

A photograph of three green pears resting on a light-colored brick-tiled floor. The tiles are laid in a staggered pattern. The pears are positioned at the top left, top right, and bottom right of the frame.

Tres desechos en forma de ópera

Música y textos de Jorge Fernández Guerra

Teatro Guindalera. Madrid
21, 23, 26, 28, 30 de diciembre de 2012,
2, 4 y 6 de enero de 2013

COMPAÑÍA
la pera **opera**

Tres desechos en forma de ópera

Música y textos de Jorge Fernández Guerra

Y en la memoria *Trois morceaux en forme de poire*, de Erik Satie

Para barítono, soprano, violín, contrabajo y clarinete.

Duración: 50 minutos aproximadamente

Estreno Mundial 21 de diciembre de 2012.

8 únicas funciones:

21, 23, 26, 28, 30 de diciembre de 2012,

2, 4 y 6 de enero de 2013.

A las 20,30h. (excepto domingos, a las 19'30h.)

Teatro Guindalera

FICHA ARTÍSTICA

Música y textos: Jorge Fernández Guerra

Dirección de escena: Vanessa Montfort

Ecenografía: Florentino Díaz

Adjunta a la dirección: Khrish Otero

Iluminación: Santiago Noreña

Producción: laperaÓpera

Asistente a la producción: Miguel Ángel Pérez Martín

Intérpretes:

Ruth González, soprano

Enrique Sánchez-Ramos, barítono

Mónica Campillo, clarinete

Gala Pérez Iñesta, violín

Miguel Rodrígáñez, contrabajo

La ópera a la hora del desecho

¿Podríamos encontrar trazas de materiales para reconstruir una ópera, o algo parecido, en los desechos de la calle?

No son pocos los cantantes, más o menos precarios, que nos asaltan en algunas esquinas de la ciudad pidiendo algunas monedas mientras cantan arias o fragmentos de eso que todo el mundo debe identificar como ópera.

Pero no son solo restos del festín lírico los que ahora yacen entre cartones e improvisadas escenografías de los eternos pedigüeños. Es casi todo lo que hemos conocido como cultura (poesía, performance, conciertos, teatro, circo...) lo que hoy se encuentra al alcance del paseante de la ciudad. Y cuando no es asunto de pedir dinero, puede serlo como montaje publicitario, o en un escaparate.

Así que, ¿por qué no montar fragmentos en forma de ópera con esos materiales? Cinco músicos, tres instrumentistas (clarinete, violín y contrabajo), y dos cantantes (una soprano y un barítono) salen a la calle a sacar unas monedas con su espectáculo o a ver qué pasa, y lo que pasa no es otra cosa que la vieja pero siempre renovada ópera.

¿El espectáculo de esta troupe?, hacer pasar un buen rato al respetable del que esperan una modesta recompensa en calderilla, como tantos otros artistas de la calle. Para ello (siempre cantando), hablarán de los problemas de la institución de la pareja, como símbolo de otra pareja muy familiar en el siglo XX, el cine y la ópera, incluso la contemporánea. Y cuando no encuentran lo que quieren o lo que pueden recrear con los elementos escénicos que proporciona la calle, siempre queda la tele, que puede presentarse desde el escaparate de un comercio.

Y cuando ya no les quedan certezas, una estatua les permitirá jugar a preguntar a una cabeza parlante sobre las dudas que les acechan. Y la cabeza, como tantas y tantas, desde la ya célebre de *El Quijote*, les dirá lo que ya saben o lo que pueden descubrir por sí mismos: que no hay respuestas.

Se trata, pues, de una ópera de la indigencia, del bricolage de desechos. Pero también, quizás, de la única manera posible hoy día (en plena apoteosis del paradigma de la muerte de la ópera y, sobre todo, de la fatalidad de la ópera cantada en español) de abordar unas briznas de textura operística real, al modo de esas plantitas que crecen en los resquicios de las aceras.

Quizás, como proclaman los protagonistas de esta aventura, "hay ópera en el aire" y materiales para construirla tirados por los suelos. Y si no, ¿qué perdemos? ¿Unos céntimos y los minutos que nos paramos a escucharlos en la concurrida calle comercial?

Además, queda un secreto, un as en la manga de nuestros músicos callejeros: la música de Satie que, convenientemente estirada, tratada, variada y ampliada nos trae aromas de melancolía y lucidez, que nos llega directamente de aquellos cabarets de Montmartre de finales del siglo XIX en los que la música no tenía más valor para sus oyentes que esa que nos aborda ahora en tantos lugares públicos y que nos quitamos de encima a manotazos como si fueran moscas por el campo.

¿Qué es laperaÓpera?

La Compañía laperaÓpera nace con el objetivo de dinamizar la creación de óperas actuales en nuestro idioma. Creada por el compositor Jorge Fernández Guerra, se presenta con su primera producción, *Tres desechos en forma de ópera*. Esta será la segunda ópera de su fundador, la primera fue *Sin demonio no hay fortuna*. Fernández Guerra es autor del libro *Cuestiones de ópera contemporánea. Metáforas de supervivencia*, publicado en diciembre 2010, ha dictado cursos sobre la ópera del siglo XX en las dos últimas temporadas y mantiene un blog sobre ópera del siglo XX, *Siamo forti*, en docenotas.com.

Entre sus proyectos, la compañía contempla, además de la creación y realización de óperas, talleres, cursos y toda clase de iniciativas que sumen voluntades a la idea de la ópera española. Para llevar a cabo todos estos objetivos, también asume la idea de que no siempre son necesarios grandes despliegues de medios, que es posible una ópera “pobre” y cotidiana, y que es este quizás el mejor modo para hacer dialogar a profesionales y público.

www.laperaopera.com

Jorge Fernández Guerra | música y textos

Nace en Madrid en 1952. Estudia música y composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid al tiempo que se integra en el movimiento del teatro independiente, trabajando como músico de escena, compositor e incluso actor en grupos como TEI, Tábano o CIT.

Como compositor, su obra se enmarca en el ámbito de los problemas de cambio de paradigma estético que tomaron forma a partir de la década de los años ochenta. Posteriormente, durante su larga residencia en París, en la década de los noventa, amplió su visión de las transformaciones que la música de creación precisaba acometer en el cambio de siglo, entre ellas la revisión lúcida de la herencia vanguardista y una nueva estrategia de validación social de la composición musical de origen europeo.

En 1986 el Ministerio de Cultura le encarga la primera de una serie de óperas de jóvenes compositores; el resultado sería *Sin demonio no hay fortuna*, que se estrenó en la Sala Olímpia de Madrid en 1987. Desde entonces y alternando residencia entre Madrid y París, su catálogo incluye obras de orquesta, cámara e instrumento solista. Es autor, además de monografías y publicaciones entre las que cabe señalar *Cuestiones de ópera contemporánea. Metáforas de supervivencia*.

En 2005 fue nombrado Chevalier de l'ordre des arts et des lettres del gobierno francés y en 2007 se le concedió el Premio Nacional de Música en la modalidad de composición. Ha sido Director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC) y del Festival de Música de Alicante durante diez años.

www.jorgefernandezguerra.com

Vanessa Montfort | dirección de escena

Nace en Barcelona en 1975. Hija de madrileña y neoyorquina, reside en Madrid desde la infancia. Novelista, dramaturga y periodista, es autora de los textos teatrales: *Quijote Show* (Madrid, 2000), *Paisaje Transportado* (Madrid, 2003), *Estábamos destinadas a ser ángeles* (Madrid, 2006) año en que se alza con el XI Premio Ateneo Joven de Sevilla con su primera novela *El ingrediente secreto* (Algaída, 2006) obteniendo el favor de crítica y público. En ese mismo año es invitada en dos ocasiones por el Royal Court Theatre de Londres (Internacional Residency for Emerging Playwrights 2007 y Spanish Voices 2008), donde toma talleres con los principales dramaturgos británicos, entre ellos: Harold Pinter, Tom Stoppard, Martin Crimp y Simon Stevens, entre otros. Su paso por Londres ha dejado traducidos al inglés los títulos *Flashback* (Londres, 2007), *La mejor posibilidad de ser Alex Quantz* (Londres, 2008) y *La cortesía de los ciegos* (2008). Con su novela *Mitología de Nueva York* ha ganado el Premio de Novela Ateneo de Sevilla 2010.

En 2012 ha estrenado la versión radiofónica de *La Cortesía de los ciegos* en Radio Nacional de España como parte de un proyecto para devolver la ficción sonora a las ondas. En el proyecto participa junto a los dramaturgos Alfredo Sanzol, José Sanchís Sinisterra y Juan Mayorga. En marzo de 2012 estrenó su versión teatral de *La Regenta*, una coproducción con Los Teatros del Canal de Madrid que actualmente se encuentra en gira. En la actualidad se dedica por entero a la literatura: compagina la escritura de su nueva novela con su actividad como profesora, impartiendo cursos y talleres de dramaturgia y narrativa tanto dentro como fuera de España.

www.vanessamontfort.com

Khrish Otero | adjunta a la dirección

Es licenciada en interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Kent (Torrelodones), en 1996 y ha recibido formación teatral en el Teatro de la Abadía de Madrid. Ha recibido formación, además, en la Escuela de Zulema Cats, (1989-1990); Taller de interpretación de John Strasberg (1992); monográfico de La fura dels Baus, en Aforo Cuarta Pared (1993); textos de San Juan de la Cruz y "El actor ante Shakespeare", con dirección de Miguel Ángel Conejero (1994); técnicas del actor en Lope de Vega, por David Castillejo (1996); monográfico Teatro de la Complicité, dirigido por Marcelo Magni (1997), técnica de Chejov, por Johana Mering (1997), máscara de comedia por The Californian Commedia Troup, en Sala Mirador (2000); en dirección de escena con Guillermo Heras, en La Avispa (2011); y en la Escuela de Carmen Roche, teatro musical (2002-2003).

En su actividad profesional como ayudante de dirección destaca su participación en *Mucho ruido y pocas nueces*, por la Compañía La escena de Helicón, dirigida por Rosa Briones (1996); *Historia del Zoo*, de Edward Albee, con la Compañía Gokra Teatro, dirigida por Gladys Balaguer (1999); en *Miskait Cabaret teatro*, dirigido por Masha Gabriel (1999); en *Blasted*, lectura dramatizada de S. Kane (1998), en *Desaparecida*, de P. Naggy (1998), en *Coches robo y lunas*, de A. M. Puigpelat (2000), las tres con la Compañía La escena de Helicón, dirigida por Rosa Briones; en *El mamotreto enmascarado*, con A.T.P.I.P. prod, dirigida por Masha Gabriel (2001); en *Cuerpos deshabitados*, ópera de cámara contemporánea, (2003) y *Harragas* (2005), con la Compañía Lavapiés, dirigida por Marina Bollaín. Con la misma directora ha realizado *La verbena de la Paloma*, de Bretón, con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (2006).

Florentino Díaz | escenografía

Nace en Fresnedillo de Ibor (Cáceres), en 1954.

Desde su aparición a finales de los años 80, Florentino Díaz se ha convertido sin duda en uno de los escultores más personales y singulares del panorama artístico español.

La independencia de sus criterios tanto formales como conceptuales, le han alejado de las corrientes dominantes en cada uno de los diferentes momentos por los que ha ido pasando la creación artística española desde esa fecha hasta nuestros días.

Artista reflexivo desde siempre y preocupado, podríamos decir, en general por el modus vivendi de su tiempo, comenzó ironizando sobre los grandes emblemas de nuestra identidad nacional, para centrarse posteriormente en los estereotipos del universo doméstico, mediante un tipo de escultura "pobre" en cuanto a los medios utilizados pero muy rica y variada formalmente.

Quizá, uno de los puntos fuertes del autor y lo que le ha diferenciado de otros de su generación, ha sido siempre su acierto en el hallazgo de materiales aún siendo originalmente simples y humildes alcanzan una especial densidad tras ser manipulados por el artista.

Ruth González | soprano

Nace en Tenerife. Inicia estudios de arte dramático en su ciudad natal, participando en diversos montajes teatrales como protagonista, como *La Rosa Tatuada*, de Tennessee Williams, *Marat Sade*, de Peter Weis, *Tierra Baja*, de Ángel Guimera, *Amelia, dulce Amelia*, de Ángel Canovas... En Madrid estudia en la Escuela de Arte Dramático Orfeo, y más tarde en el Estudio de Jorge Eines. Trabaja vocalmente con la soprano Josefina Arregui y el tenor Raúl Giménez.

Debuta en la zarzuela con *Doña Francisquita*, de Vives, cantando desde entonces todo el repertorio español de lirico ligera, como *Marina*, *Tabernera del Puerto*, *Bohemios*, *Gavilanes*, *El Barberillo de Lavapiés*, etc...

Actúa por primera vez en el Teatro Real de Madrid en 2004, en *Macbeth*, de Verdi, bajo la dirección musical de López Cobos y escénica de Gerardo Vera. En este mismo teatro interpreta a Juliet en *Little Sweep*, de Britten; Sor Valentine en *Diálogo de Carmelitas*, de Poulenc; Menica en *Il tutore burlato*, de Martín y Soler; Trujaman, en *El Retablo de Maese Pedro*, de Falla; Zerlina y Susanna, en el espectáculo *Motín en el Festín*, el Pastorcito de *Tosca*, de Puccini.

Posteriormente estrena en el Teatro Baluarte de Pamplona la ópera *Brundibar*, de Hans Krasa, en el papel de Helga; y más tarde con dicho título viaja al Teatro Arriaga de Bilbao, al Teatro de la Ópera de Oviedo y al Teatro Real de Madrid.

Debuta el papel de Elvira de *Italiana en Argel*, de Rossini, en el Festival Rossiniano de Wildbad, Alemania. Será también allí donde realice una grabación del título para el sello Naxos, bajo la dirección de Alberto Zedda.

De manera intermitente durante el 2008-2009 y en escenarios como el Teatro Español de Madrid, Arriaga de Bilbao o Apolo de Barcelona, forma parte del espectáculo dirigido por Mario Gas, *Sweeney Tood*, con partitura de Stephen Sondheim. Recibe en junio del 2009 el premio a la "Mejor Actriz de Reparto" en los Premios Gran Vía de Teatro por su interpretación de Toby en dicho montaje.

En octubre de 2009 forma parte de la producción de *Lulu*, de Albang Berg, en el Teatro Real de Madrid. Continúa con su incursión en el mundo de la música contemporánea siendo seleccionada por el VocaalLab (Holanda), para un taller y una serie de conciertos (Teatro Real, Reina Sofía...), a lo largo del 2009-2010.

En febrero de 2010 estrena *Bestiari*, coproducción de los teatros Real de Madrid, Liceu de Barcelona, Arriaga de Bilbao y Campoamor de Oviedo. Con música y dirección de Miquel Ortega y dirección escénica de Rafa Castejón.

Estrena el papel protagonista de Leo, en *Con los pies en la Luna*, de Antonio Parera; coproducción de los teatros Liceu, La Maestranza, Arriaga y Real de Madrid, que gira durante 2010 y 2011. También en 2011, interpreta el papel de Lucia en *Le convenienze ed inconveniente teatrali*, de Donizetti, en el Teatro Calderón de Valladolid, bajo la dirección de Cristóbal Soler. Debuta el papel de Marie, en *La Hija del Regimiento*, de Donizetti, en el Auditorio de Tenerife, temporada 2011-2012.

Enrique Sánchez-Ramos | barítono

Nace en Aranjuez donde inicia sus estudios musicales a la edad de 9 años en la escuela de música "Joaquín Rodrigo". Titulado superior en dirección de coros y solfeo y profesor de piano.

Debuta como barítono solista en el concierto-clausura del curso académico 2001-2002 de la Universidad Carlos III en el Auditorio Padre Soler de Leganés. En este mismo auditorio canta la parte de bajo solista de la *Cantata N° 63*, de J. S. Bach en diciembre de 2002.

Y, también en este auditorio, tiene lugar su debut operístico cantando el papel de Guglielmo en *Così fan tutte*, de W. A. Mozart.

Desde su debut ha actuado en los más importantes teatros y salas de concierto de España como el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro Gayarre y el Baluarte de Pamplona, el Auditorio Príncipe Felipe y el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro de la Laboral de Gijón, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el Teatro Arriaga de Bilbao, el Teatro Cervantes de Málaga, el Auditorio Víctor Villegas de Murcia o el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas.

Desde 2004 colabora con el grupo Hypocampus como barítono solista en el ciclo de cantatas de Bach que organiza el Ayuntamiento de Madrid.

Entre sus actuales compromisos se encuentra la gira por España junto a Els Jo-glars de la obra de teatro *El Nacional, Le Diable à Seville*, de Juan Melchor Gomis en el Palau de la Música de Valencia bajo la dirección de Cristóbal Soler y el rol de Pallante en la ópera *Agrippina*, de Haendel bajo la dirección de Eduardo López Banzo en Madrid, París y Bruselas.

Mónica Campillo | clarinete

Alicantina de origen y madrileña de adopción, ha recorrido por dos décadas diferentes aventuras en la vida musical de la capital, creciendo con el encuentro de compositores, actores bailarines, músicos de diversa índole, artistas visuales, cantautores, etc.

En abril de 2006 estrena el *Concierto del Azul Celeste*, para clarinete y orquesta, de Valentín Ruiz, con la Orquesta de Radiotelevisión Española.

Su andadura ha estado muy cerca de la nueva creación, estrenando obras de Marisa Manchado, José Minguillón, Juan Carlos Panadero, Mario Carro, Félix Sierra, Gabriel Fernández Álvarez, escritas por encargo para el Dúo11Abrazos, con el acordeonista David Gordo.

Miembro del grupo Sitango y profesora en el Conservatorio Teresa Berganza.

Forma dúo con los pianistas Angel Rincón, abordando repertorio del S. XX (Horowitz, Poulenc, Iturralde, Lutowslasky) y con Emilio González Sanz, reinterpretando en versión para clarinete y piano *El canto del cisne*, serie de Lieder de Schubert donde el clarinete recrea las bellísimas melodías del bel canto prescindiendo del texto pero no de su emoción contenida.

En éste proyecto de *Tres desechos...*, encuentra una ocasión única para participar de un sueño común, que siga el espectáculo .

Gala Pérez Iñesta | violín

Burgos, 1982. Comienza sus estudios de violín con Gaiane Pogossova y los continúa en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, recibiendo Matrícula de Honor y Premio Fin de Carrera. En 2002 se traslada a Londres donde realiza estudios de Bachelor en el Royal College of Music. Es becada por dicho centro con la Foundation Scholar y con el Antonio Brosa Award. Se gradúa en 2006 con First Class with Honours. En 2007 finaliza sus estudios de Postgrado en Solo Performance y Dirección de Orquesta, obteniendo First Class with Honours y la Antonio Brosa Award.

Es invitada al Schleswig Holstein Musik Festival Orchesterakademie; al International Chamber Music Course for Ensembles-Jeneusses Musicales Weikersheim (Alemania); al International Chamber Music Festival en Spoleto (Italia); al International Chamber Music Academy en Zermat (Suiza). Es profesora invitada de la Joven Orquesta Marryat Players (Londres) en cuatro ediciones (2006-09).

Con el Trío Pérez Iñesta ha realizado un gran número de giras internacionales, ofreciendo también masterclasses de música de cámara. Han participado en el Forum Internacional de la Música en Barcelona (2008) y el XXVI Festival de Música de Alicante 2010. Ese mismo año actuaron como invitados en el programa "Música sobre la marcha", retransmitido por Radio Clásica en directo desde la Fundación Juan March de Madrid. Recientemente han sido premiados en el Concurso Internacional "Josep Mirabent i Magrans" (Sitges, Barcelona). Durante el mes de abril de 2012 ha realizado una gira de diez conciertos en Dinamarca con el Trío Pérez Iñesta y el cellista Luis Zorita, siendo profesores invitados por OrkesterEfterskolen para impartir clases de música de cámara, en Holstebro. Sus conciertos han sido retransmitidos en directo por la Radio Nacional Danesa.

Desde el año 2009 es profesora de violín y viola del Colegio Alemán de Madrid. Ha estudiado Técnica Alexander con Peter Buckocke en el Royal College of Music y con Judith Kleinman en "The Highbury Centre" (Londres).

Miguel Rodrígáñez | contrabajista

De la unión entre la tradición clásica con la más clásica de las músicas populares, emerge este músico, que ha sabido dosificar los estilos en los que ha trabajado para no acabar siendo encasillado en ninguna rama posible.

Graduado con la mayor calificación por la Royal Academy of Music de Londres con Duncan McTier, forma parte de orquestas como la JONDE (solista), la ORTVE o la OSM y de cámara como la Orquesta de Cadaqués, la Royal Academy Soloists, la Orquesta Andrés Segovia o el Proyecto Guerrero.

Cursa estudios de jazz en la Escuela de Música Creativa de Madrid que continua en Copenhague con Niels Henning, Osted Pedersen y Mette Hanskov. Participa en varios festivales como el de Jazz de Ibiza, Experimentaclub, Galapajazz o el de Jazz de Getxo. En 2007 crea Cámara Quercus, un quinteto de cuerda más piano, que debutó con un monográfico dedicado a Nino Rota, además de colaborar junto a Jorge Dréxler en la BSO de la película *City Of Your Final Destination*, de James Ivory. Con esta formación destacan también el monográfico de Frank Proto y la grabación de *Palpito*, para el Ballet de Ángel Corella.

En 2008 es galardonado como autor revelación por la Academia de la Música por su trabajo en el proyecto La Shica.

Con la bailaora Selene Muñoz crea un espectáculo para el festival Sommerballet 2011 en Copenhague. Ha participado en el último disco de Abdón Alcaraz, Premio al Mejor Instrumentista Flamenco del Cante de las Minas.

Ha acompañado a artistas de diferentes estilos como Jorge Dréxler, Gonzalo Rubalcaba, Ara Malikian, Fernando Egózcue, María del Mar Bonet, Patxi Andión o Clara Montes. Su interés por el mundo del flamenco y el folklore español le ha llevado a colaborar con Olga Pericet, Rocío Molina, José Luis Montón, El Falo, Antonio Najarro o Selene Muñoz.

Teatro Guindalera
Calle de Martínez Izquierdo, 20
28028 Madrid
Tel. 91 361 55 21
prensa@teatroguindalera.com
www.teatroguindalera.com

Compañía laperaÓpera
Jorge Fernández Guerra
laperaopera@yahoo.es
www.laperaopera.com
www.jorgefernandezguerra.com

Ayuda a la Creación Contemporánea del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid

Agradecimientos:

Al I.E.S. Cardenal Cisneros y al Centro Cultural Galileo de Madrid por la cesión de sus instalaciones para los ensayos

A redo-me.com por su contribución al mobiliario escénico

Por su aportación en Verkami:

Juan Carlos Garvayo

José Luis Turina

