

NOTA DE PRENSA

EL TEATRO MUSICAL DE STEPHEN SONDHEIM, DE ALBERTO MIRA, PRIMER LIBRO EN CASTELLANO SOBRE EL ACLAMADO COMPOSITOR Y LETRISTA DE BROADWAY

- Con obras como *Company*, puesta en escena por Antonio Banderas, la archiconocida *Sweeney Todd*, producida por Mario Gas en España, o temas icónicos como *Send in the Clowns*, Sondheim representa la culminación del musical de Broadway clásico.
- El libro se dirige tanto en el público que sienta curiosidad por el género y su evolución como a profesionales del teatro musical o quienes lo estudian desde un punto de vista histórico.

Stephen Sondheim

Madrid, septiembre de 2024.- El teatro musical de Stephen Sondheim (Editorial Akal, 2024), del profesor de historia del cine, conferenciante y estudioso Alberto Mira, presenta por primera vez en español al público hispano la figura del compositor y letrista Stephen Sondheim (1930-2021), cuyo trabajo se reconoce ampliamente como la culminación de la Edad de Oro del musical de Broadway.

Sus musicales, que se siguen reponiendo en teatros de todo el mundo, son ejemplos excepcionales del potencial del teatro musical popular, del modo en que la música contribuye a lo dramático y lo dramático adquiere nuevos significados y nuevas dimensiones a partir del uso

NOTA DE PRENSA

de la música. El libro proporciona una visión de Sondheim como dramaturgo musical -alguien cuyo fin es contar historias dando el mayor rendimiento posible a sus recursos-, e indaga en los aspectos que hacen su teatro único.

Como señala Alberto Mira, "Stephen Sondheim es el gran referente del teatro musical desde la segunda mitad del siglo XX, quizá el único dramaturgo musical de Broadway sobre el que hay un consenso crítico, profundamente respetado por la profesión y la crítica, así como por todo tipo de público. Las producciones de sus musicales no han hecho más que incrementarse desde su fallecimiento en 2021, De hecho -continúa el autor- buena parte de sus obras se han estrenado en España, con versiones dirigidas, entre otros, por Mario Gas, Calixto Bieito, Antonio Banderas o Joan Lluís Bozzo.

Sondheim y Shakespeare, una comparación posible

Parte del éxito de Sondheim, explica Alberto Mira se puede atribuir también al hecho de que, "aunque sus obras son consistentemente sólidas, muy bien trabadas, permiten siempre nuevas interpretaciones. Se ha aducido a menudo una comparación entre Sondheim y Shakespeare y creo que, al menos en este sentido, la comparación es posible. Dos puestas en escena de Sondheim pueden ser totalmente distintas pero ambas funcionan".

Precisamente, comenta Mira, "esta variedad es algo que he intentado reflejar en el libro. Se puede hacer un *Sweeney Todd* basado en lo social o una versión más psicológica o una versión más caricaturesca. Y el texto admite las tres. *Into the Woods* puede ser una obra sobre padres e hijos, un simple cuento moral o una verdadera metáfora sociopolítica. Sondheim siempre favoreció que su obra tuviese una diversidad de aproximaciones, de interpretaciones, y directores de generaciones recientes están encontrando aspectos en sus shows que no eran obvios en su estreno".

¿Qué temas de Sondheim se deben escuchar?

El tema más famoso de Sondheim es "Send In the Clowns", de ***A Little Night Music*** y a lo largo de casi una veintena de obras hay una mina de temas por escuchar. "En el libro, me detengo en ejemplos concretos que pueden escucharse en múltiples plataformas. Otros temas ya legendarios, interpretados una y otra vez en salas de concierto y de cabaret, son: "Losing My Mind", "Being Alive", "I'm Still Here", "Not A Day Goes By", "No One Is Alone" o "Johanna". Otros, como "Finishing the Hat", escrito para el personaje de Georges Seurat, son verdaderas declaraciones de principios. Pero quizá hay que dar el salto y pensar en otros números menos interpretados con gran poder teatral. Sondheim es un maestro de la escena musicalizada, una tradición que se remonta a Monteverdi, practicada por Mozart y Rossini, y que en la obra de Sondheim tiene maravillas como "A Weekend in the Country" o "Someone In a Tree", una verdadera lección de Historia a cuatro voces de *Pacific Overtures*", concluye Mira.

NOTA DE PRENSA

EL TEATRO MUSICAL DE STEPHEN SONDHEIM. Editorial Akal, 2024

SINOPSIS

El trabajo del compositor y letrista Stephen Sondheim (1930-2021), se reconoce ampliamente como la culminación del musical de Broadway. De manera más general, sus musicales son ejemplos excepcionales del potencial del teatro musical popular, del modo en que la música contribuye a lo dramático y lo dramático adquiere nuevos significados y nuevas dimensiones a partir del uso de la música. Sus musicales se siguen reponiendo en teatros de todo el mundo.

Ha recibido ocho premios Tony, además de un oscar, y el premio Pulitzer, así como varios premios honoríficos en el mundo del teatro y la cultura estadounidenses.

Su debut en Broadway se produce con su contribución como letrista para *West Side Story* (1957), al que seguiría, dos años después, *Gypsy*. Pero se consideraba básicamente un compositor, y en 1962 se estrena el primer show para el que compuso letra y música: *A Funny Thing Happened on the Way to the Forum* (conocido en España como *Golfus de Roma*). A partir de ahí, cada uno de los shows en los que trabaja explora nuevos temas, nuevas maneras de potenciar lo teatral y lo dramático a partir de los números musicales. *Anyone Can Whistle* (1964), una sátira contra el autoritarismo y la idea de locura, fue un fracaso.

Pero a partir de 1970 trabaja en una serie de espectáculos en colaboración con el productor y director Hal Prince: *Company* (1970), *Follies* (1971), *A Little Night Music* (1973), *Pacific Overtures* (1976), *Sweeney Todd* (1979) y *Merrily We Roll Along* (1981). Localizados en lugares tan distintos como Nueva York, Suecia, Japón, o el Londres victoriano, y con materiales de partida que abarcan el cine de Bergman, la historia de Japón o el melodrama popular inglés, cada uno tiene su propio sabor musical y adopta una aproximación distinta a la relación entre música y texto.

Agotado este periodo, trabaja con el dramaturgo James Lapine en la que se considera su obra maestra, *Sunday in the Park With George* (1984), inspirado en el trabajo del pintor Georges Seurat, *Into the Woods* (1987), que parte de cuentos populares y *Passion* (1996) basado en una novela gótica italiana del siglo XIX. *Assassins* (1990) es una revista sobre quienes intentaron o lograron asesinar a presidentes de los Estados Unidos.

Sondheim siempre trabaja desde la colaboración, siempre reconoce las contribuciones de directores, dramaturgos y directores musicales. *El teatro musical de Stephen Sondheim* toma como punto de partida esta idea. En la primera parte del libro cada uno de los shows principales de Sondheim se estudia como producto de las ideas de diversos colaboradores, y del trabajo que el compositor realiza a partir de estas ideas. Esta sección constituye así una genealogía de los shows, desde su origen hasta sus diversas interpretaciones por parte de directores.

La segunda parte se centra en la originalidad de su trabajo específico en los números musicales, presentando ejemplos de monólogos, duetos, escenas musicalizadas y su trabajo con la función

NOTA DE PRENSA

del coro, del contexto en el que aparecen dentro de la obra y de su potencial dramático. El hilo conductor aquí es el modo en que el trabajo de Sondheim dialoga con problemas centrales en la relación entre música y texto desde Eurípides hasta los videoclips: la relevancia del número, su potencial para contar una historia, los placeres y su contenido intelectual.

El teatro musical de Stephen Sondheim está ya a la venta en librerías. P.V.P.: 25 €

Sobre el autor

Alberto Mira es profesor de historia del cine en Oxford Brookes University. Fue becario Reina Sofía en el Exeter College, de la Universidad de Oxford. Ha dado seminarios y conferencias en diversas universidades del Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania, así como cursos sobre teatro musical en el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu y para Alternative Ways en el Convento San Francisco (Soto Iruz, Cantabria).

Entre sus quince libros, publicados en España, el Reino Unido y los Estados Unidos, destacan *Historical Dictionary of Spanish Cinema*, *The Pop Musical: Sweat, Tears and Tarnished Utopias*, *24 Frames: The Cinema of Spain and Portugal*, *Miradas insumisas: Gays y lesbianas en el cine* y *Entre la cámara y la carne*, sobre homoerotismo en cine, así como ediciones anotadas de Oscar Wilde y Edward Albee publicadas por Cátedra. Fue el autor de *De Sodoma a Chueca*, el primer estudio sistemático de la cultura de la homosexualidad masculina en España, publicado en 2004.

Además, es autor de varios artículos sobre cine, género, estrellato y cultura, entre los que se pueden mencionar trabajos sobre Jane Fonda, Mario Casas, Pedro Almodóvar, Ventura Pons, Iván Zulueta, Eduardo Mendicutti, Terenci Moix y Bob Fosse. Algunos de sus trabajos breves, en inglés y en castellano, pueden encontrarse en la web albertomira.com