MARTA VALVERDE • VICTOR ULLATE ROCHE

Reparto
VICTOR ULLATE ROCHE
MARTA VALVERDE
LOLA BARROSO

Texto
DARIO FO
Dirección
GABRIEL OLIVARES

Producción Gaspar Soria
Ayudante de dirección Venci Kostov
Composición música Ferrán González
Letras Xènia Reguant
Escenografía Asier Sancho
Vestuario Anna Tusell / Claudia Pérez Esteban
Iluminación Carlos Alzueta
Diseño de sonido Ricardo Rey
Redes sociales Fran Calvo
Construcción de decorados Utilería y Atrezzo / Escénica Integral
Produce Víctor Ullate Roche Sing & Dance Projet y El Reló Producciones

Distribución
Isabel Rufino · (0034) 665 592 341 · endanza2005@yahoo.es

www.elrelo.es

SINÓPSIS

¿Es posible el entendimiento en la pareja?
¿Se puede ser libre dentro de ella? ¿Y fuera de ella?

En Pareja abierta el juego de ser marido y mujer, novios o enamorados, padres, esposos despechados, niños caprichosos o adultos frívolos se revela como un combate en el que las armas son los celos ridículos y la amenaza de suicidio, la política y la inconsistencia del discurso moderno sobre la vida matrimonial. Los burlones Rame y Fo, y sus 50 años de matrimonio real y literario, teatral, saben muy bien de lo que hablan.

Ellos hacen de Pareja Abierta ese juguete explosivo que es la comedia perfecta. Y en esta versión, la comedia musical perfecta.

La puesta en escena del director Gabriel Olivares convierte Pareja abierta en un musical. Esta propuesta lleva mucho más allá la naturaleza de la obra, la redimensiona, profundizando en los aspectos más esencialmente teatrales del texto: la música actúa como elemento distanciador, al servicio de la ironía, de la comicidad y de esa dualidad siempre presente en la obra de Fo-Rame: como un trasunto de nuestra vida, la comedia estará teñida de tragedia y la tragedia será tan cómica que nos hará llorar de risa.

LAS DOS MÁSCARAS

Un hombre, una mujer, una crisis de pareja. Punto de partida de miles de obras teatrales, tanto comedia o drama, de una película de Ingmar Bergman o, como en este caso, una comedia de Dario Fo y Franca Rame.

Como aventuraría años más tarde Woody Allen en su película "Melinda y Melinda" todo argumento lleva en su interior la semilla de la tragedia y de la comedia, esa naturaleza dual del drama humano representado por las máscaras teatrales de la tragedia y la comedia.

El punto de partida de Pareja Abierta es un arquetipo tan recurrente (ahí está la Commedia dell´Arte, fuente de la que mana toda la obra del italiano) que coquetea con el cliché: Pío y Antonia, pareja madura, llevan muchos años casados. La rutina se hace añicos cuando él plantea recuperar la ilusión y la juventud "abriendo" la pareja a otros amantes. La reacción de Antonia es la amenaza de suicidio, el drama y el chantaje hasta que acepta el juego de su esposo. Cuando él descubre que su mujer también tiene un amante reacciona de la misma forma chantajista y ridícula. El combate entre el marido y la esposa se convierte en un trampolín de situaciones cómicas casi circense.

Pareja Abierta propone desde su mismo título una contradicción que resulta una provocación. Los dos personajes – también máscaras de hombre y de mujer –, se intercambian las máscaras cómicas o trágicas en una lucha personal entre la moralidad, la identidad, la intimidad, los celos y el amor romántico.

Todo según la mirada irónica, tan lúcida, de Fo y Rame, quienes dan a la carcajada la dimensión feroz de la crítica de costumbres, como unos modernos émulos de Moliére que no dejaran ningún defecto del ser humano sin revisar ni, por supuesto, teatralizar.

"La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos."

Darío Fo

El inmenso autor de Muerte accidental de un anarquista obligó al jurado del premio Nobel a aceptar que Franca Rame recogiera el galardón junto a él. Esta anécdota sirve para ilustrar hasta dónde llega la actualidad de la mirada concienciada de los dos autores y la necesidad de seguir combatiendo en la misma dirección.

La relación entre Franca y Dario es el origen y la clave de la obra del dramaturgo: sin Franca, no habría obra ni Nobel. Esa pareja abierta que forman (abierta a la creación, a la búsqueda y al compromiso político) muestra los mecanismos de creación de los dos dramaturgos (y los dos intérpretes, que estrenaron como actores esta Pareja Abierta en 1983). Tanto en el fondo como en la forma, ambos se retroalimentan de una convivencia fecunda y por supuesto, conflictiva: sin conflicto no hay teatro y estamos ante dos animales teatrales.

MEMORIA

La condición femenina, la ruptura con los convencionalismos, el compromiso vital, la infidelidad, la lucha de sexos, la hipocresía, la moralidad y el conflicto entre deseo y realidad aparecen en Pareja Abierta como balas disparadas contra el poder establecido –el del hombre contra la mujer, también–. No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la historia personal de Franca Rame, su compromiso político, su lucha feminista y su violación y tortura en los años setenta por miembros de una banda ultraderechista.

"Desde hace más de cincuenta años vivimos juntos, de la mano vamos y a veces, a patadas, como sucede en cualquier familia que se respete, pero nos hemos querido mucho" dijo Franca de su matrimonio, poco antes de morir. Franca, la gran artista, la que le introduje el veneno del teatro en las venas, "contaminó" el pensamiento de Fo, al fin y a la postre un hombre italiano, mediterráneo, heredero de una

sociedad machista, pacata y llena de prejuicios católicos –que no cristianos– donde la imagen de la mujer está institucionalizada y dividida en "mammas" o "puttanas", una cadena que también encadena lo masculino a una visión deformada y excluyente.

Luchando desde la vida y la obra, Franca y Darío construyen juntos una libertad común, no una libertad falsaria producto de la visión de una época, sino la nacida de la verdadera comunión de intereses y del respeto al otro. En nuestra propuesta, Pareja Abierta reclama de nuevo esa libertad para el hombre y la mujer no reducida al tabú del adulterio, sino como una proyección de nuestro propia y más íntima individualidad liberada de prejuicios, tal y como hubiera querido Franca. Y a través de la risa, taL y como predica Dario.

"A pesar del tema, absolutamente serio, o quizá por él, el espectáculo está cargado de ironías, de provocaciones a la risa, desarrolladas en total clave cómica. Es un carrusel vertiginoso de situaciones hilarantes en la que los espectadores se reconocerán fácilmente. Tan típicas y grotescas que encuentran en la risa su dimensión teatral" declararon los autores el día del estreno.

DARÍO FO

Sangiano,1926 – Milán, 2016.
Darío Fo, autor-director-actor y Premio Nobel de Literatura 1997, exponente de un teatro político que le llevó a la cárcel, escribió su primera obra de teatro en 1944, y en 1948 apareció por primera vez en escena como actor. En 1956 se casó con Franca Rame, su inseparable compañera en la vida y en el escenario, con quien ha ido elaborando una forma de teatro innovadora y transgresora. Ha escrito y representado más de cincuenta obras, que lo han convertido en uno de los hombres de teatro con mayor prestigio Internacional. Autor de obras como "Muerte Accidental de un Anarquista", "Aquí no paga nadie" o "Lucrecia Borgia, la hija del Papa".

FRANCA RAME

Parabiago, 1929 — Milán 2013. Franca Rame, actriz de teatro, escritora y política italiana. Debutó en el teatro en 1951. En 1956 se casó con Darío Fo. En 1958, fundó junto a su marido la compañía teatral Darío Fo-Franca Rame en Milán. Rame continuó trabajando con Fo en numerosas obras de teatro y en varias compañías de teatro, alcanzando un éxito popular. A partir de 1968 el matrimonio crea un colectivo teatral independiente, por razones políticas e ideológicas, donde actuó en obras teatrales satíricas y de contracultura muy comprometidas.

En 2006 escribe y dirige “El Día del Padre”. En 2007 dirige una versión actualizada del clásico de Wilde “La Importancia de Llamarse Ernesto” y dirige la obra de teatro “A la Mancha, Manchega”.

En 2008 adapta, produce y dirige el éxito de Off-Broadway “Mi Primera Vez”, texto que adapta a su versión francesa en el año 2012. En 2009 adapta y dirige la obra “El Enfermo Imaginario” de Molière.

En 2010 estrena una nueva versión de “Arte” de Yasmina Reza, dirige “Los Monólogos de la Vagina” y produce la versión española del musical “Avenue Q” ganadora del Max 2012 al Mejor Espectáculo Musical. En 2011 se estrena “Venecia bajo la Nieve” de Gilles Dyrek. En 2012 dirige “Historia de 2” de Eduardo Galán. En 2013 estrena “La Caja”, “Pioneras”, “Una Semana Nada Más” de Clément Michel ,“Una Boda Feliz” de Gérard Bitton y Michel Munz, y “Última Edición” de Eduardo Galán.

En marzo de 2014 ha dirigido “Verónica”, de Carlos Molinero, “La Extinción de los Dinosaurios” de Fran Nortes y “Al Final de la Carretera” de Willy Russell, adaptada por Juan Carlos Rubio. En noviembre estrena “En el Baño”, la adaptación de “La Salle de Bain” de Astrid Veillon en el Teatro Arlequín.

GABRIEL OLIVARES
DIRECCIÓN

Ha trabajado con destacados autores contemporáneos como Jordi Galcerán del que ha dirigido varias obras desde 2011. Estas obras son “Burundanga” y “Cancún” y su adaptación del texto “El Nombre” de Matheu Delaporte y Alexandre de la Patellèire.

En enero de 2015 dirige la versión teatral “Más Apellidos Vascos” de los mismos autores de la película “Ocho Apellidos Vascos” producida por La Zona y Mediaset Cine.

Ha dirigido “Nuestras Mujeres”de Eric Assous, y “Our Town” de Thornton Wilder, interpretada por actores pertenecientes al taller de investigación y creación teatral TeatroLab Madrid.

Realiza una amplia formación académica en los aspectos relacionados con la escena, el arte de la interpretación, canto y danza.

Entre 1989-1992 realiza sus estudios de Danza Clásica en el Centro de Danza Carmen Roche. En 1992 obtiene la Titulación en Danza Clásica por el Conservatorio de Danza de Madrid. En 1994 se diploma en la Escuela Rudra de Teatro, Danza y Canto de Maurice Bejart en Lausanne (Suiza). Durante los años 1995 y 1996 realiza cursos de cine bajo la dirección de Mariano Barroso, de Interpretación con Juan Carlos Coraza y con John Strassberg (director del Actors Studio).

Su experiencia profesional se inicia en 1993 de la mano de Maurice Bèjart con las obras Arthur de Faust y Concerto en Re como protagonista realizando una gira europea. En 1994-1995 participa en la obra de Lindsay Kemp Company La Cenicienta interpretando un papel secundario. En esos mismos años participa en series de televisión y algunas películas como Ay Señor, Señor, Km.0 o A las Once en Casa, entre otras. Destacar su papel protagonista en la serie Tres son multitud.

En 1996 inicia su trayectoria en el teatro-comedia musical con papeles protagonistas en obras tan relevantes como West Side Story, con la que estuvo nominado como mejor bailarín en los premios Max de Teatro; Grease, Te Quiero, Eres Perfecto, ya te cambiaré, obra premiada en los Max de Teatro como mejor espectáculo musical, La Bella y la Bestia, Cats, Romeo Y Julieta, Clown Quijote de la Mancha donde quedan patentes sus virtudes como actor de teatro infantil. En 2009/2010, protagoniza El Musical Spamalot, original de los Monthy Python. Una comedia musical de lo absurdo, interpretando los papeles de Sir Robin y el Príncipe. En los últimos años no ha dejado de trabajar en montajes escénicos tan destacados como Mi Primera Vez bajo la dirección de Gabriel Olivares, El Extraño Viaje de Fernando Fernán Gómez, Canciones para no cortarse las venas de Manu Berastegui y Como Gustéis de William Shakespeare bajo la dirección de Marco Carnitti para el Centro Dramático Nacional.

VICTOR ULLATE ROCHE
ACTOR

No hay que olvidar su etapa como Director de la Academia Fama, ¡A bailar!, de la cadena Cuatro, a la que vuelve a incorporarse en 2010 o participando como jurado en el programa Más Que Baile de Telecinco, actualmente dirige el Conservatorio de Danza Carmen Roche y Centro de Artes Escénicas Scaena Victor Ullate Roche.

Comenzó sus estudios en el Conservatorio de Música de Barcelona a los ocho años de edad. Posee estudios de ortofonía, dicción, arte dramático, jazz, claqué, solfeo, canto, guitarra y acordeón.

TEATRO

2016 Delirios y Martirios. Director José María del Castillo.
2016 Los hijo imputa dos. Director Zenón Recalde.
2015-2016 El otro lado de la cama. Director Jose Manuel Pardo.
2015 Los hijos de Puta. Microteatro. Director Zenón Recalde.
2015 Cosas de Papa y Mama de Alfnso Paso.
2015 Y mi mama también. Microteatro.
2013-2015 ¿Hacemos un trío? Algo más que un musical.
2011-2012 Chicago, el musical (Mama Morton).
2009-2011 Mamma Mia! (Tanya).
2009 Quisiera ser (Condesa).
2008 El Diario de Ana Frank. (Señora van Daam).
2004-2007 Mamma Mia! (Tanya).
2003-2004 Cabaret (Froilan Kost).
2002 La venganza de la Petra.
1984 Barnum (Chairy Barnum-Jenny Lind).
1983 Por la calle de Alcalá.
1982 My Fair Lay.
1977 El diluvio que viene (Clementina-Consuelo).

ZARZUELAS

El chaleco blanco.
El asombro de Damasco.
La Corte del Faraón.
Viva Madrid (Antología).

CINE

2013 Autoréplica. Director Daniel Cabrero.
2000 ¡Ja me maaten...! Director Juan Muñoz.
1997 La hermana. Director Juan José Porto.
1992 La noche del ejecutor. Director Paul Naschy.
1990 Disparate nacional. Director Mariano Ozores.
1990 Superagentes en Mallorca. Director José Luís Merino.
1988 Ya no va más. Director Mariano Ozores.
1988 Hacienda somos casi todos. Director Mariano Ozores.
1987 Viva la risa. Director Luís María Delgado.
1986 La noche de la ira. Director Javier Elorrieta.
1985 Cuatro mujeres y un lío. Director Mariano Ozores.
1985 Don Cipote de la Manga. Director Gabriel Iglesias.
1984 Cuando Almanzor perdió el tambor. Director Luís María Delgado.
1984 Playboy en paro. Director Tomás Aznar.
1982 ¡Que vienen los socialistas! Director Mariano Ozores.
1982 Jane, mi pequeña salvaje. Director Eligio Herrero.
1982 En busca del huevo perdido. Director Javier Aguirre.

TELEVISIÓN

2016 Centro Médico (TVE).
2013 Esposados (Telecinco)
1998 Tio Willy (TVE).
1997 El sexólogo (Antena 3).
1996 Maravillas diez y pico (Telecinco).
1994 Los ladrones van a la oficina (Antena 3).
1993 Para Elisa (TVE).
1992 Querida Concha (Antena 3).
1989 Primera Función. (TVE)
1986 Por la calle de Alcalá - Tv movie. (TVE)

PREMIOS

2009 "Premio Nacional de Teatro" como 'Mejor Actriz de Musicales' por su papel de Tanya en Mamma Mía.

MARTA VALVERDE
ACTRIZ

FERRÁN GONZÁLEZ
COMPOSITOR

Empieza en el mundo del doblaje con Hércules de Walt Disney doblando las canciones del protagonista. A este trabajo le siguen El Rey León 2 (Kobu), Joseph Rey de los sueños (Joseph), La espada mágica o la versión catalana de Krampack de Cesc Gay.

Como actor destacan Mass, de Leonard Bernstein (dirección de Joan Ollé), Un cop més una mica de música (de El musical més petit), 1973 (dirección de Víctor Conde), y FAMA, el musical (dirección de Ramón Ribalta y Coco Comín).

Ha compaginado su trabajo de actor con el de compositor de diversas partituras para teatro familiar sumando ya más de 30 espectáculos, cinco de ellos nominados a los premios MAX. Como autor destacan los espectáculos Pijamas, Fisterra y Pegados, un musical diferente. Por este último espectáculo ganó tres Premios Butaca de Teatre de Catalunya y el Premio MAX de la Artes Escénicas 2011 al mejor espectáculo de teatro musical estando nominado también en las categorías de mejor autor, mejor composición musical y mejor actor protagonista. En 2014 escribe la obra y la música de "Mierda de artista"para los teatros del Canal. En 2015 crea la composición y lleva la dirección musical del espectáculo "Hercules" para el teatro Romano de Mérida.

Lola Barroso es una de las pianistas acompañantes más valoradas del ámbito teatral madrileño. Forma parte de la plantilla del centro SCAENA dirigido por Víctor Ullate Roche y Carmen Roche, como repertorista.

Pianista acompañante de cursos y talleres de teatro musical dirigidos por Carmen Conesa y en colaboración con la sociedad de gestión AISGE.
Pianista en los montajes infantiles de Leo Bassi titulados Magic Melody y A crazy Christmas show.
Pianista del homenaje que Nórdica Libros realizó a Tomás Tranströmer, premio Nobel de Literatura 2011, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Intérprete y compositora, en diversos montajes de la Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid (AMAEM).

Siempre ha estado muy ligada a la literatura y a los medios de comunicación. Desde hace cuatro años, colabora en la edición de verano del exitoso programa radiofónico No es un Día Cualquiera (RNE), dirigido por el periodista Carlos Santos. En él posee su propia sección, El Club de los Leones, en la que Lola habla de música y libros.

Compaginando siempre la actividad docente con la concertística, ha impartido clases de piano, clarinete y lenguaje musical en el Liceo Francés de Madrid, en la academia Melodía Siglo XXI y en Maese Pedro donde, además, ha formado parte del equipo directivo. Actualmente es profesora de piano, grupo instrumental y pianista acompañante en el centro pedagógico Arcos.

Continúa su formación pianística con el maestro Arpad Bodó.

LOLA BARROSO
PIANISTA Y CLARINETISTA

PAREJA ABIERTA
DIRECCIÓN
GABRIEL OLIVARES
DE
DARÍO FO
EL MUSICAL