

Asesinato y adolescencia

Un thriller contemporáneo sobre la adolescencia y la violencia

Naves del Español
Sala Max Aub

28 de septiembre - 5 de noviembre

Dossier de prensa

NAVES ESPAÑOL
En Matadero

www.teatroespanol.es

ASESINATO Y ADOLESCENCIA

Un thriller contemporáneo sobre la adolescencia y la violencia

TEATRO

De: **Alberto San Juan**

Dirección: **Andrés Lima**

Del 28 de septiembre al 5 de noviembre de 2023

Naves del Español. Sala Max Aub

CON

Jesús Barranco

Lucía Juárez

Coro de adolescentes: **Conchi Albiña, Lucas Alcázar, Mari Carme Chiachio, Valentina Lima, Álvaro Ramírez, Bruna Pérez, Julen Gadi Katzy, Miguel Moya, Bruna Lucadamo, Pedro Vega, Miriam Pérez y Alfredo Domínguez**

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño de espacio escénico y vestuario

Beatriz San Juan

Diseño de iluminación

Valentín Álvarez

Diseño de espacio sonoro y música

Nick Powell

Diseño de sonido

Enrique Mingo

Videocreación

Miquel Àngel Raió

Producción Checkin Producciones

Joseba Gil

Ayudante de dirección

Laura Ortega

Una coproducción de **Checkin Producciones y Teatro Español**

ASESINATO Y ADOLESCENCIA

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | prensateatro@teatroespanol.es | 91 452 04 45

Twitter @TeatroEspanol | **Facebook** @teatroespanolmadrid | **Instagram** @teatroespanol_madrid

SOBRE LA OBRA

El equipo artístico que produjo *Prostitución* en el Teatro Español y Naves del Español en Matadero acomete un nuevo proyecto escénico bajo la dirección de Andrés Lima, que se adentra en el misterioso y turbulento universo de la adolescencia a través de un proceso de investigación con talleres, estudios, consultas y ensayos, proceso que culminará con el montaje teatral *Asesinato y adolescencia*.

El proyecto nace de la preocupación por conocer el mundo de la adolescencia y nuestra conflictiva relación como adultos con ella. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué factores provocan la violencia juvenil? ¿Ha aumentado con la pandemia? Nos preguntamos si estamos siendo sensibles a esta realidad o, por el contrario, nos mostramos cada vez más incapaces para ponernos en el lugar del otro...

¿Cómo podemos actuar ante la violencia en adolescentes? ¿Se puede prevenir? Lima explica que el montaje conjugará el análisis documental, a la vez que plantea una obra inspirada en el *thriller* de suspense, o incluso de terror: “Se trata de conjugar razón y emoción. Una vez que entendemos el problema, lo sentimos, nos emocionamos o aterrorizamos con la historia”.

NOTA DEL AUTOR

Asesinato y adolescencia es un texto que escribo por encargo de Andrés Lima, a partir de una idea suya.

La idea de Andrés parte de la película *M, el vampiro de Dusseldorf*, de Fritz Lang. Aquella es la historia de un asesino de niños. Para nuestro proyecto, Andrés escoge hablar de adolescentes. Una edad crítica en el desarrollo humano, el paso de la infancia a la vida adulta: aprender a cuidar de uno mismo y del otro, para hablar de un momento crítico en la historia humana como es el presente, donde la posibilidad del colapso de la especie entra dentro de lo posible.

Asesinato y adolescencia es la historia de Luis y Lucía, dos soledades empujadas al filo del abismo por una suma de violencias propias y ajenas. *Asesinato y adolescencia* es, también, la posibilidad del amor, no tanto en un sentido romántico, como en el sentido de la continuidad de la vida.

Alberto San Juan
Dramaturgia

ASESINATO Y ADOLESCENCIA

SOBRE LA PUESTA EN ESCENA

Asesinato y adolescencia es una obra sobre la violencia hacia la adolescencia, la violencia desde la adolescencia y la violencia de la adolescencia sobre sí misma. *Asesinato y adolescencia* también es una obra sobre un criminal, un posible asesino, un posible asesino de niñas.

Cuando Joseba Gil, productor de la obra, y yo decidimos acometer la investigación para la creación de esta obra, había dos puntos claros de partida: la adolescencia y el asesinato. Del primer punto nació Lucia, la adolescente conflictiva de la obra. Del segundo punto nació Luis, el misterioso hombre sospechoso de asesinato y abuso a varias adolescentes.

Y de ahí han surgido los talleres de investigación para, por un lado, crear el texto con autoría de Alberto San Juan y, por otro, desarrollar las ideas que configuran la puesta en escena del texto: escenografía, videocreación, iluminación, vestuario, música, ingeniería de sonido, actuación y dirección.

Prácticamente toda la base de nuestro trabajo está en estos talleres, que desarrollamos a lo largo de un año hasta el estreno de la obra. Por supuesto que la larga experiencia de cada uno del equipo y de nuestro trabajo creativo juntos hacen de la investigación un terreno abonado para el juego a parte de poder profundizar en la forma y el fondo del conflicto que impulsa la obra, el montaje.

Una película ha sido referente en el proceso: *M, el vampiro de Dusseldorf*, de Fritz Lang. Su manera de tratar al “monstruo”, al extraño pederasta y asesino que protagoniza Peter Lorre, me dio la idea para saber cómo enfocar el montaje: La obra conjugaría el análisis documental sobre la violencia y la adolescencia, a la vez que plantea una obra inspirada en el thriller de suspense, o incluso de terror. Se trata de conjugar razón y emoción. Una vez que entendemos el problema, lo sentimos, nos emocionamos o aterrorizamos con la historia.

Me parece que utilizar la ficción para entender la realidad la convierte en una herramienta extraordinariamente elocuente. A la vez que generas entretenimiento, generas reflexión. El llegar a entender al personaje criminal nos desespera más en la butaca ante lo inminente de su crimen. Tememos o lloramos por la víctima, pero no somos ilusos ante nuestra responsabilidad social.

El **trabajo documental** es apasionante. Hemos entrevistado a muchos adolescentes, que después forman parte del elenco filmado de la obra. Hemos charlado con abogadas de menores, ex- Latin Kings, psiquiatras, psicopedagogos, delincuentes habituales. Los hemos rodado y sus testimonios formarán parte de nuestro montaje.

ASESINATO Y ADOLESCENCIA

La **idea de la escenografía**, creada por Beatriz San Juan, también parte del mundo de la película *M*: el estilo entre realista y expresionista en blanco y negro del año 1929. La crisis económica y el auge del nazismo en Alemania y en Europa nos hacen reflexionar con posturas ideológicas neoconservadoras, ultras en algunos casos. Un muro articulado, negro y misterioso, es la base escenográfica. Un muro que nos sitúa en la calle, en la noche, y sobre el que se pueden proyectar las sombras, luces y personajes de la obra. Un muro articulado que se mueve como un bicho, acechante, como nuestro personaje, como un monstruo.

El **vestuario**, también de Beatriz San Juan, será resultado de la simbiosis entre documental y ficción. El vestuario realista y contemporáneo de Lucía y el coro de jóvenes, por un lado. El traje y sombrero negro anacrónico de Luis nos lleva desde nuestros antepasados hasta hoy. Y la mascarilla, elemento puramente post-pandemia, super actual, que nos oculta y aísla, pero que no puede ser más teatral, la máscara.

El **video**, dirigido por Miquel Raió, forma parte no solo de la estética de la obra, sino que participa de la forma de narrarla, es otra forma de escritura. Combinaremos la técnica de documental y entrevista, con el reportaje callejero y con las imágenes de archivo de la televisión e internet: personajes callejeros, coberturas periodísticas de agresiones o peleas callejeras, noticias sobre asesinatos, etc. Y además habrá un trabajo importante de rodaje de la parte ficcionada, con los adolescentes que forman el coro (referencia a la tragedia clásica, más contemporánea que nunca), como si de una película se tratara. Por último, el trabajo poético en coordinación con el trabajo escenográfico, completará la videocreación. Sombras, escarabajos rinoceronte y tinieblas se mezclarán con los juzgados de plaza de Castilla o los primeros planos de los adolescentes que nos cuentan su experiencia.

El trabajo de **iluminación** de Valentín Álvarez, en total consonancia con la música, escenografía y video, nos trasportará de Carabanchel (donde sucede nuestra historia) al interior de la cabeza de Lucía o de Luis, llamado “el monstruo”.

La **música** de Nick Powell también participará de las mismas directrices. Su composición nos adentra en este mundo oscuro en ocasiones, o rabioso y violento a la luz del día. Pero no será ajeno a la música que oyen nuestros adolescentes. Trap, rap, reguetón o el techno más desenfrenado se fundirán con el particular mundo de Luis, enamorado de Radio Olé.

Juntar todas estas piezas y disfrutar con los actores y actrices, Lucía Juárez y Jesús Barranco (enormes actores), es mi labor. Algo tan hermoso e inquietante como bucear de noche.

Andrés Lima
Dirección

Línea de investigación 1: Asesinato

¿Qué hacemos con nuestros asesinos? ¿Qué es el asesinato? ¿Por qué un hombre o una mujer tienen el deseo de poseer a alguien más desvalido y acabar con él? ¿Puede ser una necesidad? ¿Qué sociedad crea esta pulsión? ¿Una sociedad enferma? ¿Son los asesinos enfermos? ¿Habita en nosotros el asesinato? ¿Desde cuándo existe? ¿Desde cuándo tiene una dimensión moral?

Creo que en el mundo en que vivimos podemos hablar de la maldad y la bondad, más referidos a nuestros comportamientos que a nuestra naturaleza. Por tanto, nuestra investigación partirá de la observación de los actos de los seres humanos condicionados por su contexto.

Investigar sobre la violencia del hombre es hablar sobre la guerra. Sobre la guerra entre hombres y dentro de los hombres.

Preguntas y más preguntas.

¿Qué sucede dentro de la cabeza de los asesinos de Marta del Castillo? ¿Qué hace que un grupo de adolescentes mate a patadas a un joven al grito de “maricón”? ¿Qué cultura es la escenografía de tanta violencia?

Línea de investigación 2: Adolescencia

La adolescencia es como un segundo nacimiento. Es el umbral que nos conduce al mundo adulto. El tiempo, inexorable, nos conduce allí. La culpa y la muerte nos dan la llave para dirigirnos al paraíso. Pero, adolescentes todavía, no sabemos que lo hemos perdido. ¿Acaso lo hemos perdido? ¿Existe el paraíso? Nos enfrentamos a nuestro universo y a nuestra experiencia. La adolescencia es pura experiencia, sensación, emoción, revolución de hormonas y pensamiento, consciencia de nuestra fragilidad.

¿Por qué la tasa de suicidios en la adolescencia ha subido tanto? ¿Por qué es un secreto en familias, colegios, pandillas, instituciones? ¿Por qué la rebeldía contra el mundo se transforma en tristeza, angustia, desesperación?

¿Por qué existen botellones de 40.000 personas? ¿Por qué las drogas sintéticas arrasan entre los jóvenes y adolescentes? ¿Por qué los abusos a menores son tan frecuentes en países desarrollados como el nuestro? ¿Por qué la trata de niñas en España es enorme? El supuesto mundo adulto tendrá algo que decir, que reflexionar, que asumir, que preguntarse. Porque en nuestra historia y en la vida, los dos mundos se encuentran. Preguntas y más preguntas.

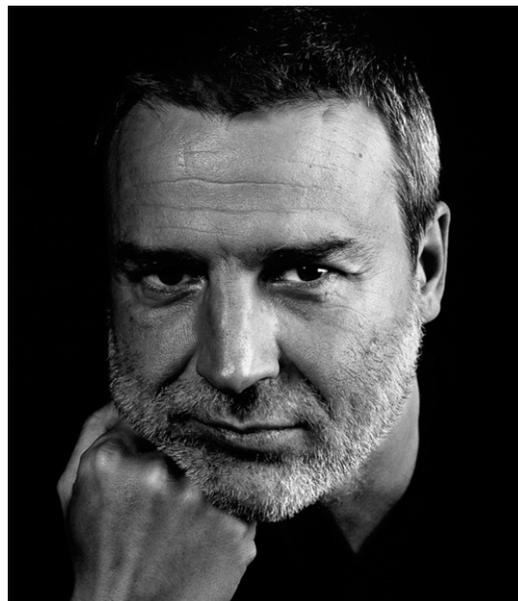
Andrés Lima Dirección

Reciente Premio Nacional de Teatro, Andrés Lima es considerado como uno de los grandes directores de escena españoles. Con la compañía Animalario, con los que ha conseguido cuatro Premios Max a la mejor dirección, ha contribuido en los últimos años a la renovación de los conceptos de la puesta en escena del teatro español. Sus últimos trabajos en la dirección de escena son *Todas las canciones de amor*, con Eduard Fernández; *Paraíso perdido* (Grec); *Todas las hijas* (Teatro Arriaga), *Shock 1 (El cóndor y el puma)*, con el que obtuvo el premio Max a la mejor dirección; *Shock 2 (La tormenta y la guerra)* o *Prostitución*, entre otros.

En su faceta como director y autor teatral destacan las producciones *El montaplatos* (Naves del Español en Matadero); *El mal de la juventud* (Teatro de La Abadía); *Penumbra* (Naves del Español en Matadero); *Falstaff* (CDN); *Las alegres comadres de Windsor* para la Comédie Française; *Urtain*, de Juan Cavestany; *Striptease*, de Andrés Lima; *Marat-Sade*, de Peter Weiss (CDN-Animalario); *Argelino, servidor de dos amos*, sobre Arlequino de Goldoni (versión de Andrés Lima y Alberto San Juan); *El caso Dantón*, de Stanislaw Pryzwizsca para el Stadsteater de Goteborg; *Los Mácbez*; *Desde Berlín (Tributo a Lou Reed)*; *Medea*; *El jurado*; *Sueño* o *Las brujas de Salem*, entre otros muchos montajes escénicos.

Alberto San Juan Autoría

Alberto San Juan nace en 1968. Estudia teatro en la escuela de Cristina Rota. Miembro fundador de la compañía Animalario en 1995, trabaja en este grupo hasta su separación en 2012. Miembro fundador de la cooperativa Teatro del Barrio en 2013, ejerce la dirección artística del proyecto hasta 2018. A día de hoy, sigue siendo socio cooperativista y colaborador habitual del Teatro del Barrio. Con Animalario participó en una quincena de montajes con la compañía. Sobre todo como actor, pero también como autor y codirector. Algunos de estos montajes son *El fin de los sueños*, *Tren de mercancías*, *Pornografía barata*, *Alejandro y Ana (lo que España no pudo ver del banquete de bodas de la hija del presidente)*, *Hamelin*, *Marat-Sade*, *Argelino*, *servidor de dos amos*, *Urtain*, *Tito Andrónico*, *Penumbra* o *El montaplatos*.

Es autor de obras como *Qué te importa que te ame* y *El fin de los sueños*, obteniendo por esta última el Premio Max de Teatro Alternativo. En la actualidad, junto al guitarrista Fernando Egozcue protagoniza diferentes montajes y recitales de música y poesía como *España ingobernable*, *Amar*, *Polvo enamorado* o *Te quiero Benedetti*, entre otros.

Jesús Barranco Interpretación

Formado en el Teatro de Cámara de Madrid y con los maestros Luca Aprea, Sara Molina, Claire Heggen, Marco A. de la Parra, José Luis Gómez y Domingo Ortega. Desde el año 2000 es intérprete en elenco del Teatro de La Abadía, participando en quince montajes entre producciones y coproducciones.

Actor asiduo de los elencos de Andrés Lima: *El mal de la juventud* (Teatro de La Abadía), *Falstaff* (CDN), *El montaplatos* (Animalario) y *Los Macbez* (CDN). En la actualidad trabaja en su colectivo Armadillo (desde 2003), en los colectivos madrileños Números

Imaginarios y Los Bárbaros (temporada 2022-23 en el Teatro Español y CDN) y con el Teatro del Barrio (en gira).

Es uno de los fundadores la compañía Blenamiboá y ha sido actor en las compañías madrileñas Inventiones Cosmicómicas, Atra Bilis, El Tinglao, Contando Hormigas, Gichi Gichi Do, Kubik Fabrik, Elenchós y Palmyra. Formó parte de los proyectos internacionales de investigación en artes escénicas Transatlántico (España-Chile) y Cities-Théâtre du Mouvement (España-Francia).

Lucía Juárez Interpretación

Lucía Juárez es una joven actriz madrileña, con una amplia experiencia en proyectos de cine y teatro. Formada en la escuela de arte dramático Lee Strasberg Theatre and Film Institute (Los Ángeles), en teatro ha trabajado en montajes a las órdenes de Andrés Lima, Carlota Ferrer, Ernesto Caballero, Laura Szwarc, Danae Saranich o Hedy Sontag, en este caso para la compañía teatral The Group, dirigida por Hedy Sontag en el teatro Marilyn Monroe West Hollywood.

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

TEMPORADA 2023 | 2024

Dossier de prensa

Beatriz San Juan Diseño de espacio escénico y vestuario

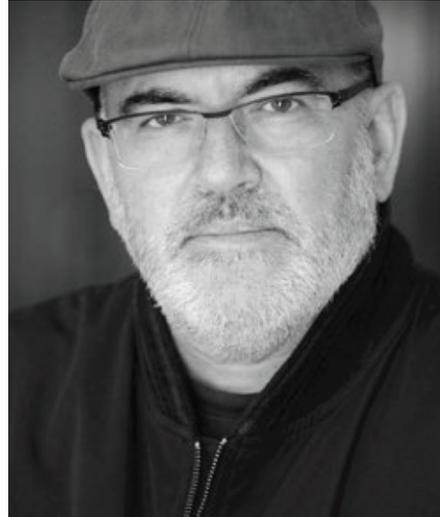
Beatriz San Juan es licenciada en Bellas Artes por la Complutense de Madrid. Amplió sus estudios con cursos de escenografía y vestuario en la Universidad de Londres. Su trabajo se desarrolla en el diseño de ambas disciplinas tanto en cine y teatro como en televisión. Ha sido ganadora del Premio Max a la Mejor escenografía por *Urtain* en 2010 y en 2020 al mejor espacio escénico por *Shock: el cóndor y el puma*. Entre sus últimos trabajos destaca *Prostitución* y *Shock 2: La tormenta y la guerra*, de Andrés Lima.

ASESINATO Y ADOLESCENCIA

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | prensateatro@teatroespanol.es | 91 452 04 45
Twitter @TeatroEspanol | **Facebook** @teatroespanolmadrid | **Instagram** @teatroespanol_madrid

Valentín Álvarez Diseño de iluminación

Valentín Álvarez es director de fotografía y diseñador de iluminación escénica desde hace más de 20 años. Ha trabajado con directores como Víctor Erice (*Vidrios rotos, La Morte Rouge*) y Andrés Lima (*Urtain, Los Macbez...*), entre otros. Ha sido el responsable de la fotografía de un buen número de videoclips para artistas como Andrés Calamaro, Los Rodríguez, The Gift... Destacan sus trabajos en spots de publicidad nacionales e internacionales.

Miquel Àngel Raió Videocreación

Estudió Comunicación Audiovisual en Barcelona. Empezó a experimentar filmando en 16 y 35 mm. Ha cultivado distintos géneros viideográficos: publicidad, videoarte, programas, micro documentales para televisión, vídeo-danza, ficción corta y experimental. En los últimos años, ha participado en la creación viideográfica de numerosos montajes en los teatros y salas más importantes de España, como el Gran Teatre de Liceu (con el estreno mundial de la ópera *L'enigma de Lea*), el Teatro Español y el Teatro Valle-Inclán (CDN) de Madrid y el Teatre Lliue de Barcelona, junto a prestigiosos creadores como Andrés Lima, Carme Portaceli, Blanca Portillo o Ernesto Alterio, entre muchos otros.

Nick Powell Diseño de espacio sonoro y música

Músico y diseñador de sonido británico y miembro de Strangelove (EMI), Nick Powell ha escrito partituras para películas, obras de arte y teatro, incluidos RSC, The National Theatre of Scotland y Broadway. Recientemente, Powell ha estado trabajando con Sam Mendes en la composición de *The Lehman Trilogy* (National, Broadway y LA) y *The Ferryman* (West End y Broadway), además de actuar como consultor musical en la película ganadora del Oscar *1917*.

Colaborador desde hace años de Andrés Lima, en montajes como *People Places and Things* para Stockholms Stadsteatern AB; *Falstaff* para el Centro Dramático Nacional, *Urtain*, por el que recibió el Premio Max a la mejor música original, *Penumbra*, *Tito Andrónico* o *Marat-Sade* para la compañía Animalario, entre otros. Powell ha ganado diversos premios que incluyen un Drama Desk de Nueva York y un Premio Max, así como dos nominaciones a los Premios Tony y los Premios Olivier.