

Teatro de
La Abadía

LOS AMORES FEROCES

JUEGO ESCÉNICO PARA CUATRO AMANTES

A partir de textos de OCTAVIO PAZ

Una dramaturgia de JORGE VOLPI a partir de la idea original de Rosario R. Rodgers. Con textos de: Octavio Paz, Elena Garro, Adolfo Bioy Casares, Bona Tibertelli de Pisis, André-Pieyre de Mandiargues, Francisco Toledo y Marie-José Tramini.

Todos los textos de esta obra (poemas, cartas, entrevistas) fueron escritos o dichos por sus protagonistas. *La llama doble* (1993) de Octavio Paz es el hilo conductor que los une.

En esta función intérpretes / público tienen que hacer el camino en todos los sentidos, con todos los sentidos:

tocar con el pensamiento y pensar con el cuerpo.

Sobre todos los caminos de la obra de Octavio Paz arde siempre una constelación que es la luz de este trabajo:

LA LIBERTAD,

LA POESÍA,

EL AMOR.

Rosario R. Rodgers

EN PALABRAS DE JORGE VOLPI

«¿Qué ve la pareja en el espacio de un parpadeo?», se pregunta Octavio Paz, cuyas reflexiones —y experiencias— sobre el amor lo ocuparon desde sus primeros poemas hasta su muerte. «Escribo sobre lo que he vivido y vivo», escribió en *La llama doble* (1993), su principal texto sobre el tema y uno de sus últimos libros.

En los años sesenta, cuando se traslada a la India como embajador de México, Paz padece los sacudimientos que lo llevan a escribir algunos de sus mejores poemas amorosos. Es entonces cuando se divorcia de Elena Garro, su gran amor de juventud, con quien ha tenido un matrimonio siempre tormentoso y quien entonces es amante de Adolfo Bioy Casares. Entretanto, el poeta inicia una relación no menos agitada con la artista Bona Tibertelli, esposa del poeta André-Pieyre de Mandiargues; a la postre, ella terminará por abandonarlo por el joven pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Paz no saldrá de este juego de pasión, traiciones y celos hasta que, poco después, se enamore de Marie-José Tramini, con quien vivirá hasta sus últimos días.

Entreverando poemas y ensayos de Paz con fragmentos de las cartas que este le dirigió a Elena y a Bona, textos de ellas dos, así como de Bioy, Mandiargues y Toledo, e imágenes tomadas de la obra plástica de Bona y de Marie-Jo, *Los amores feroces* —el título proviene de un verso de Paz— se propone poner en escena los eternos sobresaltos del sexo, el erotismo y el amor. «Lo mismo al soñar que en el acoplamiento», escribió el poeta, «abrazamos fantasmas».

JORGE VOLPI

LA PROPUESTA DE ROSARIO R. RODGERS

El montaje quiere poner en juego la obra de Octavio Paz:

**aspira a ser juego, fiesta, festin del corpus escrito,
teatralización del lenguaje.**

Intérpretes/público serán Penélope tramando-destramando la odisea del texto: ambas figuras entre las figuras del lenguaje; un cuerpo a cuerpo similar al abrazo erótico.

Ensamblaje de fragmentos, tejido de relaciones íntimas, el abrazo de los cuerpos es sacrificio, es comunión, es texto: leído, desleído, cuerpo que disipamos, en el que nos disipamos. Repartir el texto y reincorporarlo, devolverle su cuerpo: doble trayectoria de esta pieza teatral.

El material poético y los ensayos literarios que son la masa ígnea, el magma de esta creación, hablan de la identidad corporal de nuestro siglo XX, imágenes y pensamientos que abordan la complejidad del sentimiento erótico en pugna o armonía con la sexualidad.

El reparto está compuesto por cuatro intérpretes de tres generaciones distintas que viven el erotismo, el amor y la sexualidad desde perspectivas diversas.

La estética de la obra estará basada fundamentalmente en la obra del pintor y escultor mexicano Vicente Rojo.

JORGE VOLPI. 1968, CIUDAD DE MÉXICO

Ha residido en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Salamanca, en cuya universidad obtuvo el doctorado en Filología Hispánica. Condecorado con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica y como Caballero de las Artes y las Letras de Francia, Volpi cuenta con una extensa y reconocida carrera literaria como novelista, ensayista y dramaturgo, que ha compaginado con su trabajo como gestor cultural al frente de instituciones e iniciativas como el Instituto de México en París, el Festival Internacional Cervantino, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Obtiene el Premio José Donoso por su trayectoria, sus obras premiadas son:

En busca de Klingsor, Premio Biblioteca Breve

Una novela criminal, Premio Alfaguara

La tejedora de sombras, Premio Planeta-Casa de América

La invención de todas las cosas es su reciente libro.

ROSARIO RUIZ RODGERS. 1964, COLOMBIA

Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá. Durante 35 años ha continuado su carrera artística en España, pertenece al equipo artístico de La Abadía desde su fundación y pone en pie el espacio de exploración y creación Curtidores de Teatro. Ha dirigido obras entre las cuales se encuentran autores como R.M. del Valle-Inclán, Brecht, S. Kane, T. Bernhard, B. Ortiz de Gondra, F. Arrabal, A. Lidell, B.M. Koltès. Ha recibido numerosos premios por sus puestas en escena.

Su trabajo más reciente se presentó en el Centro Dramático Nacional, *Ofrenda a Cupido (una infancia soldada)*.

Parte de la experiencia pedagógica la ha realizado en conversaciones, asistencias o intercambios con maestros como Anatoli Vassiliev, Augusto Fernández, Mummenschanz, Grupo Odin Teatret, Franca Rame y Dario Fo, Richard Schechner, María del Mar Navarro, Eugeni Bogdanov, Vicente Fuentes, Agustín García Calvo y diversos talleres sobre M. Chejov.

Actualmente se centra en hacer posible un discurso escénico que hable de Latinoamérica aquí en España.

PIEZA DE VICENTE ROJO:
VIEJA SENAL #2

**Contemplada por mis oídos
olida por mis ojos
acariciada por mi olfato
oída por mi lengua
comida por mi tacto
habitar tu nombre
caer en tu grito contigo**

Horizonte de música tendida
Puente colgante del color al aroma
Olor desnudez en las manos del aire
Cántico de los sabores
Festín de niebla
Despoblar tu cuerpo
Casa del viento

**La irrealidad de lo mirado
Da realidad a la mirada**

LA FUENTE

OCTAVIO PAZ

PREMIO CERVANTES EN 1981

PREMIO NOBEL DE LITERATURA EN 1990

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS EN 1993

Es el poeta mexicano más prestigiado y controvertido de la segunda mitad del siglo XX. Nace en la ciudad de México en 1914, cuando el país se encuentra en plena lucha revolucionaria. Pasa parte de su niñez en los Estados Unidos y en su vida adulta vive en Francia y la India debido a su actividad como diplomático mexicano. Muere en la ciudad de México en abril de 1998. Con 28 poemarios publicados, destaca *El arco y la lira*, que revolucionó la poesía hispana y que es fundamental para conocer la cosmovisión del poeta. Y más de 30 ensayos entre los que destacan los dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz, Luis Buñuel o Marcel Duchamp.

EL EQUIPO

Impulsado por Rosario Ruiz Rodgers y producido por el Teatro de La Abadía, este proyecto viene de un trabajo continuo de talleres, montajes y experiencias artísticas compartidas durante los últimos años. Nuestra vocación e interés por investigar en el lenguaje contemporáneo nos ha mantenido en una constante búsqueda de una forma y poética precisa para textos actuales. Hemos abordado textos desde Brecht, Müller, S. Kane, A. Álamo, Pinter, T. Bernhard, M. Vinaver, Sanchis Sinisterra, Koltès, con la intención de dar a cada autor y autora imágenes propias que respondan a los planteamientos ideológicos de cada uno de ellas y ellos. Ahora por primera vez nos hemos propuesto partir desde la poesía y el ensayo para llegar a la creación escénica.

Al equipo anterior se unen ahora otros diseñadores e intérpretes para concebir y componer a un mismo tiempo el montaje actual de *Los amores feroces*.

Dramaturgia: Jorge Volpi

Escenografía y vestuario: Ikerne Giménez

Iluminación: Alberto Rodríguez Vega

Música y espacio sonoro: Julián Mayorga

Fotografía y diseño: Geraldine Leloutre

Intérpretes: Leonardo Ortizgris, Lucía Quintana, Isabel Pamo y Germán Torres

Ayudante de dirección: Katya Humenyuk

Idea original y puesta en escena: Rosario R. Rodgers

A close-up portrait of a man with a full, dark beard and mustache, looking directly at the camera with a serious expression. He is wearing a light-colored, textured shirt. The background is a dark, mottled brown.

LEONARDO ORTIZGRIS

Estudia Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México.

Inicia su carrera cinematográfica en Chile con la película *Seis* de Cristián Lecaros. En México protagoniza *Güeros* y *Museo* de Alonso Ruizpalacios; luego regresa a Chile para rodar *Tengo miedo torero* de Rodrigo Sepúlveda.

Participa en la película *Nieva en Benidorm*, bajo las órdenes de Isabel Coixet, y entre sus últimas actuaciones se encuentra *No negociable* de Juan Taratuto.

En Madrid, protagoniza *Frente a frente*, duelo teatral dirigido por Jorge Volpi.

Premio Ariel a mejor coactuación masculina por *Museo*.

A close-up portrait of a woman with long, wavy, reddish-blonde hair, looking slightly to the right with a soft smile. The background is dark, and the lighting is dramatic, highlighting her face and hair. The name 'LUCÍA QUINTANA' is overlaid in large, red, serif capital letters across the top of the image.

LUCÍA QUINTANA

Estudia Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y en el Aula de Teatro de la Universidad de Valladolid, dirigida por Juan Antonio Quintana.

Ha compatibilizado el teatro con el cine y la televisión.

Ha trabajado con directores de escena como Juan Antonio Quintana, Ernesto Caballero, Charo Amador, Alfredo Sanzol, Gerardo Vera, Dan Jemmett, Pilar Massa o Juan Echanove. Varios de estos espectáculos fueron producciones de La Abadía (*En la luna, El café, Santiago de Cuba y cierra España, Brecht cumple 100 años*).

Ganadora del Premio Amigos del Teatro como mejor actriz protagonista por *La Fiesta del Chivo*.

Premio Ercilla a la mejor actriz revelación por *Maribel y la extraña familia*.

Medalla de Oro de la diputación de Valladolid por su trayectoria.

Premio Fama a la mejor actriz por *Segunda mano*.

Premio Meliá Parque a la mejor actriz y Premio Racimo a la mejor actriz.

Premio Luis Maté de Teatro a la mejor actriz por *El avaro* de Molière.

A close-up portrait of a woman with long, wavy, light brown hair, looking directly at the camera with a neutral expression. The lighting is soft and warm, highlighting her features. The background is dark and out of focus.

ISABEL PAMO

Estudia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en la especialidad de Interpretación Musical. Cursa un año de intercambio académico en la Lithuanian Academy of Music and Theater en Vilna (Lituania). Máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Su formación teatral ha continuado en diferentes instituciones, entre ellas: La Central del Cine, Estudio Di Pace y el Teatro de La Abadía. Tiene formación en la especialidad de canto, cursando varios cursos a través del grado profesional de canto y guitarra clásica en el Conservatorio Jacinto Guerrero (Toledo).

Profesionalmente ha trabajado como actriz en diversas obras teatrales, entre ellas, las más destacadas: *Ofrenda a Cupido* de Rosario Ruiz Rodgers, *Mujer Hamlet* y *Modelos inconscientes* de Pedro Lagarta, *Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín* y *7 Mujeres Lorquianas* dirigido por Mónica Tello. Ha participado en los musicales *Aleteo*, *La Reina de las Nieves* y *La Banda de Mireia* entre otros.

A close-up portrait of actor Germán Torres, showing his face and beard against a dark background. The name 'GERMÁN TORRES' is overlaid in large, red, serif capital letters across the top of the image.

GERMÁN TORRES

Germán Torres es un actor español con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión. Reconocido por su versatilidad y compromiso artístico. En televisión ha formado parte de títulos como *Aquel*, *La Moderna*, *Amar es para siempre*, *The Mallorca Files (BBC)*, *La que se avecina*, *El Ministerio del Tiempo*, etc. En cine destaca por su participación en las películas *Que Dios nos perdone*, de Rodrigo Sorogoyen, *Y todos arderán*, de David Hebrero. Cuenta además con una prestigiosa y extensa carrera en teatro, ha intervenido en múltiples producciones que abarcan desde clásicos hasta propuestas contemporáneas trabajando con directores como Antonio Banderas, Mario Gas, o Ernesto Caballero en obras como, *Incendios*, *Hannah Arendt en tiempos de oscuridad* (candidato Premios Max al mejor actor) *El concierto de San Ovidio*, *La hija del aire*, *Tartufo* y recibió el Premio Unión de Actores 2013 al mejor actor secundario por *Iván-Off*. También ha participado en grandes musicales como *Gypsy*, *School of Rock*, *24 hora en la vida de una mujer* o *La Bella y la Bestia*, entre otros. En 2014 creó su propia compañía, La Smorfia Teatro.

IKERNE GIMÉNEZ GUEZURAGA

(AAPEE) 1969, Bilbao

Cursa estudios de Historia en la Universidad de Deusto. Licenciada en Escenografía por la RESAD de Madrid. Como diseñadora de escenografía y vestuario ha trabajado con directores de teatro como Will Keen, Ana Zamora, Ernesto Caballero, Mathias Simons, Carles Alfaro, Alfredo Sanz o Raket Camacho, en producciones privadas y en públicas como el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Recibe el Premio Adrià Gual de figurinismo de la ADE por *Avaricia, lujuria y muerte* y Premio Max 2010 a la mejor figurinista por el mismo diseño. Premio Max a la compañía revelación en 2007 por su trabajo plástico en *Desde lo invisible*, Premio Fetén a la mejor escenografía 2016 por el *Circo de la luna* y Premio Max 2018 al mejor espectáculo de teatro por *Solitudes* de Kulunka Teatro. En el 2024 Premio Ivonne Blake al mejor vestuario teatral por *Coronada y el toro*.

Entre sus últimos trabajos están la escenografía y el vestuario de *El sueño de una noche de verano* dirigida por Fernando Bernués e Iñaki Rikarte, *Si les chiens pouvaient...* de Mathias Simons para L'Atelier de la Colline y Teatro Paraíso en Bélgica, y la de *Tiempo de silencio* para el Teatro de La Abadía.

ALBERTO RODRÍGUEZ VEGA

(AAI) 1967, Valladolid

Debutó en compañías alternativas de Madrid, diseñando iluminación mientras estudiaba. Trabajó con el Teatro de Danza Española de Luisillo y estudió dirección de fotografía en la ECAM. Participó en películas como *Mercado de futuros* (2011) y *El cielo gira* (2004), premiada en el Festival de Róterdam. Desde 2002 colabora regularmente con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona como director de fotografía y diseñador de iluminación.

Ha trabajado con directores como Calixto Bieito, Ivo van Hove, Stefan Herheim, Joan Anton Rechi, Gilbert Deflo, Konrad Zschiedrich, Emiliá Carilla, Jordi Coca, Boris Rotenstein, artistas como Karen Ackers, José Carreras, Andrea Marcovicci, Adriana Varela, Barbara Cook y artistas plásticos como Marcel·lí Antúnez.

Ha trabajado en salas como La Fenice (Venecia), la Opéra National de Lyon, el Teatro Massimo (Palermo), la Ópera de París, el Teatro Regio (Turín), el Teatro Real (Madrid), el Teatro Akademia, el Teatro Arriaga, el Teatro Baluarte (Pamplona) y el Teatro Calderón (Valladolid).

Entre sus últimos diseños se encuentran las iluminaciones de *Madama Butterfly* (Teatro de la Maestranza, Sevilla), *La flauta mágica* (Teatro Campoamor, Oviedo), *Carmen* (Staatsoper de Viena), *Fausto* (La Fenice, Venecia) y *La reina de las hadas* (Festival Castell, Peralada).

JULIÁN MAYORGA

1985, Ibagué, Colombia

Máster en electroacústico y composición algorítmica. Su música recoge y explora elementos de la música popular andina y afroantillana, la experimentación sonora y el folclor colombiano. Sus canciones están cargadas de humor y surrealismo, y tratan de crear una mitología propia. Ha tocado en festivales como Sónar Reikiavik (Islandia, 2018), Sónar Barcelona (España, 2017), RBMA Montreal (Canadá, 2016), entre otros. Ha formado parte la compañía de teatro Orquestina de Pigmeos en diferentes ocasiones y ha sido residente con su proyecto Islas Atlánticas en Naves Matadero y en el proyecto El Triángulo - Aquí trabaja un artista del CA2M (Móstoles, Madrid 2018-20). Entre sus últimas publicaciones se encuentran una placa discográfica junto al japonés Ryota Miyake y un disco-libro junto al músico colombiano Andrés Gualdrón. Su último disco *Cuando tengo fiebre veo la cabeza de un leopardo magnífico* ha sido publicado recientemente.

La **Fundación Teatro de La Abadía** es el centro de creación, producción y exhibición escénica de la Comunidad de Madrid con mayor importancia internacional. A lo largo de sus 30 años de existencia, se ha convertido en una de las instituciones líderes de la escena europea.

La Fundación desarrolla sus objetivos de investigación y creación en dos teatros emblemáticos como el Teatro de La Abadía, en el **madrileño barrio de Chamberí**, y el Corral de Comedias, en Alcalá de Henares. Ha creado más de **70 producciones propias**, ha visitado con sus espectáculos **40 países** y ha recibido en sus tablas a más de **30 compañías extranjeras**.

De entre sus producciones propias más emblemáticas cabe destacar: *Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte*, *Entremeses*, *Sobre Horacios y Curiacios*, *El arte de la comedia*, *Fin de partida*, *El público*, *Celestina*, *Nekrassov* y *Tiempo de silencio*.

Y de los últimos años destaca: *Descendimiento*, *El pato salvaje*, *Coraje de madre*, *María Luisa*, *Cristo está en Tinder*, *La colección*, *Caperucita en Manhattan* y *Los yugoslavos*.

www.teatroabadia.com
[@teatroabadia](https://twitter.com/teatroabadia)

Producción y contratación gira:

Sarah Reis | 609 436 850 | sarah.reis@teatroabadia.com

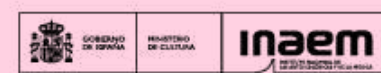
Comunicación y prensa:

Antonio Rincón-Cano | 650 931 575 | comunicacion@teatroabadia.com

cultura, turismo
y deporte

MADRID

Caperucita en Manhattan. Dirección: Lucía Miranda
Foto: Dominik Valvo

Nekrassov. Dirección: Dam Jemmett
Foto: Álvaro Serrano Sierra

Coraje de Madre. Dirección: Helena Pimenta
Foto: Lucía Romero

La colección. Dirección: Juan Mayorga
Foto: Javier Naval

Cristo está en Tinder. Dirección: Rodrigo García
Foto: Lucía Romero

Retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte. Dirección: José Luis Gómez
Foto: La Abadía