

PALABRAS CUERDAS
SENSIBLE WORDS

MARTA ROCA & GONZALO CÓRDOVA

Disciplina / Discipline: Teatro Musicalizado / *Musicalized Theater*
Música Teatralizada / *Theatrical Music*

Duración / Duration: 1h 20 min.

Idioma / Language: Español / *Spanish*
Posibilidad de subtítulos en otros idiomas
Optional subtitles in other languages

Espacio / Venue: Teatro con capacidad de 100 a 300 espectadores
Theater (100 to 300 spectators)

PALABRAS CUERDAS

A veces, resulta extremadamente complicado definir lo que para uno mismo es un sentimiento claro, profundo y concreto. Allí, en el límite de las palabras, está la música. “Palabras Cuerdas” es el entramado de las cuerdas de mi violín y mi voz, expresada en las cuerdas vibrantes de un actor y en las mías propias.

Cuerdas de violín, hacedoras de música, con mis dedos, mis brazos y todo mi cuerpo. La voz, que resuena en mi cuerpo y vibra exprimiendo palabras que emanan de las experiencias de mi vida con la música, el amor, el vacío y un accidente.

Cuerdas transformadas en voz humana y divina, la musa, la música.

Cuerdas que descubren su voz en las letras de Pascal Quignard y se hacen eco en el cuerpo de un actor. De un hombre.

¿Qué es “Palabras Cuerdas”?

Una Pieza para violín, actor y diseñador .Una performance que trata la relación entre una violinista y su instrumento, la música y la creación, el hombre y una mujer.

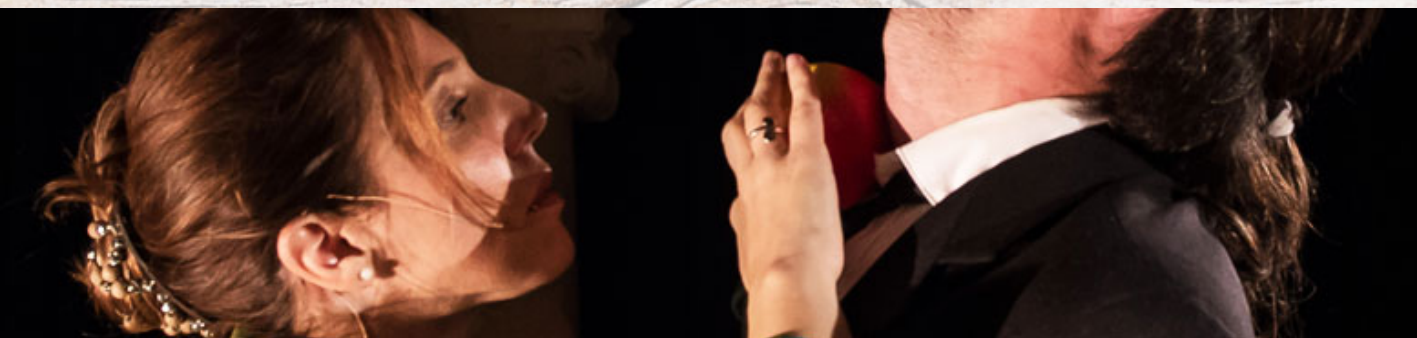
El proyecto reúne tres ejes importantes que constituyen la matriz de la dramaturgia, un repertorio ecléctico, una violinista que expresa su elección tanto musical como actoralmente y un actor/fantasma que evidencia una historia de amor terminada y con consecuencias casi fatales. La obra impacta con música y dramaturgia a la manera de martillo y golpe, de corte, de salto y de montaje. De accidente.

El lugar de la encrucijada es una sala de espera en la cual se reconstruyen las etapas del encuentro, la desilusión y la soledad.

El guion entrelaza el nacimiento de la música con el encuentro amoroso, la madera del violín con el sonido, el accidente con el olvido.

Una cuerda que resuena en su relato, la pérdida del afecto y sus consecuencias.

Cómo del dolor, se hace música.

SENSIBLE WORDS

Sometimes it's extremely complicated to define what a clear, deep and concrete feeling of self is. There, where words meet their limit, is music. Sensible words is the fusion between my violin strings and my voice, as expressed by an actor's vibrant vocal chords and my own.

Violins strings, which make music with my fingers, my arms and my whole body. The voice resonating in my body, letting out the words that emerge from my life story through music, love, emptiness and an accident.

Strings transformed into the human and divine voice, the muse, the music.

Strings finding their voice through Pascal Quignard's writing, and reverberating in an actor's body. That of a man.

What is exactly Sensible Words?

It is a Piece for Violin, Actor and Designer. It's a performance dealing with the relationship between a violinist and her instrument, the music and the creation, the man and the woman.

Three key ideas underpin the dramaturgy of this project: an eclectic repertory, a violinist presenting her own musical and drama choices, and a ghost/actor who is witness to the ending of a love story with almost fatal consequences.

The play strikes through music and drama in a similar manner to that of a hammer, a cut, an editing process. An accident.

The crossroads happens to be a waiting room where encounters, disappointments and solitude build up. The script interweaves the birth of music with the encounter of love; the wood of the violin with the sound; the accident with oblivion. Strings that resonate in their narrative, the loss of affection and its consequences.

From pain, music emerges.

Idea original / *Original Idea*: Marta Roca

Dirección / *Direction*: Gonzalo Córdova

Violín: Marta Roca

Actor: Julián Calviño

Dramaturgia / *Dramaturgy*: Marta Roca y Gonzalo Córdova

Diseño Integral / *Global Design*: Gonzalo Córdova

Diseño Sonoro / *Sound Design*: Diego Smolovich

TRATAMIENTO ESTÉTICO / AESTHETIC TREATMENT

El espectáculo está preparado para ser representado en una estructura de auditorio semicircular o circular
The show is ready to be represented in a semi-circular or circular Auditorium structure

Privilegiando la cercanía del público en términos de experiencia visual y acústica.
Privileging the closeness of the public in terms of visual and acoustic experience.

Un universo ascético y sintético. Sillas blancas en un mundo encerrado.
An ascetic and synthetic universe. White chairs in an enclosed world.

Espacializamos en este encuentro un dispositivo de memoria y espera.
This encounter gives some space to a device's memory and waiting.

¿Cómo construir el lugar audiovisual de la memoria?
How to build the audiovisual memory place?

¿Cómo construir el interior de un instrumento a través un accidente?
How to build inside an instrument through an accident?

¿Cómo mostrar el cuerpo de la música?
How to display the body of music?

El espectador rodea el conflicto, encerrándolo y conteniéndolo como metáfora.
The audience surrounds the conflict, enclosing it and containing it as a metaphor.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA / *TECHNICAL SPECIFICATION*

2 plataformas con barandas para posición del público, con asientos o gradas.

2 platforms with rails for audience position, seats or bleachers

20 sillas / 2 mesitas / 1 perchero de pie de madera

20 chairs / 2 bedside tables / 1 wooden standing coat rack

Posiciones de iluminación

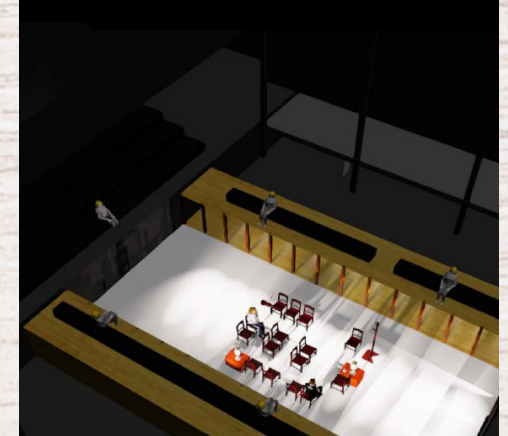
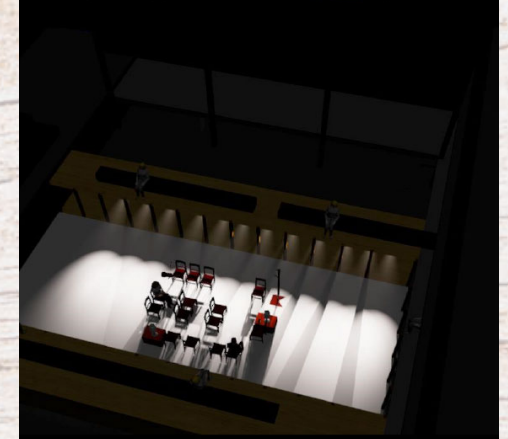
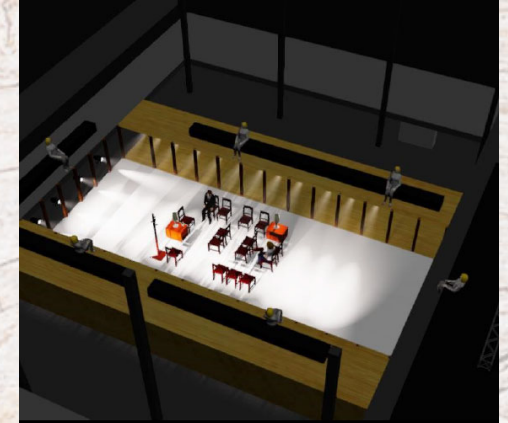
Lighting positions

Utilería variada: 2 lamparitas, botella de whisky, 2 vasos, manzanas, manta.

Varied props: 2 table lamps, bottle of whiskey, apples, 2 glasses, blanket.

Audio: 2 micrófonos inalámbricos, altavoz pequeño en escena.

Audio: 2 wireless microphones, small speaker on stage..

CONTENIDO / *CONTAIN*

MÚSICA / *MUSIC*

Música para violín solo / *Music for solo violin*

J. S. Bach

Partita N.3 en Mi Mayor / *Partita N.3 in E Major*

J. Cobian - A. Agri

Nostalgia / *Nostalgia*

F. Kreisler

Recitativo / *Recitative*

M. Richter

Noviembre / *November*

A. Pärt

Fratres

A. Troilo - J. Weintraub

La última curda / *The last drunkenness*

S. Umebayashi- M.Roca

In the Mood For Love

TEXTOS / *TEXT*

Pascal Quignard

Selección del libro "La Lección de Música" /
Selection from the book "La Leçon de Musique"

Marta Roca

Pequeños textos originales / *Short original text*

Gonzalo Córdova, director

Multipremiado y reconocido durante años por los Premios Konex, ACE, Teatros del Mundo, María Guerrero, Trinidad Guevara, Premios Hugo, entre otros. Realiza diseños de iluminación para directores como Ruben Szuchmacher, Javier Daulte, Daniel Veronese, Alfredo Arias, Luciano Caceres, Gonzalo Demaría, Mariana Obersztern, Silvio Lang.

Colabora frecuentemente en espectáculos de danza junto a Diana Theocharidis, Diana Szeimblum y Union Tanguera. En producciones de ópera, realiza diseños de escenografía e iluminación en Ariadne auf Naxos, La violación de Lucrecia, Wozzeck, El Murciélagos, Madama Butterfly, La traviata, Italiana en Argel, Serse, Lucia de Lammermoor, Tosca, Flauta Mágica, Otra Vuelta de Tuerca, Medea, El barbero de Sevilla, Bohème, Rigoletto, Cuentos de Hoffman, Don Pasquale, etc.

Como director: "Proyecto Appia" para Enclaves en el CETC, "El Límite de Schiller", "Los Persas" de Esquilo, "La Inhumana" y "Palabras Cuerdas". Escribe dos ensayos sobre iluminación escénica "La Trampa de Goethe" y "La Iluminación Escénica", editado por El Rojas.

En la actualidad se desempeña como Profesor Titular de la Universidad Nacional de las Artes en la materia de Proyectual II y en Historia de la Iluminación Escénica en la carrera de diseño de iluminación de espectáculos y es miembro de ADEA Asociación de Diseñadores Escénicos de la Argentina.

Gonzalo Córdova, director

Award-winning and renowned for years by the Konex Awards, ACE, Theatres of the World, María Guerrero, Trinidad Guevara, Hugo Awards, among others. Performs lighting designs for directors such as Ruben Szuchmacher, Javier Daulte, Daniel Veronese, Alfredo Arias, Luciano Caceres, Gonzalo Demaría, Mariana Obersztern, Silvio Lang.

He frequently collaborates in dance alongside Diana Theocharidis, Diana Szeimblum and Union Tanguera shows. In opera productions, made designs of scenery and lighting in Ariadne auf Naxos, the Rape of Lucretia, Wozzeck, Die Fledermaus, Madame Butterfly, La traviata, Italian in Algiers, Serse, Lucia di Lammermoor, Tosca, Magic Flute, The Turn of the Screw, Medea, the Barber of Seville, Bohème, Rigoletto, Tales of Hoffman, Don Pasquale, etc.

As a director: "Project Appia" for Enclaves in the CETC, "The limit of Schiller", "Persians" of Aeschylus, "The inhuman" and "Sensible Words".

He wrote two essays on stage lighting "Goethe's trap" and "The scenic lighting", edited by The Rojas. Currently, he is a Professor of the Universidad Nacional de las Artes in subject of Project Design II and in History of the scenic lighting at the entertainment lighting design career and is a member of ADEA, Association of Scenic Designers of Argentina.

Marta Roca, violinista

Nace en Madrid (España), comenzando sus estudios musicales a los 5 años.

En la actualidad es miembro de la Camerata Bariloche, ofrece recitales de música de cámara y es frecuentemente invitada como concertino en proyectos de música clásica y popular, resaltando su labor en solos y producción musical en grabaciones de reconocidas películas argentinas.

Discípula de S. Fatkoulina y Z. Bron en la E.S.M Reina Sofía y de J. M Sloman en Meadows School of Arts, (Dallas,US), obtiene su Título Superior de Violín y su Artist Diploma, tras ganar diversas becas (Meadows Awards, Mº de Cultura de España, F.Albéniz, AIE).

Realiza conciertos en Europa, EEUU y América Central y del Sur.

Como solista se presenta con la O.S de Entre Ríos, O.S Teatro del Conocimiento de Posadas, O.S Bahía Blanca, Camerata Bariloche, Orquesta de Cámara del Congreso, Orquesta de la UCA, interpretando los conciertos de Beethoven, Mendelsshon, Bruch, entre otros. Integra el Trío Arizcuren, Ensemble Nox(música del S.XX), Dúo de Violines Roca-Rubino, Dúo con piano Roca-Wiman y colaboraciones con la Orquesta RTVE, Real Philharmonía de Galicia, Orquesta de Cámara España, OSNA, OFBA, CETC. Graba La creation du monde de D. Milhaud con el Meadows Wind Ensemble, Quadrivium para Tres Stradivarius de X. Montsalvatge con el Trío Arizcuren y Cuarteto para el Fin de los Tiempos de O.Messiaen y Quatrain II de T.Takemitsu, con el Ensemble Nox.

Mente inquieta y creativa, en Agosto de 2017 estrena en Madrid, su particular obra “Palabras Cuerdas”, pieza para Violín, Actor y Diseñador, creada por Marta Roca y dirigida por Gonzalo Córdova. En Noviembre de 2018, realizaron 2 funciones en Argentina en el Teatro 25 de Mayo, en Buenos Aires, junto a Julián Calviño, actor y Gonzalo Córdova, dirección, puesta de escena, iluminación.

La obra ha sido recientemente elegida como uno de los 8 proyectos en la modalidad Working Progress, dentro del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires 2019.

Marta Roca, violinist.

Born in Madrid (Spain), beginning his musical studies at age 5.

Currently, she is a member of the Camerata Bariloche, offers Chamber music recitals and is often invited as concertmaster in projects of classical and popular music, highlighting its work in solos and musical recordings of well-known Argentine films.

Disciple of S. Fatkoulina and Z. Bron at the Reina Sofía E.S.M and J. M Sloman at Meadows School of Arts, (Dallas, US), obtained her degree on Violin and her Artist Diploma, after winning several scholarships (Meadows Awards, Ministry of Culture of Spain, F.Albeniz, AIE).

She performs concerts in Europe, USA and Central/ South America.

As a soloist she plays along with the O.S from Entre Ríos, O.S Teatro del Conocimiento from Posadas, O.S Bahía Blanca, Camerata Bariloche, Congress Chamber Orchestra, Orchestra of UCA, performing concertos by Beethoven, Mendelssohn, Bruch, among others. Integrates the Arizcuren Trio, Nox Ensemble (music from 20th century), Roca-Rubino Violin Duet, Roca-Wiman Piano Duo, and collaborations with RTVE Orchestra, Real Philharmonía of Galicia, Spain Chamber Orchestra, OSNA, OFBA, CETC. She recorded La création du monde by D. Milhaud with Meadows Wind Ensemble, Quadriivium for Three Stradivarius by X. Montsalvatge with the Arizcuren Trio and Quartet for the End of Time by O.Messiaen and Quatrain II by T.Takemitsu, with Nox Ensemble.

Mind restless and creative, in August of 2017 premiered in Madrid, her particular work "Sensible Words", piece for Violin, Actor and Designer, created by Marta Roca and directed by Gonzalo Córdova. In November 2018, she made her debut in Argentina at the Teatro 25 de Mayo, Buenos Aires, along with Julián Calviño, actor and Gonzalo Córdova, director, scenography and lighting design. The play was recently chosen as one of the 8 projects in Working Progress, within the International Festival of Theatre in Buenos Aires 2019.

Julián Calviño, actor

Actor, director y dramaturgo, nace en 1976, en Buenos Aires, Argentina.

Obtiene el título de Actor Nacional en el ENAD y se perfecciona con Ricardo Bartís, Pompeyo Audivert, Javier Daulte, Alejandro Massi entre otros.

Como actor, trabaja con Javier Daulte ("Gore" –Festivales Internacionales Buenos Aires, Madrid y Barcelona / "Bésame Mucho" –Festival Internacional de Barcelona –Grec- y Francia- "Vestuario de Hombres"); con Pompeyo Audivert ("Carne Patria", "Hotel Rossi", "Antígona Velez", entre otras); con Fernando Rubio ("Un niño a muerto" y "Donde comienza el día" con el grupo Intimoteatroitinerante en el FIBA, Festivales de España, Cuba y Alemania.). Bajo la dirección de Luciano Cáceres en "Pieza Plástica" (Festival del Merco Sur Córdoba, Montevideo, Uruguay, Festival de las Artes Costa Rica, Madrid Teatros del Canal). Como director y dramaturgo, funda el Grupo Gen T, con quien estrena "El secreto de la torre" en la Torre de los Ingleses (Buenos Aires), siendo programada en el FIBA y "La Munich", en La Sede de Museos de la CABA.

En audiovisual, trabaja en TV en diferentes producciones, "Farsantes", "Guapas" Dir. Daniel Barone, "Contra las cuerdas", "Las trece esposas de Wilson Fernández", Dir. Gaston Portal, "Variaciones Walsh" y "TV por la inclusión", Dir. Alejandro Maci –Ganadora de los EMI; en Cine, como actor en "Alanis" de Anahi Berneri, Festival de Toronto y San Sebastián, "Vapor" de Mariano Goldgrob, "OVTI" de Santiago Van Dam, Warsaw Film Festival, "Another kind of silence" de Santiago Amigorena y también como director de casting de directores como Armando Bo, Sebastián Borensztein y Carlos Sorin.

Julián Calviño, actor

Actor, director and playwright, born in 1976, in Buenos Aires, Argentina. Graduates as a National Actor Diploma by the ENAD and improves his skills with Ricardo Bartís, Pompeyo Audivert, Javier Daulte, Alejandro Massi among others.

An actor, working with Javier Daulte ("Gore" - International Festivals in Buenos Aires, Madrid and Barcelona / "Bésame Mucho" - International Festival in Barcelona - Grec - and France - "Men's clothing"); with Pompeyo Audivert ("Homeland Meat", "Hotel Rossi", "Antígona Velez", etc); with Fernando Rubio ("Un niño a muerto" and "Donde comienza el día" with the Group Intimoteatroitinerante in FIBA, festivals in Spain, Cuba and Germany.). Under the direction of Luciano Cáceres in "Plastic Piece" (Festival of the Merco Sur Cordoba, Montevideo, Uruguay, Festival of the Arts Costa Rica, Madrid Teatros del Canal). As a director and playwright, he founds the Gene T Group, who presents "The secret of the tower" at the English Tower (Buenos Aires), being programmed at FIBA and "Munich" at the Headquarters of Museums in Buenos Aires city.

In audiovisual, he works on TV in different productions, "Fakers", "Guapas" Dir. Daniel Barone, "Contra las cuerdas", "Las trece esposas de Wilson Fernández", Dir. Gaston Portal, "Variaciones Walsh" y "TV for inclusion", Dir. Alejandro Maci – EMI winner ; in films, as an actor in "Alanis" by Anahí Berneri, Toronto and San Sebastian Festival, "Vapor" Mariano Goldgrob, "OVTI" by Santiago Van Dam, Warsaw Film Festival, "Another kind of silence" by Santiago Amigorena and also as casting director working for Armando Bo, Sebastian Boorensztein and Carlos Sorin.

Diego Smolovich, diseño de sonido

Especialista en sonido de gran experiencia, forma parte desde hace más de 25 años del equipo técnico en sistemas electrónicos y midi del reconocido grupo "Les Luthiers". Integra el área de mantenimiento, desarrollo, diseño de sonido y puesta en funcionamiento de instrumentos informales creados por el grupo. Así mismo, colabora en innumerables ocasiones en el sonido de performance en vivo y en estudio con diferentes artistas.

Se licencia como Técnico en Electrónica y Telecomunicaciones, Robótica y sistemas digitales en la ciudad de Buenos Aires.

Entre sus proyectos destacan el diseño, realización y puesta en marcha de los estudios de grabación "La Casita de mis viejos" y "Los Elefantes" del músico Lito Vitale, así como el diseño de iluminación y puesta en escena de diversos conciertos realizados por Lito Vitale Cuarteto. Participación técnica y creativa en los programas diarios de fin de transmisión de Artear, Canal 13, "Ese amigo del Alma". Puesta de sonido, grabación, dirección y edición del video "Kuarahy", ballet interpretado por Julio Bocca y Eleonora Cassano con música de Lito Vitale y realizado en vivo en el estadio Luna Park, Buenos Aires.

Participación en el asesoramiento y creación del programa de estudio de la carrera Imagen y Sonido del Instituto de Tecnología ORT. Realización y puesta en escena del Día del Milenio, grabado en el Glaciar Perito Moreno, obra creada e interpretada por Lito Vitale y el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por el Maestro Carlos López Puccio. Diseño, autoría y compresión de DVD's, destacando la idea, grabación y co-producción del DVD "Catedral", concierto del Estudio Coral de Buenos Aires y la Camerata Bariloche- grabado en vivo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Ocupa el cargo de Técnico de Grabación y Asistente Técnico personal del Estudio Coral de Buenos Aires dirigido por el Maestro Carlos López Puccio. Es parte del equipo de "Palabras Cuerdas", en asesoramiento y diseño sonoro.

Diego Smolovich, sound designer

Sound specialist of great experience, he works for more than 25 years, as a sound engineer in electronic systems and midi for the renowned group 'Les Luthiers'. It includes the area of maintenance, development and sound design and commissioning of the new instruments created by the group. Likewise, he collaborates on numerous occasions in live and Studio performance with different artists.

He graduated as a technician in electronics and telecommunications, robotics and digital systems in Buenos Aires.

His projects includes the design, implementation and commissioning of recording studios like "La Casita de mis viejos" and "The elephants" whose owner is the musician Lito Vitale, as well as lighting and staging design for different concerts performed by Lito Vitale Quartet. Technical and creative participation in the dayly program for the end of transmission by Artear, Channel 13, "Ese amigo del alma". Sound design, recording, direction and editing of the video "Kuarahy", ballet performed by Eleonora Cassano and Julio Bocca with music by Lito Vitale and performed live at the Luna Park, Buenos Aires Stadium.

Collaborates and counselling in a new study program for audiovisual at the ORT Technology Institute career. Preparation and staging for The Millennium Day, recorded at Perito Moreno glacier, a piece composed and performed by Lito Vitale and the Estudio Coral de Buenos Aires, conducted by Maestro Carlos López Puccio. Designer, authoring and compression of DVD 's, emphasizing the idea, recording, and co- production of the DVD "Cathedral", concert perform by Estudio Coral de Buenos Aires and Camerata Bariloche - recorded live at the Metropolitan Cathedral of Buenos Aires. He holds the position of recording engineer and personal technical assistant of the Estudio Coral de Buenos Aires led by Maestro Carlos López Puccio. He is part of "Sensible Words" team, in counseling and sound design.

CONDICIONES GENERALES / TOURING CONDITIONS

EQUIPO QUE VIAJA / NUMBER OF PEOPLE ON TOUR

4 personas. Carga: 4 maletas y un violín (viajan como equipaje de pasajero)
4 people. Freight: 4 luggages and one violin. (traveling as passenger luggage)

LISTADO DE HABITACIONES / ROOMING LIST

4 habitaciones simples / *4 single rooms*

CARGAS / FREIGHT

4 maletas y un violín (viajan como equipaje de pasajero)
4 luggages and one violin (traveling as passenger luggage)

TIEMPOS / SET-UP REQUIREMENTS

Tiempo de montaje: 1 día completo / *Setting days: 1 full day*
Tiempo de desmontaje: 3 hrs / Technical get out: 3 hours

DIMENSIONES MINIMAS DEL ESPACIO / STAGE MEASUREMENTS MINIMUM PREFERRED

La medida mínima del espacio escénico es de 8x5 m , a lo que se le suma el Auditorio correspondiente de acuerdo a la configuración citada anteriormente para una cantidad estimada de 100 a 300 espectadores, pudiendo las filas más abiertas estar colocadas en gradas o alturas diseñadas a tal efecto.

Minimum of scenic space is 8 x 5 m, to which is added the corresponding audience according to the settings above for an estimated amount of 100 to 300 spectators, allowing more open rows be placed on stands or heights designed for that purpose.

HONORARIOS / *PERFORMANCE FEE*

1-2 funciones / 1-2 presentations 3.000 € netos c/u / *net each*

3 o más funciones / 3 or more presentations 2.500 € netos c/u / *net each*

* Valores por funciones realizadas en un mismo teatro

* *Fee per presentations performed in the same venue*

MAS INFORMACION / *MORE INFORMATION*

MARTA ROCA

marta_roc@hotmail.com
palabracuerdas@gmail.com

+ 34 658 914 884

+54 911 5980. 3640 (also what's app)

GONZALO CORDOVA

cordova.gonzalo@gmail.com

palabracuerdas@gmail.com

+54 911 5008.5032

DISEÑO GRAFICO

diemartinsen@yahoo.com