

(30 Aniversario 1993-2023)

Cía. Residente en Las Rozas

JOAQUÍN RODRIGO

25 Aniversario del fallecimiento de Joaquín Rodrigo

SUEÑOS MUSICALES de un Genio

Dirección artística: Manuel Segovia
"Premio Nacional de Danza a la Creación"
Dirección ejecutiva: Violeta Ruiz del Valle

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS DE ESPAÑA

**Comunidad
de Madrid**

creA SGR

IBERICA
DANZA

Ayuntamiento de
Las Rozas
COMPAÑÍA RESIDENTE

SUEÑOS MUSICALES DE UN GENIO

SINOPSIS

Espectáculo Didáctico realizado con motivo del 25º Aniversario del Fallecimiento de Joaquín Rodrigo. El apoyo de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo a través de su hija Cecilia Rodrigo, ha sido fundamental para darle vida a este proyecto, quien con gran amabilidad ha compartido con nosotros detalles y anécdotas que han inspirado en buena medida esta obra.

Textos inspirados en el cuento “El niño que soñó la música” de Eduardo Moyano nos han permitido conectar más profundamente con la historia de Joaquín Rodrigo y su universo musical.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección artística, dramaturgia y coreografía: **MANUEL SEGOVIA**

Dirección ejecutiva y diseño de vestuario: **VIOLETA RUIZ DEL VALLE**

Maestra repetidora: **RAQUEL RUIZ**

Pianista narradora, colaboración en los textos y arreglos musicales: **CONSTANZA LECHNER**

Pianista niño (en el papel de Joaquín Rodrigo niño): **SAMUEL MATEO LECHNER**

Violonchelo y arreglos musicales: **JAVIER MORILLAS**

Bailarines: **MARÍA GURRÍA y ADRIÁN GÓMEZ**

Dibujos Dossier: **TEO PUEBLA**

Escenografía, ambientación e iluminación: **MIGUEL ÁNGEL RAMOS Y MANUEL SEGOVIA**

Realización vestuario: **CARMEN DE LA ROSA**

Asistente de dirección: **KARLA MARTÍNEZ**

Producción y Distribución: **DANZIBERIAARTE SL**

Objetivos:

1. Familiarizar a los estudiantes con la vida y obra de Joaquín Rodrigo.
2. Fomentar la reflexión sobre el esfuerzo y la superación personal.
3. Desarrollar habilidades de escucha activa y apreciación musical.

Duración:

Se recomienda dedicar al menos 3-4 sesiones de clase de 45-60 minutos cada una para completar las actividades previas.

Actividades Previas

Sesión 1: Introducción a Joaquín Rodrigo

1. Presentación Visual:

- Introducir la historia de Rodrigo, enfatizando su ceguera y cómo encontró en la música su forma de expresión.
- Utilizar una presentación con imágenes de Joaquín Rodrigo, su entorno y algunos de sus instrumentos (guitarras, pianos, etc.).

2. Discusión Grupal:

- Preguntar a los estudiantes: "¿Qué es la música clásica española para vosotros?" "¿Conocéis a algún músico que haya superado dificultades?"
- Facilitar un diálogo sobre la importancia de la música en la vida de las personas.

3. Actividad de Escritura:

- Pedir a los estudiantes que escriban unas líneas sobre lo que esperan aprender del espectáculo. Esto puede ser un pequeño texto reflexivo.

Sesión 2: La Importancia del Esfuerzo

1. Cuento Inspirador:

- Leer un cuento breve o el que adjuntamos, sobre la superación personal (puede ser un cuento adaptado o un relato de alguien conocido).
- Discutir cómo el esfuerzo y la perseverancia son importantes en la vida de las personas.

2. Actividad de Reflexión:

- Dividir a los estudiantes en grupos pequeños y pedirles que discutan: "¿Cuál es un desafío que han enfrentado y cómo lo superaron?".
- Cada grupo puede compartir su experiencia con la clase.

3. Carteles de Inspiración:

- Los estudiantes pueden crear carteles que representen sus propios desafíos y cómo los han superado, utilizando frases inspiradoras.

Sesión 3: Explorando la Música de Joaquín Rodrigo

1. Escucha Activa:

- Presentar fragmentos de las obras de Joaquín Rodrigo, especialmente el "Concierto de Aranjuez".
- Pedir a los estudiantes que cierren los ojos y visualicen imágenes que les sugiera la música.

2. Reflexión Escrita:

- Después de escuchar, pedir a los estudiantes que escriban o dibujen lo que sintieron al escuchar la música. ¿Qué imágenes o emociones les evocó?

3. Introducción a Instrumentos Musicales:

- Mostrar imágenes o videos de los instrumentos que Rodrigo utilizó (guitarra, piano).
- Si es posible, invitar a un músico local a que toque una pieza breve de Rodrigo o de música similar.

Sesión 4: Preparación para el Espectáculo

1. Revisión de Aprendizajes:

- Hacer un repaso de lo aprendido sobre Joaquín Rodrigo, su vida, su música y los valores de esfuerzo y superación.
- Utilizar preguntas abiertas para fomentar la participación: "¿Qué es lo que más les ha impactado sobre Joaquín Rodrigo?"

2. Actividad Creativa:

- Los estudiantes pueden crear un "libro de recuerdos" donde recojan sus pensamientos, dibujos y lo que han aprendido sobre Rodrigo y su música.

3. Ensayo de Expectativas:

- Realizar un pequeño ensayo sobre lo que esperan del espectáculo. Esto puede incluir una breve actividad de dramatización donde los estudiantes expresen cómo se sienten al respecto.

4. Charla sobre Comportamiento:

- Hablar sobre la importancia de la atención y el respeto durante el espectáculo. Crear expectativas claras sobre cómo deben comportarse en la representación.

Recursos Sugeridos

- Recursos visuales (presentaciones, videos).
- Grabaciones de las obras de Joaquín Rodrigo.
- Materiales para manualidades (papel, colores, cartulinas).

IBÉRICA de DANZA

La Compañía **IBÉRICA DE DANZA** fundada en 1993 por **Manuel Segovia** (*Premio Nacional de Danza a la Creación 2001* y *Premio Villa de Madrid a la Coreografía 2004*) y **Violeta Ruiz del Valle**, es una de las más consolidadas y prestigiosas del panorama escénico español.

Durante 32 años ininterrumpidos ha subido a los escenarios de más de treinta países sus espectáculos, donde la riqueza de la danza española es reinterpretada en un equilibrado espacio en el que convergen tradición y vanguardia, y donde la investigación, innovación y difusión del patrimonio dancístico español constituyen las señas de identidad.

La Danza española: El neo-folk, la danza estilizada, la escuela bolera, la danza histórica y el flamenco, con la música en directo, el teatro y el circo, forman parte según la producción, de más de 40 producciones estrenadas hasta el momento, presentadas en todo el mundo, con absoluto éxito de público y crítica.

Ha representado a España en numerosos Festivales y Ferias Internacionales y participado en importantes eventos como en 2016 en Wroclaw (Polonia) "Capital Europea de la Cultura" en un estadio para 40.000 espectadores y 500 artistas en escena, el Festival Cervantino en México, El Festival Internacional de Bogotá con más de 30.000 espectadores y realizado giras en Francia, Bélgica, Holanda, Finlandia, Italia, Rusia, Polonia, China, Tailandia, Indonesia, Malasia, India, Vietnam, Nepal, Yemen, Níger, Congo, Etiopía, Angola, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Armenia, México, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Uruguay y Argentina, entre otros países... y llegan recientemente **de gira en 12 ciudades de China**.

En **2024** estrenan **LA PRODIGIOSA ZAPATERA** de Federico G^a Lorca en el Real Coliseo Carlos III del Escorial. En marzo de **2023** estrenan **CELEBRACIÓN & GAUDÍ DANCE EXPERIENCE con motivo del 30 Aniversario de la Compañía** en la Sala Roja de los Teatros del Canal con las entradas agotadas y éxito absoluto de público y crítica con gira posterior en México. Con motivo del **50 Aniversario de la muerte de PICASSO** y de la **Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea** realizan gira en Andorra, Hungría, Nicaragua, Ecuador, Egipto y Perú.

En **2020** el espectáculo **“FÍGARO, BARBERO DE SEVILLA”** obtiene el reconocimiento de **“MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA en MADRID 2020”**. Desde entonces ha realizado giras nacionales e internacionales en **Armenia, México e Inglaterra** con 7 producciones diferentes: **QUIXOTE ORIGEN, PICASSO EN DANZA, CARMEN VS CARMEN o ESPAÑA MÁGICA DANZA** entre otros...

En **2015** IBÉRICA DE DANZA recibe el **PREMIO APDE** por su trayectoria y como referente de la Danza Española.

En **2013**, el espectáculo **IBÉRICA, 20 AÑOS EN DANZA**, con motivo del **20 Aniversario de la compañía**, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid con 10 bailarines y 10 músicos, entre ellos Eliseo Parra, Javier Paxariño y Fernando Egozcue, recibe **5 NOMINACIONES A LOS PREMIOS MAX 2013**, (*Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Música, Mejor Coreografía, Mejores Bailarines y Mejores Bailarinas*).

Teatros como el Albéniz, Fernán Gómez, Teatros del Canal y la práctica totalidad de los Teatros de la Comunidad de Madrid, han recibido sus producciones. A nivel nacional, el Teatro Jovellanos de Gijón, Gayarre de Pamplona, Teatro Circo de Albacete, Teatro Bretón de Logroño, Gran Teatro de Córdoba, Palacio Valdés de Avilés, Teatro Calderón de Valladolid, Palacio de Festivales de Cantabria, Principal de Burgos, Gran Teatro de Cáceres y otros muchos...

Con el apoyo del **Ministerio de Cultura (INAEM)**, la **Comunidad de Madrid** y avalada en su trayectoria por la **Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)**, el **Ayuntamiento de Madrid**, el **Instituto Cervantes**, y la **Unión Europea** entre otras instituciones.

PREMIOS y NOMINACIONES (más destacados) a MANUEL SEGOVIA y a la Compañía

-MANUEL SEGOVIA, “PREMIO NACIONAL DE DANZA A LA CREACIÓN 2001”.

De Manuel Segovia se premió "su investigación sobre el folclore español, al que logra dar una apertura, calidad y fuerza plenamente actuales".

-"PREMIO VILLA DE MADRID A LA COREOGRAFÍA 2004"

-El espectáculo **“FÍGARO, BARBERO DE SEVILLA”** obtiene el reconocimiento de **“MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA en MADRID 2020”.**

-2015 - RECONOCIMIENTO al éxito obtenido 4 días teatro lleno en Kazan (Rusia) con el espectáculo “CARMEN VS CARMEN” de la Compañía IBERICA DE DANZA.

-"PREMIO APDE 2015" a IBÉRICA DE DANZA por su trayectoria como “COMPAÑÍA REFERENTE DE LA DANZA ESPAÑOLA”.

-"5 NOMINACIONES PREMIOS MAX 2013" por el espectáculo “IBÉRICA, 20 AÑOS EN DANZA” (Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Música, Mejor Coreografía, Mejores Bailarines y Mejores Bailarinas).

-MENCION DE HONOR y HOMENAJE a MANUEL SEGOVIA en el FESTIVAL IBERICA CONTEMPORÁNEA (México 2013), por “SU IMPORTANTE Y DESTACADA TRAYECTORIA EN EL ARTE Y LA CULTURA ESPAÑOLAS”.

- NOMINACIÓN MANUEL SEGOVIA, “CAMPOS DE SOL Y LUNA” en el CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO** (Teatro Albéniz Madrid, 1997).
- MANUEL SEGOVIA “PREMIO CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO” por la coreografía CERIALIA** (Teatro Albéniz de Madrid, 1995).

CONSTANZA LECHNER

Complementa sus estudios clásicos con piano moderno y jazz en la Escuela de Música Creativa de Madrid, lo que le proporciona una gran comprensión de muy diversos estilos.

Esta amplia formación le ha permitido abordar repertorios con orquestas sinfónicas, como la Orquesta Filarmónica de España, la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Orquesta Sinfónica de Murcia entre otras, formar parte de diversas agrupaciones de Música de Cámara, y tocar y grabar discos con artistas de la talla de Fernando Egozcue, Ara Malikian, Javier Ruibal, Pablo Carbonell, Javier Krahe o Antonio Serrano.

Ha sido pianista de la compañía de danza de Antonio Najarro, de la compañía Ibérica de Danza y del Ballet Nacional de España.

Ha realizado giras por Francia, Grecia, Jordania, Suiza, Estados Unidos, Canadá (Festival de Jazz de Montreal en dos ocasiones), Turquía, Chipre, Bahreim, Omán, Alemania

y Japón. Su proyecto personal es acercar la Música Clásica a los pequeños, para lo cual graba el CD "INFANCIA", y realiza desde 2015 el Concierto Familiar "El Mini Concierto de piano".

JAVIER MORILLAS

Javier Morillas Buendía, madrileño, comienza sus estudios de violonchelo a los 8 años en el Conservatorio Joaquín Turina con Francisca Oliver. En 2013 se gradúa en interpretación del violonchelo en Musikene bajo la tutela de Damián Martínez Marco y realiza un Máster en Interpretación Musical en la Universidad Alfonso X el Sabio con Asier Polo y María Casado. Durante el Máster, interpreta como solista el Concierto de Haydn en Re M.

Ha recibido clases de maestros como Paul Friedhoff, Emil Rovner, Peter Bruns y Dragos Balan. Compagina la enseñanza con la interpretación solista, camerística y orquestal. Ha sido profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio y MusicalArts, e impartido masterclasses en el Festival Luigi Boccherini. Ha actuado en el Teatro Real Carlos III, Auditorio Nacional y Palau de la Música. En el flamenco, ha participado en festivales como la Bienal de Sevilla y colaborado con artistas como Sara Calero, José Almarcha y Manuel Segovia. Ha grabado varios discos, incluyendo "Lo traigo andao" y "Deja que te lleve".

MANUEL SEGOVIA

- Coreógrafo, bailarín y director de la Cía. IBÉRICA DE DANZA (desde 1993)
- “Premio Nacional de Danza a la Creación- 2001”
- “Premio Villa de Madrid a la Coreografía “Antonio Ruiz Soler”, edic. 2004
- Miembro Fundador de Emprendo Danza (As. de Empresas de Danza de la Com. de Madrid)
- Miembro Fundador de FECED (Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza)
- Presidente de la Academia para la Difusión de la Danza Española
- Miembro Fundador de la Academia de las AAEE
- Fundador y director artístico de los Festivales de música "FOLKINVIERNO" y “MADRIDFOLK”
- Maestro y coreógrafo, imparte talleres, seminarios y clases magistrales en todo el mundo.

Manuel Segovia concibe la Danza Española desde una visión contemporánea, en la que el folk estilizado representa su sello más personal y donde la danza clásica española, la escuela bolera, la danza histórica y el flamenco, se dan cita en su trabajo coreográfico.

Desde 1993 junto a Violeta Ruiz del Valle dirige la compañía *Ibérica de Danza*, formación pionera y una de las más representativas de la Danza Española que aparece cuidada y delicadamente actualizada bajo su directriz y en la que “el folk toma un protagonismo al que nunca pensó llegar...”.

Sus últimas producciones: *La Prodigiosa Zapatera, Celebración & Gaudí Dance Experience (30 Aniversario de la Cía) María de Zayas y el Gran Inquisidor, Danzando con Scarlatti (2022), Consagración (2021), Quixote Origen (2020), Fígaro, Barbero de Sevilla (2019)* “Mejor espectáculo de Danza de Madrid en 2020”, *Romero de Torres, Carmen vs Carmen, Novilunio, Hispania Tribal, Maimónides, Un Viaje sin Retorno, Ibérica, 20 Años en Danza (2013)*, que obtiene “5 Nominaciones a los Premios Max”...

En 2023 es invitado por Rubén Olmo, director del BNE para realizar un Taller Coreográfico dentro del [#BNEenMovimientoPerpetuo](#).

Y entre los 1º espectáculos: *Cerialia (1994, Premio del IV Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco), Campos de Sol y Luna (1995), Dalí, puerta del desierto (2004), Iberia Mágica (2006), Duendiberia (2007), Albéniz, Subiendo al Sur (2009)...* son algunas de las más de 30 producciones realizadas hasta la fecha.

Colabora con diferentes directores de escena: Nacho García (2020 *Reinar Después de Morir*, 2017 *D. Chischiotte in Corte della Duchessa*, 2016 *Carmen Opera Wroclaw*, 2015 *Enrique VIII y La Cisma de Inglaterra*, 2014 *Black el Payaso/Ipagliari*), Manuel Canseco (2013, *Fuenteovejuna*), Ángel Montesinos (2009, 2010/12, Cía. Lírica de Mª Dolores Marco), Mario Gas (2010, Cía. Rafael Amargo), J. L. Alonso de Santos (2002, CNTC Peribañez y *el Comendador de Ocaña*), Narros (2003, CNTC *El Burlador de Sevilla*) y el musical *La Maja de Goya* de Vicente Escrivá (1997/98).

Manuel Segovia estudia música y guitarra clásica en el *Real Conservatorio de Madrid*, danza tradicional con Juanjo Linares, ballet clásico con Juana Taft, danza clásica española con Betty y Aurora Pons, flamenco con María Magdalena y Ciro, entre otros maestros... Posteriormente continúa sus estudios en la *Escuela del Ballet Nacional de España (1977-79)*, compaginando estas actividades con estudios de arte en FAE (*Fomento del Arte Español*). Comienza su carrera profesional en el *Teatro de La Zarzuela* con Alberto Lorca como coreógrafo y forma parte del *Ballet Antología*. Participa en la película *Carmen* de Carlos Saura con coreografía de Antonio Gades y con el espectáculo *Antología de la Zarzuela* de José Tamayo (1982-87), con Plácido Domingo, José Carreras y Teresa Berganza, en los teatros más importantes del mundo... Estudia Fundamentos de la Creación Artística en la Escuela de Arte de S. Felipe del Morro, en Puerto Rico (1990/92).

VIOLETA RUIZ DEL VALLE

- Directora ejecutiva, productora y codirectora artística.
- Titulada en Danza Clásica y Danza Española por el Conservatorio Superior de Murcia
- Bailarina y directora de la Cía. IBÉRICA DE DANZA desde su creación en 1993.
- Postgrado "Especialista en Gestión de la Comunicación en Organizaciones Culturales". Instituto Complutense Ciencias Musicales. Universidad Complutense de Madrid.
- Título propio en "Programa ejecutivo de Diseño y Crecimiento para empresas del Sector Creativo" del Centro Superior de Diseño.
- Maestra y coreógrafa
- Coach personal y empresarial para artistas

Directora de la compañía Ibérica de Danza desde su creación en 1993 junto a Manuel Segovia (*Premio Nacional de Danza a la Creación y Premio Villa de Madrid a la Coreografía*) en la que ha sido bailarina y en la que es responsable de la dirección ejecutiva y la codirección artística, además de realizar el diseño de vestuario.

32 años de intenso trabajo y más de 40 espectáculos avalan el prestigio de la compañía, una de las más consolidadas de nuestro panorama escénico, que ha subido a los escenarios de más de treinta países sus espectáculos, donde la riqueza de la danza española es reinterpretada en un equilibrado espacio en el que convergen tradición y vanguardia.

En marzo de 2024 estrenan **LA PRODIGIOSA ZAPATERA**, versión personal de Manuel Segovia sobre la ZAPATERA PRODIGIOSA de García Lorca y en 2023 con motivo del **30 Aniversario de la Compañía** estrenan **CELEBRACIÓN & GAUDÍ DANCE EXPERIENCE** en la Sala Roja de los Teatros del Canal con las entradas agotadas y éxito absoluto de público y crítica con gira en México y con motivo del **50 Aniversario de la muerte de PICASSO** y de la **Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea** realizan gira en Andorra, Hungría, Nicaragua, Ecuador, Egipto y Perú.

Violeta Ruiz del Valle obtiene los Títulos Profesionales de Danza Clásica y Danza Española en 1978 por el Conservatorio Superior de Murcia y posteriormente amplía sus estudios con maestros en diferentes especialidades como Pacita Tomás y Joaquín Villa, Juana Taft, Ciro, Goyo Montero y Azorín, entre otros... En los años 80 actúa en los escenarios de medio mundo con La Antología de la Zarzuela de José Tamayo y Plácido Domingo y las coreografías de Alberto Lorca. Durante varios años forma parte del Ballet del Silvia Ivars del que posteriormente es capitana en Puerto Rico desde 1990 a 1992, donde amplía sus estudios en el Ballet Concierto y en la Escuela de Arte de San Felipe del Morro. Luisillo, Rafael Aguilar, Camborio, Joaquín Ruiz o Antonio Canales son otras compañías en las que participa en su trayectoria. Formadora de danza clásica y española durante varios años es también instructora internacional de talleres coreográficos y *máster class*.

El inicio de Ibérica de Danza en 1993 marca hasta la actualidad su trayectoria profesional dedicándose en pleno a la producción, distribución y gestión general de la compañía, en la que constantemente se actualiza con diferentes cursos de formación relacionados.

También Coach y formadora del equipo Coaching Madrid, compagina su actividad en el ejercicio del *Coaching* personal, en la investigación y en la aplicación del Coaching empresarial, llevando a cabo procesos de Coaching dirigidos a creativos y artistas.

Teaser SUEÑOS MUSICALES DE UN GENIO: <https://goo.su/ZWVu>