

OPERADORES DE CÁMARA **CÉSAR MOLINA** **PEPE MARTÍNEZ** **ROBERTO MONSECO**

SONIDO DIRECTO **ALBERTO COLLANTES** MONTAJE **PEPE MARTÍNEZ**

maría pagés
**el baile de
la alquimista**

GUIÓN Y DIRECCIÓN *Arantxa Vela Buendía*

UNA PRODUCCIÓN DE

**CENTRO
COREOGRÁFICO**
MARÍA PAGÉS | FUENLABRADA

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO
DE MÉRIDA

Centro de Documentación
de las Artes Escénicas
y de la Música

En 2021, la Academia de las Artes Escénicas de España decidió realizar una serie de documentales que tuvieran como objetivo dar a conocer cómo son los procesos creativos de los distintos artistas cuyas disciplinas componen las artes escénicas.

'El baile de la alquimista' es el tercer documental producido por la Academia y el segundo dirigido por Arantxa Vela Buendía. En esta ocasión, se ha dedicado al proceso creativo de la bailaora y coreógrafa María Pagés.

In 2021, the Academy of Performing Arts of Spain decided to make a series of documentaries about the creative process of different artists who develop their activity in theatre, dance, music and circus.

'The alchemist's dance' is the third documentary produced by the Academy and the second directed by Arantxa Vela Buendía. 'The alchemist's dance' shows the creative process of the flamenco dancer and choreographer María Pagés.

El rodaje comenzó en el teatro Romano de Mérida en 2022 donde María Pagés presentaba su espectáculo 'De Scheherezade'. Fuimos testigos de cómo acoplaron la coreografía a ese espacio tan singular y majestuoso. Después de la representación en el Festival Internacional de Teatro Clásico, viajamos a Madrid. Nos acercamos al Centro Coreográfico María Pagés para conocer su actividad y allí descubrimos cómo esta mujer excepcional dedica parte de su tiempo a montar espectáculos con niños, con mayores y personas con discapacidad. Fue sorprendente ver que lo hacía con la misma pasión y alegría con que montaba cualquiera de sus coreografías. Convertir su experiencia artística en acción social es uno de los principios que defiende con su trabajo. su trabajo.

Filming started at the Roman Theatre in Mérida where María Pagés presented her show 'De Scheherezade' in 2022. We witnessed all the changes and work necessary to couple the choreography to that unique and majestic space. After the performance at the International Classic Theatre Festival, we travelled to Madrid. We approached the María Pagés' Choreographic Centre to learn about her activity and we discovered how this outstanding woman spends some of her time staging shows with children, old people and people with disabilities. It was amazing to realize that she pushes herself with the same passion and joy with which she starts up any of her choreographies. Converting her artistic experience into social action is one of the principles she defends with her work.

S i n o p s i s

¿Cómo piensa María Pagés? ¿Cómo inventa sus movimientos? ¿Qué inspira su baile? A partir de la puesta en escena de su espectáculo 'De Scheherezade' en el Teatro Romano de Mérida, nos adentramos en su proceso creativo, un proceso que comparte desde hace más de diez años con el poeta y dramaturgo El Arbi El Harti. Ambos nos ayudan a de-construir escenas y a trazar una línea que enlaza con sus anteriores espectáculos. A través de un fino sentido del humor, la pareja nos descubre la felicidad y las dificultades de vivir y trabajar juntos. María Pagés se nos muestra como una mujer cuya existencia encuentra su centro en los escenarios, en su forma de entender el flamenco. Su baile parece algo cercano a la meditación y su proceso creativo, una especie de trance.

S y n o p s i s

How does María Pagés' thinking work? Where do her movements come from? What inspires her dancing? Starting with the staging of one of her latest shows, 'De Scheherezade', at the Roman Theatre of Mérida, we delve into her creative process, a process that she has shared for more than ten years with the poet, writer and playwright El Arbi El Harti. Both helps us to de-construct scenes and draw a line that links with their previous works. By means of a fine sense of humour, the couple reveals to us the happiness and difficulties of living and working together. María Pagés shows herself to us as a woman whose life has its center on stage, in her way of understanding flamenco. Her dance seems to be something close to meditation and her creative process, a kind of trance.

María Pagés

Bailaora, coreógrafa y presidenta Fundación María Pagés Coreógrafa. Como coreógrafa es reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del arte flamenco. Entiende el arte como un paradigma orgánico y ha conquistado un lugar propio en el panorama de la danza mundial, utilizando los códigos fundamentales del lenguaje flamenco e investigando dentro y fuera del mismo. Si hay algo que defina la creatividad poliédrica de María Pagés, es su arraigado sentido ético de la cultura. Pagés es pionera en el entendimiento de la danza flamenca como una expresión cultural contemporánea. Sus coreografías superan los estereotipos y las diferencias culturales y fomentan el diálogo entre los lenguajes. De origen catalán, sevillana de nacimiento y madrileña de adopción, esta creadora iconoclasta ha llevado la cultura española a los mejores teatros del mundo, aunando danza y compromiso social. María Pagés es Premio Princesa de Asturias de las artes 2022, Premio Nacional de Danza (Creación), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Cultura de la Comunidad de Madrid, Medalla de la Ciudad de Sevilla, Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla, Premio Meridiana. Los 10 premios Giralddillo de la Bienal de Sevilla la confirman como una coreógrafa española imprescindible.

María Pagés

Dancer, choreographer, and president of María Pagés Foundation. As a choreographer, she is internationally recognized for her personal aesthetic concept of flamenco art. She understands art as an organic paradigm and has conquered her own place in the world dance panorama using the fundamental codes of flamenco language and researching within and outside of it. Her deep-rooted ethical sense of culture defines her as an artist. Pagés is a pioneer in understanding flamenco dance as a contemporary cultural expression. Her choreographies overcome stereotypes and cultural differences and encourage dialogue between languages. With Catalan roots, Sevillian by birth and adopted by Madrid, this iconoclastic creator has brought Spanish culture to the best theatres of the world combining dance and social commitment. In 2022, María Pagés received the Princess of Asturias Award for the Arts. She also has been distinguished with National Dance Award, Gold Medal for Merit in Fine Arts, Madrid Cultural Award, Medal of the City of Seville, Cultural Award of Seville University, Meridiana Prize... Her ten Giralddillo Awards at Flamenco Seville Bienal confirm her as an essential Spanish Choreographer.

Biografía de la directora

Arantxa Vela Buendía (Madrid, 1962) trabaja en TVE desde 1984. Se especializa en programas dedicados a las artes escénicas en el año 2000. Ha sido subdirectora de 'La mandrágora' (2008-09), directora de 'Mi reino por un caballo' (2010-13) y subdirectora de 'Atención obras' (2013-17). En la actualidad trabaja como redactora especializada en artes escénicas para 'Atención obras'.

En 2018 comienza a colaborar con la Academia de las Artes Escénicas de España dirigiendo largometrajes documentales sobre el proceso creativo de grandes artistas de la escena española.

Filmografía

2021 'Empuñando el alma. Ensayos con Lluís Pasqual': 23 premios y nueve nominaciones en festivales de cine internacionales: Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Berlín, Londres, Madrid, Ecuador, México, India...

2014 'El baile de la alquimista'

De 1990 al 1994 produjo, escribió y dirigió seis cortometrajes.

Co.autora junto con Declan Donnellan del libro 'Donnellan sobre Shakespeare', que reúne diez años de entrevistas con el director británico.

Ha escrito y dirigido dos obras teatrales: 'Cabaret paranormal' (2017-22) y 'Reality Cabaret Show' (2018).

Director's biography

Arantxa Vela Buendía

(Madrid, 1962) is a documentary filmmaker, and has been a full-time employee of RTVE (National Spanish Television Corporation) since 1984. She has specialised in shows and series on the performing arts since 2000; first as a documentalist and then, from 2010 to 2013, as the producer and senior editor of "Mi reino por un caballo" (My Kingdom for a Horse) - RTVE's weekly magazine programme on events and headline news from the theatre world.

Filmography

'Wielding the soul. Rehearsals with Lluís Pasqual' ('Empuñando el alma. Ensayos con Lluís Pasqual', 2022) Writer and director. 23 awards and 9 nominations in different international film festivals: Tokio, New York, Los Angeles, Berlin, London, Madrid, Ecuador, México, India...

'The alchemist's dance' ('El baile de la alquimista', 2024) Writer and director.

She produced, wrote and directed six short films (1990-94).

Co-author with Declan Donnellan of the book "Donnellan on Shakespeare". Ten years of interviews with the theatre director about Shakespeare.

She wrote and directed two theatre plays: 'Cabaret paranormal' (2017-22) and 'Reality Cabaret Show' (2018).

Montador y
operador de
cámara

Editor and
camera
operator

Pepe Martínez (Madrid 1993) Trabaja en TVE de 2015 a 2017 como montador de los programas monográficos de la serie 'Imprescindibles' dedicados a Ainhoa Arteta, Buero Vallejo y Luis del Olmo; también 'El mundo de Carlos V', 'Las claves de El caso' y 'Viaje al centro de la tele'. Del 2017 a la actualidad trabaja como freelance audiovisual realizando reportajes para Activa2 y Zoom tendencias. Ha sido montador del largometraje documental producido por la Academia de las Artes Escénicas de España 'Empuñando el alma. Ensayos con Lluís Pasqual'.

Pepe Martínez (Madrid, 1993) Documentary editor in TVE (National Spanish Television Corporation) from 2015 to 2017, editing documentaries dedicated to great artist and cultural personalities as the lyric singer Ainhoa Arteta and the writer Buero Vallejo). Since 2017 he works as a freelance producing reports for two programs of TVE: 'Activa2' and 'Zoom trends'. In 2020-21 editor of the documentary feature produced by the Performing Arts Academy of Spain 'Wielding the soul. Rehearsals with Lluís Pasqual'.

Operador
de cámara

César Molina (Madrid 1978) Madrid 1978) Lleva 18 años colaborando con RTVE como operador de cámara freelance. Realizador y operador de documentales y reportajes para la Agencia EFE, CNN Atlanta, NHK y RAI. Operador de cámara y realizador para campañas de publicidad y videoclips para Iberdrola, Warner Music y Barbour Internacional. Trabajó como operador en el programa de 'Línea 900' que recibió en 2006 el premio UrbanTV al mejor documental social. En 2010 recibe la Cruz al Mérito Civil por su trabajo en un documental sobre seguridad informática (Cátedra UDIMA/RTVE). Operador de cámara en el largometraje documental producido por la Academia de las Artes Escénicas de España 'Empuñando el alma. Ensayos con Lluís Pasqual'.

Camara
operator

César Molina (Madrid, 1978) Freelance camera operator in TVE (National Spanish Television Corporation) for more than 20 years. Documentary director and camera operator for EFE Agency, CNN Atlanta and RAI and also for advertising campaigns and video clips. Camera operator for the TV show 'Línea 900' awarded with the UrbanTV prize for the Best Documentary about social issues. In 2010 he is conferred with the Civil Merit Cross for his work in a documentary about informatics security (Cátedra UDIMA/RTVE). Camera operator in the documentary feature produced by the Performing Arts Academy of Spain 'Wielding the soul. Rehearsals with Lluís Pasqual'.

Operador
de cámara

Camara
operator

Roberto Monseco (Madrid, 1971) Director, operador de cámara y fotógrafo. En 1997 funda su productora audiovisual Lynx con la que trabaja para TVE, agencia EFE, Telemadrid, Telecinco, ARD, RAI, Fuji, etc. Como operador de cámara ha trabajado en documentales dirigidos por prestigiosos directores como Fernando León de Aranoa, Montxo Armendáriz, Gracia Querejeta, etc. Ha recibido varios premios por su trabajo como director de documentales o realizador de reportajes para televisión. Participó como operador de cámara en el largometraje documental producido por la Academia de las Artes Escénicas de España 'Empuñando el alma. Ensayos con Lluís Pasqual'.

Roberto Monseco (Madrid, 1971) Director, camera operator and photographer. In 1997 he founded his own audiovisual company, Lynx, to work for TVE (National Spanish Television Corporation), EFE news agency, Telemadrid, Telecinco, ARD, RAI, Fuji, etc. As documentary camera operator he worked with prestigious directors as Fernando León de Aranoa, Montxo Armendáriz, Gracia Quejereja etc. Several times awarded as documentary director and producer of television reports. Camera operator in the documentary feature produced by the Performing Arts Academy of Spain 'Wielding the soul. Rehearsals with Lluís Pasqual'.

Operador
de sonido

Sound
operator

Alberto Collantes (Madrid, 1986) Trabaja como operador de cámara y sonido para TVE desde el 2007. El amor y la pasión que despiertan en él los deportes extremos le ha llevado a dirigir varios cortometrajes: 'NUTSA' premiado en el festival Skimetraje en 2016; 'Simplemente snowboarding' premiado como mejor cortometraje profesional en el Festival Skimetraje en 2018; 'Tratamiento arte'. 2020; 'Feelin the jump base', mención especial de jurado en el Festival de cine del aire EL YELMO, 2021; 'Conectado al terreno' premiado en varias ocasiones en festivales nacionales e internacionales, 2022; 'La guinda del pastel', 2023, actualmente en distribución.

Alberto Collantes (Madrid, 1986) Camera and sound operator TVE (National Spanish Television) since 2007. His love and passion for extreme sports led him to direct several short films about snowboarding, base jumping, and climbing: 'NUTSA' awarded in Skimetraje Festival in 2016; 'Simply snowboarding' awarded as Best Professional Short Film in the Skimetraje Festival, 2018; 'Tratamiento arte' 2020; 'Feeling the base jump' Special Mention of the Jury in the Air Film Festival El Yelmo 2021; 'Connected to the terrain' awarded several times in international film festivals, 2022; 'The icing of the cake', 2023.

Declaraciones

María Pagés bailaora, coreógrafa, directora. “Cada coreografía viene precedida de un largo proceso de investigación. Me quedaría ahí, me perdería en la investigación porque es una inagotable fuente de referentes. La creación coreográfica es, en esencia, un cuerpo en movimiento, una transmisión emocional a través de pasos de baile, pero hay muchos procesos que te pueden ayudar a dar forma el movimiento y que no tienen que ver con la danza.”

“Yo echo mucho de menos conocer cómo trabajaban las que me precedieron: Pastora Imperio, La Argentinita... cómo se creó ese Amor brujo de Antonia Mercé, la Argentina. En esos momentos no se podía dejar testimonio tal y como lo hacemos ahora. Poder contar cómo trabajamos ahora es una gran aportación para el futuro. Ver cómo son las cosas más allá de la actuación, que es efímera. Crear memoria es fundamental.”

Statements

María Pagés dancer, choreographer director. “Each choreography is preceded by a long research process. I would stay there forever. I would get lost in the research because it is an inexhaustible source of references. Choreographic creation is, essentially, body movements, an emotional transmission through dance steps, but there are many processes that can help you to shape the movement and that have nothing to do with dance.”

“I really miss knowing how used to work those who preceded me: Pastora Imperio, la Argentinita... how was made that ‘Amor brujo’ by Antonia Mercé, la Argentina. In that time, you could not leave testimony as we do now. Being able to tell how we work nowadays is a great contribution to the future: to show what is happening behind scenes, beyond the performance, which is ephemeral. Memory is essential.”

El Arbi El Harti escritor, poeta, dramaturgo.

"Yo no tengo vicios. Mi vicio es María Pagés. Yo estoy entregado, como poseído por sus cualidades humanas y, cuando una persona se entrega así, es porque tiene delante algo superior."

El Arbi El Harti writer, poet and dramaturg. *"I don't have any addictions but I am addict to María Pagés. I am haunted by her human qualities and, when you find yourself so surrendered and devoted to someone, is because you are before a superior being."*

Arantxa Vela *guionista, directora.* "La cámara es implacable. Mira sin parpadear, incesante. Por eso acabas descubriendo algo secreto. Ves algo que nadie percibe sobre un escenario porque está demasiado lejos o ha durado muy poco. Entonces te das cuenta que siempre hay un momento en que los artistas están solos en escena, de que hay un momento en que habitan solo con su arte. Cuando percibes eso, te arrastran con ellos. Hay planos de María Pagés que no me canso de mirar."

Arantxa Vela *screenwriter, director.* "The camera is relentless. It looks without blinking, constantly. That's why you end up discovering a secret. You can see what no one else can perceive on stage because is too far or too brief. Then you realize that sometimes artists are alone there, that there is a moment when they only have their art as companion. Then you are haunted by them. There are some shots in the film that I cannot stop watching."

ACADEMIA
**ARTES
ESCÉNICAS**
ESPAÑA

**CENTRO
COREOGRÁFICO**
MARÍA PAGÉS | FUENLABRADA

**MARÍA
PAGÉS**
FUNDACIÓN
CULTURA - PATRIMONIO - TERRITORIO