

lajoven_

REBELIÓN EN LA GRANJA (REBELIÓN EN LA RED)

Versión hackeada por Marta Aran de la novela de George Orwell
con música de Alberto Granados Reguilón

Dirección / José Luis Arellano García

DOSSIER

REBELIÓN EN LA GRANJA (REBELIÓN EN LA RED)

Estreno en el Real Teatro de Retiro
Febrero 2024

Una producción de
Fundación Teatro Joven

Duración: 1 hora 15 minutos

Edad recomendada:
A partir de 12 años

SPONSOR DEPORTIVO

CON LA COLABORACIÓN DE

CON EL APOYO DE

Financiado por la Unión Europea

#M5: TODOS LOS CIBERANIMALES SON IGUALES: Nadie tendrá más followers que nadie. ¡Todes subiremos los followers a medida que vayan entrando más y más animales, en las comisiones! ¡Y se repartirán los likes entre todos!

SINOPSIS

El mundo capitalista digital ha caído. Los jóvenes han hackeado todos los antiguos servidores y han creado un nuevo software ético llamado Animal Farm. En este nuevo mundo digital, habrá una red social donde sus avatares serán animales, con sus propios mandamientos, lenguajes y trends. Se creará una comunidad llena de ética digital y transversalidad.

Una de las más conocidas máximas del libro, «Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros», permite nuevas lecturas imposibles en la época de Orwell tales como los derechos de los animales. Hay algo de intemporal y casi trascendente en esta fábula: la posibilidad de un mundo sin amos y un sistema de convivencia radicalmente distinto.

Esta permanece en esta nueva versión que se sitúa en un futuro distópico de 2035 e incorpora elementos como el papel de l@s jóvenes, el ciberactivismo, el control social a través de las redes sociales y la inteligencia artificial. Una reflexión sobre la sociedad actual, inmersa en la digitalización -incluso adicta a ella-, y sobre adónde nos dirigimos como tal. Una experiencia donde l@s espectadores vivirán la revolución en primera persona y se adentrarán en la coyuntura de decidir dónde reside la felicidad, la justicia social y el bienestar común.

NOTAS DE LA AUTORA: MARTA ARAN

“Cuando la Joven me propuso hacer la adaptación de *Rebelión en la granja*, me pregunté: ¿Con quién lucharían hoy en día los jóvenes? ¿Cómo se alzarían y harían en la actualidad una revolución? ¿Lo haríamos de la misma forma que nuestros ancestros? Así que fui a mis experiencias como activista en el mundo feminista y en las asambleas queer, y me di cuenta de que en todas estas luchas, había un punto en común: El ciber activismo. Grandes revoluciones, como la Primavera Árabe, empezaron en Twitter o Instagram. Grandes movimientos ideológicos y sociales como el #Metoo salieron de las redes sociales.

También me pregunté: ¿Qué es para mí el capitalismo más salvaje? Y no dudé en la respuesta: Google. Así, que allí empezó el germen de esta revolución ética y sostenible que he escrito. Una red social diferente. Para el libreto me inspiré precisamente en los principios de Google, ya que me gustaba pensar que ese sueño de libertad, conectividad y acceso al conocimiento universal fue, en verdad, un sueño inspirador hecho por gente de izquierdas que se fue corrompiendo poco a poco. Un sueño que sin querer, y muy lentamente, volvió a los inicios del capitalismo más rancio y cruel. Un sueño... que se acabó convirtiendo, sin duda, en una pesadilla.”

NOTAS DEL DIRECTOR MUSICAL: ALBERTO GRANADOS REGUILLÓN

***I have a dream
A cyber dream
Un sueño pequeño,
I have a dream...
we have a plan
It's animal farm***

Rebelión en la Red está concebida como una obra de teatro musical, abrazando el amplio paraguas que este término engloba.

Por una parte tiene influencias del musical americano de Broadway, con referencias a musicales como *"Hamilton"*, pero también tiene influencias de la Zarzuela, por su temática popular y el uso de la música ligera española (urbana). Sin embargo, el género al que más se asemeja es el de Cabaret.

El carácter político del texto de Orwell y Arán nos retrotraen al teatro más Brechtiano, y la música dota de un componente de juego y fábula, inspirado en el Cabaret alemán de Kurt Weill y Hans Eisler. Así, podría considerarse como una continuación de la línea de K. Weill y H. Eisler pero con unos timbres adaptados al mundo digital y electrónico en el que se desarrolla la obra.

Rebelión en la Red cuenta con 4 canciones troncales, de las cuales salen los Leitmotiv y otros momentos musicales.

Cada canción está protagonizada por uno de los cuatro intérpretes de la obra. La primera, *"El sueño"* está interpretada por el personaje de Kitty y nos revela el sueño común que todos tienen de cambiar el mundo a mejor (*"un sueño pequeño, seamos algo más que ayer, la meta no esperará al amanecer"*) Esta canción funciona como obertura de la obra y tiene dos partes: una balada inicial (que seguirá apareciendo a lo largo de la obra) y una parte rápida posterior.

La segunda canción la interpreta el personaje de Benja, y es el himno de las CiberBestias (en referencia al himno de bestias de Inglaterra en la novela original). Es una canción identitaria de los ciberanimales que habla de que todos los animales son iguales y juntos conseguirán un futuro mejor (*"una bestia tan brutal nunca llevará un bozal"*).

La 3ª canción, la canción de la IA, está interpretada por el personaje de Boxer y es una oda a la Inteligencia Artificial que los cerdos implantan en Animal Farm. Es una canción muy virtuosa en la que ocurren muchas, aparecen números internos dentro de la canción

y acaba con un sólo de guitarra en directo interpretado por Boxer. Es una forma de vender las inmensas posibilidades de la IA (“Yo seré la generación hecha por ordenador, dale algo de ritmo al algoritmo”).

Finalmente, el último gran número es el de las gallinas, Aves del Mundo, interpretado por el personaje de Chicken. Este número es una arenga revolucionaria para rebelarse contra los cerdos e iniciar una guerra en la granja. (“Aves del Mundo de dos patitas, tira tus huevos contra la tiranía”).

Aunque cada canción está protagonizada por uno de los personajes, el resto de los mismos participan de forma activa, en una polifonía a cuatro partes que recuerda al trabajo coral de los barbershop quartets americanos.

Uno de los leitmotiv que atraviesan la función es la exploración de un uso de la animalización de las voces humanas a lo largo de las canciones.

Las letras han sido escritas por Marta Arán y hemos trabajado conjuntamente para adaptarlas y varias en favor de las canciones.

EL ESPACIO ESCÉNICO

NOTAS DE LA ESCENÓGRAFA: CHRISTINA ELEFTHERIADOU

“El inicio de la idea del diseño espacial fue la intención de abordar el escenario como un campo activo que se desarrolla dinámicamente a través de la acción escénica. Así que antes de definir la materia de la escenografía se ha definido la forma de interactuar con ella.

La primera imagen escénica marca un nuevo comienzo: en un espacio vacío se entrega un paquete gigante. Este paquete, que podría ser uno de los miles de paquetes entregados de este nuevo sistema llamado “Animal Farm”, constituye un “Do It Yourself” o (DIY) starter kit de la rebelión. Al abrirlo, los protagonistas encuentran las herramientas recomendadas para desarrollar esta revolución, que se caracterizan por una mezcla de materiales y texturas contrastadas: herramientas de construcción, elementos naturales, musicales, tecnológicos y artificiales.

El espacio escénico se va desarrollando a través del movimiento, la acción y el gesto humano, manteniendo la energía y el espíritu juguetón y punk que caracteriza todos los elementos de este proyecto. De esta manera, un espacio que empieza casi vacío termina lleno de las huellas de un intento de rebelión.

**LA IRONÍA Y EL
DESENCANTO QUE DESTILA
TODA LA OBRA TIÑEN
TAMBIÉN DE ALGUNA
MANERA EL ESTILO DE
VESTUARIO.**

NOTAS DE VESTUARIO: GUADALUPE VALERO

En esta época cada vez más dominada por la tecnología, donde los filtros y los gatitos son los reyes de Internet, no nos extraña encontrarnos con jóvenes que se visten de animales de peluche con rabo y todo para salir a la calle. Las tribus urbanas se mezclan y adoptan influencias del anime, el cosplay, el graffiti, el cómic, lo gótico y el punk, en un estilo híbrido en el que todo vale si se lleva con descaro. Todo parece estar inventado y lo que funciona es la mezcla.

Nuestros cuatro protagonistas se parapetan tras su avatar animal sin recurrir a máscaras que limitarían la expresión de sus rostros, ni a las típicas orejas de disfraz. Hemos sintetizado elementos reconocibles de cada animal para sugerir la asociación: la cresta: el gallo, las alforjas: el burro, la piel: el caballo, estampados animales y otras fantasías para animalizar a los actores en los diversos animales que interpretan. Es por estos cambios rápidos por los que tampoco podemos recurrir al maquillaje para conseguir una transformación, porque pasan de vacas, a ardillas, a pollos y a cerdos sin salir de escena.

La ironía y el desencanto que destila toda la obra tiñen también de alguna manera el estilo de este vestuario. Vamos a jugar y vamos a divertirnos recreando estéticas chocantes que sin embargo podemos encontrar cualquier noche en el metro.”

EQUIPO

REPARTO

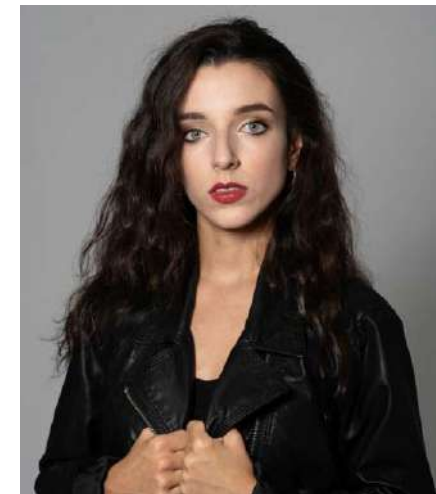
FLAVIA FORNI
CHICKEN

JAVIER ARIANO
BENJA

JESÚS IRIMIA
BOXER

PAULA MORI
KITTY

EQUIPO ARTÍSTICO

Dramaturgia
Marta Aran

Dirección
José Luis Arellano García

Dirección Musical
Alberto Granados Reguilón

Escenografía
Christina Eleftheriadou

Vestuario
Guadalupe Valero

Iluminación
Óscar Fernández

Videoescena
Alba Trapero

Coreografías y
ayudantía de dirección
Raúl Pulido

Ayudantía de vestuario
Laura Camila Forero

Caracterización
Chema Nocci

Fotografías
Ilde Sandrin

ELENCO

Flavia Forni
Javier Ariano
Jesús Irimia
Paula Mori

EQUIPO LAJOVEN

Presidente
David R. Peralto

Dirección artística
José Luis Arellano García

Dirección de producción
Olga Reguilón

Dirección adjunta y comunicación
Pedro Sánchez

Coordinación técnica y regiduría
Daniel Villar

Producción y coordinación de
formación y sostenibilidad
Paloma Rodrigo

Administración y gestión de públicos
Rocío de Felipe

Comunicación y contenidos digitales
Laura Forero

Regiduría
Christina Eleftheriadou

Mantenimiento y limpieza
Begoña Pérez

Técnico de iluminación
Óscar Fernández

Fotografía
Ilde Sandrin

Prensa
María Díaz

LAJOVEN

LAJOVEN CUMPLE 10 AÑOS EN LA TEMPORADA 2023-24

La Fundación Teatro Joven tiene como misión tender puentes entre las Artes Escénicas y la sociedad situando a los jóvenes y adolescentes como protagonistas, con especial énfasis en la educación, a través de un proyecto teatral para fomentar su desarrollo emocional, el pensamiento crítico y la conciencia social y generar empleo para jóvenes artistas, técnicos y gestores que procuran una cercanía generacional con sus usuarios mayoritarios. Estos jóvenes profesionales tienen la oportunidad de trabajar con grandes profesionales para crear lenguajes escénicos basados en la calidad y en la emoción y desarrollar proyectos para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Es por ello que la Fundación trabaja en una línea de Educación emocional y para la paz a través de las producciones escénicas de LaJoven, proyecto teatral profesional, que movilizan, en colaboración con la comunidad educativa, a centenares de miles de adolescentes y jóvenes a sus funciones matinales, así como al público general a sus funciones de tarde que se exhiben en teatros de toda España. Desde 2012 y en sus ya diez años de vida, LaJoven ha estrenado 23 espectáculos a los que han asistido unos 300.000 espectadores en más de 85 ciudades con giras internacionales en Portugal, Reino Unido y Alemania.

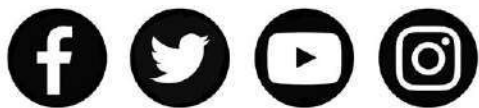
PREMIOS RECIBIDOS

- **2014: Premio El Ojo Crítico de RNE**
- **2018: Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid**
- **2019: Premio Territorio Violeta MADFeria - PLAYOFF**
- **2019: Mejor Proyecto Industrias Culturales. Ministerio de Cultura**
- **2020: Premio Talento Joven de Onda Madrid**
- **2022: Premio Teatro Joven Villa de Molina - Para acabar con Eddy Bellegueule**

Asimismo, formamos a jóvenes artistas y docentes, y desarrollamos proyectos que ponen los beneficios de la expresión artística y la creatividad al servicio de la prevención de dependencias, y con fines terapéuticos para la salud mental para adolescentes con trastornos mentales agudos a través del proyecto 'Teatro para abrazar' en tres hospitales de la Comunidad de Madrid

SÍGUENOS EN @SOMOSLAJOVEN

www.lajoven.es

