

JULIETA Y OFELIA

SUICIDAS DE TODA LA VIDA

LOBATO & ROJAS

JULIETA Y OFELIA

SUICIDAS DE TODA LA VIDA

MENÚ*

- INTRODUCCIÓN & RECORRIDO
- FICHA ARTÍSTICA
- SINÓPSIS & OBJETIVOS
- PERSONAJES: JULIETA & OFELIA
- DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
- DISEÑO DE VESTUARIO
- DISEÑO DE MOVIMIENTO
- CRÍTICAS
- LA COMPAÑÍA
 - JULIO & AARON
 - LOS BÁRBAROS: LOBATO & ROJAS
 - WÄNDE_WUNDE
 - MARTIRIO
- CONTACTO & REDES

* Haz click en cada apartado para acceder directamente a la página

- Proyecto estrenado en **Surge Madrid 2018** para su programación de la **V MUESTRA DE CREACIÓN ESCÉNICA**, mayo de 2018, Nave 73. Prórroga el mes de Junio
- Programación **CiudaDistrito** (Ayto. Madrid), octubre 2018
- **BITOLA SHAKESPEARE FESTIVAL** (Macedonia del norte), junio 2019
- Programación 42º Edición del **Festival de Almagro**, julio 2019
- Palacio de congresos de **Jaca**, programación en torno al Día Internacional de la Mujer, marzo 2022

Texto creado en los laboratorios de dramaturgia de **La JUAN Gallery**, con la colaboración de María Velasco y Sergio Martínez Vila

Creación y producción como compañía invitada en residencia a **'LSD in movement'**, por **LOSDAE** compañía de danza (Cia. Residente en Alcalá de Henares)

Candidata a los **XXII PREMIOS MAX** a mejor espectáculo revelación

Publicación del texto con **Ediciones Antígona**, 2023

DRAMATURGIA: Julio Rojas

DIRECCIÓN: Aarón Lobato

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Pablo Martínez Bravo

ASESORÍA DE DRAMATURGIA: María Velasco

DISEÑO DE MOVIMIENTO ESCÉNICO: Chevi Muraday

DISEÑO DE VESTUARIO & FOTOS: Felype de Lima

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Diego Domínguez

FOTO DEL CARTEL: Alberto C. Bernar

ESPACIO ESCÉNICO, CARACTERIZACIÓN y DISEÑO DE CARTEL: Aarón Lobato

CONFECCIÓN DE VESTUARIO: Gabriel Besa

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: Diego Rodríguez

ASESORÍA DE PRODUCCIÓN: Amanda R. García

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN y COMUNICACIÓN: Julio Rojas

Una producción de Lobato & Rojas

con el apoyo de Losdedae cia. de danza y Comunidad de Madrid

[VIDEO COMPLETO](#)

[TRAILER](#)

DURACIÓN: 70 minutos

INTÉRPRETES: Julio Rojas (Julieta) y Aarón Lobato (Ofelia)

VOZ EN OFF: Ana Wagener

*Función disponible con subtítulos en inglés.

SINOPSIS

Ofelia y Julieta se han suicidado en el escenario más de un millón de veces. Nuestras heroínas despiertan en una morgue, o limbo, donde comparten los detalles de su deshonor, largos reproches y fantasías suicidas. El tiempo y el espacio han quedado suspendidos para ellas: vuelven a hablar con sus amados y con sus no amados, comentan la actualidad como dos avezadas tertulianas, se sumergen en traumas, recuerdos y deseos no realizados, y se cuestionan su condición de mujer, víctimas o supervivientes de su propia historia, aquella que fue escrita por el hombre.

Como mujeres que han sobrevivido a más de cuatrocientos años de suicidios, como suicidas que aman demasiado la vida, como suicidas que viven suicidadas, ellas nunca mueren.

OBJETIVOS

EXPLORAR a través de estos dos personajes de la literatura universal, la lectura plástica, artística y social de la mujer en la historia, en el arte, y en la representación escénica.

DENUNCIAR el determinismo y la cosificación a la que se ha sometido el género femenino.

VISIBILIZAR que el feminismo no es ni mucho menos una causa exclusivamente femenina.

CONSOLIDAR una mezcla de disciplinas y formatos de nuestra realidad teatral; en este proyecto encontramos una dramaturgia contemporánea, danza, performance y se le da gran importancia a la visión estética de la puesta en escena.

Como en el teatro isabelino, dos hombres interpretan los papeles de Julieta y Ofelia. En este caso, el juego del travestismo tiene la función de hacer explorar a los actores en la fetichización y la cosificación a la que tradicionalmente se ha sido sometido al cuerpo femenino. A través de dos personajes universales (Julieta y Ofelia), queremos reflejar a otras mujeres cuyo legado ha sido condicionado por sus compañeros varones, por el punto de vista masculino sobre el cual se ha construido la historia occidental y cómo es posible rebelarse contra su destino predispuesto. Es una propuesta atemporal y anacrónica, para invitar a una amplia reflexión sobre el papel de las mujeres en el arte, en la vida familiar, en la representación escénica.

Julieta nos invita a pensar sobre el peso generacional y las expectativas impuestas a las mujeres jóvenes; así como en una reflexión sobre la trivialidad del amor en el recorrido vital de su historia. Ofelia reflexiona sobre las mujeres canceladas, sobre el abuso y la violencia de género, sobre el machismo que prevalece en gran parte del legado artístico y la representación de personajes como ella.

Históricamente, la naturaleza femenina ha sido saqueada, rechazada y reestructurada. La mujer es esa cosa sin un pene que no se entiende y que, por lo tanto, encarna la intuición sobre la razón, lo mágico sobre lo científico, lo oculto sobre lo evidente. Queremos desmitificar la imagen que reside en el inconsciente colectivo: nuestra Ofelia y Julieta adoptan posturas impropias, sin "pelos en la lengua", en estado de intoxicación, con signos de abuso, sobrepeso, envejecimiento, o, simplemente, cansadas de su condición; todo esto nos anima a profundizar en el salvaje femenino de estas dos damas iluminadas por el imaginario barroco: Julieta y Ofelia.

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA

La escenografía es un cuadrilátero de 5 mx 5 m (25 metros cuadrados, adaptable) cubierto por una capa de sal, un elemento que preserva la vida y la muerte, evocando paisajes lunares e imposibles.

El espacio que apoya la idea de no - lugar, un espacio infinito donde cualquier cosa puede suceder. Este espacio no es nada y al mismo tiempo lo es todo. Los personajes no pueden abandonar este espacio porque al estar en un lugar infinito, sus límites no existen convirtiéndose en una cárcel simbólica e inevitable.

Es un escenario vivo. Como instalación, se transforma a medida que avanza la cadena de acontecimientos de la función, convirtiéndose en una obra de arte vivo y efímero.

DISEÑO DE VESTUARIO

El diseño de vestuario corre a cargo de Felype de Lima, importante diseñador de vestuario y escenografía, ganador del Premio MAX que ha trabajado en importantes proyectos como los musicales La Familia Adams y El Jovencito Frankenstein, y las últimas obras del director esloveno Tomaz Pandur. Actualmente es director artístico de los espectáculos de Let's Go (Medias Puri, Uñas Chung Lee, Tacones Manoli...).

La investigación sobre vestuario de Felype de Lima apoya la idea de la atemporalidad mezclando elementos y materiales del barroco, como crinolinas, corsés, sedas ... con elementos y materiales típicos de la estética contemporánea: chaquetas de cuero, sudaderas con capucha, calzado deportivo, plásticos, siliconas ... El diseño de vestuario refuerza el concepto anacrónico de la pieza, y sirve como objeto de estudio sobre la opresión y cosificación femenina.

DISEÑO DE MOVIMIENTO

El galardonado coreógrafo y bailarín **Chevi Muraday** es el encargado del diseño de movimiento de la pieza. Director de la compañía de danza Losdedae, creada hace ya más 20 años y con más de 40 producciones propias.

Ganador del Premio MAX y del Premio Nacional de Danza, ha trabajado en el extranjero en países como Turquía, Ecuador, Chile ...

El movimiento de Julieta & Ofelia explora el contraste entre lo masculino y lo femenino, entre lo etéreo y lo terrenal. Al mismo tiempo, se construye sobre la base de pequeños detalles como las interferencias que provoca el plano poético de la función y la expresividad de las emociones más profundas.

CRÍTICAS

“...déjese llevar por lo que aún nos pueden contar ambas/ambos desde un más allá bajo el agua y sobre la sal, con notables interpretaciones cargadas con dinamita, y comprobará que siempre hay una vuelta de tuerca en personajes de toda la vida del teatro; siempre hay un prisma novedoso que nos puede hacer reír mucho y sufrir mucho...”

CARLOS HERRERA CARMONA
MASTEATRO

“En realidad podrían ser las reflexiones de dos jóvenes desorientadas de nuestros tiempos. Rojas se revela como un escritor de diálogos punzantes y dramaturgia potente. La calidad final viene dada también por el trabajo de Lobato moviendo a los dos personajes en una especie de cuadrilátero arenoso, intercalando las coreografías de Muraday y excelentemente envueltos por la luz de Diego Domínguez...”

ANTONIO CASTRO
MADRIDDIARIO

“Ambas mujeres relatan en primera persona del femenino, su historia, el detonante de aquello que aconteció y que cambió sus vidas literarias para siempre. Ahora son Julieta & Ofelia las que toman la palabra. Su palabra...un proyecto tan estimulante y con tan cuidada factura como este, Julieta & Ofelia; suicidas de toda la vida. El Surge 2018 ya cuenta con un montaje que no puede ni debe caer en el olvido, y al que deseo una existencia post festivalera que me permita volver a disfrutar con esta comedia negra...”

*ISMAEL LOMANA
EN PLATEA*

“Un texto de Julio Rojas (...) cañero, lleno de referencias shakesperianas y actuales, ocurrente, cínico, de esquinazos lacerantes...”

La puesta en escena dirigida por Aarón Lobato resulta desnhibida, oscura, despechada, polisexual y de ritmo incesante, manteniéndonos enganchados a esta mezcla de disciplinas que fluyen a lo largo de la función.”

*JOSÉ ANTONIO ALBA
TEATROMADRID.ES*

JULIO & AARÓN

Aarón Lobato y Julio Rojas son dos actores españoles, formados en la RESAD y el Laboratorio de William Layton respectivamente, y con experiencia actoral que va desde trabajos independientes con dramaturgos contemporáneos como María Velasco, Alberto Conejero o Sergio Martínez Vila, a trabajos en el Centro Dramático Nacional, Teatro de la zarzuela o el Teatro Español.

Después de varios trabajos como como intérpretes juntos, sus inquietudes personales y artísticas les llevan a esta experiencia, presentando a Rojas como dramaturgo a Lobato como director. Su buen entendimiento profesional con Julieta y Ofelia culmina en un éxito de crítica y público en el circuito alternativo de Madrid, una candidatura a mejor espectáculo revelación en los XXII Premios Max, y la representación en festivales nacionales (Almagro) e internacionales (Bitola Shakespeare Festival, Macedonia del norte).

El espectáculo está dedicado a la memoria de Tomaz Pandur, creador con el que Lobato tuvo ocasión de trabajar en varias ocasiones.

LA COMPAÑÍA LOBATO & ROJAS

Nacimos en 2014 (con el nombre de “Los Bárbaros”) como plataforma de apoyo a la producción y distribución de algunos de los primeros textos de dramaturgos como María Velasco, Sergio Martínez Vila, Lola Blasco, o Alberto Conejero, en montajes como *El Banquete*, *Günter; un destripador en Viena*, *La Madre Tolerante*, *En defensa* o *Perfiles*.

En 2017, **Aarón Lobato** y **Julio Rojas**, intérpretes de alguno de estos montajes, decidimos conducir nuestra actividad hacia la creación propia, debutando como director y dramaturgo respectivamente con *Julieta & Ofelia; suicidas de toda la vida*, interpretada por ambos. En 2019 estrenamos *Wände_Wunde*, y en 2021 el monólogo *Martirio*. En 2023 reponemos la primera y última función en el **Teatro Cervantes de Madrid**, al mismo tiempo que se publican ambos textos con **Ediciones Antígona**.

MISIÓN: nuestra apuesta con Lobato & Rojas parte, siempre desde la dramaturgia contemporánea, de la inspiración en grandes clásicos y personajes de la literatura universal; tratando la alteridad, la cuestión identitaria y de género, el cuerpo expresivo; la creación y la experiencia transversal de disciplinas artísticas; y la colaboración -en coproducción, residencia...- con compañías e instituciones como Losdedae, Fundación Abadía, Conde Duque, TeatroLAB, Sociedad Cervantina, Da Capo...

VISIÓN: Tomando este patrimonio inmaterial, atravesado inevitablemente por nuestra experiencia, nos hace cuestionarnos nuestro presente, quiénes somos como individuos, con relación al “otro”, y en relación a la cuestión identitaria y de género.

+ info en [nuestra web](#).

CRONOLOGÍA

2014 Fundación de Los Bárbaros: asociación cultural y plataforma de apoyo a la producción y distribución de autores como: María Velasco, Sergio Martínez Vila, Lola Blasco, o Alberto Conejero (*El Banquete, Perfiles, La Madre Tolerante, En defensa...*)

2018 Debut de Aarón Lobato y Julio Rojas como creadores escénicos con *Julieta & Ofelia; suicidas de toda la vida*, producida, escrita, dirigida e interpretada por ambos

2019 Segundo espectáculo: *Wände_Wunde*, creación en residencia de nueve meses en el Teatro de la Abadía, Conde Duque y RESAD; Gira de *Julieta & Ofelia; suicidas de toda la vida*

2021 Tercer espectáculo: estreno de *Martirio*, siendo el primero y el tercero montajes de repertorio de la compañía

2022 Gira de *Martirio* / Función *Julieta & Ofelia; suicidas de toda la vida* (Día internacional de la Mujer)

2023 Proyecto de *Sodoma*, producción de Lobato & Rojas, asociados con Ángel Martínez Roger

2018

Creación y estreno

JULIETA Y OFELIA
SUICIDAS DE TODA LA VIDA

2019

Residencia de Creación

WÄNDE_WUNDE

Gira

JULIETA Y OFELIA
SUICIDAS DE TODA LA VIDA

2020

2021

Creación y estreno

MARTIRIO

2022

Función, Día Internacional de la Mujer

JULIETA Y OFELIA
SUICIDAS DE TODA LA VIDA

Gira

MARTIRIO

2023

LOS BARBAROS
LOBATO & ROJAS

LOBATO & ROJAS

WÄNDE_WUNDE (muros_herida)

Creación: Residencias de investigación "A gatas" / 9 meses

Sedes: Teatro de la Abadía, Conde Duque, RESAD

Muestra final: 15 y 16 de noviembre 2019, Sala Juan de la Cruz, Teatro de la Abadía

Candidata Premios MAX 2019 mejor espectáculo revelación y mejor autoría revelación

[DOSSIER](#)

[FOTOS](#)

[TRAILER](#)

WÄNDE_WUNDE

ENTRADAS YA A LA VENTA

www.teatroabadia.com
16 y 17 de noviembre, 20h

Proyecto conmemorativo del 30º aniversario de la caída del muro de Berlín. Realizamos una relectura del Fausto de Goethe, situando la acción dramática en ese mismo día. Con esta premisa, lanzamos una mirada sobre la identidad individual respecto a la historia y los acontecimientos históricos, resultando en un montaje de Teatro Político, con elementos de autoficción de los seis intérpretes del proyecto.

Contamos con la asesoría de Andrés Lima en calidad tutor de la residencia, que se desarrolla a lo largo de nueve meses en 2019, en el Teatro de la Abadía, Conde Duque, RESAD, superando las fases competitivas hasta la muestra final.

“Aarón Lobato y Julio Rojas ya nos tienen acostumbrados a montajes que se salen del acto teatral, buen tándem de ideas revolucionarias e impactantes.”

MOISÉS C. ALABAU, EN PLATEA

[Enlace](#)

“Lo de @Barbarosteatro es una barbaridad. Wände_Wunde es una reflexión sobre el tiempo que nos ha tocado vivir. Un alegato a favor del amor y contra todos esos muros que, todavía hoy, nos empeñamos en levantar.”

@Mairena_Juan, periodista, autor y director.

Residencias "A gatas"

MUROS_HERIDA
30º aniversario de la caída
del Muro de Berlín

MARTIRIO

Creación: **Residencias HabitatLAB, TeatroLab**

Estreno: **20 de octubre de 2021**

Lugar: **Sala Nave 73, Surge Madrid**

Funciones en gira: Surge Madrid, Nave 73, Corral de Comedias de Alcalá de Henares, Teatro Alcalde Felipe Benítez de Rota, Festival Fetale (Valladolid), Palacio de Congresos de Jaca
2023 - Teatro Cervantes de Madrid

Publicación del texto: **Ediciones Antígona, 2023**

Seleccionado por el comité español de **EURODRAM 2022** como propuesta para el programa europeo de traducción de dramaturgia contemporánea

[DOSSIER](#)

[FOTOS](#)

[TRAILER](#)

Martirio acude al cementerio para visitar el sepulcro de su madre, Bernarda, fallecida el día anterior. Necesita comprobar que la que la alumbró sigue en su tumba, y rezar un último Rosario por Bernarda. Al fin y al cabo, una vida termina, pero otra empieza...

Pero, ¿quién es Martirio? De ella supimos que era, de entre todas las hijas de Bernarda Alba, la más fea, enfermiza, la envidiosa. Ahora, tras la muerte de su progenitora, ¿quién puede ser Martirio? ¿Muerto el perro, se acabó la rabia? Ahora es libre, se abrió la jaula.

"La mirada inundada de lágrimas con la que ha salido de la sala una espectadora, me ha reafirmado en que el montaje remueve y le queda mucho por remover".

MOI C. ALANAU, EN PLATEA

[Enlace](#)

Alba Enríquez es

MARTIRIO

un texto de Julio Rojas
dirigido por Aarón Lobato

OS BARBAROS
LOBATO & ROJAS

JULIETA & OFELIA; SUICIDAS DE TODA LA VIDA

JULIETA Y OFELIA
SUICIDAS DE TODA LA VIDA

Creación: **Residencias LSD in movement, Losdedae**

Estreno: **13 de mayo de 2018**

Lugar: **Sala Nave 73, Surge Madrid**

Funciones gira: CiudaDistrito, 42º Festival de Almagro, Bitola Shakespeare Festival (Macedonia del norte), Palacio de Congresos de Jaca (Aragón), 2023 - Teatro Cervantes

Publicación del texto: **Ediciones Antígona, 2023**

Candidata XXII Premios MAX mejor espectáculo revelación

Las dos heroínas shakespirianas se encuentran en el limbo después de suicidadas para comentar su pasado, su presente y el futuro. Una relectura de estos dos personajes universales desde una perspectiva feminista y contemporánea

Este texto fue escrito en los laboratorios de dramaturgia de La JUAN Gallery, coordinados por María Velasco y Alberto Conejero. El espectáculo fue creado como compañía invitada en residencia por Losdedae compañía de Danza, residente en Alcalá de Henares; contando en el equipo con los ganadores del premio Max Chevi Muraday (a cargo del movimiento de la pieza) y de Felype de Lima (a cargo del diseño de vestuario).

**"UN MONTAJE QUE NO PUEDE NI DEBE CAER EN EL OLVIDO"
ISMAEL LOMANA, EN PLATEA**

[DOSSIER](#)

[FOTOS](#)

[TRAILER](#)

**"NOS MANTIENE ENGANCHADOS A ESTA MEZCLA DE DISCIPLINAS QUE FLUYEN A LO LARGO DE LA FUNCIÓN."
JOSÉ ANTONIO ALBA, TEATROMADRID.ES**

**Clic en el cartel
para + info**

LOBATO&ROJAS

Más información en nuestra web

www.lobatoyrojas.com

Redes Sociales: @lobatoyrojas

Contacto

correo@lobatoyrojas.com

+34 618 72 61 42

Publicación del texto: primavera 2023

www.edicionesantigona.com

