

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

 MADRID

As one

Naves del Español
Sala Max Aub

24 septiembre ~ 3 octubre

Dossier de prensa

NAVES ESPAÑOL
En Matadero

www.teatroespanol.es

Dossier de prensa

AS ONE

ÓPERA

Dirección Marta Eguilior
Del 24 de septiembre al 3 de octubre
Naves del Español. Sala Max Aub – Nave 10
Estreno Absoluto

CON

Inés Olabarria-Smith
Enrique Sánchez-Ramos
Cuarteto Bauhaus

EQUIPO ARTÍSTICO

Dirección	Marta Eguilior
Música	Laura Kaminsky
Libreto	Mark Campbell y Kimberly Reed
Dirección musical	Carlos Calvo Tapia
Reperto	Inés Olabarria-Smith Enrique Sánchez-Ramos Cuarteto Bauhaus: Alfonso Nieves Yuri Rapoport Isabel Juárez Irene Celestino
Diseño de espacio escénico	Marta Eguilior Alejandra Requeijo
Diseño de vestuario y caracterización	Rebeca Calvo

AS ONE

Diseño de iluminación y videoescena
Ayudante de dirección

David Bernués
Ruth Rubio

Una producción de **Teatro Español** y **Marta Eguilior** en colaboración con el **Teatro Arriaga**.

NOTA DE LA COMPOSITORA

As One es una pieza sobre el autodescubrimiento y la búsqueda de la verdadera felicidad, presentada a través de la visión de Hannah, un ser humano autocrítico, a veces absorto en sí mismo, divertido, inteligente y que necesita respuestas. Hannah es transgénero, y esta ópera es su propia odisea desde la juventud hasta la edad adulta. Es una historia humana universal y por ello solamente deseo que con esta ópera el público aprenda que todos debemos ser fieles a nosotros mismos.

Aceptar la verdad requiere valor y buscar esa verdad no está exenta de desafíos profundos y los desafíos que enfrentan las personas transgénero, en un mundo que por lo general no les acepta, lleno de ignorancia y odio, son aún más extremos.

La ópera cuenta historias. Necesitamos de historias que nos unan como seres humanos en una experiencia compartida y, con la música y las palabras, esa experiencia llega a ser trascendente y transformadora.

As One florece en una nueva época dorada para la ópera en la que necesitamos plasmar historias reales, historias veraces y concienciar al mundo sobre la diversidad, la libertad y la búsqueda de uno mismo.

Laura Kaminsky

SINOPSIS

As One es una ópera de cámara en la que dos voces, Hanna Antes - *Before* (barítono) y Hanna Después - *After* (mezzo-soprano), comparten la parte de un único protagonista transgénero. Quince canciones comprenden la narrativa en tres partes. Con empatía y humor, recorren las experiencias de Hannah desde su juventud en una pequeña ciudad

AS ONE

hasta sus años universitarios en la costa oeste, y finalmente a Noruega, donde se sorprende de lo que aprende sobre sí misma.

BIOGRAFÍAS

Marta Eguilior Directora

Directora y escenógrafa formada en Dirección escénica de ópera en el Instituto Superior de Arte del teatro Colón de Buenos Aires y en Arte Dramático en la Bizkaiko Antzerki Ikastegia.

Además, ha estudiado con reconocidos profesionales de la dirección de escena, la escenografía y en Italia con los más grandes maestros de Commedia Dell 'arte.

Debuta como directora de escena con la ópera *L'elisir d'amore* de Donizetti en Calella, Barcelona. Tras ello asume la dirección y diseño de escenografía de *Tosca* de Puccini, *Der kaiser von Atlantis* de Viktor Ullmann, *La Voix Humaine* de F. Poulenc, *Orphée et Eurydice* de Gluck y *Le dernier*

Sorcier de Pauline Viardot.

Entre sus últimos proyectos destaca la dirección de las óperas *I, Claudius* de Igor Escudero, *La dame de Monte-Carlo* de Poulenc y *Pimpinone* de Telemann.

En 2019 se desplaza a California para estudiar danza Butoh con Shinichi Iwa-Koga en la Universidad de Berkeley.

Durante 2020 se encarga de la dirección y escenografía de las óperas *Erwartung* de Schoenberg, *As One* de Laura Kaminsky, en las Naves del Español e *Il trovatore* de Verdi.

Destaca en la labor artística de la joven Eguilior la capacidad para unir y conciliar la dirección escénica con el diseño de puesta en escena. Siempre encargada de la escenografía y concepto lumínico, consigue crear con éxito en todas las producciones en las que participa una notable integración de escena y estética.

AS ONE

Laura Kaminsky Compositora

Laura Kaminsky es “una de las 35 compositoras más destacadas de la música clásica” según The Washington Post; sus obras “son magistrales”, según San Francisco Classical Voice y “llenas de fuego y hielo, al contrastar la disonancia y la violencia con la belleza tonal y la reflexión meditativa. Son obras de gran fuerza”, según American Record Guide.

Hometown to the World (Ciudad natal del mundo) (libretista Kimberly Reed; Santa Fe/San Francisco Operas: Opera For All Voices Consortium) se estrena en 2020. *Wright* (libretista Andrea Fellows Walters) se estrena con la Dayton Opera (2021).

Kaminsky, compositora y mentora de la Washington National Opera’s American Opera Initiative, es directora de composición en el Purchase College Conservatory of Music/SUNY. Es integrante de las juntas directivas de la Opera America y del Hermitage Artist Retreat. Partituras: Bill Holab Music. Grabaciones: Sellos Albany, Bridge, BSS, CRI, Capstone, Mode, MSR. Es compositora de BMI.

Mark Campbell Libreto

La obra del libretista y letrista Mark Campbell, ganador del premio Pulitzer y de un premio Grammy, se encuentra en la vanguardia de la ópera contemporánea de Estados Unidos.

Campbell ha escrito 36 libretos de ópera, letras para 7 musicales, textos para 5 ciclos de canciones y 2 oratorios. Su obra se ha representado en más de 85 escenarios de todo el mundo. Sus óperas más conocidas son *Silent Night (Noche silenciosa)*, *The Shining (El resplandor)*, *The (R)evolution of Steve Jobs (La (r)evolución de Steve Jobs)*, *Stonewall*, *Bastianello/Lucrezia*, *Volpone*, *Later the Same Evening (Más tarde esa misma noche)* y *Elizabeth Cree*. Entre algunos de los próximos estrenos, se incluyen: *Edward Tulane* para Minnesota Opera, *A Nation of Others (Una nación de otros)* para la Oratorio Society of New York, *The Secret River (El río secreto)* para Opera Orlando, *Frida Kahlo and the Bravest Girl in the World (Frida*

Kahlo y la niña más valiente del mundo) para Ft. Worth Opera. *Supermax* para Opera Saratoga y el musical *Les Girls (Las chicas)* para Théâtre Du Châtelet.

Kimberly Reed Libreto

Un consorcio de compañías de ópera lideradas por la Santa Fe and San Francisco Opera encargaron recientemente a la directora de cine y escritora Kimberly Reed que escribiera *Hometown to the World (Ciudad natal del mundo)*, que se estrena en 2020. Ha escrito junto a Mark Campbell los libretos de *Today It Rains (Hoy llueve)* (Opera Parallèle) y *Some Light Emerges (Surge algo de luz)* (Houston Grand Opera). Su ciclo de canciones “Fierce Grace: Jeannette Rankin” (Elegancia feroz: Jeannette Rankin), se estrenó en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2017. La obra escrita de Reed se ha publicado en “The Moth”, un éxito de ventas de la lista del New York Times. Su documental *Prodigal Sons (Los hijos pródigos)* recibió 14 premios, se estrenó en cines y se emitió en todo el mundo. Su documental de 2018 *Dark Money (Dinero oscuro)*, galardonado en el festival de Sundance, fue elegido por la revista *Vogue* como uno de los 66 “Mejores documentales de todos los tiempos” y fue nominado a los premios Oscar.

Carlos Calvo Tapia Director musical

Titulado Superior en Piano y en Pedagogía del Piano por el RCSMM, Licenciado en Matemáticas (premio extraordinario y mejor expediente académico) y Doctor en Ingeniería Matemática por la UCM. Culmina sus estudios profesionales en la especialidad de Repertorio Contemporáneo, obteniendo Primer Premio en el VIII Certamen Musical Intercentros y debutando como solista en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Como director musical ha trabajado desde 2015 junto a la directora de escena Marta Eguilior en las óperas *La voix humaine*, de Poulenc y *Erwartung*, de Schönberg (Conde Duque Madrid), así como en el espectáculo lírico *Gershwin Inside*, junto a la soprano Aida Rioja y el barítono Gerardo Bullón, de quienes es además pianista acompañante habitual.

En el ámbito del teatro musical, desde 2017 es pianista-conductor de la obra *24 horas en la vida de una mujer* (premio BroadwayWorld Spain), producida y protagonizada por Silvia Marsó. Desde 2018 forma parte de la orquesta del musical *Anastasia* y es también pianista en *Taller de corazones*, *El pequeño conejo blanco*, *Orejas de mariposa* (Espiral Mágica) y *Un día Cualquiera*, adaptación del musical off-Broadway *Ordinary Days*, de Adam Gwon.

En la actualidad compagina su carrera artística con la actividad docente e investigadora dentro del Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada de la UCM y del Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC.

Inés Olabarria-Smith Mezzosoprano

Nacida en Bilbao, ha estudiado con Ana Begoña Hernández, Sara Sforzi Corti, Adalberto Tonini, Natalia Biffis, Anatoli Gousev y Christopher Robertson. Contemporáneamente a sus estudios en los conservatorios, E. F. dall'Abaco de Verona y en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Master en Canto Antiguo en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Debutó en el 2000 como Jenny de los piratas en la *Drei Grossen Oper* de K. Weill y como Tangia en *Le Cinesi* de C.W. Gluck. Participó en el papel de la Zingara en la producción de *Nina et Lindor* de E. R. Duni en el Festival Duni de Matera.

Desde entonces ha interpretado la Amneris de *Aida* en el teatro Buero Vallejo de Guadalajara, la Beltrana de *Doña Francisquita* dirigida por el Maestro Jorge Rubio en el teatro Olimpia de Valencia y la Cantaora en *La Verbena de La Paloma* en Madrid. Destacan a su vez los roles de Santuzza de *Cavalleria Rusticana* en el teatro Superga de Turín, la Ulrika de *Un ballo in Maschera* de G. Verdi, Suzuki de la *Madama Butterfly* de G. Puccini en Rieti, *Carmen* de Bizet en el teatro Italia de Roma, *Amneris* en Milán y en Francia la Fenena de *Nabucco* de G. Verdi.

En España desde 2008 ha interpretado diferentes personajes de ópera y zarzuela en varios teatros y festivales. Beltrana, Azucena, Carmen, Suzuki, Orfeo, Sesto, Cantaora, Zita, Dina, Dorabella, Ascensión, Mari-Pepa... También ha cantado recitales y música sinfónica.

En junio de 2019 participó en el estreno mundial de la ópera "*I, Claudius*" de Igor Escudero. Recientemente ha interpretado Die Frau en *Erwartung* de A. Schoenberg para el ciclo *Perturbaciones Periódicas* de Conde Duque. Volverá a cantar Amneris en Orense y Fenena en Santiago de Compostela y hará su debut en la dirección de escena con Ópera Fuerteventura dirigiendo *Pagliacci*. Asimismo participará en el estreno en España de la ópera *As one* de la compositora Laura Kaminsky en Naves del Español.

Enrique Sánchez-Ramos Barítono

Nace en Aranjuez, donde inicia sus estudios musicales a los 9 años en la Escuela de Música Joaquín Rodrigo. Titulado Superior en Dirección de Coros y Solfeo y Profesor de Piano.

Desde su debut ha actuado en los más importantes teatros y salas de concierto de España, como el Teatro de la Zarzuela, el Auditorio Nacional, el Teatro Real, Palau de la Música de Valencia, el Teatro de la Maestranza de Sevilla o el Teatro Campoamor de Oviedo.

Entre sus últimos compromisos cabe destacar la *Pasión según San Juan* (Jesús y arias de bajo) de Bach con la Orquesta Barroca de Dresde, *Tres Desechos en Forma de Ópera* de Fdez. Guerra en el Museo de la Universidad de Navarra, *Children Mass* de Rutter en el Teatro Monumental, *Dido y Eneas* (Eneas) en el Teatro Gayarre de Pamplona, *A Survivor from Warsaw* de Schönberg y *Der Keiser von Atlantis* de Ullmann (Der Lautsprecher) en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canarias, recital en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria con una selección de la ópera *Carmen* (Escamillo) junto a la Carmen de Nancy Fabiola Herrera, *Chimène ou Le Cid* de Sacchini (Le Roi) en una gira por Francia con el Centro de Música Barroca de Versalles y la compañía Arcal de Paris, la *Misa en si menor* de Bach en el Palacio de Festivales de Santander, *Requiem de Mozart* con la Capilla Real de Madrid y *Lakmé* de L. Delibes en el Prinzregenten Theater de Múnich, *Carmina Burana* en la programación de la Quincena Donostiarra, la *Octava Sinfonía* de Mahler en el Auditorio Nacional de Madrid y la gira internacional con *The Opera Locos* de Yllana, (Premio Max al mejor espectáculo musical 2018).

Aparte de su carrera como cantante lírico, forma parte, como actor, de la compañía teatral Hijos de Mary Shelley, con quien debutó en septiembre de 2016 en el Centro Dramático Nacional.

Cuarteto Bauhaus

El Cuarteto de cuerda Bauhaus surge en 2016 en el seno de las orquestas Opus 23, JONDE y JORCAM. Sus componentes se han formado en escuelas nacionales como los conservatorios de Madrid y Zaragoza y la Escuela Superior de Música de Cataluña, e internacionales, como la Guildhall de Londres o los Conservatorios de Bruselas y Ámsterdam.

Entre sus recitales pasados destacan conciertos en el Festival Internacional de Arte Sacro y varias ediciones de Clásicos en Verano, Soria Clásica, Música als Parcs, Noches del Olivar, Atardeceres con música clásica (Ayuntamiento de Madrid), Espacio Ronda, La Casa de Granada y en la Toscanasaal en la Residenz de Würzburg, Alemania. Como parte del proyecto MusaE, han ofrecido recitales en los museos Antropológico, Cerralbo, del Romanticismo y Sefardí de Toledo. Con un fuerte compromiso con la música actual, han colaborado con los compositores Iván Caramés y Olivier Arson (ganador del Goya 2019) en el Bicentenario del Museo del Prado con el espectáculo *Refracción*.

El grupo también se nutre de la experiencia orquestal desarrollada en la academia de dirección Opus 23, donde participan como miembros estables. Es cuarteto en residencia del Museo del Traje de Madrid.

Los cuatro músicos tienen una carrera individual como miembros o colaboradores de orquestas como ADDA Simfónica, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Madrid o la Orquesta Nacional de España y grupos de música historicista.