

DAEAEI AMADGO
RATAEL AMARGO

presenta:

DIONISIO

4-0
LA CUARTADA

DIONISIO

4.0 LA CUARTADA

Último y más recientemente estrenado espectáculo de la *Compañía de teatro-danza Rafael Amargo*, con audiovisuales de *Jose Vaaliña*, para *Eyesberg Studio*, dramaturgia de *Rafael Moraira*, música de varios compositores y vestuario de *Jose It Spain*.

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 Rafael Amargo crea y estrena su versión propia del dios de la mitología griega, *Dionisio*, en su red de Teatros Romanos: Málaga, Itálica (Sevilla) y Baelos Claudia (Cádiz), y habiendo realizado temporada en el Teatro Apolo de Barcelona, es en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, en su edición 65 celebrada este año, donde confirma y reafirma su éxito ya avalado, con una asombrosa y unánime respuesta favorable por parte del público, resultando uno de los espectáculos que más entradas ha vendido en el marco de dicho Festival.

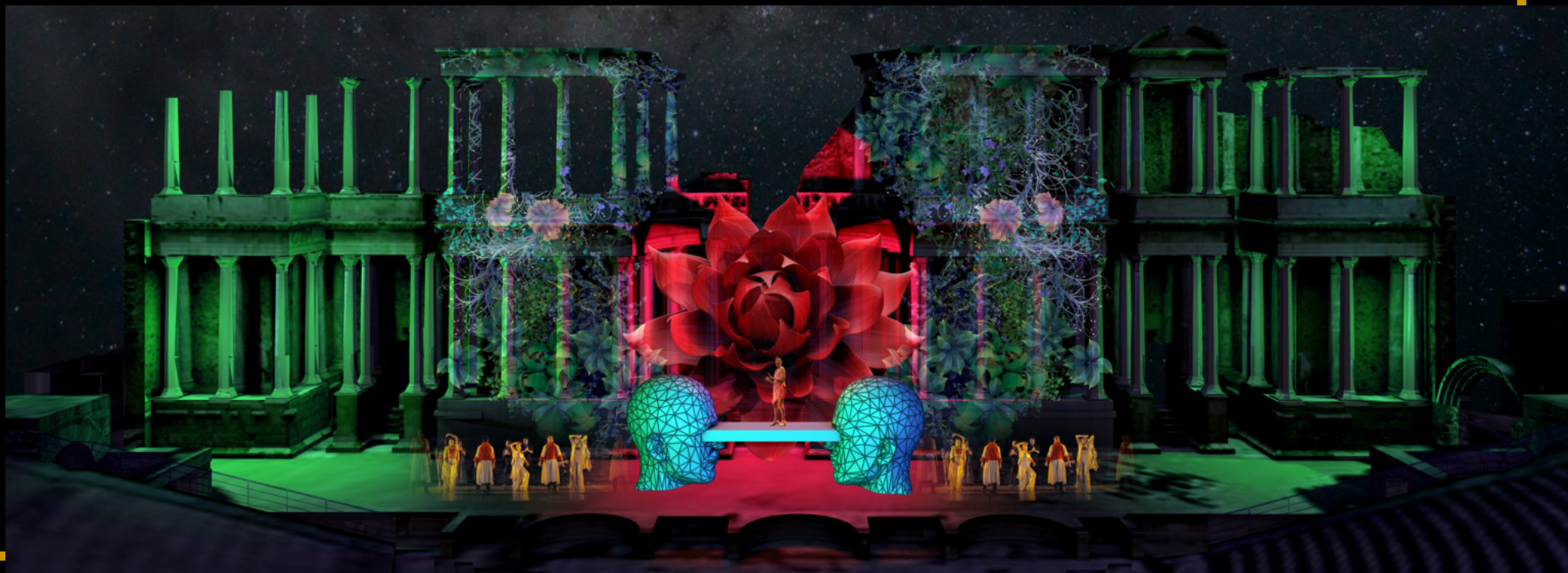
Dionisio, el dios griego del teatro, el vino, el éxtasis y la fertilidad, nos concede a los humanos la felicidad suprema de la bacanal que nos conduce “a poner las almas en común”.

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.

Un viaje a través de los amores y desamores de *Dionisio*, de sus placeres, guerras y dolores, de este semidios mitad dios-mitad hombre de la mitología griega, culminando en el agón Dioniso/Apolo, ambos hijos de Zeus, uniendo la belleza y estética apolínea a la exuberancia de los sentidos dionisiaca, la belleza de la ensoñación y la extravagancia de la embriaguez, la contemplación individual y la exaltación colectiva, dando paso al nacimiento de la tragedia en esta dualidad antagónica.

Un espectáculo que aúne desde el flamenco, el ballet clásico y el contemporáneo, la música y el texto, recreado en un plano moderno, surreal, futurístico, con mappins en 3D, e imágenes corpóreas gigantes, que enmarcan y completan la escena, haciendo de *Dionisio 4.0* un deleite para los sentidos...

... y, como el propio Dionisio, un espectáculo sin límite y sin corsé de nada.

<https://vimeo.com/350861248>

<https://vimeo.com/350860067>

<https://vimeo.com/350859568>

Contraseña / Password: DIONISIO123

IMAGENES DEL ESPECTACULO

LA LOCURA LLAMADA
DIONISIO

NO ES UNA ENFERMEDAD
NI DEGRADACION DE LA VIDA...

...SINO EL ELEMENTO QUE ACOMPAÑA
SU GRADO MAXIMO DE SALUD...

...ES LA TORMENTA QUE ESTALLA EN SU INTERIOR CUANDO MADURA
Y SALE DE SI.

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.

DIONISIO

LA UNIDAD Y TOTALIDAD DE UN MUNDO INFINITAMENTE PLURAL
QUE ABARCA
TODO LO VIVO.

LA PROFUNDA EXCITACIÓN CON QUE SE ANUNCIA ESTA DEMENCIA ENCUENTRA SU MÁXIMA EXPRESIÓN

EN LA **MUSICA**

EN LA **DANZA**

Y EN EL **ARTE**

CONTACTO

BREA&MARÍN
PRODUCCIONES

Teléfono: (+34) 616 471 826
E-mail: info@breamarinproducciones.com

RAFAEL AMARGO

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, Río 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.

Ha participado en programas de televisión de varios países, 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.

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, y *Piel de Mariposa* en España.

