PENÉLOPE

CIA PEPA PLANA





Cójase a una payasa y póngasela a esperar el regreso de un marido que acaba de abandonar el hogar conyugal para irse a la guerra. Démosle, a guisa de distracción, una máquina de coser y el hilo suficiente para que con sus labores pueda olvidar sus penas y hacernos olvidar de paso a nosotros las nuestras. Pues bien: el resultado es una versión de la Guerra de Troya que no tiene nada que envidiar a la del ínclito Homero. Como en la Ilíada y la Odisea, también aquí tenemos naves griegas e inexpugnables ciudadelas, heroicos guerreros y feroces batalles, islas hospitalarias y voluptuosas Calipsos. Y, como no, el caballo que dio la victoria a las tropas de los griegos y convirtió a su inventor. Ulises, en toda una celebrety.

Es cierto que aquí las victorias no se celebran con monumentales sacrificios de bueyes y ovejas (¿los antepasados de nuestras barbacoas?) para agradecer sus favores a los dioses, sino con unas copitas de cava catalán; es cierto también que al ruido del mar y el rugir de las tropas viene a unírseles a veces el timbre de la puerta y alguna canción popular muy posterior a Homero, pero también es verdad que esta Penélope, aunque no se exprese en hexámetros dactílicos y sea bastante más descarada e irreverente que la original, nos cose a nuestras sillas con su poesía lacónica y despojada.

MERCEDES ABAD



FICHA ARTÍSTICA

PENÉLOPE

PAYASA:

ASESORAMIENTO MAGIA:

MUSICA ORIGINAL:

VESTUARIO:

ILUMINACIÓN:

ATREZZO:

FOTOGRAFÍA:

AYUDANTE DE DIRECCIÓN:

ADAPTACIÓN PAYASA:

IDEA ORIGINAL:

DIRECCIÓN:

Pepa Plana

Mag Lari

Lluís Cartes

Rosa Solé

Jordi LLongueras

Oriol Blanchar, Xavier Garcia

Joan Sánchez

Aina Tur

Joan Busquets

Pepa Plana

NOLA RAE

Un hilo conductor (rojo) que nos lleva a explicar las diferentes situaciones del mito griego. Este hilo nos permite hacer y deshacer un tapiz, donde la protagonista, esta Pepa/Penélope payasa, aunque esperando a su Ramón/Ulises, disfruta compartiendo las situaciones más poéticas y tiernas de esta espera, así como las más absurdas y cómicas.

Esta es la quinta producción de la compañía y esta vez partimos del mito de Penélope, para desarrollar un espectáculo de creación propia donde también continuamos en la línea de una obra pensada para público adulto donde tenemos a Pepa sola en el escenario, jugando con un código no verbal. El equipo de trabajo es prácticamente el mismo que en las últimas producciones, pero con la importante incorporación en la dirección escénica de la prestigiosa decana de las payasas, Nola Rae, australiana residente en Inglaterra.

BREVE PRESENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS PARTICIPANTES

CIA PEPA PLANA

Pepa Plana, actriz y payasa catalana, es el alma y directora artística de la compañía que lleva su nombre. La Cia. Pepa Plana es un referente nacional en el género per la calidad dels sus espectáculos y por su contribución en la visualización de las payasas, destacando como una de les figuras europeas.

Pepa Plana proviene del mundo de la interpretación, licenciada en Arte Dramático en el "Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona" en 1989. Después de sus primeros pasos fundó la compañía "Pretèrit Perfecte" con la que crearon y giraron tres espectáculos por todo el estado.

Y no es hasta 1998 que da el paso definitivo al crear su propia compañía con una clara intención de hacer teatro de payasos para público adulto y es de esta manera que ha producido y girado doce espectáculos; "De Pe a Pa" (1998), "Giulietta" (2000), "Hatzàrdia" (2004), "L'atzar" (2004) y "Penèlope" (2010) son unipersonales y con "Èxode" (2011), por primera vez comparte escenario con otros dos reconocidos payasos Joan Montanyès 'Monti' y Joan Valentí 'Nan'.

En 2012 y 2013 inicia una nueva etapa colaborando con el "Cirque du Soleil", en la creación y gira del espectáculo "Amaluna" de la prestigiosa compañía del Quebec.

Después continua con "Despistats" (2014), "Paraíso Pintado" (2016), "Suite" (2017), "Voces que no ves" (2018) donde por primera vez forman un duo de payasas y "Si tú te vas" (2022) que ya es un trio.

Muchos de sus espectáculos han girado también por Europa y América Latina con asiduidad.

Juntamente con el reconocimiento del público, ha estado reconocida con numerosos premios, donde destacaríamos el 'Premi Nacional de Cultura 2014' otorgado por la 'Generalitat de Catalunya' y el Premio Nacional de Circo 2022 otorgado por el Ministerio de Cultura del Gobierno Español

Todo esto ha supuesto que Pepa Plana sea la payasa catalana más reconocida y que cada nuevo proyecto se espere con expectación, además que su camino haya servido para visibilizar el trabajo de las payasas.

Pepa Plana es también la directora artística del "Festival Internacional de Pallasses d'Andorra", absoluto referente mundial del género.

- Premio Ángeles Rubio Argüelles 2024
- Premio Nacional de Circo 2022 por el Ministerio de Cultura de España
- Premio del "Público de la 39 Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas" por "Voces que no ves"
- "Premi Butaca 2020" al espectáculo "Veus que no veus".
- Premio Zirkòlika al Mejor Espectáculo de Circo de Sala o Carpa del 2017, por "Veus que no veus"
- Premio Cultura de "l'Associació Periòdica de Premsa en Català 2019" (APPEC).
- Premio del "Público de la XXXV Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas" por "Paraíso Pintado"
- Premio Zirkòlika al Mejor Espectáculo de Circo de Sala o Carpa del 2017.
- Premio Nacional de Cultura 2014 de la Generalitat de Catalunya.
- Premio "Payaso del año" 2013 de la Fira del Clown de Vilanova de la Muga.
- "Premi Sabatot Alegre", 9a Setmana del Pallasso, Castellar del Vallès 2011.
- Premio del Público en la "Gala dels Premis de la Revista Zirkolika 2010", por Penèlope
- "Premi Arc 2004" en categoría de circo por el espectáculo "Giulietta".
- Mención Honorífica por el espectáculo "Giulietta" en el "IXè Festival Internacional de Pallassos de Cornellà
- "Premi Aplaudiment FAD 1999" por el espectáculo "De Pe a Pa"





En este caso, las cifras se dimensionan. Nola Rae, nacida en Australia y residente en Inglaterra des de hace 44 años, tiene formación de danza clásica con la escuela del Royal Ballet of London, gracias a la que bailó profesionalmente en el Malmö Stadsteater and Tivoli Pantomime Theatre in Copenhagen.

También estudió mimo con Marcel Marceau en Paris y posteriormente fundó en 1974 el prestigioso London Mime Theatre Lleva más de 40 años en los escenarios, lo que hace que sea la decana de las payasas en activo. Ha representado sus espectáculos, siempre sin palabras, en más de 65 países.

Tiene multitud de premios y galardones, incluso en 2008 le otorgaron la distinción M.B.E. by the Queen in her New Year's Honours List ("Member of The Most Excellent Order of The British Empire") por su contribución al Drama y al mimo. Ahí está Pepa Plana, aunque aún no la veamos, la payasa de corazón púrpura y grandes zapatones, que comienza a conquistarnos, aun antes de que la luz se encienda, con un solo suspiro. Y sí, es imposible no dejarse conquistar por ella, no terminar absolutamente entregado a su enorme poder comunicativo, ante su brillante capacidad para medir los tiempos de los gags, saber escuchar el latido de la sala y hacer que el espectáculo respire acompasado con el.

Joaquín Melguizo, Heraldo de Aragón, 5 Diciembre 2009.

Si el entrenador de los All Blacks, la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda, llegara a ver a Pepa Plana en acción la ficharía ipso facto. Conocida por su capacidad de transformarse en varios personajes con solo variar el gesto, la actriz lleva esa habilidad camaleónica hasta el extremo en Penélope. Pepa es la payasa menuda y coqueta, pero también es la Penélope que se rebela contra el destino que le asignó Homero.

Gemma Tramullas, El Periódico 30/04/2010

Hay en este espectáculo un montón de ideas brillantes, originales y aparentemente sencillas, pero hay también mucho trabajo y, sobretodo hay el talento de Pepa Plana, una payasa tierna y traviesa que nos ofrece la versión más divertida del viaje de Ulises, pero también de la espera de Penélope que se haya representado nunca. Gran Pepa Plana.

Dani Chicano, El Punt, 13/04/2010

A Pepa Plana se le ha de reconocer, además de haber sido pionera, la eficaz empatía del personaje y la valentía artística demostrada en retos solitarios como De Pe a Pa, Giulietta, Hatzàrdia y ahora esta inteligente revisitación de la epopeya homérica. En Penélope la payasa juega con el espacio, el tiempo y el simbolismo y el contrasimbolismo de los contenidos. Plana tiene un magnífico territorio por recorrer y su carácter de esponja vaticina lo mejor

Jordi Jané, Avui, 30/04/2010

Si Penélope, la esposa de Ulises, ha estado siempre eclipsada por la fama de su marido, en Penélope ella es la gran heroína, la mujer que mueve los hilos –literalmente- de la guerra de Troya y la lúcida estratega que sugiere la construcción de un caballo de madera para conquistar la legendaria ciudad. El hábil juego con e público o escenas como la batalla tras las murallas de la ciudad sitiada certifican el carisma de Plana y el innegable interés de la propuesta. Pepa Plana mima los detalles.

Carme Tierz, Time Out, 06/05/2010

Penélope es un prodigio de mímica delicada y sarcástica, de complicidad con el público y de introspección de la artista con su trabajo creativo, de realismo –la vida física de objetos y utensilios- y fantasía –los pocos y muy efectivos números de ilusionismo-. Con su nariz roja de payasa Pepa Plana reivindica el humor inteligente en el que cada sonrisa va acompañada de una reflexión.

Antonio J. Navarro, Guía del Ocio, 07/05/2010



Revista de Letras arma la de Troya

Penelope nal y payase Pepa Plana ; Nola Rae mdope Pepa Plana siesto mágico: Mag Lari

'Pe' de Pepa, Penèlope i Pepita

La pallassa Pepa Plana planta cara al mite d'Homer a 'Penèlope'



en un guerrer au i executa la dansa i Uaka Ka Mate

teatre | «penèlope»



Teixir el riure

airebé acabat d'estrenar, com squell que diu, la genial pallassa. Pepa Pana es plantar el cap de semana pallassa. Pepa Pana es plantar el cap de semana palassa. Pepa Pana es plantar el cap de semana passa de l'estrena passa de l'estrena que partir de l'obte a periodictiva i tantar de l'antire espectacle. Per le l'enta, que partir de l'obte de Shakespara per aquesta vegada basant-se en l'Oditissa d'Honn Hi ha en aquest espectacle um munt d'idees be llants, originals i aparentment senzilles, però hi lande motat feinai, sobretoc hi ha el talaet de Pe Plana, una pallassa tendra i entremaliada que e ofereix la versió més divertida del viaspe d'Ulisse però també de l'espera de Penèlope, que s'hagi i mai. Plana apel-la a quelle lesperit primigio criatures que tenim tots plegats per connectar an el públic, cooquent-lo le spolica-di una guerra criatures que tenim tots plegats per connectar an el públic, cooquent-lo le spolica-di una guerra criatures que tenim tots plegats per connectar an el públic, cooquent-lo l'espicia-di una guerra criatures que tenim tots plegats per connectar an el públic, cooquent-lo l'espicia-di una guerra criatures que tenim tots plegats per connectar an que són enganyas els seus defensors es fan realitura que són enganyas els seus defensors es fan realitura que són enganyas els seus defensors es fan realitur plana, amb un fil vermell, y a texinit la hisbria s muralises de Troia i el cavall gegant de funta an què són enganyats els sus defensors es fan realit. Plana, amb un fil vermell, va teixint la història si bre una mena de bastida de tres cares on s'adhere el fil per dibetixar ara el vaixell, ara la ciutadella ra inan, mentre espera que el seus Clisseos/Ramon, que ha marxat incesperadument, abruptament, torni: la també un reorfonso que, de tante en tante true in a i que va més enlilà de voler fer riure, que fa referèn cia al que podréma anomenar el meravellós món la parella, a conceptes com ara el romanticisme la seva perdua- la fidelitar, un món al qual es refreix amb ironia punyent. Com tota peça acabo d'esterax, il cal rodatge i reduir-se la funda u mínim d'un quart d'hora. Gran Pepa Plana: TEATRO < CRÍTICA



POR ANTONIO I NAVARRO

Crítica

'Penèlope', mujeres abandonadas

La realidad y la ficción se mezclan en la última producción de la payasa Pepa Plana, que habla de este problema social desde la desdramatización



el sentido más noble del término, capaz de observar el desquiciado mundo que nos rodea larante. ¿Cómo? Instrumentalizando el absurdo y las emocio-

nes humanas do, deseo ... -

recordar que no importa tanto lo que nos sucede como la actitud que tenemos ante ello. tados históricamente con mimos, titiriteros, magos y cuentacuentos, artistas insurgentes que perturban el orden con sus cuestiones sin respuesta. 'Penèlope' es una versión irre-

verente de la guerra de Trova según Home

más primarias Es un prodigio de mímica ro, a través del -alegría, triste- delicada y sarcástica, y de personaje de la za, amor, mie- complicidad con el público esposa de Ulises, abando-

como eje de un discurso ar- nada a su suerte en la intimitístico y filosófico de mayor dad de su hogar durante veinte calado: el payaso nos ayuda a años. Una Penélope que tiene la idea del caballo de madera. que sintetiza la épica homérica por medio de un alambica-Sus personajes están emparen- do tapiz de cuerda roja, trozos

de tela y pinzas para tender la ropa, y sufre ataques de celos cuando se entera del affair de su Ulises con la ninfa Calipso. No obstante, 'Penèlope' también es Pepa, un ama de casa vulgar que alivia su soledad con su máquina de coser, sus tijeras, su cinta métrica y la compañía de un loro malcarado, después de que su esposo. Ramon, la abandone sin dar explicación alguna.

La realidad y la ficción se mezclan para ahondar, desde la desdramatización, en la existencia de esas mujeres abandonadas que, según escribió Honoré de Balzac, son las que simplemente aman sin saber amar. Como Penélope, como

'Penèlope' es un prodigio de mímica delicada y sarcástica, de complicidad con el público y de introspección de la artista con su trabajo creativo, de realismo -la vida física de objetos y utensilios- y fantasía -los pocos y muy efectivos números de ilusionismo-. Con su roja nariz de payasa y su cara de niña atónita y ridículamente maliciosa, Pepa Plana reivindica el humor inteligente en el que cada sonrisa va acompañada de una reflexión.

Fecha: Hasta el 30/5. Lugar: Sala Munta ner. + info: Consultar Agenda de Teatro. página 115 / www.salamuntaner.com.



Penèlope

Si Penelope, l'esposa d'Ulisses, ha estat sempre eclipsada per la fama del seu home, a Penelope és ella la gran heroina, la dona que mou els fils —literalment—de la guerra de Troia i la locida estratega que suggereix la construcció d'un caval de fusta per fer caure la llegendària ciutat. Pepa Plana surt tota sola a escera, però l'ombra dels artistes que l'acompanyen entre caixes es projecta a les taules la veterana Nola Rae subscriu una posada en escena àgil, tendra i veterana Nola Rae subscriu una posada en escena ágil, tendra i divertida; Lluís Cartes, l'excel·lent contrapunt musical a les accions de Pepa/Penélope/Pepita—tres dels personatges que encarna Plana—Joan Busquets signa la translació del mite homeir a ll'enguatge del clown, i fins i tot el Mig Lari ha ensenyat a la pallassa uns trucs que eleven la carrega màgica del muntatge. Tot plegat se suma a l'acurada feina de l'equip artistic—amb una escenografia



Troia i l'illa de Calipso, dibuixats amb el fil vermell teixit per Penèlope, i un fantàstic disseny de llums—per cosir a Pepa Plana un vestit a mida. L'hâbil joc sabal elviti. amb el públic o escenes com la de la batalla rere els murs de la ciutat olegat se suma a l'acurada feina de equipartistic—amb una escenografia Plana i l'innegable interès de la proposta.—Carme Tierz

Crítica pallassos

Jordi Jané

Un altre pas cap endavant

juga amb l'espai, el temps i el simbolisme

KURIER



