

PEER GYNT

Un proyecto
DE SOPRANO Y ARPA

**DOSSIER
ARTÍSTICO**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

SINOPSIS ARGUMENTAL

LA MÚSICA

NUESTRO VIAJE CREATIVO HACIA LA INFANCIA

ASOMBRO Y MIRADA "MENOS ES MÁS"

CURRÍCULUMS ARTISTAS

GALERÍA FOTOGRÁFICA

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

MATERIAL DIDÁCTICO

TEASER DEL ESPECTÁCULO

CONTACTO

”
Sólo es posible
acercarse a la
esencia del arte
reconociéndonos como
niños y niñas que ven y
escuchan por primera
vez.

INTRODUCCIÓN

Peer Gynt es una **obra-concierto didáctica** enfocada y dirigida a un **público infantil y familiar**. Versión libre de la obra *Peer Gynt* de H. Ibsen con música de E. Grieg.

Con este proyecto, la compañía **De Soprano y Arpa**, formada por Quiteria Muñoz y Úrsula Segarra, dan el salto a las artes escénicas a través de la mirada del público infantil, espontánea e ingenua, entendiendo que **sólo es posible acercarse a la esencia del arte reconociéndonos como niños y niñas que ven y escuchan por primera vez**, utilizando para este fin danza, música, gesto, movimiento e imágenes como herramientas capaces de abrir nuevos horizontes.

El lenguaje escénico es sencillo, efectista y sugerente. Un espacio activo, con pocos elementos pero en continua transformación: una manta que puede volar, navegar o convertirse en todo tipo de objetos.

Los audiovisuales y la iluminación, combinados con otros efectos más vanguardistas, crean **una atmósfera de ensueño y un mundo de emociones** que provoca el asombro y la curiosidad en nuestros pequeños espectadores, suscitándoles preguntas. Pensando, sintiendo y emocionándose juntos con “la historia de *Peer Gynt*”.

Peer Gynt es un joven divertido, alegre y con mucha imaginación que viaja ensoñado, a través de un mundo en el que le suceden toda clase de aventuras. Gracias a la música, Peer descubre un universo de emociones.

Una mañana se despierta dispuesto a pasar un día muy divertido. Por el camino encuentra a Solveig, una chica muy guapa, y se enamoran a primera vista. Se pasan el día jugando juntos... hasta que Peer decide abandonarla e irse hacia el bosque.

Allí, encuentra una cueva y mientras se está adentrando a explorarla, le descubren unos monstruos y le persiguen. Peer siente mucho miedo y acaba huyendo despavorido.

SINOPSIS ARGUMENTAL

Después, se embarca en un viaje que lo lleva hasta África, donde conoce a Anitra, que le intentará seducir. Peer duerme junto a ella pero al día siguiente es despertado por una fuerte tormenta que le produce miedo y añoranza y decide volver a su patria, donde se reencuentra con su primer amor.

LA MÚSICA

He elegido realizar el arreglo para arpa de las suites orquestales de Peer Gynt de Edward Grieg por diversos motivos que se remontan muy atrás en el tiempo: recuerdo que Peer Gynt era una de las obras orquestales que desde muy pequeña acompañaban mi juego en el radiocasete de casa. Su música es uno de los recuerdos de infancia más vívidamente grabados en mi memoria.

Por otro lado, la música de Grieg es, sencillamente, maravillosa. Sin este elemento de belleza artística estoy convencida de que no habría base sólida sobre la que construir ningún elemento escénico.

Era pues, un reto personal atrapar toda su esencia y trasladarla de la gran orquesta al arpa pasados ya 30 años desde ese juego de niña y como arpista profesional.

*Recordar, escuchar, convertir e interpretar el **Lamento de Ingrid, La mañana, La boda, La nana de Solveig, El rey de la cueva de la montaña, La canción árabe, la Danza de Anitra** y la **Canción de Solveig** ha sido una de las experiencias más gratificantes de toda mi carrera profesional tanto musical como personalmente. Y es mi deseo que cale tan hondo en los pequeños espectadores como influyó en mi propia infancia.*

Úrsula Segarra.

NUESTRO VIAJE CREATIVO HACIA LA INFANCIA

En nuestro primer viaje creativo para la infancia partíamos de una declaración de intenciones: A los niños, al igual que a los adultos hay que tomarles en serio. Las niñas y niños no son un producto artístico “de segunda” y por ello es nuestra obligación como responsables de sus primeras experiencias artísticas ofrecerles lo mejor de nuestro esfuerzo y creatividad.

En nuestro espectáculo, encontramos en la primera escena a un Peer Gynt de la edad de los niños jugando libre bajo la mirada de su madre que permite al niño ser niño, es decir, imaginar con libertad su mundo, sentirse querido y cuidado, y, en un futuro, reunirá toda su fuerza para ser libre y feliz; para despedirse y marcharse a descubrir mundo: **de su libertad nace su valor para emprender su viaje.**

Durante el proceso creativo junto al maravilloso coreógrafo Pep Ramis, nos animamos a volver a ser niños, inventando juegos, bailes, saltos, en definitiva imaginando como sería una vida pensada por ellos.

Hemos constatado en el proceso de creación que cuando un niño no necesita más información, simplemente ni pregunta ni demanda, es decir que ni puede ni quiere comprender más de lo que necesita. Por tanto necesitamos sencillez y simplicidad en nuestros planteamientos artísticos —lo que no significa en ningún momento ausencia de reflexión—, sino que, como creadoras nos supone el reto el dejar de tenerlo todo controlado, y ofrecer todos los recursos escénicos para que cada niño configure su historia. Peer nos invita a soñar con ellos y como ellos -sin importarnos el por qué-.

En Peer Gynt pretendemos que los pequeños vivan —al menos durante 50 minutos—, en el país de lo imposible. Siempre desde los ojos misteriosos de niños que descubren con asombro un mundo que despierta con una casa que cobra vida al son del arpa, una vida (Solveig) que surge y canta a la ausencia de Peer, un viaje alrededor del mundo con un pañuelo, o con una mujer del desierto (Anitra) que es igual de traviesa que él.

ASOMBRO Y MIRADA

Esto reafirma nuestra premisa de volver a mirar la vida y el arte con ojos brillantes de niño. Somos muy afortunadas de contemplar sobre el escenario sus rostros y miradas. Son maravillosas. Y sus comentarios, sus reacciones, su asombro, su risa o su preocupación por lo que estamos transmitiendo. Es maravilloso descubrir que viven la obra del mismo modo que viven la vida. Con su imaginación.

Para ello hemos reducido la estructura escénica a la mínima expresión. Nuestra creación artística está influenciada por las teorías psicológicas que afirman que **el niño es el principal protagonista en su propia educación** y es en él mismo donde se inicia y finaliza el proceso de aprendizaje.

Indudablemente no somos tan ingenuas para pasar por alto la influencia que la sociobiología juega en este proceso, pero creemos que la teoría de la plasticidad cerebral ha demostrado la enorme importancia de las experiencias personales a la hora de configurar todo lo que somos y sentimos

Pretendemos que con los elementos y las acciones que les mostramos sean capaces de mover ellos mismos su inquietud y asombro ante lo que se le presenta. Saben lo que les mueve, lo que les sugiere, lo que necesitan si les damos las condiciones desde nuestra posición privilegiada de creadoras del espectáculo para llevarlo a cabo. Ellos, mientras, van encajando sensaciones, sentimientos, para dar respuestas a

lo largo de la obra. Derrumbando el mito de que la sobreestimulación intelectual sea garantía de mayores inteligencias futuras, afirmamos que aplicado también a la escena-, el bombardeo de estímulos no hace niños más "listos", sino que el abigarramiento barroco de recursos, si se me permiten la expresión, de nuestros escenarios en los espectáculos infantiles, no conducen a ninguna experiencia asombrosa. Necesitamos educar desde el asombro, respetando su libertad interior, respetando sus ritmos y fomentando el silencio.

De ahí que nuestro espectáculo Peer Gynt sea mudo: únicamente nos serviremos de la música, la iluminación, los elementos de la escena, o de la proyección, pero no de la palabra. Quizás lo más significativo sea la reacción que observamos en algunos pequeños durante el primer minuto de la obra, ya que se encuentran con un nuevo código que interpretar, el corporal. Casi todo ocurre desde el cuerpo de Peer, ya que en nuestra obra, las acciones no son verbales.

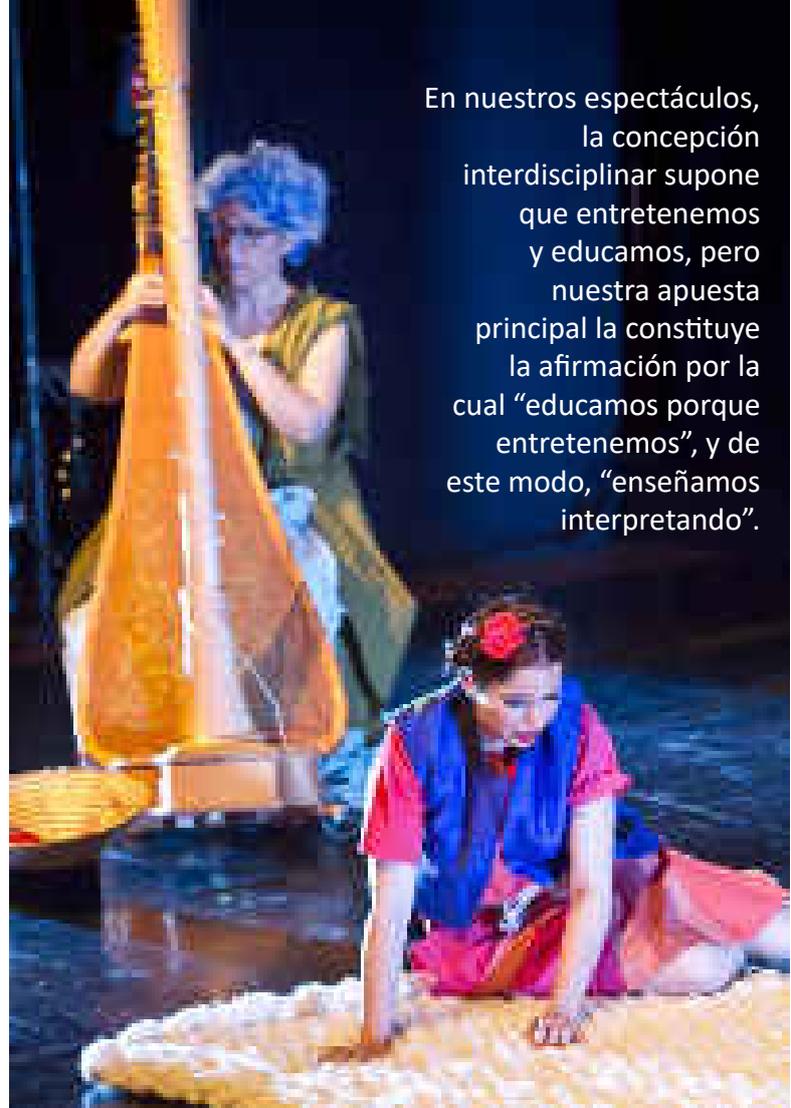
Los niños no están acostumbrados a que les cuenten historias sin palabras, pero se adaptan en un tiempo récord al nuevo lenguaje y siguen igual de atentos la trama argumental como si la obra fuera narrada. Teníamos también el compromiso de incluir la danza contemporánea y hemos tenido la inmensa suerte de contar con Paula para un personaje tan especial como Peer Gynt. Sin su sensibilidad, sin su maestría y sin su complicidad con los más pequeños sería imposible crear esta unión entre el público y nosotras.

"MENOS ES MÁS"

CURRÍCULUMS DE LAS ARTISTAS

DE SOPRANO Y ARPA

En nuestros espectáculos, la concepción interdisciplinar supone que entretenemos y educamos, pero nuestra apuesta principal la constituye la afirmación por la cual “educamos porque entretenemos”, y de este modo, “enseñamos interpretando”.

Quiteria Muñoz y Úrsula Segarra forman desde hace más de dos años “De Soprano y Arpa”, un dúo valenciano que propone un acercamiento diferente a la música clásica. Su planteamiento consiste en llevar la música a lugares no habituales y así llegar a un público diferente.

En Abril de 2015 inician su andadura conjunta con la presentación del primer programa **DOUCES MÉLODIES**, música francesa de entreguerras con obras de Fauré, Debussy, Ravel, Satie, Saint-Saëns, Poulenc..., basadas en poemas y textos de reconocidos autores como Jean Anouilh, Sully Prudhomme, Henry Cazallis, Henry Pacory, A de Lamartine, Banville o Armand Silvestre. En Septiembre de 2015 amplían horizontes con su primera colaboración con la danza contemporánea y la moda en el espectáculo **IRREVERENCIA** en Fabrika12 y en Febrero de 2016 lo hacen en la Fábrica de Hielo (Valencia).

En Abril de 2016 inician la gira de presentación de su primer disco “Douce Méloдиеs”, actuando en lugares como Casa Do Brasil e Iglesia de las Mercenarias Gongora (Madrid), Celrá (Girona), Cuenca, Zaragoza Jérica, Loriguilla, Pavías... entre otros y en salas más alternativas como:

Rambleta , La Vitti, Deluxe Pop Club, Electropura, Ubik Café, Jarité Espai Obert Han actuado en Festivales como Polinya Intim, Malilla Concerts al Carrer, MUV Circuito de Música Urbana Valencia, Espai Clàssic (Castellón), la Troupe Rambleta, Cicle Música a la Capella, Este mismo año colaboran con la asociación de refugiados Mare Nostrum.

En Enero de 2017, fueron seleccionadas por el Centro de Creación e Investigación L'Animal a l'Esquena, para desarrollar su primer proyecto **PEER GYNT**, una adaptación libre de la obra H. Ibsen y música de E. Grieg dirigida a público infantil, trabajando bajo la supervisión del coreógrafo Pep Ramis (Mal Pelo) en Febrero de 2017.

Grupo seleccionado por *musaE* (Música en los museos estatales) y VI Jornadas de Didáctica de la Música de la UIMP que se organizan este año en Cuenca.

En Mayo de 2017 se estrena Peer Gynt en el Palau de la Música de Valencia y **BEBESOL**, espectáculo de nueva creación dirigido a bebés de 0 a 16 meses.

SOPRANO

Quiteria Muñoz, nace en Valencia, ciudad donde finaliza sus estudios de piano y canto en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo con Ana Luisa Chova, Patricia Lloréns y Husan Park. Sigue recibiendo consejos de la soprano Lella Cuberli, el tenor Jaume Aragall y el barítono David Menéndez, entre otros.

Forma parte de la Accademia italiana del belcanto Rodolfo Celletti.

En su discografía cuenta con un disco solista de la Misa de Juan Bautista Cabanilles, otro disco del compositor Juan B. Comes, ambos del sello discográfico Brilliant Classics grabado en 2012, y otro de canciones para voz y piano del compositor Christian Roca. En abril de 2016 presenta su disco de canción francesa "Douces mélodies" junto con la arpista Úrsula Segarra.

Ganadora del Concurs Mirna Lacambra edición XVII y finalista del concurso Les Corts de Barcelona en mayo de 2014. Ese mismo verano cantó en el Festival de música "Della Valle d'Itria" de Martina Franca (Italia), ganando el premio otorgado por el público.

Ha cantado como solista de prestigiosos coros y grupos de cámara como Amystis cor de cambra, L'Almodí cor de cambra, Harmonia del Parnàs y Capella de Ministrers. Formó parte del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo y es refuerzo del Cor de la Generalitat Valenciana trabajando junto con la Orquesta de Valencia o la del Palau de les Arts entre otras.

En Noviembre de 2015 debutó en el Teatro San Carlo de Nápoles con la Segunda sinfonía de Mahler dirigida por el maestro Fabio Luisi.

ARPA

Úrsula Segarra, nacida en Vall de Uxó (Castellón) realiza sus estudios musicales en los conservatorios José Iturbi de Valencia, Superior de Castellón y Manuel Castillo de Sevilla. Realizando un postgrado en el Conservatorio Superior de música de Madrid con María Rosa Calvo-Manzano.

Ha Grabado para RNE el recital para arpa celebrado en San Cugat del Vallès.

Premio extraordinario de fin de grado elemental, medio y superior, Euterpe de la música.

Galardonada en el concurso internacional Arpista Ludovico y IV International harp contest en Soka, Japón. Y Primer premio en el concurso permanente de jóvenes intérpretes de Juventudes Musicales, Bilbao 2003.

Ha interpretado como solista el estreno de la obra Cielo y Tierra de Claudio Prieto y el concierto para flauta arpa y orquesta de Mozart acompañada en ambas ocasiones por la Orquesta de la RTVE. Ha sido dirigida por maestros como L.Maazel, Z.Mehta, P.Steimberg, N. Luisotti, M.A Gómez Martínez entre otros.

Actualmente es freelance dedicada a la interpretación de todos los géneros musicales abarcando música sinfónica, de cámara y solista para arpa.

BAILARINA

Paula Romero estudia en el Conservatorio Superior de Danza de Valencia en la especialidad de Coreografía y Técnicas de la interpretación de Danza Contemporánea. Se ha formado anteriormente con Modem Studio Atelier Compagnia Zappalà Danza y Conservatorio Profesional de Danza de Valencia.

Experiencia profesional: “Les Solidàries” Atiro Hecho, “Fer-se un lloc” de La Coja Dansa, “Olea” Visitants Teatre, “Poble Nou” Mou Dansa, “El Mercado es más libre que tú” Atiro hecho, “Qualsevol” La Coja Dansa, “Ello” dirigida por Joaquín Collado y estrenada en Russafa Escénica 2015, “Aproximacions a Poble Nou” Mou Dansa, “Sísifo, Proletario de los dioses” dirigida por Ximo Flores para Sagunt a Escena 2015, “Lei e Tancredi. Denunce di corpi parlanti” Cie Twain Physical Dance Theatre, “Creatura” Ester Garijo, “Da Capo” Otra Danza, “L’Ombra del Minotauro” Compagnia Petranura Danza, “One + one= one” Compagnia Petrillo Danza, “Retrats hàbitats” La Coja Dansa.

Premio extraordinario de la Comunidad Valenciana promoción 2009 y 1º premio XIII Concurso Internacional de Danza Ciutat de Ribarroja del Turia.

FICHA ARTÍSTICA

Título: Peer Gynt

Público preferente: Funciones escolares para educación infantil o público familiar

Duración del espectáculo: 50 minutos

Elenco:

Quiteria Muñoz, soprano

Úrsula Segarra, arpa

Paula Romero, bailarina

Producción y Dirección artística: De soprano y arpa

Asesoramiento coreográfico: Pep Ramis

Audiovisuales y diseño gráfico: Pilixip

Caracterización: Maluka Makea

Vestuario: Cristina Perpiñá

Adaptación musical: Úrsula Segarra

Espacio sonoro: Marcos Ripoll

Regiduría: Sandra Jiménez Llorens, Amparo Pérez

Fotografías: Alejandro Sánchez, Sandra Jiménez Llorens, Sonia Ferrer y Cristina Cucinella

Producción ejecutiva: Sonia Gil

Proyecto en residencia en **L'animal a l'esquena**

Fecha de estreno: el 9 de Mayo de 2017 en MENUT PALAU. Palau de la Música de Valencia.

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN ESPECTÁCULO

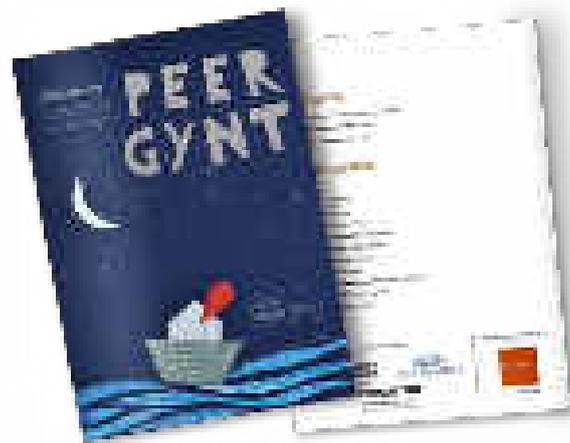
- Espacio escénico mínimo 6 x 10 m.
- Linóleo negro.
- Aforo escénico a la italiana. Cámara negra. Se utilizan bambalinas, en su defecto colocar corpóreos negros.
- Techo técnico para iluminación, dimmer, focos y mesa de luces programable.
- Cuatro calles laterales con 2 par 64 cada una.
- Telón de fondo negro
- Pantalla de proyección que ocupe el máximo espacio posible del fondo.
- 1 banqueta para tocar el arpa.
- Video proyector con un mínimo de 7.200 lumens. Cableado RGB o HDMI.
- Alargos de corriente.
- 1 micro para el arpa.
- 1 micro de diadema para soprano.
- 1 DI st para ordenador.
- Mesa de sonido para mezcla
- Sistema de amplificación y emisión de sonido en sala. Al menos un retorno en escena.

TRABAJO DIDÁCTICO

Debido a la gran importancia que tiene la función educativa en nuestros espectáculos y siendo Peer Gynt creado específicamente para los más pequeños creimos conveniente elaborar unas guías didácticas para darle también una finalidad pedagógica.

Esta documentación adicional tiene como objetivo principal poder disfrutar más de la música en directo reconociendo previamente el arpa, y las melodías principales que posteriormente serán interpretadas, identificando a los personajes y conociendo previamente la historia que les vamos a mostrar.

Las autoras de las guías son expertas en pedagogía musical y actualmente pueden trabajarse en castellano y en valenciano.

Autoras: Judit Gual Pallarés y Sònia Ferrer Lores

Ilustraciones y maquetación: Pilixip

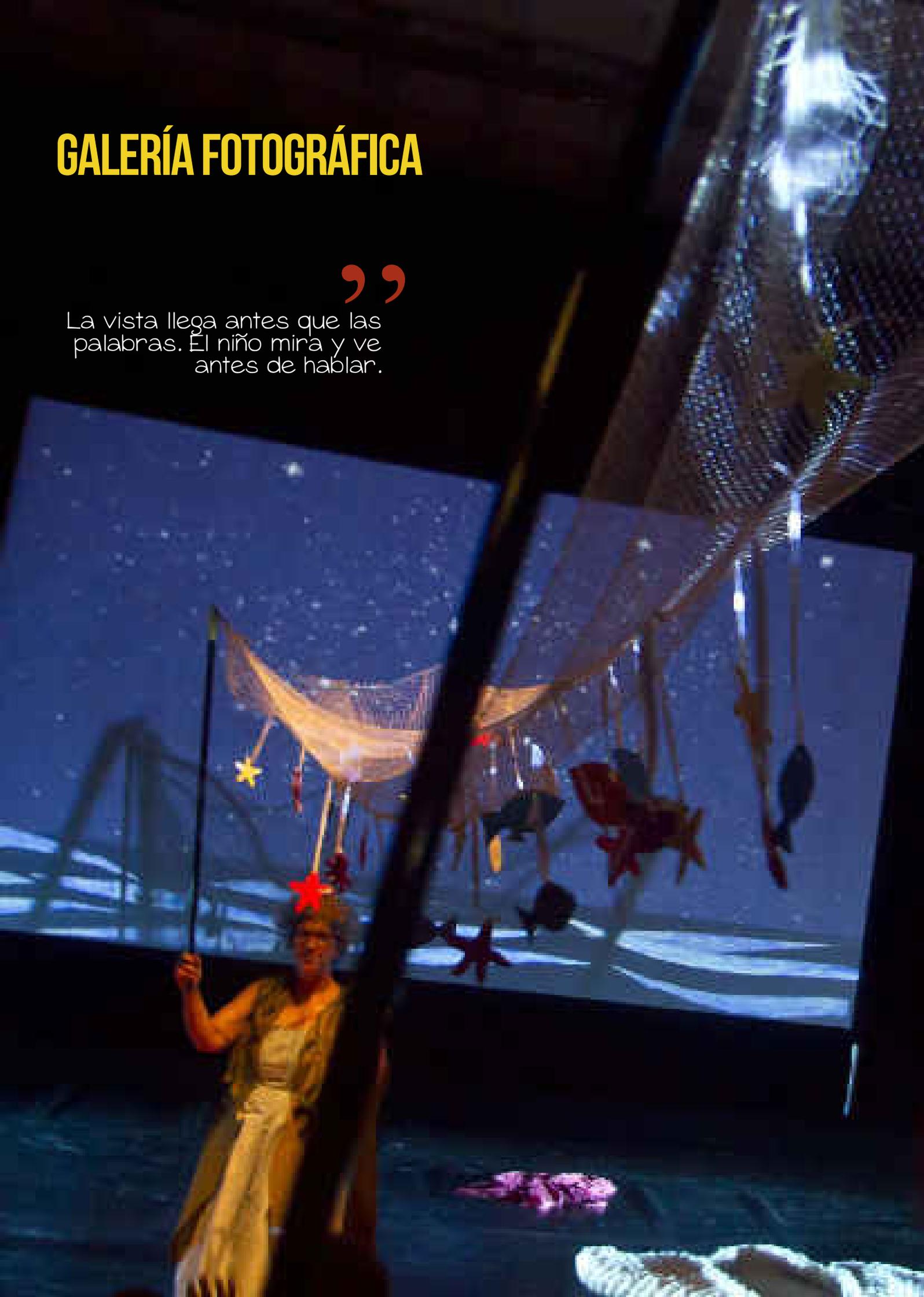
Coordinación y revisión: Sonia Gil

GALERÍA FOTOGRÁFICA

”

La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar.

TEASER DEL ESPECTÁCULO

”

Nuestros modos de ver afectan a nuestra forma de interpretar.

John Berger

CONTACTO

+34 667 945 954

desopranoyarpa@gmail.com

www.desopranoyarpa.com

EDUCANDO EN EL ASOMBRO