

1. Cía. Clásicos de la Lírica

2.La obra "La Chulapona"

3.El reparto

4. Equipo artístico

5. Puesta en escena

6. Necesidades técnicas

Presentación de la Compañía

Nuestra compañía teatral "Clásicos de la Lírica" trata de acercar sus montajes a nuevos públicos, gente joven, espectadores renovados ansiosos por disfrutar de un gran espectáculo, así como conservar y cuidar al publico de siempre, fiel conservador de género lírico en nuestro país. Tratamos de cuidar al máximo todos los aspectos estéticos de cada puesta en escena: vestuario, iluminación, escenografías, utillería, todo aquello que invite al espectador a adentrarse en las historias que les presentamos.

La actuación es lo que da sentido a nuestro trabajo y el primer objetivo de nuestra compañía es hacer música y teatro. Mantenemos la esencia clásica de las obras, el mensaje de los autores, aunque con un enfoque renovado, intentando siempre que la calidad artística de músicos, cantantes y actores este al máximo nivel.

Desde la creación de la compañía en el año 2015 hemos establecido una linea de trabajo en dos sentidos: por un lado aunar en un mismo equipo a artistas consagrados con largas trayectorias profesionales y por otro lado a jóvenes profesionales, artistas noveles que puedan desarrollarse y debutar roles y obras para los que se han preparado duramente. Esto además incluye la integración generacional, ya que trabajamos con elencos que agrupan una amplísima horquilla de edad, desde las colaboraciones de coros infantiles y algunos solistas muy jovencitos hasta los actores de mayor edad que desempeñan el rol de actores de carácter. Por otro lado marcamos unas lineas de calidad en todos los espectáculos que buscan la excelencia y eliminar cualquier mal recuerdo que el público pudiera tener en la realización, por parte de la iniciativa privada, de este género lírico. Esta actividad pedagógica y de difusión y recuperación del patrimonio escénico y musical es lo que hemos venido en denominar Proyecto #zarzueling.

La obra "La Chulapona"

La chulapona es una zarzuela en tres actos, con música de Federico Moreno Torroba y libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Se estrenó en el Teatro Calderón de Madrid el 31 de marzo de 1934. Considerada obra representativa del casticismo madrileño dentro de la zarzuela grande que había sentado precedente Doña Francisquita. Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw plantean una trama que se aleja de los moldes tradicionales, para crear una historia que respira humanidad, con personajes psicológicamente estudiados y una trama que está más cerca de la tragedia que de la propia comedia, como alude su calificación.

En el apartado musical, Federico Moreno Torroba vuelve a mirar hacia el siglo XIX, como hizo con *Luisa Fernanda*, salvo que en esta trata de recrear más el casticismo que el historicismo de su predecesora, creando una partitura de gran aliento lírico, llegando a momentos de intenso dramatismo, gracias a un gran libreto, repleto de situaciones musicales y de gran calidad literaria.

Su protagonista, Manuela "la chulapona", es, sin embargo, una mujer que pertenece a una clase emergente: obrera cualificada pero, además, empresaria, ya que es la propietaria y directora de un taller de plancha. Ya no formaba parte del proletariado más pobre pero tampoco de las clases ociosas que educaban a sus mujeres para tocar el piano, dibujar y hablar un poco de francés. Manuela es de clase baja y ha tenido que abrirse camino ella sola en medio de una complicada situación familiar. Eso se nota en su carácter y en cómo afronta los problemas de la vida, consciente de las dificultades de su género hasta tal punto que, cuando la trama se desliza hacia un final dramático, al saber que Rosario espera un hijo de José María, ella exclama: "iMe preocupo por si es niña!".

El reparto

Lola Casariego (Manuela)

Lola Casariego, mezzosoprano, es una de las grandes voces del teatro lírico español con una gran trayectoria profesional en el mundo de la ópera, zarzuela, concierto y recital. Ha cantado en los principales teatros y salas de concierto nacionales e internacionales, tales como Rossini Opera Festival de Pésaro, Teatro Real de Madrid, Liceo de Barcelona, Festival de Edimburgo,

Opera de Marsella, Tours, Reims, Niza, Monte-Carlo, Opera de Tel Aviv (Israel)...En el Teatro de la Zarzuela ha interpretado personajes como Diana (Los diamantes de la corona) o Princesa de Luzán (Pan y toros) y ha sido Beltrana (Doña Francisquita), Pepa (Agua, azucarillos y aguardiente) o Socorro (El barquillero). Combina sus actuaciones operísticas con conciertos y recitales y ha realizado varias grabaciones para EMI Classics con obras como "El barrillo de Lavapiés", "Goyescas", "El hijo fingido" o "Acis y Galatea". Algunas de sus producciones en video son "El bateo" o "El sobre verde".

Al<mark>berto</mark> Ballesta (Jose María)

Este joven tenor alicantino inicia sus estudios de canto y teatro y posteriormente se gradúa en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con Charo Vallés, estudiando después el Máster de Interpretación Operística con Ofelia Sala. Actualmente perfecciona su tecnica con Raúl Giménez. Ha realizado master class con artistas de la talla de Carlos Chausson, Alberto

Zedda, David Menéndez, Francesco Roig, Ana Luisa Chova, etc... Seleccionado para interpretar al Conte de Almaviva en *Il Barbiere di Siviglia* o Don Ramiro de *La Cenerentola*, ha participado en el Barcelona Rossini Opera Festival y también ha interpretado el rol de Alfredo en *Die Fledermaus*. En zarzuela ha interpretado el estreno mundial de *El Carrillón de Brujas* de A. Wagener con el maestro Cristobal Soler, Don Luis en *El Barberillo de Lavapiés* o Roberto en *Bohemios*, así como Alberto en la ópera española *Marina*.

Margarita Marbán (Rosario)

En los últimos años interpreta a Rosina de "Il Barbiere di Siviglia" en el Teatro Gran Vía de Madrid (España) y en el Teatro Dei Carri de Molfetta – Bari (Italia), debuta el rol de Gilda en "Rigoletto" en el Templo de Debod para el Día Internacional de la Música así como la Musetta de "La Bohème" en el Teatro Don Bosco de Roma (Italia). Cosecha un grandísimo éxito en las temporadas líricas del Teatro Tívoli de Barcelona con "Doña Francisquita" y del Teatro Coliseum de Barcelona con "La Tabernera del Puerto" y "Marina", así como interpretando a Violetta Valery en "La Traviata" representada en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Igualmente recorre los más importantes teatros españoles con roles como La Reina de la Noche de "Die Zauberflöte", Norina de "Don Pasquale" o la Duquesa Carolina de "Luisa Fernanda". A lo largo de su carrera ha realizado más de 200 representaciones de ópera y zarzuela en los escenarios más destacados a nivel nacional e internacional.

Miguel Ferrer (Juan de Dios)

Joven tenor vinculado a la lírica desde niño ha representado una gran parte del repertorio de ópera y zarzuela con obras como Madama Butterfly, La Traviata, Lucia di Lamermoor, Los Gavilanes, Luisa Fernanda o La Tabernera del Puerto con diferentes compañías en gira por España, Francia y Portugal. Formado en el Real Conservatorio Superior de Música

de Madrid así y con maestros como Mario Ferrer o Daniel Muñoz. También realiza formación actoral en Lee Strasberg Theater & Film Institute de Nueva York. En Zarzuela ha interpretado como solista personajes como Atenedoro en La Revoltosa, Capó en La del Manojo de Rosas o el Copero Real de La Corte de Faraón.

Marta Moreno (Venustiana)

Finaliza su formación en la Escuela Superior de Canto de Madrid obteniendo la titulación con profesores como Ines Rivadeneira, Miguel Zanetti o Dolores Ripollés; posteriormente se perfecciona a través del Taller Lírico de la Universidad Carlos III con profesionales como Edelmiro Arnaltes, Emilio Belaval, Suso Mariategui o Dante Mazzola. En su recorrido artístico ha desempeñado numerosos roles de ópera y

zarzuela con las principales compañías líricas realizando giras por todo el territorio nacional así como temporadas estables en Madrid con títulos como "Carmen" (Micaela), "L'elisir d'amore" (Gianetta), "Las bodas de fígaro" (Mimi); ha representado zarzuelas como "La tabernera del puerto" (Abel), La verbena de la paloma (Casta), "El Barberillo de Lavapies" (Marquesita del bierzo) y otras...

Pedro Javier (Don Epifanio)

Larga carrera en el mundo de la interpretación, recibiendo el premio ABCSerrano a los 25 años de profesión teatral, el premio al Mejor Actor Secundario por la pieza dramática original de Alfonso Paso "Un 30 de febrero" en el Festival de Teatro Independiente de Madrid. Ha trabajado en las principales compañías teatrales de Quique Camoiras, Esperanza Roy, Joaquin Kremel o Pedro Osinaga. Igualmente ha trabajado bajo

las ordenes de Juan Jose Alonso Millán ó Jaime Azpilicueta, compartiendo cartel con Josema Yuste, Lara Dibildos ó Rosa Valenty en reconocidos escenarios de comedia y vodevil en Madrid, como el teatro La Latina o el teatro Muñoz Seca.

Matias Álvarez (Chalina)

Nacido en París, comienza sus estudios en piano y posteriormente se introduce en el canto en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid y posteriormente en la Escuela Superior de Canto. Ha perfeccionado sus estudios con maestros como Celso Albelo, Manuel Coves, Pascual Osa o Antonio Fauró. Como solista interpreta diferentes piezas de oratorio de Mozart y Haydn y hace sus pinitos en la ópera con

papeles como Gastone de La Traviata. También ha participado como solista para la Fundación Juan March y el Auditorio nacional en diferentes recitales. Debuta como solista en zarzuela con la gira nacional de "La Revoltosa" interpretando Atenedoro y posteriormente tiene la oportunidad de abordar otros roles como el Casto José de "La corte de faraón" y Boni de "Katiuska".

Jesús Lumbreras (Señor Antonio)

Barítono-bajo nacido en Madrid, habiendo debutado como cantante a la edad de 4 años, ingresó en la Escuela Superior de Canto de dicha ciudad en 1982/83. Se inició en el canto con los maestros Antonio Campó y Julio Catania. Actualmente, perfecciona su técnica vocal con el tenor Francisco Lázaro y, su repertorio, con los maestros José Antonio Torres, Miguel Ángel Arqued o Borja Mariño.

Muy joven, en 1984, obtuvo Premio de voces líricas en el popular concurso de TVE "Gente Joven". Actualmente, se ha especializado en repertorio de Ópera (Escamillo y Morales, Carmen; Fiesco, Simón Boccanegra; Zacaria, Nabucco; Sarastro, La Flauta Mágica) y Canción; sin olvidar el Oratorio (rec.: Misa Coronación, Mozart; El Mesías, Haëndel, etc.), además de numerosas arias y romanzas de diversos autores.

Equipo Artístico

Enrique García Requena (Director musical)

Tras su formación en el Conservatorio de Madrid, continúa junto a maestros como Benito Lauret o Dolores Marco adentrándose en la zarzuela. Desde su debut en la Antología de la Zarzuela de José Tamayo, ha representado numerosos títulos con entre otras la

Compañía Lírica Española. Ha dirigido numerosos títulos del repertorio lírico nacional, dirige la orquesta de pulso y púa de la Universidad Complutense y la Rondalla lírica Manuel Gil, y ha realizado composiciones incluso para el Coro Nacional de España.

Luis Roquero (Director artístico)

Formado en Arte Dramático en la E.S.A.D. de Málaga y Murcia, pedagogía del Teatro en la Universidad Complutense, Artes Escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos. Estudia comedia musical en Scaena, se forma en dirección de actores con Enrique Urbizu, en producción con Amparo Vega y en Regiduria Escénica con Xesca Llabres y Antoni Tarrida. Se ha puesto al

frente de producciones para el Teatro Carrión de Valladolid en zarzuela y ópera, ha dirigido comedia musical con títulos como "Judas, el musical" o "Chicago". Responsable de Arte y Vestuario tanto en teatro para diversas compañías como el cortometraje "Últimos Días".

Patricia Doménech (Coreógrafa)

Titulada Superior en Pedagogía de la danza, con formación en interpretación y coreografía, así como en Danzaterapia. Ha trabajado como bailarina en diferentes compañías realizando giras por Italia, Grecia y China. Ha sido coreógrafa y bailarina de la Compañía Lírica Española de Antonio Amengual y desde 1990 comienza a dirigir la Escuela de danza que lleva su nombre. En 2010 crea la compañía de danza con espectáculos como "Contratiempo" y "Heroicas". Junto a

espectáculos como "Contratiempo" y "Heroicas". Junto a DRAO Producciones ha coreografiado obras como "La revoltosa" y "La del manojo de rosas".

Manuela: Lola Casariego Jose María: Alberto Ballesta Rosario: Margarita Marbán Juan de Dios: Miguel Ferrer Venustiana: Marta Moreno Don Epifanio: Pedro Javier Chalina: Matías Álvarez

Señor Antonio: Antonio Alonso

Emilia: Ana González

Organillero/Borracho: Marc Gay

Guardia 1: Benjamin Zafra Guardia 2: Gonzalo López Manolito: Adrián Rocha

Chico de la taberna, ganadero, zapatero, hojalatero, clientes, planchadoras, flamencos, etc...

Coro, orquesta y ballet titulares de la compañía

Dirección de escena: Luis Roquero Dirección musical: Enrique García Requena

> Coreógrafa: Patricia Doménech Escenografía: DRAO Producciones

Maquinaria: Jose Rubini Iluminación: Jaime Miñarro Utilería: Sergio Escalona

Sastrería: Lola Plaza

Atrezzo: Cía Clásicos de la Lirica Coordinación Orquesta: Jorge Valera Transporte: Transportes Jorge Domingo

Autocares: Lucitur S.A.

Producción: DRAO Producciones S.L.

Puesta en escena

El primer acto nos traslada al taller de plancha de Manuela, en el popular barrio de la Cava, las oficialas Rosario y Emilia planchan, cantan y bailan al son de un organillo y acompañadas por el Chalina, un tipo dicharachero con el que ellas bromean. Llega Manuela, la maestra del taller, la chulapona, muy simpática y querida por todo el barrio, y cuenta los requiebros que le han dicho por la calle. El Señor Antonio, dueño del cercano Café de Naranjeros, padre de la oficiala Emilia y viudo, también piropea a Manuela, con intención. Don Epifanio, el padre de Manuela y hombre un tanto despistado a la hora de pagar sus deudas, entra perseguido por la prestamista Venustiana, madre de la oficiala Rosario.

El segundo acto está dividido en 3 cuadros: el primero se sitúa en una plazuela del barrio de la Morería pasa la gente, muy alegre, camino de los toros. Juan de Dios, hermano de Manuela, no tiene dinero para asistir a la corrida y se lo procura con trapacerías: se finge ciego, toca una guitarra y canta unas guajiras. El Chalina se une al bullicioso grupo que marcha hacia la plaza. Manuela aparece por el fondo y se acerca a la

casa de Venustiana para pagar la deuda de Don Epifanio y recuperar su mantón de Manila. Allí se encuentra no sólo a la prestamista, sino a José María y a Rosario, que se disponen a ir juntos a los toros, luciendo ella el

mantón de Manuela. Tras echar en cara a Rosario querer presumir con su mantón y con su hombre, Manuela paga a Venustiana y recupera su mantón. El segundo cuadro ocurre en la fachada del café de naranjeros con la sola presencia de Juan de Dios, que ejerce de vigilante nocturno, vulgo sereno, hasta que se encuentra con Jose María.

Finalmente el tercer cuadro ocurre en el interior del café donde se desarrolla la juerga, el cuadro flamenco y los personajes beben y conversan en torno al espectáculo.

El tercer acto ocurre en los Viveros de la Villa donde se celebra la boda de Emilia. Los invitados la festejan cantando y bailando el chotis. Rosario se acerca a José María y lepide que vuelva con ella, porque está embarazada de él. José María se resiste, pero Manuela, enterada del conflicto, decide sacrificar su amor por José María para que la criatura pueda tener un padre. Rosario reconoce ante todos que atrajo a José María por envidia de Manuela. Ésta la perdona y ofrece su mano al

Señor Antonio, aunque asegura que, en las noches de desvelo, seguirá pensando en José María.

En La Chulapona Madrid se ofrece como el espacio donde pervive un casticismo heredado de antaño, cuya construcción mezclaba el recuerdo de lo vivido o contado con una elaboración literaria de la que formaban parte figuras como las protagonistas de Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós y *La busca* de Baroja, pero también la larga estirpe de saineteros -de ellos Carlos Arniches es sólo el más valorado y, sin duda, el de carrera más dilatada—, que crearon una forma de expresarse que, debido a la continua retroalimentación teatro-público, ya no sabemos si tuvo origen en las calles o en las tablas, pero que popularizó formas, dichos, giros lingüísticos y tipos en los que el público madrileño se seguía reconociendo en 1934. Este casticismo (la frecuencia con la que aparecen los términos «madrileño», «chulapo» o «castizo» es casi abrumadora), destila por todos los poros de La Chulapona transformándola en la estilización nostálgica de un espacio, un tiempo y sus ocupantes. Cabría hablar, casi, de una colección de estampas o fotos antiguas que cobrasen vida y volumen gracias a la labor de Romero, Fernández-Shaw y Moreno Torroba.

Necesidades técnicas

NECESIDADES DE PERSONAL

5 operarios de carga y descarga (se necesitan por la mañana para la descarga y ayuda en montaje y al finalizar las funciones).

2 técnicos de luces.

2 técnicos de maquinaria.

1 planchadora

Personal de limpieza para escenario al preparar la pasada.

HORARIOS ORIENTATIVOS

09:00 - descarga y comienzo del montaje de iluminación, maquinaria.

14:00 - comida.

16:00 - montaje de utilería.

18:00 – ensayo de compañía y orquesta.

20:00 – preparación de pasada y limpieza de escenario.

21:00 - dirección de iluminación

22:00 – grabación de memorias

Nota: Estos horarios están planteados con un día de montaje previo y ajustándose a la luz solar para espectáculos al aire libre; aún así son susceptibles de cambios según la planificación.

VEHICULOS DE LA COMPAÑÍA

1 autobús de compañía.

1 turismos del equipo técnico.

1 camión.

MAQUINARIA

- Juego de patas y bambalinas necesario para conformar cámara negra a la italiana completamente aforada. Para espacios al aire libre, bastidores forrados para aforar.
- Pantalla (ciclorama)
- Para espacios escénicos cerrados, se utiliza el bambalinón y el telón de boca (preferiblemente en guillotina).
- Suelo de madera en el que se pueda atornillar.
- El montaje consta de decorado corpóreo atornillado a suelo, y por otro lado de diferentes elementos/bastidores con un peso inferior a 150kg/línea, suspendidos en varas, que juegan durante la representación (solo para espacios escénicos cerrados).
- Foso de orquesta con sillas y atriles con lámpara para 24 músicos.
- Podio y atril con lámpara para el Maestro de orquesta.

ILUMINACIÓN

- 1 escalera o PEMP para dirigir
- 60 canales de regulación digitales 2kw
- Protocolo DMX-512

Nos adaptamos al material del teatro.

AUDIOVISUALES

- Equipo para pinchar efectos de sonido.

SASTRERIA

- Un camerino grande para colocar vestuario y plancha
- 3 camerinos individuales
- 2 camerinos colectivos
- Tabla o mesa de plancha
- Plancha de vapor

INTERCOMUNICACIÓN

Sistema de intercom con los siguientes puestos:

- 1 Control de luces
- 1 Control de sonido
- 1 Control de maquinaria
- 1 Control de Telón (en caso de espacios escénicos cerrados)
- 2 Escenario (preferiblemente inalámbricos)

VARIOS

Monitores en el escenario, en el caso de que no haya buena proyección acústica desde el foso al mismo.

4 cajas de agua en botellas pequeñas

Contacto:

