

JULIETA Y OFELIA

SUICIDAS DE TODA LA VIDA

Proyecto estrenado en **Surge Madrid 2018** para su programación de la **V MUESTRA DE CREACIÓN ESCÉNICA**

13 de mayo de 2018, Nave 73. Prórroga el mes de Junio

Programación **CiudaDistrito** (Ayto. Madrid), 11/2018

Programación **BITOLA SHAKESPEARE FESTIVAL**, Macedonia del norte. 06/2019

Programación **ALMAGROFF** en la 42 Edición del Festival de Almagro. 07/2019

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 **LOSDEDAE** compañía de danza (Cia. Residente en Alcalá de Henares)

Candidata a los premios **XXII MAX (Mejor espectáculo Revelación)**

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 deshonra, 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.

Queremos buscar un carácter atemporal y anacrónico para promover 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.

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 codificación femenina.

COREOGRAFÍA

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.

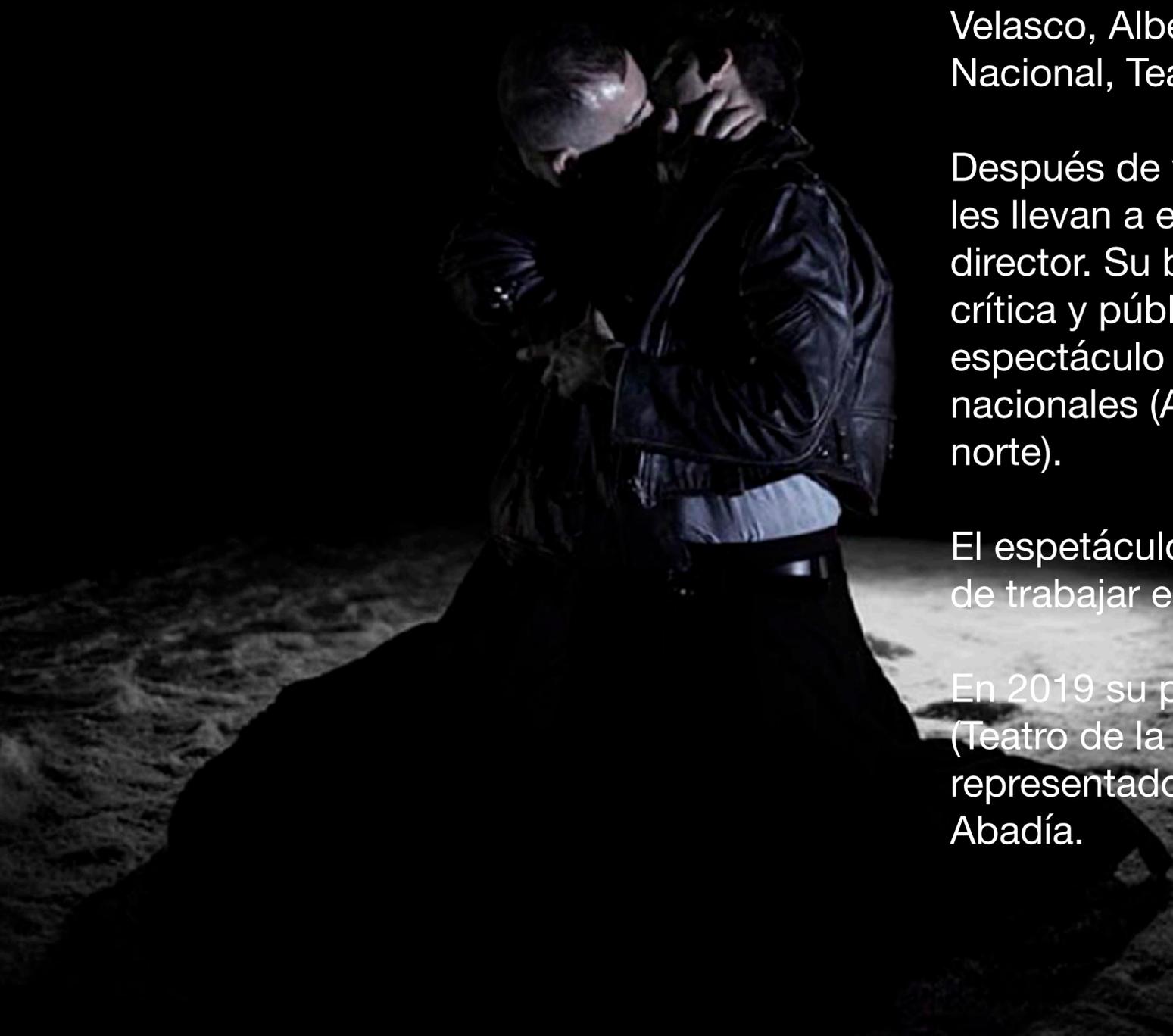
JULIO & AARÓN

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 actores, 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 Tomaz Pandur, creador con el que Lobato tuvo ocasión de trabajar en varias ocasiones.

En 2019 su proyecto *Wände_Wunde* es seleccionado para las residencias A gatas (Teatro de la Abadía, Conde Duque, Resad), y resulta finalista de las mismas. Será representado el 16 y 17 de noviembre en la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía.

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, MADRID DIARIO

“Todos sabemos que hacer teatro hoy en día no es una tarea fácil y, mucho menos, llevar a cabo proyectos tan personales como este, que no buscan satisfacer a todos los públicos. De ahí, el mérito de Julio Rojas y Aarón Lobato que se han arriesgado haciendo una obra muy original y sugerente, que parte de una idea realmente brillante y que cuenta con una estética muy potente y una cuidadísima puesta en escena.”

ALDO RUÍZ, EL TEATRERO

“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

“Se trata de una función rompedora y concienciadora del papel de las mujeres fuera y dentro de la escena... una actuación impecable y sensible sobre dos protagonistas que aparecen en esta producción como acaban en sus respectivas obras, muertas y embalsamadas.”

JULIA YÉBENES, LANZA DIGITAL

FICHA ARTÍSTICA

TÍTULO: Julieta & Ofelia; suicidas de toda la vida

AUTOR: Julio Rojas

DIRECTOR: Aarón Lobato

AYUDANTE DIRECTOR: Pablo Martínez Bravo

ASESORÍA DE DRAMATURGÍA: María Velasco

MOVIMIENTO ESCÉNICO: Chevi Muraday

DISEÑO DE VESTUARIO: Felype de Lima

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Diego Domínguez

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: Diego Rodríguez

PRODUCCIÓN: Los Bárbaros A.E.

VIDEO: <https://youtu.be/LEjEuaASNSo>

TRAILER: <https://www.youtube.com/watch?v=7dtf-z2hv4k>

DURACIÓN: 70 minutos

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

VOZ EN OFF: Ana Wagener

*Función disponible con subtítulos en inglés.

CONTACTO

Julio Rojas Ramírez

www.losbarbarosdistribucion.com

losbarbarosdistribucion@gmail.com

34 618 72 61 42

