BIEN VALE UN IMPERIO

UN ESPECTÁCULO DE **PAULA COMITRE**

SOBRE *el proyecto*

Con un rigor y una ambición que nos desarma, **Paula Comitre** se ha propuesto entender las claves, las bases, los gestos que constituyen lo que todavía llamamos flamenco. Si en *Après vous, Madame* se fijó en Antonia Mercé, La Argentina, ahora es *Pastora Rojas Monge*, **Pastora Imperio** el objeto de su devoción.

La idea es la misma, partir de sus repertorios coreográficos, de sus mudanzas, de sus estilos, y traerlos a un cuerpo del siglo XXI, el que encarna la propia Paula Comitre. Es admirable ver esas transiciones, como lo que llamamos tradición se nos aparece como algo nuevo. Los brazos arriba y el giro de las muñecas, la bata de cola, el majestuoso paseo son algunas de las marcas indelebles que ha dejado Pastora en el flamenco. Todo está ahí, pero la Comitre lo hace actual, presentísimo, casi un flamenco del futuro.

Con las guitarras de **Pedro Rojas Ogáyar, Francis Gómez** y **Jesús Rodríguez**, que despliegan su toque en un abanico enorme de épocas, texturas y paisajes, casi una escenografía. Escuchen las guitarras: cuplé, cabaret, sicalipsis, *El amor brujo*, Mejoranas, el amor gitano, ¡las bombas «marditas» de la guerra civil española!, Enrique El Cojo, Escuela Sevillana de Baile, paseo de la alegría de Cádiz. Verán ustedes al cuerpo de la Comitre recogerse, estirarse, alzar los brazos y echar a andar.

Y después está el espectáculo que despliegan **Fuentesal Arenillas**, costureras de cartoné antiguo, barbas de ballenas, estructuras óseas, el peso de la tela, toda la anatomía del baile de Pastora Imperio transparentándose con la forma de unos trajes y una escena. Todo muy sencillo y preciso. Todo amor encima del escenario. La Comitre y Fuentesal Arenillas ejecutan un verdadero dúo, trío en este caso. Lo han cuajado, se han entendido, se han correspondido para que Pastora Imperio salga ganando.

Hay un eros especial en esta propuesta, en cómo se mueve la escena, en el encanto, en la lentitud, en el paso lento. Ante Pastora Imperio el espectador se convertía en un títere enamorado, alguien que se mueve a su antojo. Ese dejarse llevar, ese suspender por un momento las defensas críticas, abandonarse al deseo, ir de la mano, sentirse zarandeado, acompañado, pareja de baile. Va a ser un placer acompañar a Paula Comitre en este paso a dos con Pastora Imperio.

PEDRO G. ROMERO

”Esta Pastora, vale un imperio”

JACINTO BENAVENTE

SOBRE *el proceso*

Bailarina y coreógrafa de flamenco, Paula Comitre hace dialogar la memoria y la escena. Tras una estancia en París en 2023, donde descubre los archivos personales de la gran bailaora Antonia Mercé, conocida como *La Argentina*, retoma las huellas de una figura pionera situada en la encrucijada de las vanguardias españolas y francesas. Su proyecto *Bien vale un Imperio* constituye la segunda parte de una **trilogía escénica** formada por tres espectáculos dedicados a mujeres **bailarinas de la Edad de Plata**, cuyas aportaciones fueron fundamentales para la configuración de la danza española y el flamenco actuales. *Après vous, Madame*, primer capítulo de la trilogía, estuvo inspirado en Antonia Mercé. En esta ocasión, *Bien vale un Imperio* toma como referencia la figura de Pastora Imperio, con el deseo de reimaginar su legado desde una creación escénica Contemporánea.

Durante su estancia en la **Casa de Velázquez (Madrid)**, gracias a una beca de residencia artística, Paula Comitre ha desarrollado una investigación en profundidad sobre Pastora Imperio, cuya trayectoria artística se desarrolló en el Madrid de principios del siglo XX. Este proceso de estudio se traduce en una creación coreográfica propia, realizada en colaboración con compositores, figurinistas, iluminadores y escenógrafos, dando lugar a una obra escénica completa.

Entre el homenaje, la reinvención y la reescritura, Paula Comitre busca revitalizar un legado histórico, activándolo en el presente y devolviéndole vida en un tiempo contemporáneo, sin perder el aliento que aún hoy lo atraviesa.

EQUIPO *creativo* Y TÉCNICO

Dirección artística, coreografía, idea original e intérprete **Paula Comitre** Colaboración de artistas plásticos (vestuario-escena) **Fuentesal Arenillas** Acompañamiento y aparato **Pedro G. Romero** Asesoramiento y visión externa **Fran Pérez Román y Julio León Rocha** Creación musical e intérpretes (guitarristas) **Pedro Rojas Ogáyar, Francis Gómez y Jesús Rodríguez** Colaboraciones coreográficas **Florencia Oz e Isabel Bayón** Diseño de iluminación y espacio escénico **Benito J Jiménez** Diseño de sonido **Ángel Olalla** Creación visual **Julio Ruiz** Fotografía **Alejandra Amere** Confección de prendas **Carlota Caro** Comunicación y prensa **Surnames** Coordinación técnica y producción **Manuel Pinzón** Dirección de producción y management **Loïc Bastos**

Coproducción **Centro Danza Matadero (Madrid), Casa de Velázquez (Madrid) y Théâtre de Nîmes**

Con la ayuda de **Ministerio de Cultura, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Comunidad de Madrid**

Agradecimientos **Dep. Historia del Arte y Patrimonio del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Residencia creativa In Progress (Flamenco Festival / Ayuntamiento Torrox), Factoría Cultural de Sevilla, Centro de Creación Coreográfica de Andalucía y Ballet Nacional de España**

TEASER

PAULA COMITRE

Nacida en Sevilla en 1994, Paula Comitre es graduada en Baile Flamenco por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla en 2012 y en Pedagogía del Baile Flamenco por el Conservatorio Superior de Málaga en 2019. Forma parte del Ballet Flamenco de Andalucía de 2013 al 2016. En 2017 comienza su andadura en solitario debutando en Tablao Flamenco Los Gallos, y este mismo año forma parte de la compañía de David Coria y de la compañía de Rafaela Carrasco como bailaora solista y coreógrafa. En febrero de 2020 estrena su primer espectáculo en solitario, ''Cámara Abierta'' en el XXIV Festival de Jerez, obteniendo el Premio Artista Revelación de dicho festival. Este mismo año, forma parte del espectáculo ¡Fandango! de David Coria & David Lagos, como asistente de repetición y bailarina. Este espectáculo fue coproducido por el Teatro Nacional de Chaillot de París. En Septiembre de ese mismo año estrena el espectáculo Electroflamenco 3.0 de Artomático en la Bienal de Flamenco de Sevilla y fue galardonada con el Premio Giraldillo Revelacióncorrespondiente a este festival. En 2021, crea ''Cuerpo Nombrado'', un espectáculo de pequeño formato con el que ha participado en numerosos teatros y festivales como el Flamenco Festival de Londres o el Festival de Arte Flamenco de Soustons. En febrero de 2022 estrena su tercer espectáculo: ''Alegorías (El límite y sus mapas)'' en el Teatro Nacional de Chaillot de París, en coproducción de dicho teatro y con la colaboración de la bailarina de danza contemporánea Lorena Nogal, presentándose en Bienal de Flamenco de Sevilla y el Festival de Jerez. Además, este proyecto también es programado por el Festival de Danza de Cannes y el Festival Flamenco de Nimes. En 2023 desde el mes de febrero hasta junio, logrando ser artista residente de la Academia de las Bellas Artes de París, crea su última producción, ''Après vous, Madame'', que cuenta con el apoyo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía y vio la luz en el XXXIV Festival Flamenco de Nimes en 2024. Su estreno en España tuvo lugar en la Bienal de Flamenco de Sevilla ese mismo año. A partir de octubre, comienza una nueva andadura profesional colaborando con el espectáculo ''Alter Ego'' de la compañía de Alfonso Losa, actividad que compagina con las giras nacionales e internacionales de los espectáculos de producción propia. Además, tambien colabora en varias ocasiones como artista invitada con el cantaor Arcángel. En 2025 estrena "Parcas. La voz, el ojo, la carne" en Teatros del Canal una creación colectiva junto a las coreógrafas Florencia Oz y Carmen Angulo. En este mismo año recibe el Premio Lorca a mejor intérprete de danza española/flamenco por Après vous, Madame y es seleccionada como artista residente en la Casa Velazquez de Madrid para llevar a cabo su próximo proyecto de septiembre a agosto de 2026. Este proyecto, titulado "Bien vale un Imperio", será estrenado el próximo mes de noviembre en Centro Danza Matadero.

P E D R O G . R O M E R O

Aracena, Huelva (España), 1964. En 2024 Pedro G. Romero recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas. Su trabajo ha sido mostrado en espacios como documenta14 Kassel/Aténas (2017) o la Bergen Assembly (2019) de la que, además, fue curador invitado. También se presentó ampliamente en la Bienal de Sao Paulo (2010) o en la Bienal de Venecia donde fue el primer representante del Pabellón de Catalunya. Del mismo modo presentó exposiciones particulares en Bienal de Sidney (2023), Bienal de Coimbra (2024), Bienal de Tesalónica (2009) o Bienal de Göteborg (2013): Participó también en la Bienal de Medellín (2007), en dos ediciones de la Bienal Sur en Buenos Aires (2019) y Río de Janeiro (2022) y en la Bienal de Arquitectura de Venecia (2023). El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedicó una retrospectiva a su trabajo Máquinas de trovar (2022), el Ca2M de Madrid, el MNAC de Barcelona y la Universidad de Valencía presentaron la monografía Habitación (2018) o en la Württembergischer Kunstverein Stuttgart Wirtschaft, Ökonomie, Konjunktur (2010); sus trabajos con el Archivo F.X. tuvieron presentaciones completas en Donostia/San Sebastián Capital Europea de la Cultura /Tratado de Paz, de la que también fue curador y comisario con Archivo F.X./Esthesis en 2013-2016, Museo Picasso de Barcelona con Archivo F.X./Economía, Economía:Picasso en 2017 o Fundaciò Antoni Tàpies con Archivo F.X./Política, La ciudad vacía, Comunidad en 2006. Su obra ha participado en eventos significativos del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el IVAM de Valencia, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Musac de León, el CCCB de Barcelona, Santa Mónica de Barcelona, La Panera de Lleida, el Museo Pompidou de Málaga, el CAAC de Sevilla, el MEIAC de Badajoz, Kunsthause de Berlín, Kadist en París, Academia de España en Roma o la Bienal de Flamenco de Sevilla entre otras muchas. Ha sido comisario/curador, como le gusta llamarse por recoger las dos acepciones –el que ordena y el que cuida- del término, de exposiciones para espacios y centros como Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Palau de Vierreina. Centre de l'imatge, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Gran Palais de París, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, Museo Patio Herreriano de Valladolid, Centro Federico García Lorca de Granada, Malva de Buenos Aires, Museo de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, etc. Es relevante, en este sentido las muestras dedicadas a Vicente Escudero, Helios Gómez, José Val del Omar, José Pérez Ocaña, Gonzalo García Pelayo, Toto Estirado, 4taxis, Darcy Lange, Chema Cobo o Joan Brossa. En 2024 presentó «popular» sobre la colección del IVAM de Valencía, como ampliación de su campo de trabajo. Además de sus muchos catálogos y publicaciones de arte, es autor de ensayos y narrativas como Las correspondencias (ed. Periférica), Los países (ed. Periférica), S.I. Sevilla imaginada (ed. Almuzara), Los dineros (ed. Athenaica), Exaltación de la visión. Fuentes y vertientes distintas para la lectura de Fuego en Castilla (ed. Mudito & co), Wittgenstein, los gitanos y los flamencos (ed. Arcadia), El ojo partido. Flamenco Cultura de masas y vanguardias (ed. Athenaica), etc.

FUENTESAL ARENILLAS

Huelva 1986 - Cádiz 1989. Exploran la relación y los estados como punto de partida, desde las posibilidades metafóricas de los materiales. En sus obras, el textil, la escayola o la madera se entrelazan con fábulas, recuerdos y gestos cotidianos para construir relatos que se repiten, se transforman y vuelven a empezar. Entre sus últimas exposiciones individuales se encuentran LALIRIO en La Fabra I Coats, Barcelona; *CARRUSEL* en Conde Duque, Madrid; *La danza mudanza* en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo CAAC. Sevilla; *Cubierta brillante Margen delgado* en la Sala de Arte Joven, Madrid; *Casapuerta* en la galería Luis Adelantado, Valencia o *Un collar de ventanas* en el Centro Párraga, Murcia. Recientemente han expuesto de manera colectiva en *CHÃO*, Centro Internacional das Artes José de Guimarães CIAJG, Portugal; *Lo que pesa una cabeza,* museo TEA, Tenerife; *Processi 150*, Academia de España, Roma; *Una historia reciente II* Fundación Juan March, Palma; *La vista y el tacto (ca.1929-30)* Centro Federico García Lorca, Granada; *Dialectos* CA2M Madrid o *Turno de Réplica* Museo Patio Herreriano, Valladolid. Han recibido diferentes premios, becas y residencias, destacando el premio a la producción de la Fundación La CAIXA´24; Premio ARCO´24 Comunidad de Madrid; Academia de España en Roma 22-23; Generaciones 23, La Casa Encendida; Residencia Fundación María José Jove; VI Premios ARCO Cervezas Alhambra; XXV Edición VEGAP; Matadero Crea, entre otros.

Espectáculos anteriores DE PAULA COMITRE

CUERPO NOMBRADO

CÁMARA ABIERTA

ALEGORÍAS

APRÈS VOUS, MADAME

