

R 200
AÑOS

TEATROESPAÑOL

 TEATROESPAÑOL

6 – 10 mar
SALA PRINCIPAL

© JAVIER DEL REAL

TEMPORADA 2018/19

Je suis narcissiste

ÓPERA BUFA

Música
Raquel García-Tomás

Director Musical
Vinicius Kattah

Con
Elena Copons
Toni Marsol
María Hinojosa
Joan Ribalta

Llibreto
Helena Tornero

Directora de Escena
Marta Pazos

Una producció de **Òpera de Butxaca i Nova Creació**
en coproducció con **Teatro Real, Teatro Español y Teatre Lliure**
Con la ayuda del **Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona**

teatroespanol.es

 | MADRID

Con la colaboración de MONDIGROMAX, de la SGAE y el acompañamiento de la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA

DOSSIER DE PRENSA

JE SUIS NARCISSISTE | Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | 91 360 14 80 ext. 127

JE SUIS NARCISSISTE

ÓPERA BUFA

Musica **Raquel García Tomás**

Libreto **Helena Tornero**

Director Musical **Vinicius Kattah**

Directora de Escena **Marta Pazos**

Del 6 al 10 de marzo

REPARTO

Elena Copons	Clotilde
Toni Marsol	Giovanni
María Hinojosa	Las mujeres
Joan Ribalta	Los hombres

MÚSICOS de la **Orquesta Titular del Teatro Real.**

EQUIPO ARTISTICO

Música	Raquel García-Tomás
Libreto	Helena Tornero
Dirección Musical	Vinicius Kattah
Dirección Escénica	Marta Pazos
Asistente De Dirección	Alberto Trijueque
Iluminación	Nuno Meira
Escenografía	Fernando Ribeiro
Diseño de Sonido	Sixto Cámara
Vestuario-Characterización	Pier Paolo Álvaro (AAPEE)
Posticería, peluquería y prótesis	Teatro Real
Movimiento	Amaya Galeote
Coordinación y producción	Ejecutiva Jose Díaz
Producción OBCN	Dietrich Grosse & Raül Perales
Dirección Artística OBCN	Marc Rosich

Una producción de **Òpera de Butxaca i Nova Creació** en coproducción con **Teatro Real, Teatro Español y Teatre Lliure**. Con la colaboración de **Mondigromax, de la SGAE** y el acompañamiento de la **Fundació Catalunya Cultura**.

Con el apoyo del Institut de Cultura de Barcelona y el Departament de Cultura de La Generalitat de Catalunya.

Texto de Carme Portaceli

Je suis narcissiste es una producción de Òpera de Butxaca en coproducción con el Teatro Real y el Teatro Español. Lo más interesante de esta pieza es que es un estreno mundial. La compositora, Raquel García Tomás, la autora, Helena Tornero y la directora Marta Pazos han estado trabajando en ella palabra por palabra, situación por situación para que la composición musical tuviera un sentido escénico y todo, escena, texto y música, estuvieran al servicio de contarnos una historia.

La historia habla de cómo el individualismo exacerbado que nos ha metido en vena esta sociedad en la que vivimos lleva a relaciones totalmente superficiales, insatisfactorias en las que la esencia nunca está en crecer como seres humanos, sino en usarlas como contraste para el EGO.

Tenemos tres creadoras de primera línea y en un mundo como el de la Ópera tan cerrado para los hombres, hasta hoy, este proyecto entre los dos teatros abre una nueva posibilidad de que las mujeres rompan ese muro y de que nuestros teatros colaboren en que eso suceda, como debe hacer un servicio público.

Llena de humor, de pasión y de horas y horas de trabajo, estoy segura que será una obra que llegará al corazón y una iniciativa que hará crecer el mundo de la Ópera dando nuevas opciones de contemporaneidad y de creación e nuestros días.

Carme Portaceli
Directora artística del Teatro Español

**NARCISIMO, PRESUNCIÓN Y FATUIDAD Sobre el estreno absoluto de *Je suis narcissiste*.
Por Joan Matabosch.**

Coproducida entre el Teatro Español (Madrid), el Teatro Real y el Teatre Lliure (Barcelona), la nueva ópera de Raquel García-Tomás y Helena Tornero, puesta en escena por Marta Pazos, se apunta a la gran tradición operística bufa que, enterrada mil veces por la musicología desde Rossini hasta Donizetti, Verdi, Puccini, Kurt Weill o Nino Rota, no ha dejado de resucitar con una vitalidad sorprendente. De hecho, *Je suis narcissiste* está concebida y escrita dentro de la más genuina tradición del género, a la manera de las comedias clásicas que se caracterizaban por ridiculizar el vicio que encarnaba un personaje, fuera la avaricia, la misantropía, la hipocresía o el narcisismo. Se trata, precisamente, de denunciar el delirante narcisismo que tan bien define nuestra época, en tono humorístico y abrazando un código que quiere explícitamente situarse en la frontera del género “ópera”, con préstamos tomados de otras formas de teatro musical.

La protagonista es una gestora cultural, Clotilde, el único personaje realmente humano y complejo con el que se nos llama a empatizar y desde el que se nos invita a contemplar la fauna humana más abigarrada. Cuando comienza la ópera su gato acaba de morir, de viejo, y se dispone a comentar el incidente a un excéntrico psiquiatra que se hace llamar Giovanni. Él será el primero de una larga lista de personajes narcisistas hasta el delirio, algunos conjurados por el mismo Giovanni: un artista mediático oportunista que denuncia maltratos a los refugiados, como podría denunciar cualquier otra cosa que le diera notoriedad; una “blogger” xenófoba y retrógrada que pone los pelos de punta pero que tiene una larga lista de seguidores incondicionales; y un iletrado fanfarrón que no duda en expresar opiniones contundentes sobre los libros que nunca ha leído ni tiene la más mínima intención de conocer.

Desfilan también por las diversas escenas el novio de Clotilde, que regula su rampante ego con una promiscuidad patológica; y la artista conceptual para la que trabaja, un cruce entre Esther Ferrer y la joven Marina Abramovic, hasta que un incidente irrelevante provoca que la despidan de manera fulminante y se quede el mismo día sin novio, sin trabajo y sin gato. Además del gurú zen que supuestamente tiene que curar las patologías de la sociedad contemporánea con retiros místicos, “complicidad telúrica” (dice él mismo), dietas ovo-lácteo-vegetarianas y ejercicios de respiración que inviten a la

“plasticidad cerebral” y que finalmente se desenmascara como el más narcisista de todos. O el mismo psiquiatra, que sufre (o quizás, disfruta) las patologías de sus pacientes hasta la última vuelta de tuerca y que al final resultará ser uno de ellos. El fatuo doctor Giovanni, se expresa con vacua grandilocuencia a través de ristas de sinónimos hilarantes que declama a la manera de un long-play de la época que se ha encallado en uno de sus surcos: “Narcisismo, individualismo, materialismo, endiosamiento –dice-. Presunción, egolatría, fatuidad, pedertería. Grandilocuencia, pavoneo, hinchazón”.

La ópera está construida por Helena Tornero (libreto) y Raquel García-Tomás (música) a la manera de un gran “collage” teñido de tonos “vintage” que permite ironizar sobre esta galería de personajes convertidos en clichés llenos de vitalidad, fáciles de reconocer en nuestro entorno cotidiano con toda su banalidad desesperante. Las referencias de las creadoras han sido los programas radiofónicos de los años 1950, los film de Doris Day del Hollywood de los sesenta y las películas de animación de Tom y Jerry, en las que el discurso musical no tiene una real autonomía sino que cumple la función explícita de apoyar y subrayar cada una de las acciones. El abanico de referencias incluye el musical de Broadway y determinados clichés operísticos. “Je suis narcissiste” pone a prueba la brillante versatilidad de Raquel García-Tomás, que tanto se le elogió al ser galardonada con el Premio El Ojo Crítico de Música Clásica en 2017.

Joan Matabosch
Director artístico del Teatro Real

**JE SUIS...
SI UNA TARDE DE OTOÑO, EN UN CAFÉ DE VIENA...**

Una tarde de septiembre, dos mujeres, Helena (libretista) y Raquel (compositora) se sentaron en un café digno de una obra de Thomas Bernhard y desahogaron algunas de sus diversas frustraciones después de un proceso de creación agotador. Hablaron de todo, de la vida, de la muerte, de los hombres, de las mujeres, de aquí y de allá. Y ese día decidieron que la próxima ópera que hicieran juntas, tendría humor. Humor negro, por supuesto, que por algo estaban en un café digno de una obra de Thomas Bernhard. Pensaron incluso un posible título: “Narcisista a la vista” o algo así de terrible. No, no estaban borrachas: es difícil – y caro – emborracharse en un café de Viena, especialmente si uno no es de allí, sino de un país más al sur. Ni la libretista ni la compositora recuerdan ahora muy bien en qué momento empezaron a hablar del narcisismo. Tal vez el hecho de estar en ese momento trabajando en Viena, hogar del Sr. Freud –hasta que el nazismo le echó – tuvo algo que ver. Tal vez que una de las dos viniera de visitar la casa museo del famoso psicoanalista también influyó. Eso y el hablar de la lista de personalidades narcisistas que andan por el mundo...por el mundo y por Austria sobre todo, como diría Thomas Bernhard; no es de extrañar que el padre del psicoanálisis desarrollara su talento en una ciudad como Viena. Sigmund Freud, que fue, según Jaume Melendres: “un hombre de derechas que hizo descubrimientos de izquierdas”, marcó sin embargo durante mucho tiempo la imagen del narcisismo al afirmar que las mujeres tendían más al narcisismo que los hombres. Freud afirmaba algo así porque la mujer, decía, estaba más predispuesta a ser objeto de amor y tenía una mayor preocupación por su apariencia física. No sé qué tipo de hombres conoció Freud. La verdad es que los tiempos no estaban para pensar en la moda, precisamente. Pero vamos, que italianos no serían seguro. Durante años, todo el mundo ha sido fiel a esa tradición sexista. Por muy sabio que fuese Freud, no dejaba de ser un hombre de su tiempo. Hoy, en cambio, las estadísticas no están muy de acuerdo con él: según los estudios más recientes y exhaustivos, no solo hay más hombres narcisistas, sino que suelen ser más manipuladores, más autoritarios y más sedientos de poder y liderazgo. El modelo de sociedad patriarcal ayuda, claro está. Eso sí, parece ser que tanto los hombres como las mujeres narcisistas son igual de presumidos/as. En eso hemos conseguido la igualdad, Sr. Freud. Ahora los hombres son tan coquetos como nosotras. Bravo. Somos grandes. Y grandas también.

En fin, la conclusión a todo esto viene a ser esta. Si una tarde de otoño, en un café de Viena, una mujer (libretista) le propone a otra mujer (compositora) hacer una ópera bufa sobre el narcisismo, está corriendo –sin saberlo- un riesgo enorme. Grande. Grandísimo. Porque existe una alta, altísima probabilidad de que la otra mujer (compositora) acepte la proposición. Y a partir de aquí, ya no hay marcha atrás. Solo hay un camino lleno de mucho trabajo, música y humor. Negro, naturalmente.

***JE SUIS NARCISSISTE* (Ópera bufa contemporánea, ma non troppo.)**

SINOPSIS

Clotilde tiene un problema. O dos. O tres. Un mal día lo tiene cualquiera, pero cuando los acontecimientos se precipitan fatalmente, dramáticamente, hiperbólicamente, uno puede acabar preguntándose por los dioses, el destino, el precio de la fruta y otros elementos inquietantemente imprevisibles. No importa qué haga o a donde vaya, Clotilde no hace más que topar con personajes que le hacen más difícil la vida. Ya sean parejas, mascotas, jefes, ascensoristas, artistas o empleados de pompas fúnebres, siempre acaba encontrándose con el mismo tipo de personas. Individuos (e indivíduas) con capacidades óptimas para hablar pero capacidades ínfimas para escuchar. ¿Acaso lleva incorporado sin saberlo una especie de imán que atrae a este tipo de egos? ¿Existe alguna solución posible? Clotilde pide ayuda al doctor Giovanni, psiquiatra excéntrico de fama cósmica. ¿Será finalmente él la solución a sus cuitas? ¿Conseguirá Clotilde vencer lo que parece ser una cruel broma del destino?

Primera escena. Consulta del Doctor Giovanni, psiquiatra de alta alcurnia. A él acuden todo tipo de casos desesperados. Es un profesional altamente reputado conocido por sus métodos algo excéntricos pero eficaces. El despacho es bastante mono. Nos ha quedado muy bien. Una mesa de despacho, con sus complementos. Un pequeño diván. La butaca giratoria, muy cómoda. Casi parece de piel de verdad. Mobiliario sencillo a la par que elegante. La persona que pronto entrará por la puerta del despacho es Clotilde, nuestra protagonista. Nos ha quedado muy mona también. Pero sigamos. Dejemos que sea ella misma quien nos explique sus cuitas. Me encanta la palabra “cuitas”, es muy mona también. Entra Clotilde. El pelo, alborotado. La respiración, agitada. Se la dejamos ahí, suelta, a ver qué hace.

Podría suceder en cualquier ciudad. Podría estar sucediendo ahora mismo, en este mismo instante (que miedo).

SOBRE *JE SUIS NARCISSISTE*. Texto de la compositora

Componer la música de *Je Suis Narcissiste* ha sido, hasta la fecha, la experiencia más hilarante de toda mi carrera. Durante el proceso de creación las carcajadas han sido diarias, transformando el arduo esfuerzo que implica la composición de un espectáculo operístico en un juego. Al principio, cuando nuestro proyecto apenas se empezaba a gestar, Helena Tornero y yo soñábamos con crear una ópera bufa que evocase el universo audiovisual de los años 60. Yo, me moría de ganas de explorar, entre muchos otros, el lenguaje de las bandas sonoras de las películas de la llamada Edad de Oro de Hollywood. Queríamos, y aún no sabíamos cómo, que esa estética se filtrara en todas las disciplinas involucradas en el proyecto.

Helena supo transformar ese anhelo en un texto divertidísimo e inteligente. Consiguió, gracias a un uso del lenguaje muy perspicaz, que un texto de rabiosa actualidad nos remitiera a los guiones de las comedias de hace más de medio siglo. Mientras Helena creaba el libreto apareció Marta Pazos, con quien la afinidad artística y personal surgió de inmediato. Marta me acompañó en la fase central de la creación musical. Ella, altamente meticulosa, tenía la escena montada desde buen principio, por lo que yo podía componer teniendo en cuenta todo tipo de detalles (como cuál sería el enfoque teatral de los personajes, aspectos importantes del ritmo escénico, el universo estético global de la obra...) a la vez que podía plantear nuevos giros cómicos para que ella los integrara de antemano en su planteamiento escénico. Y así empezamos a trabajar: escena a escena, retroalimentándonos la una a la otra, intercambiando fragmentos musicales que yo misma interpretaba en mi estudio en Barcelona y que Marta se escuchaba allá donde estuviera de gira (milagros de Internet). Este intercambio no sólo nos ayudó a ver cómo podríamos mejorar y ajustar la música a la escena y viceversa, sino que generó una sinergia creativa muy estimulante.

Y así fue, como compuse la música de esta ópera, como si ya pudiera ver “la película” después del montaje y la música fuera la banda sonora que realza cada uno de los movimientos y cambios de humor súbitos de los personajes. Trabajar interpretando yo misma todos los roles que intervienen y recibiendo el *feedback* de Marta y Helena no sólo me permitió entender y desarrollar los aspectos psicológicos y emocionales de cada personaje sino poder sentir de manera más física el ritmo de la comedia. Y aquí estaba el verdadero reto de este proyecto, el hacer una obra cómica, una *música cómica*, ¿A caso eso existe?

La música de *Je Suis Narcissiste* persigue acentuar la comicidad del libreto gracias al contraste y la sorpresa constante. Propone elementos que faciliten una puesta en escena dinámica y flexible. Para ello, construye su discurso sobre la idea de *collage*, alternando multitud de materiales musicales de naturaleza estilística diferenciada y que funcionan, en

muchas ocasiones, como pequeñas parodias. La música de esta ópera no sólo evoca de manera libre el pasado audiovisual y cinematográfico del Hollywood de antaño, sino que integra y transfigura otros géneros tales como el Teatro Musical (concretamente el de las décadas de los 40 y 60), el Ragtime, la ópera del Romanticismo,... La música de esta ópera se fundamenta en la transformación de referentes estilísticos conocidos y los integra en un nuevo lenguaje, que está completamente al servicio de la comedia. Esta miscelánea de estilos encuentra su coherencia –en gran medida– en lo teatral, ya que cada *leit motiv* va asociado a los pequeños gestos, personajes o situaciones recurrentes que aparecen a lo largo del espectáculo.

Raquel Garcia-Tomas. Música.

JE SUIS NARCISSISTE (Ópera bufa contemporánea, ma non troppo). Texto de la directora.

BUFA. He aquí, probablemente, la palabra más estimulante de este título. Para mí, la palabra BUFA es una palabra sexy, si me lo permiten, un pasaporte al país de las maravillas, es la palabra-conejo que persigo hasta caer en la madriguera de la fantasía cómica. Mi propio viaje en busca del viaje de Clotilde, la protagonista, una gestora cultural cuya vida gira 180º a raíz de la muerte de su gato que, huyendo de su propio marchitar, vive ante sí el crítico y surreal desfile de narcisos frescos.

Cuando tuve el libreto en mis manos por primera vez, la mirada se cerró sobre las palabras ÓPERA BUFA CONTEMPORÁNEA impresas en la portada, se activó la maquinaria de la

imaginación y desde ese preciso momento comenzó un diálogo constante, fructífero con el divertidísimo texto de Helena Tornero. A medida que iba leyendo la obra, saltaban a mi cabeza imágenes, visiones, confirmaciones de que la risa tiene su origen en lo inesperado. En seguida pensé en la ópera como un gran libro ilustrado.

A partir de ahí, hay otro elemento que asume el protagonismo: el COLOR. Abundando en la idea de juego simbólico que destila el propio libreto, los personajes son de colores irreales, colores vivos, colores saturados, porque me interesaba explorar lo que provoca psicológicamente el círculo cromático, lo que supone otorgarles el protagonismo como elemento dramático dentro de la escenografía- espejo de Fernando Ribeiro (eco ineludible del narcisista, esta obra no podía desenvolverse en otro sitio que no fuera un reflejo). El color, pues, se despliega, vertido como pintura en un cuadro, para pincelar la historia de Clotilde, víctima de una cadena de acontecimientos vitales vertiginosa.

Todo este proceso escénico ha ido en paralelo y de la mano en todo momento del proceso de composición musical. Raquel García-Tomás empezó a componer a partir del libreto y de los dibujos e ideas para la puesta en escena que yo iba bocetando. Juntas, en diálogo constante, hemos ido valorando y discutiendo cada pequeño detalle. La música ha generado la escena tanto como el pensamiento escénico ha motivado la música. Y en ese toma y daca nos hemos reído mucho, que creo que es algo digno de mencionar, porque al final se acaba reflejando en el resultado. Raquel y yo hemos invertido un tiempo, consciente y voluntario, necesario, en conocer nuestros respectivos lenguajes y descubrir que tienen mucho más en común de lo que parece. Nos une un gusto por la irreverencia y una insobornable libertad estilística, pero también el rigor y el amor por el arte.

Así es como hemos podido ensamblar la música a este álbum ilustrado en el que página a página se desgranar los acontecimientos, en lo que a mí concierne sin ocultar que he trabajado con referencias al arte de acción de los años 60, al cine de Blake Edwards, a las comedias románticas americanas estilo *Pillow talk* -con el teléfono portador de noticias siempre presente-. Es, en definitiva, una ópera de ritmo trepidante trufada de referentes del mundo del arte, un trabajo empapado de nuestro espíritu burlón, de nuestro bufón interior. Porque en la vida como en el arte, hay que escoger entre sentir o entender. Y Clotilde no entiende muy bien lo que le pasa. Dejémosla, al menos, sentir... ojalá sientan ustedes con ella y se diviertan tanto con esta ópera como nosotros hemos disfrutado montándola.

Marta Pazos – directora de escena.

¿UNA HISTORIA SOBRE EL NARCISISMO? ¿POR QUÉ?

Porque es un buen momento para hablar de ello. El narcisismo vive un buen momento. Todo parece ayudar a su florecimiento. Las redes sociales, los programas de artistas, cocineros, decoración, lo que sea para mostrar al mundo lo grandes que somos. Porque somos muy grandes. Es una expresión que últimamente se oye mucho: “Que grande eres”. “Es una granda.” Y es verdad. Somos grandes. Todo el mundo quiere ser grande. Los grandes del mundo salen en grandes titulares, hacen bodas grandes, evaden grandes cantidades, compran grandes casas, construyen grandes edificios y abren grandes tiendas. Las empresas también se hacen grandes. Se construyen grandes carreteras, vías, autopistas surcan los campos, los bosques, las montañas. Los aviones viajan distancias grandes. Las personas también son grandes: sus imágenes aparecen en grandes pantallas, hacen grandes discursos, celebran sus grandes triunfos económicos, deportivos, electorales... Lo estamos haciendo muy grande todo. Algunos jóvenes también quieren ser grandes: publican sus aficiones, sus retos, sus acosos, sus intentos de suicidio, sus intentos de homicidio: que todo el mundo lo vea, que llegue lejos, al otro lado del mundo, ser grande, más grande que el mundo. La corrupción también es grande, grandes son las estafas, las humillaciones, las listas del paro, los recortes de la seguridad social, los suicidios, las peticiones de asilo, las deportaciones, las ventas de armas, las muertes de civiles. Lo importante es que sea grande, lo importante es que me sigan, lo importante es cuantos “me gusta” he conseguido al final del día. Cuanta grandeza. Alguien debería retratar tales proezas. ¿Por qué? Porque sí. Porque somos muy grandes. ¿No?

RAQUEL GARCÍA TOMÁS (1984)

Raquel García-Tomás es una compositora especializada en creación interdisciplinar y colaborativa que actualmente está finalizando su tesis doctoral en el Royal College of Music de Londres. Dentro de sus proyectos más destacados se encuentran creaciones conjuntas con el English National Ballet, la Royal British Society of Sculptors, la Royal Academy of Arts y el Dresdener Musikfestspiele. En la temporada 2015/16, fue la compositora invitada del festival de música contemporánea Sampler Sèries organizado por L'Auditori de Barcelona. Recientemente, Raquel ha sido galardonada con el Premio El Ojo Crítico de Música Clásica 2017, otorgado por RTVE, "por la originalidad de sus planteamientos y por el uso y combinación del lenguaje compositivo con lenguajes tecnológicos y audiovisuales".

A lo largo de su carrera, su música ha sido estrenada en L'Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Lliure, el CCCB, la Fundació Antoni Tàpies, la Fabra and Coats, el Centre d'Arts Santa Mònica, el Palau de la Música de València, el Centre del Carme, Es Baluard de Palma de Mallorca, el Auditorio de Zaragoza, el Teatro Galileo, La Casa Encendida, y el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. A nivel internacional, sus obras se han interpretado en Berlín, Dresde, Karlsruhe, Stuttgart, Ámsterdam, Luxemburgo, Budapest, Viena, Orleans, Lyon, Basilea, Lausana, Oporto, Edimburgo, Nagoya, El Cairo, Rosario, Buenos Aires y especialmente en Londres (St. Martin in the Fields, Amaryllis Fleming Concert Hall, National Portrait Gallery, Royal British Society of Sculptors, Royal Academy of Arts y The Place). Raquel ha recibido encargos y colaborado con ensembles tales como la Oslo Sinfonietta, Phace Ensemble, Experimental Funktion, CrossingLines Ensemble, Ensemble Sonido Extremo, Cosmos Quartet, Barcelona Clarinet Players, BCN216, PluralEnsemble, Barcelona Reed Quintet, Taller Sonoro, Taller Atlántico Contemporáneo y Variable Geometry, entre otros.

Dentro del marco de creación operística, ha trabajado en DIDO Reloaded, producida por Òpera de Butxaca i Nova Creació y ha sido galardonada, gracias al proyecto go, ÆNEAS, go!, con el Berliner Opernpreis'14 de la Neuköllner Oper de Berlín. Asimismo, ha colaborado como compositora y vídeo-creadora con el director de escena Matthias Rebstock en la creación de *Büro für postidentisches Leben*, coproducida por el Festival GREC de Barcelona y la Neuköllner Oper de Berlín. En 2015, estrenó *disPLACE – Història d'una casa* (texto de H. Tornero) en el festival vienés Musik Theater Tage Wien, ópera que, en febrero de 2017, se interpretó en los Teatros del Canal dentro de la programación del Teatro Real. En la temporada 2017/18, Raquel estrenó el monodrama *Balena Blava* (texto de V. Szpunberg) para actriz, orquesta, coro y electrónica, en el Teatre Nacional de Catalunya con dirección escénica de Xavier Albertí y dirección musical de Edmon Colomer.

HELENA TORNERO. (Figueres, 1973). **Libreto**

Licenciada en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha trabajado como directora escénica, actriz, cantante, guionista, traductora teatral y profesora de escritura y literatura dramática. En teatro ha escrito *El Vals de la Garrafa* (Premio Joan Santamaria 2002), *Sumergirse en el agua* (Premio SGAE 2007), *Suplicantes* (Temporada Alta 2008), *De música y de hombres* (2009), *Apaches* (Premio de Teatro 14 de Abril 2009), *You're pretty and I'm drunk* (Teatre Lliure 2011), *Ayer* (*Theatre Uncut, Londres 2012*), *NO hables con extraños (fragmentos de memoria)* (Teatre Nacional de Catalunya, 2013), *Love & fascism* (Festival de Estambul, 2014), *disPLACE* (Musiktheatertage, Viena 2015), *Una conferencia bailada* (Mercat de les Flors, 2016), *Fascinación* (Premio de Teatro Lope de Vega 2015), *Vingt-trois avril mille-six-cent-seize* a partir de las obras de William Shakespeare (Théâtre Pitoeff, Ginebra, 2016) y *Estiu* (2016). Miembro fundador de PARAMYTHÁDES, grupo de profesionales de las artes escénicas que realizan talleres de danza, teatro y música en los campos de refugiados. Su última dramaturgia ha sido *Kalimat* (2016), a partir de los testimonios del campo de refugiados de Nea Kavala, estrenada en el Teatro Nacional de Catalunya dentro de un proyecto de teatro social.

VINICIUS KATTAH. Dirección Musical

Vinicius Kattah ha sido nombrado recientemente nuevo director musical general del Teatro Estatal de Kosice en Eslovaquia. Este joven director de orquesta nació en Brasil, y a una temprana edad obtuvo premios en grandes concursos internacionales para directores de ópera, como el Concurso Internacional de Dirección de Ópera Danubio Azul en 2011 y el 7.º Concurso Internacional para Directores de Ópera “Luigi Mancinelli” en 2016.

Kattah reside actualmente en Viena (Austria), y durante los ocho últimos años ha trabajado con diversas orquestas en sedes como la Ópera Estatal de Viena, el Musikverein, la Konzerthaus, Hofburg, Schloss Schönbrunn y otras. Su labor como director le ha llevado por todo el mundo a Estados Unidos, Brasil, numerosos países de Europa, Oriente Próximo, Australia, China y Japón.

Entre otros compromisos del maestro para el futuro se encuentran un estreno mundial para la temporada 2018-2019 en el Teatro Real de Madrid, conciertos en Asia, un estreno del *Otello* de Verdi, el *Fidelio* de Beethoven y el *Werther* de Massenet en la Ópera Estatal de Kosice, y actuará como director invitado en salas como las de la Ópera Nacional Eslovaca y las Orquestas Barenboim-Said en Palestina.

Kattah ha dirigido recientemente el estreno mundial de la ópera *Cinderella*, escrita por la joven compositora Alma Deutscher (de 12 años de edad), y que puede contemplarse en el documental de la BBC *Finding Cinderella*. Este director ha sido igualmente responsable del reestreno en nuestros días de la recién descubierta *Freundenlied* de Mozart, Salieri y Cornetti *Per la ricuperata salute di Ofelia* en su proyecto Tutti Mozart.

Kattah comenzó a dirigir a una corta edad cuando tuvo la oportunidad de recibir una beca para aprender del célebre director Helmut Rilling en Alemania y en Estados Unidos, y, tras concluir sus estudios, la carrera de Kattah le derivó hacia la ópera. Ha sido maestro correpetidor y ayudante del director de la Ópera de Colonia.

En 2013 Kattah dirigió la opereta *Wiener Blut* en el Langenlois Festspiel, bajo la dirección escénica de Philipp Harnoncourt. El talento musical de Kattah le ha llevado asimismo a la escena musical moderna, donde ha dirigido numerosos estrenos de óperas contemporáneas, como *Azrael* de Dirk D’Ase para el Festival Moderno de Viena o *disPlace* para el Musiktheatertage Wien de Viena en 2015, y ha sido ayudante del director y maestro correpetidor de la Nueva Ópera de Viena.

MARTA PAZOS (Pontevedra, 1976) **Directora de escena.**

Es directora artística y dramaturga de la compañía Voadora una de las compañías más inquietas de la vanguardia escénica española.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en la especialidad de pintura desarrolla también su carrera como escenógrafa.

Realiza en Italia el curso trienal de técnica de la representación en la Scuola Cònia de la Societas Raffaello Sanzio dirigido por Claudia Castellucci.

Comienza a dirigir en el año 2000 desarrollando su trabajo a camino entre Portugal y España. Sus puestas en escena han estado presentes en Brasil, República Checa, Mozambique, Francia y Portugal en escenarios como MA Scène Nationale, Festival de Almada, FITEI, Festival de Agosto de Maputo, Festlip, Capital Europeia da Cultura-Guimarães 2012, Teatro Rivoli de Oporto. En el territorio nacional ha presentado montajes en el Centro Dramático Nacional, Centro Dramático Galego, Temporada Alta, Festival de Almagro, Clásicos en Alcalá, Naves Matadero, Escenas do Cambio, Tercera Setmana ...

Algunas de sus direcciones más relevantes son: *Martes de Carnaval* para el Centro Dramático Galego, *Sueño de una noche de verano* donde realiza una mirada de la obra clásica desde una perspectiva transgénero. *Tokio3* que ha sido finalista a los Premios Max 2013 al Mejor Espectáculo Revelación. *Joane* una producción para la Capital Europea de la Cultura- Gumaraes 2012, o *Garage* sobre el papel de la mujer en la industria automovilística un espectáculo interpretado por trabajadoras de Peugeot-Citroën montaje con el que inaugura la temporada 17/18 del MA scène nationale- Pays de Montbéliard en Francia que se presenta también en el Centro Dramático Nacional.

Cuenta entre otros galardones, con tres premios de Teatro María Casares, dos como directora (la más joven en recibir este galardón) y uno como escenógrafa. Recibe el Premio de Honor del XXIX FETEGA- 2018 a toda su trayectoria.

En 2007 funda en Santiago de Compostela la compañía Voadora junto al actor Hugo Torres y el productor Jose Díaz en la que desarrolla un trabajo de investigación en creación escénica y dramaturgia contemporánea. Voadora cuenta en su trayectoria con más de una decena de premios de teatro. En 2013 reciben el Premio de la Crítica de Galicia.

Actualmente trabaja en la dirección de escena de la ópera *Je suis narcissiste* de Raquel García Tomás con libreto de Helena Tornero para la temporada 18/19 del Teatro Real una coproducción del Teatro Español, Teatro Real, Teatre Lliure y Festival de Ópera de Butxaca de Barcelona. A finales del 2019 estrenará otra ópera, *La Amnesia de Clío*, compuesta por Fernando Buide con libreto de Fernando Epelde con la Real Filharmonía de Galicia, una distopía sobre la carrera política de Cicciolina.

Reparto

ELENA COPONS

Nació en Terrassa y estudió en el conservatorio de Viena. En 2007 obtuvo el segundo premio en el Concurso Internacional de Lied de Stuttgart. Ha actuado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Stadttheater de Klagenfurt, la Kammeroper de Graz, la Semperdepot de Viena y los festivales de Carinthischer Sommer y St. Margarethen. Protagonizó el estreno de *“disPLACE”* de Joan Magrané y Raquel García-Tomás en Viena, Barcelona y Madrid. Ha interpretado los personajes de Marzelline (*Fidelio*), Dido (*Dido and Aeneas*), Caio (*Ottone in Villa*), Semira (*Artaserse*), Amore (*L’incoronazione di Poppea*), Baronesa Freimann (*Der Wildschütz*), Britomarte (*L’arbore di Diana*), Maria Magdalena (*Passion and Resurrection*), Susanna (*Le nozze di Figaro*), Pamina (*Die Zauberflöte*) y Donna Elvira (*Don Giovanni*), entre otros. Ha trabajado con maestros como Sir Neville Marriner, Claudio Scimone, Leopold Hager, Paul Daniel, Harry Bicket, Sebastian Weigle, Ivor Bolton, Marc Piollet, Salvador Mas-Conde, Antoni Ros-Marbà y Josep Pons, entre otros. Con un amplio repertorio de concierto ha cantado en los principales auditorios peninsulares y en importantes salas europeas como el Musikverein de Viena. Como liederista ha ofrecido recitales en Inglaterra, Alemania, Austria y España. En numerosas ocasiones ha participado en retransmisiones de la ORF, Catalunya Música y RNE así como en producciones televisivas de Medici TV y TV3. El CD *Impressions*, donde interpreta el ciclo para soprano y orquesta *“La rosa als llavis”* de Toldrà junto a la OBC y el Maestro Antoni Ros-Marbà, fue galardonado por los Premis Enderrock 2013 como mejor CD de clásica. En el Teatro Real ha cantado en *Don Quichotte*, *Hänsel und Gretel*, *Die Zauberflöte* y *Gloriana*.

TONI MARSOL

Inicia su carrera en el Conservatorio de Cervera para terminarla en Barcelona, con Carmen Bustamante, obteniendo el Premio de Honor de Canto en el Conservatorio Superior de Música del Liceu.

De sus interpretaciones han destacado el Papageno de *La Flauta Mágica*, el Fígaro de *Le Nozze di Figaro* y Don Giovanni y el Leporello de *Don Giovanni* de Mozart, el Gianni Schicchi, el Marcello de *La Bohème* y Scarpia de *Tosca* de Puccini, l'Escamillo de *Carmen* de Bizet, Don Magnifico y Dandini de *La Cenerentola* de Rossini, el Germont de *La Traviata*, el Yago del *Otello* y el Falstaff del *Falstaff* de Verdi o el Malatesta del *Don Pasquale* y el Dulcamara del *Elisir d'amore* de Donizetti entre otros, además de oratorios como las *Pasiones de Bach*, el *Mesías* de Händel, los *Requiems* de Mozart, *Fauré* y Brahms, *La Creación* de Haydn, la *9ª sinfonía de Beethoven* o los *Carmina Burana* de Orff con El Orfeón Donostiarra, El Orfeón Pamplonés, el Coro de RTVE y La Fura dels Baus.

Ha colaborado en varias ocasiones con la Capilla Real de Cataluña que dirige Jordi Savall y también ha cantado bajo la batuta de directores como Michel Plasson, Gianandrea Noseda, Evelino Pido, Pablo Heras-Casado, Josep Pons, Antoni Ros-Marbà, Víctor Pablo Pérez, Andrew Davis, Riccardo Frizza, Pinchas Steinberg o Mark Wigglesworth, entre otros.

Dentro de las últimas temporadas de Ópera del Gran Teatre del Liceu ha participado en las producciones de *Rusalka* de Dvorák, *Cendrillon* de Massenet, *Il Prigioniero* de

Dallapiccola, *La Traviata* y *Rigoletto* de Verdi, el *Don Giovanni* de Mozart y *Andrea Chénier* de Giordano. También ha cantado *La Clementina* de Boccherini, el estreno absoluto de la ópera *María Moliner* de A. Parera Fons y *El Cantor de Méjico* en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y *Roméo et Juliette* de Gounod en el Teatro Real, donde ha participado recientemente en el estreno europeo de la ópera *Dead man walking* de J. Heggie, producción que también ha cantado en el Barbican Center de Londres con gran acogida por parte del público.

MARÍA HINOJOSA MONTENEGRO

María Hinojosa Montenegro se ha consolidado como uno de los talentos líricos más destacados de los últimos años a juzgar por la intensa actividad en los principales festivales y salas de Europa y América interpretando destacados roles del repertorio barroco, clásico y contemporáneo.

Inició sus estudios de canto en su Sabadell natal con Mª Teresa Boix y se licenció en canto y Lied en la Escuela Superior de Música de Catalunya con la máxima calificación, recibiendo un Premio de Honor por su proyecto fin de carrera. En 2007 destaca su actuación en *El dúo de La Africana*, dirigida por Xavier Albertí, en la temporada del Teatre Lliure de Barcelona, por la cual es nominada al premio de Mejor Actriz Musical y resulta ganadora del de la crítica en los Premios Butaca del mismo año. Asimismo en 2011 también ve reconocido su trabajo en La Carta Blanca a Lluïsa Cunillé, siendo de nuevo nominada a los Premios Butaca en la categoría de Mejor Actriz Musical.

Ha cantado en los más prestigiosos teatros y salas de concierto del mundo como Musikverein y Theater an der Wien, Arena de Verona, Teatro Colón de Buenos Aires, Ópera de Philadelphia, Teatre del Liceu, Auditori y Palau de la Música de Barcelona; Palau de la Música y Palau de les Arts de Valencia; Salle Gaveau y Auditorium de la Maison de la Radio de París; Teatro Real, Teatro de la Zarzuela y Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Granada, y en las Óperas de Lausanne, Montpellier, Vichy y Frankfurt. Colabora con importantes grupos de música antigua y orquestas dirigidos, entre otros, por Pablo Heras Casado, Gabriel Garrido, Giovanni Antonini, Enrico Onofri, Ottavio Dantone, Stefano Montanari, Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi, Erich Höbarth, Sir Neville Marriner, Ivor Bolton, Josep Pons, Francesc Prat, Eduardo López Banzo, Kenneth Weiss y Martin Gester. En escena ha trabajado junto a Xavier Albertí, La Fura dels Baus, Els Comediants, Francisco Negrín, Robert Carsen, Kasper Holten, Lluís Pasqual, Lluïsa Cunillé, Rita Cosentino, Luís de Tavira, Juliette Deschamps y Alfred Kirchner.

De su actividad discográfica cabe destacar *Gli amori d'Apollò e di Dafne* de Cavalli dirigida por Gabriel Garrido; *Peter Phillips, un inglés en la Flandes española* con Cappella Mediterranea; *Juditha Triumphans* de Vivaldi dirigida por Ottavio Dantone y las zarzuelas barrocas *La fontana del placer* de J. Castel, *Clementina* de L. Boccherini y *l'isola disabitata* de G. Bonno dirigidas por Pablo Heras Casado (los tres para Harmonia Mundi); el DVD de la ópera *La Salustia* de Pergolesi para ArtHausMusik; tres CDs con la Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección de Enrico Onofri y Vanni Moretto, así como numerosas grabaciones para RNE, BBC Radio, Radio France y ORF. Además ha registrado obras de compositores catalanes contemporáneos como *Primary Colours* de Agustí Charles, *Anna Crusa* de Eduard Resina y *RMSonce* y *The Game of Life* de Francesc Martí.

Entre sus compromisos recientes sobresalen el Stabat Mater de Boccherini con el Concentus Musicus Wien en el Musikverein de Viena y con el Quatuor Mosaïques en el Palacio de Eszterháza y en Sevilla, el rol de Kitty Hart en *Dead Man Walking* de Jake Heggie en Teatro Real de Madrid y el de La Mujer en *Policías y ladrones* de Tomás Marco en el de la Zarzuela, 2 giras por Francia junto a Les Musiciens du Louvre dirigidos por Francesco Corti, el rol protagonista de Margarita Xirgu en *Ainadamar* en el Festival de Cesis (Letonia, Mejor producción en Letonia en 2017), el estreno absoluto del Réquiem a Morente de Enric Palomar junto la OBC en l'Auditori de Barcelona, así como grabaciones junto a Cappella Mediterranea y la Orquesta Barroca de Sevilla dirigida por Enrico Onofri. Entre los próximos, conciertos en Francia y España del nuevo proyecto *De Vez en cuando la vida - Joan Manuel Serrat y el Siglo de Oro* con Cappella Mediterranea, el estreno absoluto de la nueva ópera de Raquel García Tomás en el Teatro Español de Madrid y en el Teatre Lliure de Barcelona, el rol protagonista de Rosmira en *La Partenope* de Vinci en el Teatro Calderón de Valladolid, el Réquiem de Palomar en Bogotá y una gira por EEUU de una producción de *Los elementos* de Literes con Le Tendre Amour.

JOAN RIBALTA

Inicia sus estudios en el Conservatorio de Sabadell con María Teresa Boix y continua más tarde su formación con Joan Cabero en Barcelona.

Desde 2001 reside en Alemania donde ha desarrollado mayoritariamente su actividad artista en diferentes teatros como Saatsoper Darmstadt, Staatstheater Schwerin, Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf, Oper Leipzig, etc. interpretando roles tales como Tamino (*Die Zauberflöte*), Ferrando (*Cosí fan tutte*), Tonio (*La Fille du Régiment*), Conte d'Almaviva (*Il Barbiere de Siviglia*), Don Ramiro (*La Cenerentola*), Arnold (*Guillaume Tell*), Ein Sänger (*Rosenkavalier*) y muchos otros.

Ha participado en la grabaciones de *L'occasione fa il laddro* para Naxos, *Soldanteliebschaft* (F. Mendelssohn) para la radio MDR Leipzig y *The Student Prince* (Sigmund Romberg) para la WDR Köln. Participó en el rodaje de *Soldatenliebschaft* de Félix Mendelssohn para la cadena de televisión ARTE.