

La Abadía

MARIE

Libreto: Lola Blasco

Música y dirección musical: Germán Alonso

Dirección de escena: Rafael R. Villalobos

R TEATRO REAL
C E R C A D E T I

@teatroabadia

teatroabadia.com

Una coproducción del Teatro Real y Teatro de La Abadía

Obra realizada con una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2018 de la Fundación BBVA

Con el apoyo de Instituto Italiano di Cultura de Madrid

Si el nacimiento de la monodia y la ópera como género está intrínsecamente ligado a la visión aristotélica de la tragedia griega, Marie propone precisamente una vuelta a ese origen del género a partir de una superposición de lenguajes -ensayístico, dramático y lírico- que componen una obra multidisciplinar que, al igual que en los orígenes de la democracia ateniense, coloca una realidad sobre el escenario como semilla para el debate de la polis. En esta ocasión, Lola Blasco y Germán Alonso parten de una de las fábulas más importantes de la literatura dramática y lírica -la historia del soldado Woyzeck de Büchner, inspiración a su vez para Alban Berg de su Wozzeck- para colocar el foco en Marie, esa víctima colateral de la alienación del ex militar cuya historia queda sepultada por la de su asesino hasta casi disolverse. Así, a través de las catorce estaciones que la componen, el relato de los personajes que la rodean van re formulando un retrato cada vez más complejo de Marie, enjuiciada desde su nacimiento por el hecho de ser mujer, en una concatenación de escenas donde al igual que en la propia mente humana el tiempo se vuelve líquido y se confunden o reinterpretan las proyecciones futuras y pasadas del terrible asesinato.

La ciencia,
como el arte,
siempre ha sentido mayor
fascinación
por los verdugos,
que por las víctimas.
Piense en Jack el destripador,
piense,
por ejemplo,
en el Marqués de Sade.

Si bien el texto de Blasco de nutre de múltiples referencias literarias y pictóricas que van de El Bosco a Despenes pasando por Goethe o la propia iconografía cristiana, la partitura de Alonso parte del post-academicismo de Berg y propone nexos con otras expresiones musicales donde el uso del leitmotiv juega una función primordial al tiempo que se explotan todos los registros de la voz humana -la voz natural, importada y el vocal fry- hasta llevar al límite a sus intérpretes. En base a un análisis profundo de todas estas referencias, la producción articula su discurso a partir de un trabajo de personenregie que huye de toda anécdota para explorar la universalidad de esta fábula y ahondar en los cimientos que apuntalan el contexto heteropatriarcal occidental en el que se desarrolla, a la vez que la puesta en escena se ampara en el concepto de sublime para proponer una propuesta simbólica e hipnótica donde, al igual que en la obra de Gentileschi, la belleza se convierte en el principal canal de comunicación de un contenido que por su crudeza es difícil mirar de frente.

Marie, la víctima

Nicola Beller Carbone | Valentina Coladonato

Woyzeck, el asesino

Xavier Sabata | Jordi Domènech

El capitán, exmilitar

Pablo Rivero Madriñán

El borracho

Luis Tausía

Las tres Maries, bailarinas de striptease: La madam, La joven, La trans

Nicola Beller Carbone | Valentina Coladonato

Julia de Castro y Luis Tausía

Iván, chapero

Luis Tausía

Marta y Margarita, limpiadoras

Pablo Rivero Madriñán y Luis Tausía

El doctor

Julia de Castro

El juez Pablo

Rivero Madriñán

El policía

Luis Tausía

La autora

Lola Blasco (voz)

Ensemble Proyecto Ocnos:

Flauta

Diana Muela Mora

Saxofón barítono

Pedro Pablo Cámara Toldos

Clarinete bajo

Gustavo Adolfo Domínguez Ojalvo

Guitarra eléctrica

Pedro Rojas Ogáyar

Acordeón

Olga Morral Bisbal

Idea original y Libreto
Lola Blasco

Composición y dirección musical
Germán Alonso

Dirección de escena
Rafael R. Villalobos

Escenografía
Emanuele Sinisi

Iluminación
Felipe Ramos

Vestuario
Rafael R. Villalobos

Ayudante de dirección y movimiento escénico
María Cabeza de Vaca

Ayudante de escenografía y vestuario
Antiel Jiménez

Caracterización
Alba Jiménez

Regiduría
Julia Bofarull | Laia Machado

Dirección técnica
Raúl Alonso

Realización escenografía
Readest Montajes S.L.
Pro Rigging
Teatro de La Abadía

Realización vestuario
Carmen17
Teatro Real
Teatro de La Abadía

©Javier del Real

 TEATRO REAL

©Javier del Real

 TEATRO REAL

LOLA BLASCO

Idea original y libreto

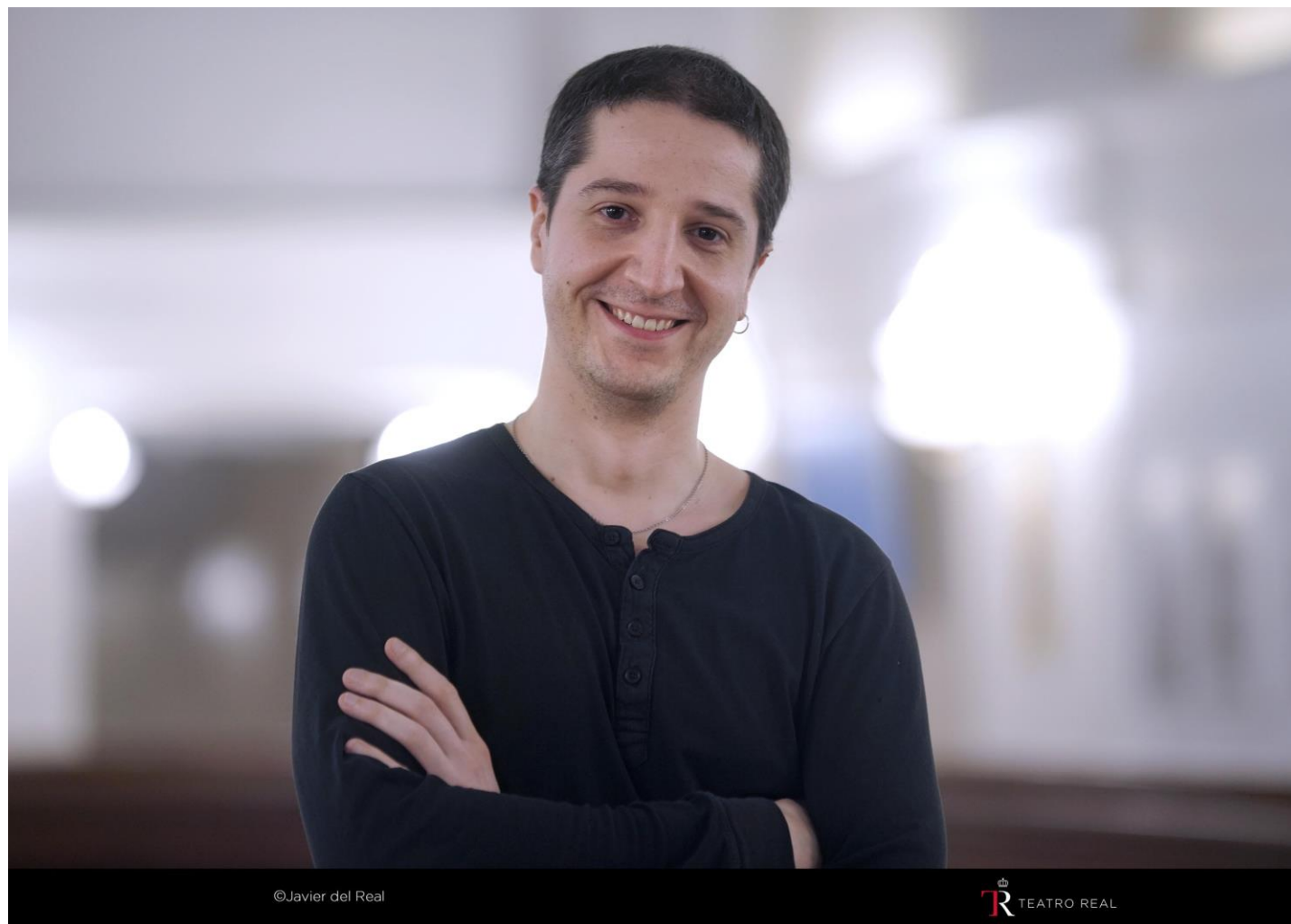

Lola Blasco es escritora, directora y actriz. Licenciada en Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y formada en interpretación en el Estudio de Jorge Eines, es también Máster en Humanidades (Premio Extraordinario) por la Universidad Carlos III de Madrid, donde trabaja como docente para el departamento de Humanidades, Filosofía, Lenguaje y Literatura. Premio Nacional de Literatura Dramática 2016 por su obra *Siglo mío, Bestia mía*, otros reconocimientos incluyen el Premio Buero Vallejo 2009 por su obra *Pieza paisaje en un prólogo y un acto*; beca Cuarta Pared dentro de su Espacio de Teatro Contemporáneo -tres ediciones entre 2011 y 2014- y beca Dramaturgias Actuales del INAEM en 2014. Fue la encargada de inaugurar el ciclo Escritos en la Escena en el Centro Dramático Nacional en 2012. Ha publicado sus obras *Foto Finis y Oración por un caballo* (Fundamentos, 2007 y 2008), *Pieza paisaje en un prólogo y un acto* (Buero Vallejo, col. 2010), *Los hijos de las nubes* (Caos Editorial, 2013), *Un concierto de despedida* (Acotaciones, 28), Proyecto Milgram (CDN, Autores en el Centro, col. 2012), *Ni mar ni tierra firme. Tres monólogos sobre la Tempestad* (Cátedra, 2014), *Siglo mío, Bestia mía* (Dramaturgias Actuales, col. 2015), *A 7 pasos del Quijote* (Estrenos del Español col. 2015), *Canícula* (IAC, Juan Gil Albert col. 2016), *María Zambrano* (Antígona, 2016), *La armonía del silencio* (Fundación SGAE, teatro autor col.) *Fuegos* (O el Hígado de Prometeo) y *En Defensa (Un concierto de despedida)* (Madrid, Ediciones Invasoras 2017), *Incisos y concisos, Teatro 15 Textos Breves*. (Editorial El Toro Celeste, Málaga, 2018). Su obra *Siglo mío, Bestia mía*, ha sido traducida al polaco por Anna Galas y publicada por Diàlog gracias al Instituto del Teatro Polaco y al Instituto Cervantes de Varsovia. Ha sido mostrada como lectura dramatizada en el Teatr przy Stole (2017) con dirección de Michal Kurkowski.

Asimismo, *Canícula* ha sido traducida al francés por Clarice Plasteig y publicada en Les Solitaires Intempestifs, 2017. Ha sido mostrada como lectura dramatizada en el Festival de teatro de Aviñón con dirección de Maelle Poesy (2017), como semi-montado en La Mousson d'été con dirección de Laurent Vacher (2017), como lectura en La Comédie-Française con dirección de Marceau Deschamps-Ségura y votada por el público como "coup de coeur". Un montaje de *Canícula* dirigido por Sarah Faride se estrenó en Santa Cruz, Bolivia, en Noviembre de 2017. Forma parte del catálogo de dramaturgos europeos contemporáneos Fabulamundi y ha sido invitada en varias ocasiones a realizar la performance *Le Bal Littéraire* (Deutsches Theater de Berlín, 2014, dirección Fabrice Melquiot; Théâtre de la Ville París, 2017, dirección David Lescot), a participar en la creación de *Around the Globe Chain Play* (dirección Anne Margineanu, Nueva York, 2015), al encuentro internacional New Polska Theatre, (Bygdosz, 2016) y a la Feria del Libro de Guadalajara (México, 2017) como parte de su participación en el Torneo de Dramaturgia (Teatro Español, 2017). Entre sus últimas obras estrenadas destacan *Los niños vienen al mundo gritando gol* (Proyecto Home), Teatro Español, 2017, dirección Pepa Gamboa; *La armonía del silencio* (2016, teatro Arniches); *Canción de cuna* (2016, Centro Niemeyer), *A 7 pasos del Quijote* (2015, Teatro Español), *La versión de Hard Candy* (2015, Centro Dramático Nacional), *Canícula* (2015, Sala Cuarta Pared), *Artículo 47* (2014, Teatro del Barrio), *En Defensa* (2014, Sala Cuarta Pared), *Los hijos de las nubes* (2012, Sala Cuarta Pared) y Proyecto Milgram (2012, Centro Dramático Nacional). Como guionista ha escrito *Proyecto Milgram* (versión cinematográfica de su obra escénica) y *Todos somos de Marte* para el director de cine Miguel Bardem.

GERMÁN ALONSO

**Composición
Dirección musical**

Nace en Madrid en 1984. Estudia composición, nuevas tecnologías e investigación musical en Madrid, París, Ginebra y Estrasburgo, con Michael Jarrell, Luis Naón, Mark Andre, José Manuel López López y Alberto Bernal, entre otros. Asiste a clases magistrales de compositores como Alberto Posadas, Hèctor Parra, José María Sánchez-Verdú, Aureliano Cattaneo, Brian Ferneyhough y Yan Maresz, entre otros. Es seleccionado para participar en academias como Musique Nouvelle de Domaine Forget, Voix Nouvelles de la Fundación Royaumont, los Encuentros de música contemporánea del INJUVE o la Cátedra «Manuel de Falla». Sus obras han sido interpretadas en Europa y América por Le Nouvel Ensemble Moderne, Xasax, CrossingLines, Vertixe Sonora, Contrechamps, Vortex, Asko|Schönberg, Grup Instrumental de València, Sigma Project, Patrick Stadler, Ums 'n Jip, Interensemble, Zahir Ensemble, Taller Sonoro o la orquesta de la HEM de Ginebra. Participa así en festivales como MATA (Nueva York), Gaudeamus Muziekweek (Utrecht), Darmstadt Ferienkurse, Ensem (Valencia), SON y EMA (Madrid), Archipel (Ginebra), etc. Obtiene el primer premio en la 9a Competición internacional Città di Udine, en el II Seminario Permanente de Composición de Valencia y en el 2º Concurso de composición Carmelo Bernaola. Es finalista en la edición de 2013 del Premio Gaudeamus. Recibe encargos de la Ernst von Siemens Musikstiftung / CrossingLines, del INAEM / Vertixe Sonora, del Institut Valencià de la Música, de Nou Ensemble, del ensemble Vortex o del Encontre Internacional de Compositors de Mallorca, entre otros. Es becado por la Confederación Suiza, la Fundación BBVA, la Fundación la Caixa y la Association des amis de Royaumont. Actualmente ejerce como catedrático de Instrumentación y orquestación en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Sus partituras están publicadas por BabelScores.

RAFAEL R. VILLALOBOS
Dirección de escena

Ganador del prestigioso Premio Europeo de Dirección en Viena en 2013 y nominado en 2016 a los International Opera Awards de Londres, Rafael R. Villalobos está considerado una de las voces jóvenes más interesantes de la dirección operística, con presencia en España, Italia, Francia, Alemania, Hungría y UK. Ha sido finalista del Independent Opera at Sadler's Wells en Londres y artista en residencia en la Real Academia de España en Roma. Algunos de sus proyectos han sido emitidos por BBC Arts y OperaVision, y ha expuesto parte de su obra en la Real Academia de San Fernando en Madrid. En 2019 recibe el Premio de la Fundación Princesa de Girona de las Artes y las Letras, así como el Premio Andaluces del Futuro del Grupo Editorial Joly y Bankia. Recientemente se ha convertido en el primer director español que toma parte en el Ring Award para jóvenes directores en Graz, y se ha alzado con el YAM AWARDS de Juventudes Musicales Internacional a la mejor ópera para público juvenil por La Isla, de la que es director y autor del libretto.

Atraído precozmente por la ópera, estudió en el Conservatorio C. de Morales de Sevilla. Licenciado por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, obtuvo las más altas calificaciones en el Máster en E. Musicales en la U. de Barcelona y ESMUC, ampliando sus estudios en la Central School of Speech and Drama de Londres. Director, dramaturgo, escenógrafo, figurinista e iluminador, ha colaborado junto a Premios Nacionales como Lola Blasco, Pedro Berdäyes o el Cuarteto Quiroga, y directores musicales como David Afkham, Tito Ceccherini, Janos Kovacs o Pedro Halffter.

Especialmente interesado en la transversalidad de la ópera y el teatro contemporáneo, su pieza *A Welcome Guest: microópera* para un solo performer fue muy celebrada por la crítica en su estreno de Barcelona en 2012, seguido de *ROMAESAMORALREVES* en el Tempietto de Bramante de Roma y *Hagiografías* en el Teatro de la Zarzuela, solo protagonizado por Delapurissima. En 2018 presenta *Gratia Plena* en Sevilla, pieza comisionada por el ICAS con motivo del Año Murillo. Dirige igualmente el espectáculo *Saltar el Muro*, clausura de dicha efeméride, protagonizado por María Bayo y Leonor Leal en el Teatro de la Maestranza. Así mismo, 2020 incurre por primera vez en el flamenco dirigiendo *MORE (NO) MORE* con la compañía María Moreno para la Bienal de Flamenco de Sevilla, con la que consigue el Premio Giralddillo al Momento Mágico 2020.

Tras estrenar *Noyes Fludde* de Britten en Wiesbaden, entre sus últimos proyectos operísticos cabe destacar *Dido & Eneas* de Purcell (Teatro Real, Madrid), *Rigoletto* de Verdi (Teatro Sociale, Como), *Elektra* de Strauss (Auditorio Nacional, Madrid), *Die Entführung aus dem Serail* de Mozart (WGO, Londres), *Superflumina* de Sciarrino (Teatro Massimo, Palermo), *Hänsel und Gretel* de Humperdinck (Ópera Estatal Húngara, Budapest), *Acis and Galatea* de Händel (Festival de Peralada), *Der Diktator* de Krenek (Teatro de la Maestranza, Sevilla), *Orphée et Eurydice* de Gluck (Teatro Villamarta, Jerez), *Il Barbiere di Siviglia* de Rossini (Opéra National, Montpellier) y *Così fan tutte* de Mozart (Teatro de la Maestranza, Sevilla).

Desde 2019 es Director Artístico de [DxM], ciclo de proyectos líricos fronterizos comisionado por el ICAS en Sevilla. Además es comisario de las Jornadas de Ópera y Juventud de Ópera XXI, asociación de temporadas líricas de España, así como docente colaborador de la Universidad Menéndez y Pelayo.

Entre sus próximos proyectos encontramos nuevas producciones para el Teatro Real de Madrid, Teatro Calderón de Valladolid, el Gran Teatro del Liceu de Barcelona y La Monnaie de Bruselas, entre otros.

Nunca dirigirá *Tristan und Isolde*: ante esta obra maestra prefiere relajarse y dejarse llevar.

"La obra que han concebido y ahora estrenado no sea realmente lo que se entiende por ópera, sino algo perteneciente a un género vecino, en el que lo teatral, lo evocativo, lo fantástico, lo elucubrador adquieren, como conjunto complejo, la mayor de las importancias y propician, algo muy importante, la apertura de interrogantes y marquen un interesante camino para la reflexión".

Arturo Reverter – La Razón

"Esa es la apuesta, teatro musical con algo de metaópera(...) Un espectáculo de enorme riqueza y chispazos de genio en la autoría".

Jorge Fernandez Díaz – El País

"Y al derredor está la propuesta de Villalobos, quien opta por un suelo de grava negra y una cruz colgada e iluminada perimetralmente, cuya simbología se rearma con la aparición inicial de Dios uniendo a la pareja en un celestial acto creativo".

Alberto Gonzáles Lapuente - ABC

"El público celebra la iniciativa del Teatro Real y del Teatro de La Abadía para promover la creación y ejecución de nuevas obras (especialmente en estos tiempos de crisis), construido sobre un problema tan importante y actual como la puesta en perspectiva de tanto olvido e incluso desprecio por la mujer en las producciones culturales y filosóficas del pasado".

Julio Navarro Lara - Olyrix

Contratación

Bárbara Santana

Gerente

barbara.santana@teatroabadia.com

Tel. 669 98 13 87

Fundación Teatro de La Abadía C/
Fernández de los Ríos, 42 28015
Madrid

TR TEATRO REAL
CERCA DE TI

