

CÍA. DE DANZA - TEATRO RAFAEL AMARGO

presenta

Rafael Amargo en:

DIONISIO

LA VID ... Y MIL NOCHES

"La locura llamada Dioniso no es una enfermedad, ni degradación de la vida, sino el elemento que acompaña su grado máximo de salud, la tormenta que estalla de su interior cuando madura y sale de sí. Es la locura del regazo materno, en el que habita toda fuerza creadora, la que introduce el caos en las vidas ordenadas, la que inspira la beatitud primigenia y el dolor primero, y, en ambos, el salvajismo originario del Ser. Dioniso, la unidad y totalidad de un mundo infinitamente plural que abarca todo lo vivo. La profunda excitación con que se anuncia esta demencia encuentra expresión en la música y la danza."

(Walter F. Otto)

Último y recién estrenado espectáculo de la *Compañía de teatro-danza Rafael Amargo*, con el coreógrafo adjunto *Ramón Oller*, dramaturgia de *Rafael Moraira*, el artista internacional *Rasta Thomas*, música del compositor *Jesús Durán* y vestuario de *Pilar Dalbat*.

Tras recibir la Medalla de Oro de las Bellas Artes por el Gobierno Español, de mano de sus majestades, los Reyes de España y la Medalla de Andalucía, es en Andalucía donde crea y estrena, con éxito ya avalado, su versión propia del dios de la mitología griega *Dionisio... La Vid y Mil Noches*, en su red de Teatros Romanos: Málaga, Itálica (Sevilla) y Baelos Claudia (Cádiz).

Ahora le esperan Barcelona y Madrid, y ya arranca la venta de su gira mundial.

Estamos ante una producción de teatro-danza que aúne desde el flamenco, el ballet clásico y el contemporáneo, así como el texto, y que es, sin dudas, tras su estreno y respuesta del público, un aval seguro.

Dionisio, el dios griego del teatro, el vino, el éxtasis y la fertilidad.

De todos los inmortales que integraban el convencional panteón helénico, es con mucho el que ha gozado de más larga vida; su presencia está ya atestiguada en los primeros documentos escritos en lengua griega (las tablillas micénicas de hace más de tres mil años) y perdura hasta nuestros días en la filosofía de Nietzsche (El nacimiento de la tragedia), la novela de Thomas Mann (Muerte en Venecia), la película de Visconti (Teoreme) o la novela de Vargas Llosa (Lituma en los Andes).

Dionisio, nos concede a los humanos la felicidad suprema de la bacanal que nos conduce "a poner las almas en común".

Dionisio, chorrea sobre la tierra vino y abre a los humanos su paraíso salvaje, la alteridad, lo que está prohibido. Se da a todos (mujeres y hombres); es el dios a la vez transgresor, pero también la llama viva que busca la paz. Es un dios errante que navega sin rumbo, generador de danzas frenéticas, pero también es el perseguido, el sufriente y el moribundo, y todos los que le acompañan y son rozados por su amor deben compartir con él su ¿trágico? sino.

Dionisio ha celebrado su último renacimiento, generando utopías que oscilan entre la sabiduría trágica y el nihilismo narcótico, pero siempre renace con eros en forma de luz.

Cuando él guía, la tierra baila.

ELENCO

RAFAEL AMARGO

Dionisio

RASTA THOMAS

Apolo

GEMA CASTAÑO

Sémele

ANTONIO ALBELLA

Zeus

LUCIANA BONGIANINO

La Conciencia

GERARDO ROJAS

Eros

RAFAEL MORAIRA

Thánatos

CECILIA SARLI

Ariadna

MAITE ESCOBAR

Cloto

ISABEL LLANOS

Atropos

JORDI DONATE

Láquesis

DANIEL FLORES

Ampelo

DANIEL NAVARRO

Teseo

DAVID CORONEL

Minos

JAVI MOTA

Sátiro

MARIANA GATTO

Afrodita

ÁNGEL GÜELL

Heracles

SANDRA HITA

Leto

IÑAKI MARQUEZ

Sátiro

CLAUDIA MARTINELL

Artemisa

MARIA GONZALEZ

Ménade

SANDRA ABRIL HITA

Ménade

DIEGO GARRIDO

Tigre

ALBERT MORANCHO

Sátiro

UGO BOULARD

Cierwo

JOSE DANIEL MOREIRA

Toro

Link video promocional :

<https://www.youtube.com/watch?v=AiFWBrjTus&feature=youtu.be>

Links prensa :

<https://www.diariosur.es/opinion/esplendor-danza-20180804002021-ntvo.html>

https://www.diariodesevilla.es/ocio/Ganas-gustar-Amargo-Paisano-Critica-dionisio-Teatro-romano-italica-diariodesevilla_0_1270973422.html

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-rafael-amargo-ballets-publicos-gente-sepa-rentabilizarlos-201808080749_noticia.html

https://www.malagahoy.es/ocio/placer-broche_0_1269173456.html

<https://ocio.laopiniondemalaga.es/agenda/noticias/nws-682182-amargo-estrena-coreografia-teatro-romano.html>

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Rafael-Amargo-Baelo-Claudia-Dionisio_0_1272773315.html

<https://www.diariosur.es/culturas/rafael-amargo-desastre-20180801231730-nt.html>

https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/audios-podcast/malaga-onda/dionisio-una-obra-greolatina-con-aires-flamencos_201807275b5afaa40cf267fe6b56f04b.html

https://www.malagahoy.es/ocio/Amargo-estrena-Teatro-Romano-produccion_0_1268873552.html

<https://www.efe.com/efe/andalucia/malaga/rafael-amargo-producir-a-una-nueva-funcion-tras-dos-anos-en-el-festival-de-los-teatros-romanos/50001130-3643063>

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/teatrosromanos/espectaculo/dionisio-la-vid-y-mil-noches>

CONTACTO

Rafael Amargo

(+34) 645 944 974
amoramar_go@yahoo.es

PRENSA Y COMUNICACIÓN

Sandra Araquistáin

(+34) 607 221 530
saraquis@gmail.com

Miguel Herrera

(+34) 660 528 938
miguelhrr@gmail.com

Curriculum

R A F A E L A M A R G O

Jesús Rafael García Hernández, más conocido como *Rafael Amargo*, es un bailarín y coreógrafo ecléctico, nacido en Granada, el 3 de enero de 1975.

Se ha inspirado en el más puro flamenco de sus maestros, pero a la vez ha asimilado otro tipo de tendencias coreográficas, como las enseñanzas en la escuela de Marta Graham durante su estancia en Nueva York. Sus coreografías rebosan una concepción tradicional y a la vez actual. A veces muy cercanas al baile contemporáneo, nunca pierden el punto de referencia de la esencia del flamenco.

Tiene un incesante contacto con el mundo artístico y cultural, que le ha permitido ser apadrinado en los inicios de su carrera por artistas plásticos como Luis Gordillo o Esperanza D'Ors; ser fotografiado por Bruce Weber y Christopher Makos, o Annie Leibowitz, o coreografiar, para el Museo Chillida de Hernani, una pieza inspirada en la obra del escultor. Ello le ha permitido crear con una mentalidad muy abierta, que ha enriquecido considerablemente sus coreografías y que ha despertado interés en estos círculos, entre los que se encuentran algunos de sus más fieles (y famosos) seguidores. Aunque Rafael Amargo es un reivindicador de la compañía de baile, y del concepto teatral y escénico del

flamenco (con la inevitable referencia a su admirado Antonio Gades), ello no le impide bailar de vez en cuando en los tablaos, o investigar coreográficamente en el entorno de la danza contemporánea.

Debuta profesionalmente en Madrid a los dieciséis años, en la Compañía de la gran Lola Flores, bailando en los años siguientes en los mejores tablaos de Madrid y en las mejores compañías de danza. Luisillo, María Rosa, Rafael Aguilar y Antonio el Bailarín pronto se convertirían en sus maestros y referentes en el baile.

En 1997 estrena su primer espectáculo *La Garra y el Angel* en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A partir de entonces su compañía ha estrenado trece producciones propias: *La Garra y el Angel* (1997), *Amargo* (1999), *Poeta en Nueva York* (2002), *El Amor Brujo* (Gitanería 1915 – 2003), *Enramblao* (2004), *D.Q. Pasajero en Tránsito* (2005), *Tiempo Muerto* (2006), *Enramblao 2* (2008), *La Difícil Sencillez* (2009), *Rosso* (2010), *Princesas del Flamenco* (2010), *Solo y Amargo* (2010).

También ha trabajado en dos producciones del Festival de Teatro Clásico de Mérida: *Prometeo*, junto a Antonio Canales, y *Troya Siglo XXI*, junto a la bailarina María Jiménez y la actriz Ángela Molina.

En 2007 la Compañía Rafael Amargo celebró su X Aniversario con una temporada en el GranTeatre del Liceu, con *Amargo al Liceu* que reunió las mejores coreografías de sus espectáculos y llenó en todas sus funciones.

A principios de 2008 coreografía para el West End londinense el musical *Zorro*, producido por Isabel Allende junto a Adam Kenwright (productor de musicales como "Hairspray", "Priscilla Queen of The Desert" o "Legally Blonde") y dirigido por Chris Renshaw (Creador de musicales como "We Will Rock You" y "Taboo"), con música de Gipsy Kings y John Cameron ("Los Miserables"). Este musical se ha estrenado en diferentes lugares del mundo como París, Tokio, Moscú, Amsterdam, Sofía, Rio de Janeiro y con una amplia gira por EE.UU. que incluye su estreno en Broadway.

Rafael Amargo fue finalista por este trabajo a los Lawrence Olivier Awards (mayor distinción del teatro británico) como Best Theater Choreographer en 2008 y en los John Kraaijkamp Musical Awards (mayor distinción de teatro musical de Holanda) en 2011.

Sus espectáculos se han representado en los mejores festivales y teatros del mundo: Ópera Nacional de Beijing (China), Teatro Bolshoi de Moscú, NewYork City Center, Carnegie Hall (Junto a Paquito de Rivera, Bebo Valdés y Cachao) y Town Hall de Nueva York, Théâtre des Champs Elysées y Casino de París (Francia), Sadler's Wells Theatre de Londres, Festival dei Due Mondi de Spoleto (Italia), Teatro Ópera y Gran Rex de Buenos Aires (Argentina), Auditorio Nacional de México, Coliseu dos Recreios de Lisboa, Jacquie Gleason Theatre de Miami, Forest Nationale de Bruselas, y en los teatros más importantes de España entre los que destacan sus representaciones en el GranTeatre del Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid.

Junto a su carrera como bailarín y coreógrafo, ha realizado diversas colaboraciones en el mundo de la interpretación, entre las que destaca su participación, bajo las órdenes de Vicente Aranda, en la película *Tirante el Blanco*, interpretando el papel de El Gran Turco, o su papel protagonista en *El Crimen de una Novia*, junto a María Botto y bajo la dirección de Lola Guerrero, película inspirada en Bodas de Sangre de Lorca.

Ha realizado también diversas colaboraciones en series de televisión como *Cuéntame*, *Un Paso Adelante*, *Siete Vidas*, *Esposados* o la miniserie *Marisol* interpretando a uno de sus maestros, Antonio el Bailarín. En Argentina, y para el canal Telefé, participó en la telenovela *Montecristo* junto a Pablo Echarri.

Se ha enfrentado a la dirección cinematográfica, dirigiendo la película documental *El Amor Amargo de Chavela*, fruto de su amistad y sus encuentros con uno de los mitos de la canción latinoamericana: Chavela Vargas. Esta película supone uno de los últimos y más emotivos documentos gráficos de la cantante. *El Amor Amargo de Chavela* fue estrenada en 2013 en el Festival de Málaga de Cine Español y ha recorrido festivales internacionales como el Ischia Film Festival (Italia), el Festival de Cine de Lima (Perú), el Festival Internacional de Cine de Santander (España), el Busan Short Film Festival (Corea del Sur), en el que consiguió el galardón como "Mejor Director" o el Festival de Cine de Bogotá (Colombia), en el que obtuvo la Mención de Honor al

Mejor Documental Sobre Arte "Enrique Grau".

El carácter mediático de Rafael Amargo ha hecho que participe frecuentemente en programas de televisión de varios países, lo que le han proporcionado en ellos una enorme popularidad, como *Star Academy*, para TF1 Francia, como profesor de Expresión Corporal y Jurado; *Bailando por un Sueño*, para Televisa México como jurado; *Bailando con le Stelle*, para la RAI Italia, como Jurado; en *Operación Triunfo*, para Tele5 España, como profesor de la Academia. Ha concedido entrevistas y bailado en numerosos programas de televisión en todo el mundo.

A lo largo de su carrera Rafael Amargo también ha mantenido vínculos con el mundo de la moda. Ha desfilado para importantes diseñadores y ha realizado múltiples reportajes de moda para revistas de varios países; colaborado con el diseñador francés Stephane Rolland, bailando en el desfile de presentación de su colección 2013-14 en la Semana de la Moda de París, inspirada en Velázquez. En sus espectáculos ha contado con la colaboración de los más importantes modistos como Juan Duyos, Carlos Díez, Amaya Arzuaga, Roberto Verino o Francis Montesinos. También han diseñado vestuario para sus espectáculos destacados figurinistas teatrales como Yvonne Blake, Antonio Belart, Montse Amenós o Roger Salas. Rafael Amargo ha sido la imagen en España de Roberto Cavalli. Actualmente compagina la danza, como diseñador de moda con su línea *Amoramargo*, made in Italy, presentado sus colecciones en pasarelas como *080 Barcelona Fashion Week* (2017) y *Pasarela 948, Pamplona* (2018).

Ha recibido numerosos premios entre los que destacan cuatro *Premios Max de las Artes Escénicas*: dos por *Amargo* (Mejor Espectáculo y Mejor intérprete masculino de danza), uno *El Amor Brujo* (Mejor intérprete masculino de danza); el *Premio Positano Leonide Massine de la Danza* como bailarín y coreógrafo (la más importante distinción de danza de Italia, que han recibido figuras como Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Maurice Bejart, Alexandra Ferri, Moses Pendleton, o Lindsay Kemp entre otros), el *Premio de la APDE* (Asociación de Profesores de Danza Española y Flamenco de España), junto a Antonio Gades y Matilde Coral; la *Copa Teatro Pavón para Jóvenes Intérpretes* (1998). Pero es el público quien mejor ha acogido las creaciones de Rafael Amargo llenando los teatros en los que actúa. Un público que le ha concedido además el premio al *Mejor espectáculo de Danza de El País de las Tentaciones* por *Amargo* (2000) y *Poeta en Nueva York* (2002), que también ha sido elegido como *Mejor Espectáculo de la Década*, el año siguiente.

También ha sido condecorado recientemente con la *Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes de España*, y la *Medalla de Andalucía*.

Rafael Amargo colabora con la labor solidaria de diferentes ONGs, entre las que destaca la *Fundación Vicky Sherpa Eduqual en Kathmandú* (Nepal) de la que es Embajador o la *Fundación Sabera* en la India.

R A S T A T H O M A S

Rasta Kuzma Ramacandra, conocido profesionalmente como *Rasta Thomas*, es un bailarín, artista marcial, gimnasta y coreógrafo norteamericano, considerado, actualmente, como uno de los mejores bailarines de su generación

Rasta Thomas se formó en artes marciales y gimnasia antes que en ballet. A la edad de 13 años, comenzó a trabajar profesionalmente como bailarín en Le Juene Ballet, de Francia. Poco tiempo después comenzó a recibir numerosos premios, que incluyen Medallas de Oro de la competencia internacional de ballet de Varna y la competencia internacional de ballet de Jackson. Además, ha bailado en los Oscar, ha estado en un comercial de GAP, ha sido modelo para Capezio, ha protagonizado espectáculos en Broadway, ha bailado en la Casa Blanca, apareció en SYTYCD, hizo una película con Patrick Swayze y fue invitado por más de 25 compañías profesionales de renombre mundial, incluyendo Kirov Ballet y American Ballet Theatre y ha trabajado en estrecha colaboración con artistas tan famosos como Maya Plisetskaya, Tetsuya Kumakawa, Mikhail Baryshnikov, entre otros. Coreografió e interpretó un muy bien recibido "solo de ballet acrobático independiente" para *"Poeta en Nueva York"*, un musical flamenco de Rafael Amargo. Ocupó el cargo de director residente en la Academia de Danza Debbie Allen en Los Ángeles y fue el director y propietario de Showbiz National Talent Competition. En 2007 creó su compañía de baile Bad Boys of Dance, que tuvo éxito internacional con el exitoso programa "Rock the Ballet". Ha sido maestro de danza en empresas y escuelas de todo el mundo como Acosta Danza, Broadway Dance Center, Cirque du Soleil, y más. Hoy continúa compartiendo su arte como bailarín, director, productor, coreógrafo y profesor.

R A M Ó N O L L E R

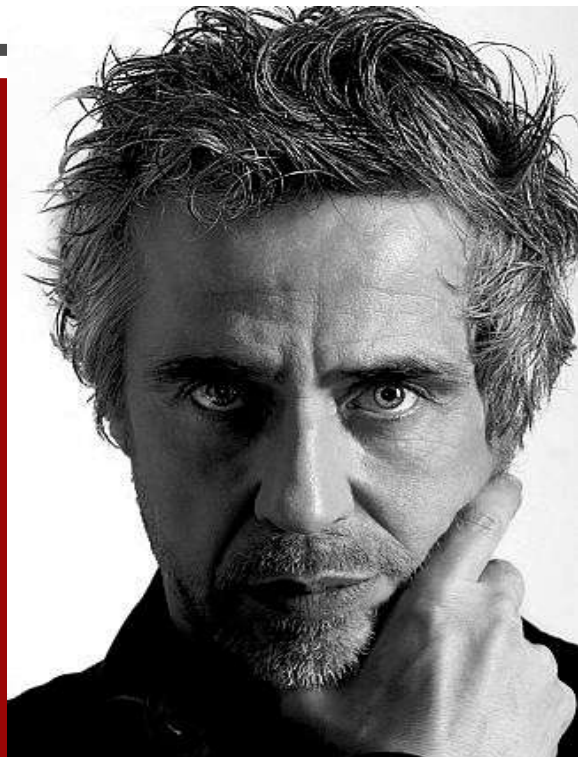
Ramón Oller Martínez (Esparraguera, 1962) es un coreógrafo y director de escena de Cataluña, España.

Estudió arte dramático en el Institut del Teatre en Barcelona, ampliando posteriormente sus estudios en danza clásica en Londres y París. Interesado, no sólo en la danza clásica, ha trabajado también en coreografías para el teatro, la zarzuela, el musical, la ópera y el ballet. En 1984 debutó como coreógrafo con su obra *Dos días y medio*, cuyo excelente recibimiento por el público le permitió crear al año siguiente la compañía "Metros".

Coordinador artístico del Centro Andaluz de Danza desde el año 1996, ha realizado coreografías para la Compañía Nacional de Danza, Ballet Nacional de España, Ballet Cristina Hoyos, ITdansa, Dagoll Dagom, Gran Teatro del Liceo, Centro Dramático Nacional, Teatro de la Zarzuela, Festival Internacional de Música de Peralada y el Teatre Lliure, así como el Ballet Nacional de Paraguay, Ballet Hispánico de Nueva York, Goodspeed Opera House (Estados Unidos), Ballet de la Ópera de Essen (Alemania) e Introdans (Países Bajos), entre otras

En 1994 fue galardonado con el Premio Nacional de Danza concedido por el Ministerio de Cultura de España y en 1996 con el Premio Nacional de Danza concedido por la Generalidad de Cataluña. Asimismo su obra *Romy & July* fue galardonada en 1998 con el Premio Ciudad de Barcelona de las Artes Escénicas.

En la actualidad es profesor de composición del Instituto del Teatro de Barcelona dentro de los estudios de grado superior de danza contemporánea. director del conservatorio de grado medio y superior de danza de barcelona institut del teatre .

R A F A E L

Rafael Morarira Roldán es un actor, cantante y dramaturgo español, oriundo de Sevilla.

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla.

Licenciado en Artes Dramáticas por la R.E.S.A.D.

Actuaciones como actor, escritor y adaptaor de textos en las Compañías Teatrales Sala Espejo, Cuarta Pared, El Canto de la Cabra, Cristina Rota, Teatro de Cámara de Madrid...

Autor del texto de canciones para el disco "La Luz de Damasco" producido por Raúl serrano Llengo para CBS-SONY.

Autor del texto de canciones musicadas por Rafael Rabay para actuaciones personales.

Autor de los textos del disco "Mater Hispania (11 Poemas Sinfónicos)" producidos y orquestados por Rafael Serrano y Javier Monteverde para CEZANNE PRODUCCIONES.

Actor del espectáculo "Eclectic" de Rafael Amargo, dentro del Festival Internacional de Danza Alicia Alonso, en La Habana (Cuba).

Autor e intérprete de varios poemas teatrales para el espectáculo "Dionisio... La Vid y Mil Noches" de la Compañía Rafael Amargo, estrenado en los Teatro Romanos de Málaga, Itálica (Sevilla) y Baelo Claudio (Cadiz).

M O R A I R A

J
E
S
U
S

D
U
R
A
N

ESTUDIOS

Solfeo y Piano por el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

4º Grado de Violoncello, por el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

2º Grado de Dirección de Orquesta y 3º Grado de Composición por el Real Conservatorio Superior de Música de Bilbao, "Juan Crisóstomo de Arriaga". (Por libre)

CURSOS Y SEMINARIOS

Técnico Certificado en Pro Tools y Avid, Mezcla Masterización Postproducción por el CICE, Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías. Curso de Composición para Cine y Televisión en la Escuela de Dirección y Composición ECD Bix Maestra, a cargo de los maestros Oscar Navarro y Francisco Melero.

Curso de Acústica, Captura y Grabación de Audio, Granada.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Compositor de la música de la obra "EL JURADO", de AVANTI TEATRO. Dirección: Andrés Lima.

Pianista, adaptando obras musicales de todos los tiempos al Jazz y al Swing, con Virginia Nölting en "YO MATÉ A KURT COBAIN" de P.ALFRESQUITO

Compositor de la música de la obra "EL PROFETA LOCO" de AVANTI TEATRO. Dirección: Julio Fraga.

Más de 10 años componiendo para los espectáculos de PATA TEATRO, como "EL ÁRBOL DE LA VIDA" o "FRANKENSTEIN, YO NO SOY UN MONSTRUO" entre otros. Compositor musical en el espectáculo de Rafael Amargo, "MESTIZO".

Pianista de RAIMUNDO AMADOR, durante los años 2010-2012.

Compositor de la BS del largometraje "Revelation", del director Néstor F. Dennis, producida por GREEN MOON.

Compositor y Productor Musical para LOASUR.

Pianista del bluesman Neoyorkino RICHARD RAY FARREL.

Compositor de diferentes cortometrajes, como "PSICÓPOLIS", varias veces Galardonado, dirigido por Miguel Mérida Lomeña.

Compositor Campaña Publicitaria "HEINKEL" del año 2007.

Cabeceras y Sintonías para Canal Sur Radio y Televisión.

P
I
L
A
R

D
A
L
B
A
T

Autodidacta de moda y licenciada en Economía, tras acabar sus estudios a caballo entre España, Reino Unido y Francia, Pilar trabaja como compradora de colecciones en París en los años 90.

Su amor por el diseño de moda y por el oficio la llevan a regresar a España para crear su propia marca en el año 2000.

Cada prenda es diseñada, elaborada de principio a fin y distribuida desde sus talleres en Granada.

Sus colecciones de autor están presentes en los más prestigiosos showrooms y puntos de venta de nuestro país y del extranjero.

Su línea de trabajo se caracteriza por una visión contemporánea de la moda capaz de crear prendas cuyo diseño resiste al paso del tiempo y por su excelente factura MADE IN SPAIN.

Pilar colabora con artistas plásticos y participa como docente y profesional en Escuelas de Arte y centros de enseñanza de moda de España.