

Ópera a quemarropa

Festival de ópera de cámara
de la Comunidad de Madrid

Del 12 al 27 de julio de 2024

Fotografía: © Ricardo Espinosa Ibeas

San Lorenzo de El Escorial
Alcalá de Henares / Aranjuez
www.comunidad.madrid/cultura
Cultura Comunidad de Madrid #óperadecámara2024

**Comunidad
de Madrid**

No hay empeño menor o mayor. Menos es más, si uno aplica la sentencia atribuida al arquitecto Mies van der Rohe. Y en un género como la ópera de cámara, donde lo grande abunda, la Comunidad de Madrid ha hallado la semilla para un nuevo festival, *Ópera a quemarropa*, que se pone en marcha este verano. Insólito, desde luego. Original y ambicioso. Con humor y drama. En modernos e históricos escenarios interiores y al aire libre. Con especial atención al patrimonio mundial de la UNESCO en nuestros queridos San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares.

De esta manera, la acción política del Gobierno regional amplía durante los meses de verano sus propuestas más allá de los límites de la capital, en un ejercicio consecuente con su voluntad de expandir la cultura a todos sus ciudadanos, a los que invita a descubrir y vivir la experiencia de una manifestación musical en un entorno singular.

Las noches de julio, que animan a ese ocio cultivado que regala la cultura, se visten, por tanto, de la fiesta de *Ópera a quemarropa*, una nueva cita musical en la que conviven clásicos del siglo XX nacidos en la bullente Alemania de los años veinte, como las obras de dos emergentes estrellas de entonces (Kurt Weill y Bertold Brecht), con jóvenes escritores y músicos de hoy que renuevan la ópera de cámara con piezas de nueva creación.

En ellas, y en el resto de las cinco obras que componen esta primera edición, late la mirada crítica hacia nuestra sociedad, la acidez en la revisión de nuestros comportamientos y la reinterpretación de mitos clásicos, como la profética Casandra, y modernos, como Marilyn Monroe.

Con este nuevo proyecto, la Comunidad de Madrid contribuye decididamente a mantener vivo un gran legado escénico, al que no se le había prestado la suficiente atención, y a renovarlo con propuestas inéditas y montajes innovadores asequibles a todos los públicos.

Mariano de Paco Serrano
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

ÓPERA A QUEMARROPA

Ópera a quemarropa, el Festival de Ópera de Cámara de la Comunidad de Madrid, nace con la firme convicción de promover y difundir la ópera de cámara en nuestra región, abriendo las puertas a un género que a menudo se percibe como reservado solo para unos pocos privilegiados.

El 16 de junio de 2023 estrenamos nuestra ópera de cámara *LAZARILLO*, de David del Puerto, un encargo del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá. Después de ver la función, Gonzalo Cabrera, director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, tenía claro que debíamos hacer algo contundente con ese formato. La experiencia había sido intensa, íntima y potente.

El nombre del festival, Ópera a quemarropa, refleja nuestra intención de acercar la ópera a una audiencia más amplia. Nos enfocamos en presentar producciones diseñadas específicamente para solistas y ensambles, llevando la experiencia operística a lugares íntimos y accesibles. Queremos derribar las barreras que separan la ópera del público, haciendo que sea una experiencia cercana y emocionante para todos.

La ópera de cámara fomenta la nueva creación y facilita la movilidad de las obras a espacios y rincones a los que el gran formato no puede llegar, así como a públicos que no tienen fácil acceso a la programación lírica de nuestros grandes teatros. Es sostenible y permite al público acercarse al artista y a lo que está sucediendo en escena.

Hemos desarrollado un festival que apuesta por la creación de obra nueva con cinco estrenos y una reposición. Que se concibe con la idea de albergar partituras de diversas épocas y puestas en escena de distintos estilos. Que apoya a los jóvenes creadores ofreciéndoles un proyecto que reúne a 8 artistas entre compositores, directoras, instrumentistas y cantantes, y les brinda una residencia de creación donde investigar y arriesgar para, posteriormente, exhibir su obra. Que crea sinergias con instituciones madrileñas como la Escuela Superior de Canto en esta primera edición y muchas más que ya se van sumando para colaboraciones futuras. Y promueve alianzas con otras instituciones en España que producen ópera de cámara, como la Ópera de Tenerife, colaboradora del festival y coproductora de uno de sus títulos.

Todo un mundo que se da la mano ante la evidencia de que la ópera en su formato camerístico es una herramienta poderosa que crece imparable en nuestra contemporaneidad, a la que hay que ponerle foco y prestarle recursos.

Ópera a quemarropa - Festival de Ópera de Cámara de la Comunidad de Madrid programará cinco títulos en su primera edición:

- ***Cassandra o el elogio del fracaso*** de María Herrero.
- ***Mahagonny & The Seven Deadly Sins*** de Kurt Weill.
- ***A solas con Marilyn*** de David del Puerto.
- ***Il segreto di Susanna*** de Ermanno Wolf-Ferrari.
- ***La Plaza*** VV.AA.

En diversos espacios de la Comunidad de Madrid:

- Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (Sala de Cámara)
- Teatro Real Carlos III de Aranjuez
- Teatro Salón Cervantes y Corral de Comedias de Alcalá de Henares
- La Plaza (Por determinar)

Ópera a quemarropa no solo es un evento para ver, sino una experiencia para vivir. En el Festival de Ópera de Cámara de la Comunidad de Madrid, provocaremos pasiones, desafiaremos percepciones y uniremos a la gente a través del poder transformador de la música.

Ricardo Campelo y Ruth González
Dirección artística Festival Ópera a quemarropa

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Teatro Auditorio (Sala de Cámara)

A solas con Marilyn

Teatro Xtremo

Texto: Alfonso Zurro

Música: David del Puerto

Dirección de escena: Ricardo Campelo

12 de julio / 20:00 h

Mahagonny & The Seven Deadly Sins

De Kurt Weill

Textos: Bertolt Brecht

Dirección de escena: Emilio López

20 de julio / 20:00 h

Cassandra o el elogio del fracaso

Flexión Producciones y Proyecto Barroco

Texto: Íñigo Guardamino y María Herrero

Dirección de escena y musical: María Herrero

27 de julio

20:00 h

ALCALÁ DE HENARES

Teatro Salón Cervantes

Mahagonny & The Seven Deadly Sins

De Kurt Weill

Textos: Bertolt Brecht

Dirección de escena: Emilio López

13 de julio / 20:00 h

Corral de Comedias

A solas con Marilyn

Teatro Xtremo

Texto: Alfonso Zurro

Música: David del Puerto

Dirección de escena: Ricardo Campelo

20 de julio / 20:00 h

ARANJUEZ

Teatro Real Carlos III

Cassandra o el elogio del fracaso

Flexión Producciones y Proyecto Barroco

Texto: Íñigo Guardamino y María Herrero

Dirección de escena y musical: María Herrero

19 de julio / 20:00 h

Il segreto di Susanna

De Ermanno Wolf-Ferrari

Dirección musical: Miguel Huertas

Dirección de escena: Rita Cosentino

26 de julio / 20:00 h

MÓSTOLES

Plaza de la Cultura

La Plaza

Colectivo La Plaza

26 de julio / 20:00 h

ALCOBENDAS

Explanada frente a la Estación de RENFE Valde las Fuente

La Plaza

Colectivo La Plaza

27 de julio / 20:00 h

**Ópera a
quemarropa**
— programación

Ficha artística — técnica

Ópera de cámara para soprano, mezzosoprano, viola eléctrica, guitarra eléctrica y paisajes sonoros.

David del Puerto, música
Alfonso Zurro, texto

Ruth González, soprano
Blanca Valido, mezzosoprano
Ana María Alonso, viola
David del Puerto, guitarra y dirección musical
Ricardo Campelo Parabavides, dirección de escena

Luiggi Falcone, iluminación
Ruth Rubio, ayudante de dirección
Jaime Casper, maestro concertador
Natalia Moreno, audiovisuales
Alicia Soriano, técnica audiovisual
José Daniel López García, técnico de luces
Cristina R. Cejas, dirección técnica
Ruth González, producción

Residencia de creación en el
Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, Madrid

Una coproducción de Teatro Xtremo,
Ópera de Tenerife y la Comunidad de Madrid

**AUDITORIO
DE TENERIFE**

Sobre la producción

Estreno en el I Festival de Ópera de Cámara de la Comunidad de Madrid, *A solas con Marilyn* es una obra sobre la traición y la autodestrucción, y una visión acerca de cómo los mitos contemporáneos influyen sobre la percepción social de la realidad. David del Puerto, Premio Nacional de Música, ha compuesto la partitura de esta obra para dos personajes (soprano y mezzosoprano) y dos instrumentos (viola y guitarra eléctrica) a las que se unen sonidos electrónicos grabados. La música refleja la capacidad de Del Puerto para hibridar estilos contemporáneos con técnicas clásicas. La historia procede de la pieza teatral del mismo título de Alfonso Zurro. El propio Zurro la ha adaptado para su formato operístico. La obra se centra en la vida rutinaria de una madre y cajera de supermercado, cuya existencia dará un vuelco tras el abandono de su marido. La mención del nombre de Marilyn desencadenará un viaje de autodescubrimiento y desesperación en la protagonista, que confundirá la realidad, la fantasía, los sueños y el delirio al verse obsesionada por la figura enigmática de la actriz de cine Marilyn Monroe.

A solas con Marilyn

TEATRO XTREMO

Texto: Alfonso Zurro
Música: David del Puerto
Dirección de escena: Ricardo Campelo Parabavides

www.teatroxtremo.com

—
Ópera contemporánea

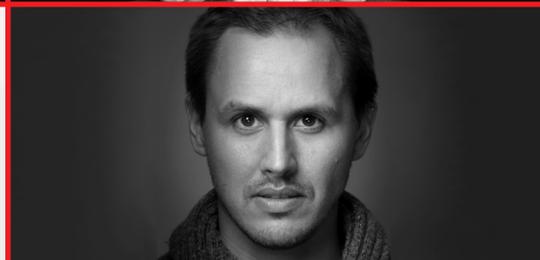
> **San Lorenzo de El escorial**
Teatro Auditorio (Sala de Cámara)
12 de julio / 20:00 h

> **Alcalá de Henares**
Corral de Comedias
20 de julio / 20:00h

—
Estreno absoluto

—
Duración: 1 h 10 min aprox.

—
AVISO: uso de luces estroboscópicas

Ficha artística — técnica

Mahagonny

Sara Bañeras (Jessie), soprano
Irina Avramenko (Bessie), soprano
Jorge Morata (Charlie), tenor
David Ferri Durá (Billy), tenor
Fernando Piqueras (Bobby), barítono
Pau Ferrer (Jimmy), bajo

The Seven Deadly Sins

Irina Avramenko / Sara Bañeras (Anna I), soprano
Cristina Reolid (Anna II), bailarina
Jorge Morata (Padre), tenor 1
David Ferri Durá (Hermano), tenor 2
Fernando Piqueras (Hermano), barítono
Pau Ferrer (Madre), bajo

José Ramón Martín Díaz, pianista
Cristina Reolid, bailarina
Emilio López, dirección de escena y diseño de vídeo
Óscar Chocarro, diseño de iluminación
Notes & Words, producción

Mahagonny & The Seven Deadly Sins

DE KURT WEILL

Textos: Bertolt Brecht
Dirección de escena: Emilio López

Ópera

> Alcalá de Henares
Teatro Salón Cervantes
13 de julio / 20:00 h

> San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio (Sala de Cámara)
20 de julio / 20:00 h

Estreno absoluto

Duración: 1 h 10 min aprox.

Sobre la producción

El viaje de las hermanas Anna por el mundo del vicio en *The Seven Deadly Sins* (*Los 7 pecados capitales*) y la incursión en las calles de una ciudad tumultuosa en *Mahagonny* (*Mahagonny Songspiel*) se funden en un único espectáculo en este montaje de las dos obras del compositor alemán Kurt Weill con textos del dramaturgo Bertold Brecht. La puesta en escena contemporánea, con una escenografía ingeniosa, sumerge al espectador en los intrincados mundos de estas dos piezas, tejiendo sus dramaturgias en una narrativa coherente que resalta su profundidad emocional y su crítica social. En *The Seven Deadly Sins*, concebida como un ballet cantado y compuesta en 1933, los personajes personifican vicios, como la avaricia, la ira y la lujuria mostrando cómo afectan las vidas y relaciones de la gente. *Mahagonny*, creada en 1927, transporta al espectador a una utopía que se convierte en una alegoría de la sociedad moderna, explorando temas como el consumismo desenfrenado y la alienación. El mismo elenco de seis cantantes interpreta ambas óperas: son las sopranos Irina Avramenko y Sara Bañeras, los tenores Jorge Morata y David Ferri Durá, el barítono Fernando Piqueras, y el bajo Pau Ferrer, acompañados musicalmente por el pianista José Ramón Martín Díaz bajo la dirección de Emilio López.

Ficha artística — técnica

María Herrero e Iñigo Guardamino, libreto
María Herrero, dirección y música
Ana Barceló, ayudante de dirección

Reparto:

Cristina Bernal
 Irene Maquieira
 Amaranta Munana
 Luis Maesso
 Blanca Tamarit (swing de musas)

Pulpas Estudio, diseño de escenografía

Matias Zanotti, diseño de vestuario

Lola Barroso, diseño de iluminación

Lalo Gangulfo, sonorización

María Díaz, prensa

Ilu Ros, cartel

Javier Naval, fotos de escena y promocionales

Evaristo Sánchez, dirección de producción

Diego Rioja, ayudante de producción

Flexión Producciones, distribución

Una producción de **Flexión Producciones**
 con la colaboración de **Proyecto Barroco**

Cassandra o el elogio del fracaso

FLEXIÓN PRODUCCIONES
PROYECTO BARROCO

Texto: Iñigo Guardamino y María Herrero

Dirección de escena y musical: María Herrero

www.flexionproducciones.com

www.proyectobarroco.com

Opereta bufa

> **Aranjuez**

Teatro Real Carlos III

19 de julio / 20:00 h

> **San Lorenzo de El escorial**

Teatro Auditorio (Sala de Cámara)

27 de julio / 20:00 h

Estreno absoluto

Duración: 1 h 20 min aprox.

AVISO: uso de luces estroboscópicas

Sobre la producción

Cassandra o el elogio del fracaso es un espectáculo a camino entre la ópera de cámara contemporánea y el teatro, que se sumerge en la vida y el mundo interior del personaje mitológico de Cassandra, conocida por su don profético, pero también por el castigo que recibió de Apolo: la maldición de que nadie creería sus vaticinios. María Herrero, al frente de Proyecto Barroco, ha compuesto la música de esta obra y ha escrito el texto junto a Iñigo Guardamino, además de dirigirla. Para ello, entrelaza composiciones originales para cuatro voces y elementos electrónicos como *loopers*, con piezas clásicas para voz, guitarra, piano y viola de gamba. Así, ha creado un paisaje sonoro rico y conmovedor que acompaña el periplo vital de una Casandra atrapada en el inframundo, donde recupera su don profético y quiere volver al mundo de los vivos para advertirles de una gran catástrofe. En este empeño le ayudarán una musa veterana y una joven estudiante. La obra invita a reflexionar sobre el pasado y el futuro, apuntando a quienes son las Cassandra contemporáneas y la importancia de la credibilidad social para que se escuchen sus mensajes.

© Susana Zamora

© Susana Zamora

Ficha artística — técnica

Miguel Huertas, dirección musical y pianista
Rita Cosentino, dirección de escena y espacio escénico
Cristina Martín, diseño de escenografía
Gabriela Salaverri, diseño de vestuario
Gabriel Skármeta, efectos sonoros

Anna Cabrera, Susanna
Javier Povedano, Gil
Aarón Martín, Sante

Il segreto di Susanna

DE ERMANNO WOLF-FERRARI

Dirección musical: Miguel Huertas
Dirección de escena: Rita Cosentino

—
Ópera

> Aranjuez
Teatro Real Carlos III
26 de julio / 20:00 h

—
Duración: 50 min aprox.

Sobre la producción

Estrenada en 1909, *Il segreto di Susanna* de Ermanno Wolf-Ferrari es una entretenida ópera que su autor compuso el mismo año que se trasladó a las afueras de Munich, donde estrenó esta pieza en un acto. Wolf-Ferrari era italiano, pero tenía la doble nacionalidad italo-alemana, ya que su padre, pintor, era alemán. *Il segreto di Susanna* cuenta la historia de una mujer, Susanna, que como a las mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX, se le tenía prohibido hacer cosas como fumar. En un gesto desafiante, fuma y lo hace a escondidas de su marido, encontrando además de placer libertad. Éste es el punto de partida de un malentendido y una humorística confusión que se genera entre la mujer y su marido, quien atribuye el olor a tabaco a un supuesto amante que la visita. Sante, el mayordomo, se convierte en el cómplice de Susanna, y enreda la situación.

Ficha artística — técnica

Colectivo La Plaza: María Alonso, Sebastian Brown, Aday Cartagena, Miguel Gutiérrez, Alicia Moreno, Cristina R. Cejas, Ruth Rubio y Daahoud Salim

La Plaza

COLECTIVO LA PLAZA

—
Ópera de cámara
Ópera contemporánea
Site-specific

> **Móstoles**
Plaza de la Cultura
26 de julio / 20:00 h

> **Alcobendas**
Explanada frente a la Estación de RENFE Valdelasfuentes
27 de julio / 20:00 h

—
Estreno absoluto

—
Duración: 1 h aprox.

Sobre la producción

“La Plaza” es un experimento donde ocho artistas confluyen para crear y buscar posibilidades en el género operístico, explorando los límites sonoros y corporales de cada uno. Un proceso creativo donde la individualidad y los roles se han desdibujado en pos del acto creativo, desde la vulnerabilidad y los afectos hacia una búsqueda de la conmoción. Un ejercicio de espeleología que es el fin en sí mismo.

Con un fuerte enfoque en el proceso, este colectivo ha trabajado en un proceso de laboratorio durante una residencia artística, priorizando la búsqueda y exploración, alejándose de la lógica del resultado impuesta por la industria. Otro de los motores del proyecto es el de ensanchar el perímetro de las convenciones desde dentro de la propia ópera. “La Plaza” busca desafiar el canon asociado al género rompiendo el juicio, el espacio y el tiempo.

La muestra abierta de este proceso será concebida como site-specific para irrumpir e interactuar con el espacio público, performándose en lugares no convencionales, desde plazas hasta pabellones deportivos. Un aspecto clave de “La Plaza” radica en su compromiso con el apoyo y la promoción de creadores emergentes, ofreciendo una plataforma crucial para que los artistas muestren su trabajo y establezcan conexiones valiosas en el sector.

“La Plaza” es un colectivo conformado por María Alonso, Sebastian Brown, Aday Cartagena, Miguel Gutiérrez, Alicia Moreno, Cristina R. Cejas, Ruth Rubio y Daahoud Salim.

Comunidad de Madrid

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Mariano de Paco Serrano

Viceconsejero de Cultura y Turismo y Deporte

Luis Martín Izquierdo

Director General de Cultura e Industrias Creativas

Gonzalo Cabrera Martín

Comunicación

María Jesús Cabrera

Madrid Cultura y Turismo

Elena Ramos
Teresa Montañés
Pilar Vecino
Laura Sanz
Ana Galache

Ópera a quemarropa

Dirección artística

Ruth González y Ricardo Campelo

Coordinación técnica

Cristina R. Cejas

Producción

Ruth Rubio

Protocolo

Luisa Torregrosa

Comunicación

Nico García Prensa

Diseño Gráfico

Carlos Malpartida

Web

Cristina García Lautre

Imagen cartel

Ricardo Espinosa Ibeas

Medio colaborador

radio clásica

Colabora

Ayuntamiento del Real Sitio y Villa
Aranjuez

**Comunidad
de Madrid**