto las puertas de grandes compañías, festivales y salas de todo el mundo.

EQUIPO ARTÍSTICO

ELENA VIVES

Dramaturgia y coreografía circense

Es artista circense y creadora escénica. Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Artes Escénicas inició su recorrido en el mundo del circo en el año 2005 de forma autodidacta, nutriéndose de maestros de la talla de Vasily Protsenko, Adil Rida, Jonathan Fortin, Michael Lanphear y Nadia Richter.

Ha recibido formación de Clown con Pablo Gomis, Claudia Zucheratto, Michelle Madsen, Patrick Soul y Rachel Karafistan y Creación de Personajes, Máscara Neutra y Bufón con Mar Navarro. Así como dramaturgia con los hermanos Bazo. Ha trabajado bajo la dirección de Krista Monson, Deborah Brown, Emmanuel Guillaume y Leandre Ribera entre otros.

En 2007 forma dúo artístico con Diego García con quien recibe en 2020 el prestigioso premio de magia Mandrakes d'Or en París, y en 2018 dos premios en el festival Newcomershow en Leipzig.

Ha trabajado con compañías como Cirque Eloize (Montreal), Recirquel (Budapest), Dels Altres (Valencia), Lapso (Sevilla), Ibérica de Danza (Madrid) e Yllana (Madrid). Con *Creatura* recibe en 2021 el premio a mejor artista de circo en el festival FETEN y el premio PACA a mejor intérprete de circo.

En 2016 funda la compañía La Gata Japonesa junto con Diego García, Laura Miralbés y Hugo Miró.

ANDER YARZA

Composición Musical

Músico autodidacta, empezó su formación musical a los siete años con un profesor particular aprendiendo piano y solfeo. Más tarde continuó su formación musical por su cuenta hasta los 16 años en que comienza de nuevo a recibir clases de la pianista Tamara Honstetter, también en Madrid y posteriormente con Mariano Díaz y Joshua Edelman.

Mientras estudiaba Magisterio musical en la Universidad complutense, Ander tuvo la oportunidad de componer la música de varios cortometrajes de amigos. Esta oportunidad le dio una comprensión más profunda de la música como una forma de arte escénico y prosperó en esta experiencia que dio lugar a su deseo de convertirse en compositor. En 2015 funda su proyecto Sonífera Isla como teclista y compositor con el que graba su primer disco en 2017 formado por 10 canciones originales fusionando todo tipo de estilos y escribiendo además arreglos para más de 10 instrumentos. Ese mismo año la banda gana el concurso de bandas de la UME en la Joy Eslava de Madrid y participa en la final nacional en Barcelona quedando en segundo lugar.

Pianista y compositor versátil, ha tocado en más de doscientos conciertos en todo tipo de formaciones musicales desde 2005.

Ha participado en numerosos proyectos como acompañante y a piano solo y ha escrito y grabado numerosas composiciones con artistas de primera línea como Antonio Sánchez, Israel Suárez "Piraña", Shirley Davis, Jesús Bachiller "Bachi", Enrique Rodriguez "Enriquito", Carmen Lancho, Daniel Juárez, Mirlo Maltés, Carlos Mankuzo, Gonzo Lorente, Maese KDS o Fabbio Alonso. Además ha trabajado como teclista en proyectos como Izal, Mundo Chillón, Latin Radons o Shirley Davis & The Forty Fives.

SERGIO LÓPEZ

Dirección

Se forma en la École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de París (Francia) y, más tarde, en Kiklos Teatro, en Padova (Italia).

En 2002 crea su primera compañía, Bus a Trois, especializada en el teatro de máscaras con la que participa en dos ediciones del Festival de Teatro de Avignon. Cruza el charco para impartir teatro de movimiento y máscaras en San Francisco (California) con la Compañía Theatre Diffusion y en 2005 regresa a Madrid para montar Teatro Percutor.

En los últimos 15 años, la compañía Teatro Percutor ha producido más de una docena de piezas, ligado a la Sierra Norte de Madrid, ha estado al frente de proyectos como Sierra Teotra o la Muestra de Teatro de Calle Sierra Norte.

Desde 2009, es director de Quemadagua, una compañía teatral surgida del proyecto pedagógico de la Asociación APAFAM (Lozoyuela) y compuesta por actores y actrices con diversidad funcional.

Paralelamente, realiza la dirección artística para diferentes compañías como Totonco Teatro, Indeleble Producciones, Teatro del Alambre, Oli-Ole Teatro y Creación, Fan Fin Fon, Circus Band o Sol y Tierra entre otras.

Actualmente, Sergio López se encuentra en la búsqueda de nuevos lenguajes, por un lado una búsqueda centrada en la poesía de los objetos y la mirada del títere, "teatro de cosas" y por otro en la búsqueda de nuevas dramaturgias y miradas poéticas en el circo contemporáneo.

CARLOS CREMADES

Diseño de Iluminación

Es un destacado diseñador y operador de iluminación especializado en la creación de ambientes lumínicos para conciertos, eventos masivos, festivales, musicales y obras teatrales.

Comenzó su andadura profesional de manera independiente en La Rioja. Allí asumió sus primeras responsabilidades en giras y diseños de luces colaborando con compañías como El Perro Azul Teatro, Mon Teatro y Sapo Producciones.

En el año 2016, decidió consolidar su experiencia ingresando en el prestigioso Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE). En esta institución se especializó en áreas clave para las artes en vivo: maquinaria escénica, construcción de decorados e iluminación y terminó siendo docente.

En teatro ha firmado el diseño de iluminación para montajes del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, trabajando en conjunto con productoras como Teatro del Noctámbulo. Se encargó también del diseño de iluminación de los espectáculos de Navidad del Circo Price en los años 2020 y 2021 dirigidos por Perfordance y de *Bodas de Sangre* de Mon Teatro en 2021. Trabajó por primera vez con La Gata Japonesa en 2020 en el diseño de iluminación de *Los Viajes de Bowa*.

A lo largo de su carrera, ha dejado su huella en importantes producciones artísticas y comerciales de gran formato. Se ha encargado del diseño de iluminación para el *Akelarre Tour, Gira 4 Besos, La Niña y La Niña Live 2021* en el Wizink Center de la artista Lola Índigo, las giras 2018-2021 de Javiera Mena también ha trabajado con Blas Cantó y el *Ladies Tour* de Sweet California.

SINOPSIS

Un objeto antiguo es un fragmento de la historia. Un pedazo de intimidad que quedó perdido, olvidado, heredado, trocado y recuperado. Al adquirirlo, se obtiene una porción de tiempo pasado y el privilegio de seguir escribiendo su historia.

Paipai Rouge regenta una tienda de antigüedades, herencia familiar. Mientras atiende a los clientes y trata de mantener a flote el negocio, se refugia en la trastienda, rodeada de objetos que despiertan recuerdos y la conectan con quienes la precedieron.

Esos objetos que esperan, cubiertos de polvo, se convierten en puertas hacia el pasado. A través de ellos se descubren cuatro generaciones de una misma familia: Madame Plume, Marie, Olivier y la propia Paipai. Sus historias hablan de sueños, cuidados, pérdidas, decisiones y de todo aquello que heredamos, incluso sin saberlo.

Entre el circo, el teatro, la música en directo y la manipulación de objetos, la trastienda se transforma poco a poco en el reflejo del mundo interior de Paipai: un espacio caótico, íntimo, donde pasado y presente se confunden.

Porque entrar en la trastienda es entrar en aquello que no mostramos.

Y, quizá, descubrir quiénes somos cuando dejamos de interpretar el papel que los demás esperan de nosotros.

FICHA ARTÍSTICA

Idea Original: La Gata Japonesa

Dramaturgia: Elena Vives

Dirección: Sergio López

Composición musical: Ander Yarza

Coreografía circense: Elena Vives

Mirada externa: Diego García y Raúl Cerrudo

Intérpretes: Elena Vives y Ander Yarza (piano)

Diseño de iluminación: Carlos Cremades

Escenografía: La Gatera y Sergio Torres

Vestuario: La Gatera

Diseño del espacio sonoro: Manuel Molina

Voz en off: Sergio López

Dirección técnica: Guillem Fluixà

Diseño de Rigging: Isaac Flix

Distribución: Producirk, Saray Angulo y Kandengue Arts

Fotografía: Gaby Merz

Vídeo: One Shot Core

Apoyos a la creación: Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, La Nave del Duende, El Invernadero y Comunidad de Madrid.

FICHA TÉCNICA

PLANIFICACIÓN

Montaje: 7 horas | Función: 75 minutos | Desmontaje: 2 horas

MAQUINARIA

•**Medidas del escenario:** Mínimo 9 m. (ancho embocadura) x 5 m. (fondo) x 7 m. (alto)

•4 varas electrificadas en escenario, 1 frontal de sala.

•Cámara negra: 4 patas de calle (las de fondo un poco más metidas), 4 bambalinas para aforo de focos y fondo negro.

•Suelo negro con pendiente 0%

•2 puntos de anclaje en peine o vigas que soporten 100 kg. CMTP (lado d.).

•1 punto de anclaje central + reenvío hacia i. que soporten 300 kg. CMTP.

•1 punto de anclaje en el suelo lado izdo. 2kg.

SONIDO

Material que aporta la compañía

•Micrófono inalámbrico

•Piano electrónico

•2 cajas de inyección

Material que necesitamos del teatro

•Cableado para amplificar el piano en estéreo. Punto de corriente 220 V.

•PA, Monitor para el pianista, 2 Monitores en escena estéreo.

•Patch para micrófono (Salida cannon)

•Mesa de sonido con dos entradas mini-jack

•Intercom que comunique control con tramoya

ILUMINACIÓN

- 48 canales de dimmer
- 14 PAR 64 no 5
- 31 PC 1 kw
- 2 Recortes 25o/50o Zoom
- 8 Recortes 15o/30o Zoom
- 2 PAR 64 no 2
- 1 canal de dimmer para lámparas de la escenografía
- 1 peana
- Luz de sala regulable y controlable desde mesa
- 8 estructuras de calle.
- Mesa
- Máquina de humo

OTROS

Camerino no compartido con espejo y lavabo, con acceso cercano a un aseo, perchero, 4 sillas, espacio suficiente para calentar y calefacción.

Agua potable (si se puede beber agua del grifo no necesitamos botellas de plástico).

Zona de carga y descarga para una furgoneta y aparcamiento para la misma toda la jornada de trabajo.

PERSONAL

- **Montaje:** 2 carga y descarga, 1 iluminación, 1 sonido, 1 tramoya
- **Función:** 1 iluminación, 1 sonido, 1 tramoya
- **Desmontaje:** 12 carga y descarga, 1 iluminación, 1 sonido, 1 tramoya

EL DÍPTICO

El proceso creativo de esta obra derivó en dos piezas: *La Trastienda*, de sala, y *Paipai Rouge*, concebido para calle y espacios no convencionales.

Ambas piezas en conjunto hablan de la dualidad entre lo que mostramos y lo que somos.

En un mundo de redes sociales, de fotografías con filtros, de exhibicionismo de la felicidad, del éxito, de la perfección, ¿dónde queda nuestra esencia?, ¿cuánto, de eso que mostramos, somos?, ¿cómo me transforma?, ¿dónde queda mi espacio para fracasar, para ser imperfecta, para... ser?

La obra de calle, *Paipai Rouge*, muestra la tienda, lo que se puede ver, lo que está expuesto. Es un espectáculo divertido, actual, fresco, participativo, sencillo.

La creación de esta pieza se convirtio en un campo de pruebas para el personaje, para mi como intérprete, y casi en un experimento teatral.

Puse al personaje delante de miradas externas muy dispares y vinculadas principalmente al humor: Claudia Zucheratto, Jaime Figueroa, Leandre Ribera, Sergio López y, por supuesto, a mis incondicionales Diego García, Laura Miralbés y Raúl Cerrudo.

Tiene un formato casi de *stand-up* salpicado de técnicas de circo con bastante espacio para la improvisación e interacción con el público y, como primer propósito, el humor.

Busca lo que quiere conseguir una red social: cautivar, entretener, mantener a lo espectadores enganchados y colar algún mensaje

En este espectáculo Paipai está de cara al público, con la mejor de sus sonrisas y equipada de todas las máscaras necesarias. Se muestra lo que en *La Trastienda* solo se escucha.

La Trastienda nos ofrece una rendija por la que mirar en el interior de ese espacio privado, que es también el interior de Paipai y el refugio de sus ancestros. Esta pieza tiene un enfoque más teatral, con dirección a cargo de Sergio López.

Un mismo universo, un mismo personaje, una caja de herramientas circenses y dos enfoques completamente diferentes, tanto en formato y lenguaje como en intenciones.

Las piezas se han ido construyendo en paralelo, en periodos de creación intercalados. Esto ha sido muy interesante, porque al trabajar con un mismo personaje, los hallazgos que se hacían en la creación de *Paipai Rouge* sumaban información que afectaba a la dramaturgia de *La Trastienda* y viceversa. Objetos que solo tenían una función práctica en una de las piezas, se resignificaban al trabajar en la otra, abriendo nuevas puertas.

Las dos obras, aunque comparten universo, son independientes. No necesitan la una de la otra para ser entendidas.

Resulta curioso, que esa lectura sobre lo que mostramos y lo que somos, aunque se apunta en *La Trastienda,* no es el tema principal de ninguna de las dos piezas, pero sí es la conclusión inevitable al verlas en conjunto.

PROYECTO DE MEDIACIÓN

La Trastienda nace de una pregunta sobre aquello que permanece detrás de lo que mostramos: las historias que guardan los objetos, las decisiones que heredamos, las relaciones que construyen nuestra identidad y todo aquello que queda oculto.

Desde este mismo lugar planteamos el proyecto de mediación: Abrir las puertas de *La Trastienda* para compartirla con públicos diversos y generar espacios de encuentro, participación y reflexión

La mediación se plantea como una prolongación de la experiencia artística. No pretende explicar la obra ni ofrecer una única interpretación, sino crear las condiciones para que cada persona pueda relacionarse con ella desde su propia experiencia, sus preguntas y su mirada.

El proyecto se articula en torno a tres acciones diferentes, adaptadas a las características y posibilidades de cada público:

Visitas de Paipai Rouge a residencias y hospitales, para acercar el universo de La Trastienda a personas que no pueden desplazarse al teatro. A través de pequeñas intervenciones con una maleta y objetos, Paipai lleva consigo parte de ese mundo y genera un encuentro cercano y adaptado a cada espacio.

Coloquios después de las representaciones, entendidos como espacios abiertos de conversación entre artistas, equipo técnico y público. Un lugar para compartir impresiones, formular preguntas, aportar diferentes miradas y continuar la experiencia de la obra más allá de la representación.

El **taller para adolescentes *Mi trastienda*,** una propuesta práctica y participativa en la que, a partir de los lenguajes de la obra —el cuerpo, los objetos, la imagen y la memoria—, se abordan cuestiones especialmente cercanas a los jóvenes: qué mostramos y qué ocultamos en las redes sociales, quién decide qué vemos y qué queda fuera, qué heredamos y qué elegimos, y qué podemos hacer con aquello que recibimos.

Las tres acciones comparten una misma intención: crear un espacio para mirar, preguntar, compartir y transformar.

Porque, igual que en la obra un objeto puede abrir la puerta a una historia, creemos que una experiencia artística puede abrir la puerta a muchas otras: a la memoria, al diálogo, a la imaginación y también a la posibilidad de mirar nuestro propio presente desde otro lugar.

ENLACES

FICHA TÉCNICA | VIDEO COMPLETO | TEASER | FOTOGRAFÍAS |
NOTA DE PRENSA | PROYECTO DE MEDIACIÓN | PÁGINA WEB

CONTACTO

DISTRIBUCIÓN: Producirk · info@producirk.com · Andrea: 678252561 · Jon: 660771317 · Saray Angulo (Andalucía): 620775490; Kandengue (Portugal y Galicia): 698147660

JEFE TÉCNICO: Guillem Fluixá · tecnica@lagatajaponesa.com · 645607008

PRODUCCIÓN: Elena Vives · info@lagatajaponesa.com · 644755698

@lagatajaponesa

www.lagatajaonesa.com

la gata
JAPONESA
circus company
www.lagatajaponesa.com