

CARMEN CONESA · VICTOR ULLATE ROCHE

LA PAREJA BIEN ABIERTA

DIRECCIÓN
GABRIEL OLIVARES

DE
DARÍO FO

EL MUSICAL

MÚSICA
FERRÁN GONZÁLEZ

LETRAS
XÈNIA REGUANT

PIANISTA
LOLA BARROSO

el reloj

SING &
DANCE PROJECT
BY VICTOR ULLATE

PAREJA ABIERTA, el Musical

De Darío Fo

REPARTO

Victor Ullate Roche	Él
Carmen Conesa	Ella
Lola Barrozo	Pianista

FICHA TÉCNICA

Dirección: Gabriel Olivares

Ayudante de dirección: Venci Kostov

Producción ejecutiva: Gaspar Soria

Música: Ferrán González

Escenografía: Asier Sancho

Vestuario: Anna Tusell

Iluminación: Carlos Alzueta

Diseño Sonido: Ricardo Rey

Fotografía y diseño cartel: Javier Tomás Biosca

Redes sociales: Fran Calvo

Construcción decorados: Utilería-Atrezzo S.L.

Produce El Reló Producciones S.L y Scaena

Distribución:

ROVIMA
Sandra Avella
(0034) 646 838 173
sandra@rovima.es

SINOPSIS

¿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 Molière que no dejaran ningún defecto del ser humano sin revisar ni, por supuesto, teatralizar.

MEMORIA

"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."

Dario 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 donde 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.

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 introdujo 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 “mamas” o “puttanas”, una cadena que también encadena lo masculino a una visión deformada y excluyente.

Luchando desde la vida y la obra, Franca y Dario 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 nuestra 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-). 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.

GABRIEL OLIVARES

Dirección

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.

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.

En proyecto prepara el estreno de “Nuestras Mujeres” de Eric Assous, y “Our Town” de Thornton Wilder, interpretada por actores pertenecientes al taller de investigación y creación teatral TeatroLab El Reló, que se estrenará el 23 de abril en el teatro Fernán Gómez de Madrid.

VICTOR ULLATE ROCHE

Actor

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 Monthly 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.

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.

CARMEN CONESA

Actriz

TEATRO

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, dir. Darío Facal. Clásicos en Alcalá de Henares. 2015 LAS AMISTADES PELIGROSAS, dir. Darío Facal. 2015.

LAS AMISTADES PELIGROSAS, dir. Darío Facal. 2014.

¡QUÉ DESASTRE DE FUNCIÓN! (POR DELANTE Y POR DETRÁS), dir. Alexander Herold. 2013.

LAS AMISTADES PELIGROSAS, dir. Darío Facal. 2013.

LA MONJA ALFÉREZ, dir. Juan Carlos Rubio. 2013.

FOLLIES, dir. Mario Gas. 2012 MUSICAL

LA LOBA, dir. Gerardo Vera. 2012/2013

MUNCHAÜSEN, dir. Salva Bolta. 2011

MADRE CORAJE director Gerardo Vera 2011

BEAUMARCHAIS, dir. Josep-Maria Flotats. 2010

STALIN, director Josep María Flotats. 2008

LAS BRIBONAS, ZARZUELA Teatro de la Zarzuela director Amelia Ochandiano. 2008

LA MADRE VIGILA TUS SUEÑOS, director Miguel del Arco. 2007

HIELO Y FUEGO, director Nieves Gámez. 2007

EL 7º CIELO, director José Pascual.

LA REVELIÓN DE LOS CRIADOS, director Gustavo Tambastio.

SE BUSCA IMPOTENTE PARA CONVIVIR, director Esteba Ferrer.

TE QUIERO, ERES PERFECTO, YA TE CAMBIARÉ, de Joe Di Pietro MUSICAL
CHICAGO. Teatro Avenida. MUSICAL)

LAS ÚLTIMAS LUNAS, Dir José Luis García Sánchez. Protagonizaga por Juan Luis Galiardo.
MARIANA PINEDA, de García Lorca.

PELO DE TORMENTA, de Francisco Nieva

TE ODIÓ AMOR MIO, de Dagoll Dagom MUSICAL

CASTILLOS EN EL AIRE, de William Mastrosimone

FORTUNATA Y JACINTA, de Pérez Galdós

LOS PADRES TERRIBLES, de Cocteau. J.Carlos Pérez de la Fuente

EL ABANICO DE LADY WINDERMERE, de Wilde. Pérez de la Fuente

LA FASCINACIÓN, de Bernard Shaw

EL TANGO DE DON JUAN, de Gerome Savary MUSICAL

PEER GYNT, de Ibsen

GOOTSPEL Ricard Reguant MUSICAL

LA HISTORIA DE UN CABALLO De Tolstoy MUSICAL

TELEVISIÓN

AMAR ES PARA SIEMPRE. Antena3. 2013.

LA SEÑORA, Dir por Lluís María Güell para TVE. 2008/2010

BUSCANT LA TRINCA. Gestmusic Endemol. 2009

EMPIEZA EL ESPECTÁCULO, TVE. 2007

CUIDADO CON ESOS TRES, Telecinco. 2004

7 VIDAS. TELECINCO. 2003

¿PARA QUÉ SIRVE UN MARIDO?. TVE. 1997

¡AY SEÑOR, SEÑOR!. Antena3 TV. 1995

CHICAS DE HOY EN DIA, de Fernando Colomo. TVE. 1991-1992

YA SE QUE TIENES NOVIO. TVE

BETES I FILMS . TV3

PEDRALBES CENTER . TV3

TARIRO TARIRO TVE La Trinca

ROBA NETA ROBA BRUTA TVE: Josep Sandoval.

CINE

ESSERI DI STELLE (Corto, Italia). 2015

EL CÓNSUL DE SODOMA, de Sigfrid Monleón. 2009

Y DECIRTE ALGUNA ESTUPIDEZ, POR EJEMPLO, TE QUIERO, de Antonio del Real. 2000

CIANURO SOLO O CON LECHE, de Pepe Ganga. 1994

MAKINAVAJA – EL ÚLTIMO CHORISO, de Carlos Suarez. 1992

CÓMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO, de Ana Belén. 1991

LA NOCHE MÁS LARGA, de J.L.García Sánchez. 1991

LOS DÍAS DEL COMETA, de Luis Ariño. 1989

RADIO SPEED, de Françesc Bellmunt. 1986

BARRIOS ALTOS, de José Luis Berlanga. 1986

VARIOS

Premios

Premio fotogramas. Mejor actriz 1991 CHICAS DE HOY EN DIA

Premio Union de Actores 1991 CHICAS DE HOY EN DIA

Premio mejor actriz 2009 LA SEÑORA TVE.

Ferrán González

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.