

Espectáculo de zarzuela, música y teatro



MIRE USTÉ

SOBRE EL ESPECTÁCULO

«Yo soy la Antonelli. Algunos me recordaréis por El dúo de la africana y otros... también. Pues sí, me encasillé. Pero soy una artista versátil, que conmuevo cuando canto e interpreto. Si he decidido permanecer en el mismo rol tanto tiempo es porque siempre he llenado el teatro y el público me aclamaba noche tras noche. Sin embargo, no puedo ni debo renunciar a que se respeten mis derechos como artista. En el momento en el que eso deje de ocurrir, dejaré de cantar. Tendrán que rogarme que vuelva. Y me lo pensaré. Mucho».

La Antonelli, «una andaluza graciosa y rica que sal derrama», es la protagonista de este espectáculo que triunfa en escena hasta que el director Querubini, quien fue su marido en el pasado, nublado por su propio ego y su ansia de poder, la desvalora y se impone a cualquier criterio artístico lógico. La Antonelli, indignada, se lía la manta a la cabeza y se va.

¿Qué ocurre cuando es posible que no vuelvas a cantar? ¿A dónde van todos esos valores artísticos despilfarrados? ¿Desaparecen? ¿Seguirán ahí si decides volver a utilizarlos? ¿Dónde buscarlos?

En este momento comienza la odisea de una mujer que trata de recuperar su propia esencia, que tiene que ver con la misma esencia de la propia humanidad. Es el viaje de una artista que defiende la dignidad de todos, que protege el arte y que es consecuente con sus decisiones. Un viaje a través del cual buscará esos valores en los mismos lugares por los que la zarzuela pasó hace ya varios siglos. Un viaje que puede hacerse desde el drama o desde la comedia y aquí la elección es clara: siempre desde la comedia, y que nos quiten lo cantao.

PUESTA EN ESCENA

Una soprano, un barítono, un pianista y una actriz nos conducen por el mundo de la zarzuela, por sus diferentes personajes y escenarios en los que encontraremos la esencia de todas esas recreaciones y el amor por un arte tan apreciado y delicioso.

Combinando canto y teatro, la música nos transporta en una divertida aventura donde hacemos muchas paradas -pero sin fonda- acompañando a los personajes.

En este viaje de la heroína, que es la Antonelli, estrella de la zarzuela, los diferentes personajes salen a su encuentro mientras ella recorre cada rincón geográfico, a pie, en coche o en barca. Y vuela a través de la música en el tiempo y el espacio.

Las grandes protagonistas son la zarzuela y la comedia, de manera que los elementos escenográficos, de atrezzo y de vestuario son herramientas que nos trasladan a esos ambientes del pasado trayéndolos al presente. Así nos encontramos con la música, presente en todo momento, como elemento vehicular que muestra y unifica el amor por el arte y la lucha por la defensa de los derechos de todos los seres con una firme determinación para crear conciencia.

Así, la Antonelli viajará desde Madrid para enfrentarse a sus propios límites y defender valientemente a las mujeres -artistas y no artistas- dándoles voz. Pasará por diferentes regiones del norte, sur, este y oeste hasta conseguir su objetivo o por lo menos, no derrotarse. Vivir en el intento. Llegará hasta Andalucía, y de ahí se embarca en un viaje por ultramar hasta Cuba, a donde también tiene la zarzuela un lugar preferente.

La obra está compuesta en tres actos y estos, en escenas. Reconoceremos las zarzuelas ambientadas en cada uno de los lugares que dan lugar a cada una de las escenas.

En resumen, este espectáculo está concebido para vivir a través de la zarzuela el amor por el arte y la lucha por los derechos de la mujer artista que busca conmovir y transformar, y por extensión, los de todos los seres vivos como una gran familia, puesto que eso es la humanidad.

ROMANZAS INTERPRETADAS

COMPLETAS

Cantadas

- * El Dúo De La Africana..... «Yo he nacido muy chiquita»
- * Los Claveles..... «Qué te importa que no venga»
- * La Tempranica.....«La tarántula»

FRAGMENTOS

Cantados

- * El Barberillo De Lavapiés..... *«La canción de la Paloma»*
- * La Gran Vía..... *«Chotis del Eliseo»*
- * Las hijas del Zebedeo..... *«Carceleras»*
- * Gigantes y cabezudos..... *«Si las mujeres mandasen»*
- * El huésped del sevillano..... *«La pena me hace llorar»*
- * La Tempranica..... *«Sierras de Granada»*
- * Cecilia Valdés..... *«Yo soy Cecilia Valdés»*

Instrumentales

- * Agua, azucarillos y aguardiente..... *«Vivimos en la ronda de Embajadores»*
- * La Verbena de la Paloma..... *«Seguidillas»*
- * La Gran Vía..... *«Chotis del Eliseo»*
- * Doña Francisquita..... *«Coro de románticos»*
- * La del Soto del Parral..... *«Contentos por la cosecha»*
- * La tabernera del puerto..... *«No puede ser»*
- * El caserío..... *«Sasibil, mi caserío»*
- * Marina..... *«Brindis»*
- * La rosa del azafrán..... *«El sembrador»*
- * Luisa Fernanda..... *«Bienvenidos los vareadores»*
- * La Revoltosa..... *«Guajira»*
- * Los gavilanes..... *«Mi aldea»*
- * Los sobrinos el Capitán Grant..... *«El vals del fondo del mar»*

Duración 1 hora y 15 minutos aproximadamente.

Para todos los públicos.

ELENCO

Soprano y actriz..... **GRACIELA MONCLOA**
Actriz..... **MAITE MARÍN**
Pianista..... **MADALIT LAMAZARES**

GRACIELA MONCLOA

SOPRANO LÍRICA Y ACTRIZ.

Titulada Superior por el Real Conservatorio de Música de Madrid con las **máximas calificaciones**, de familia de tradición en el mundo de la zarzuela -hija de la directora de orquesta Dolores Marco, primera mujer directora de orquesta de España-, Graciela Moncloa es reconocida en el mundo teatral por su **enorme calidad, tanto vocal como interpretativa**.

«Voz excepcional y que ha dado pruebas inequívocas de su alta escuela y de su enorme calidad en numerosos conciertos; y que ha dejado el testimonio y el recuerdo admirativo de su arte en muchos de los grandes teatros, tanto españoles como extranjeros».
Turiel de Castro.



Su larga trayectoria en Zarzuela y Ópera le ha hecho recorrer los teatros más importantes del mundo en **Japón, EEUU, Latinoamérica y Europa** al lado de enormes figuras como **Juan Jesús Rodríguez, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé y José Carreras**, entre otros.

Asimismo, ha colaborado con reconocidos directores de orquesta tales como Zubin Mehta, Gómez Martínez o López Cobos y con directores de escena de la talla de José Tamayo, Luis Olmos, Emilio Sagi y Gustavo Tambascio.

A lo largo de su carrera profesional ha sido partícipe de importantes acontecimientos de la lírica española como la Apertura del Teatro Real de Madrid, con la ópera *Divinas Palabras* de Antón García.

○ **Obras de repertorio** -

Entre sus obras más representativas se encuentran *Doña Francisquita* –con el rol de La Beltrana-, *Luisa Fernanda*, *El cantar del arriero*, *La leyenda del beso*, *La boda y el baile de Luis Alonso*, *El huésped del sevillano*, *Katuska*, *La corte del Faraón*, *Agua, azucarillos y aguardiente*, *La Gran Vía*, *El chaleco blanco*, *La rosa del azafrán*, *La del manojito de rosas*, *El dúo de La africana*, *Los claveles*, *La chulapona*, *La del Soto del Parral*, *El barberillo de Lavapiés*, *La linda tapada*, *La calesera*, *La verbena de la Paloma*, *La revoltosa*, *Marina*, *El trust de los tenorios*, *Le Rossignol*...

Títulos interpretados en diversos teatros a nivel nacional a lo largo de su carrera -próximamente «Marina», producción del **Teatro de la Zarzuela de Madrid** con quien mantiene una continua y estrecha colaboración-.

○ **Estrenos Mundiales** -

- **Abril 2024.** En el Teatro Euskalduna de Bilbao estrena junto a Juan Jesús Rodríguez y Maite Marín «Comedia lírica de Ópera y Zarzuela» con gran éxito.
- **Octubre 2024.** Estrenará la comedia «Mire usted» de Maite Marín, donde combina teatro y zarzuela.
- **Octubre 2023.** Estreno mundial en el Teatro de la Zarzuela de «El caballero de Olmedo».

Como papeles memorables destacamos el de Jimena, del musical *Todo para Todos*, obra original de la directora de teatro Maite Marín, de máxima complejidad interpretativa. Otros estrenos de los que ha formado parte son: *Raíces*, *El sentido de amar*, *Cantar, bailar... soñar*, *Reduñón*, *Puccini y la mujer*. Esta última con dos versiones; la versión actual defiende los derechos de la mujer a una existencia plena y que está actualmente de gira por España.

Fue colaboradora asidua de las diversas *Antologías de la zarzuela* creadas por el director José Tamayo, actuando en la Expo 92 con la *Antología Andaluza*. Ha dado conciertos en lugares célebres como el *Casino de Madrid* y colaborado en diversas galas benéficas destacando las de Kiva mirando a India y la Gala de Reyes enero 2024.

Directiva del grupo Kiva, activista en defensa de los valores humanos: «Contribuyo a hacer de este mundo un mundo mejor».

MAITE MARÍN

ACTRIZ, DRAMATURGA Y DIRECTORA DE ESCENA



Maite Marín es escritora, autora teatral, guionista, directora de escena, actriz y bailarina. Es licenciada en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, diplomada en Puesta en escena por la EICTV de Cuba y posee estudios de dramaturgia y guion con David Muñoz, Carlos Molinero, Ignacio García May y Miguel Medina, entre otros.

Además, es diplomada en Magisterio y graduada en Psicología clínica y de la educación.

Se ha especializado en teatro de movimiento en el estudio de Marta Schinca y en técnica Lecoq en la escuela de Mar Navarro. Para ambas, fue becada por el Gobierno Vasco. Asimismo, tiene formación en clown, mimo y pantomima. Es titulada en tap dance por la Imperial Society of Teachers of Dancing.

Entre sus espectáculos de mimo y comedias de teatro gestual destacan «Aquí estamos porque hemos llegado», «Érase una vez... la mujer», «Mirando de perfil» e «Ixil, asesino a sueldo».

Ha recibido como guionista el Premio de Guion Radiofónico de Teatro por Radio Nacional de España (RNE) y Caja Madrid. 2009. Además, ha sido galardonada con el Premio del Público en el Festival de Teatro Escènica '07 (Valencia) y el Premio del Público en el Festival Simulacro '07 - Festival Internacional de Benicàssim (FIB) por el espectáculo «Érase una vez... la mujer».

Ha trabajado como guionista para Videomedia con «18. La serie» para Antena3.

Ha escrito y dirigido el montaje de comedia musical «Todo para todos» para el Teatro del Bosque (Comunidad de Madrid) en la que trabajaba también como actriz y bailarina.

Dentro de sus últimos trabajos ha estrenado de su autoría la obra de teatro y danza «Redunión» para la cía Danza en Voz en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, «El encontrador de ilusiones», de Óscar Rui, espectáculo de magia seleccionado para

la Red de Teatros de la CAM en 2020 y la comedia musical «El pequeño país del swing» de Índigo Jazz, que además interpreta, estrenado en el Auditorio de Boadilla el 2 de noviembre de 2020, seleccionado en la Red de Teatros de la CAM en 2022. También, con esta misma productora, ha trabajado como bailarina, autora y directora en los espectáculos musicales «Ces't magnifique!» -homenaje a Cole Porter- y «La calle del Swing», estrenada el pasado 2023.

En mayo de 2024 estrenó en el Palacio Euskalduna de Bilbao su obra «Comedia lírica de ópera y zarzuela» de Kiva Producciones.

Como escritora ha publicado recientemente el libro sobre estrategia para la vida «Amor, conciencia y rebeldía» en Editorial Círculo Rojo.

Asimismo, sus textos teatrales «Elige» y «Educa Chat GPT» han visto la luz dentro de la XI y la XIII edición de la colección para jóvenes *El tamaño no importa*, respectivamente, a través la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, que también seleccionó sus textos «Segunda oportunidad», «Favor con favor se paga» y «Desdoblamiento» en las convocatorias del Salón del Libro Teatral de 2021, 2022 y 2023.

En la lírica comenzó a trabajar como ayudante de dirección con Luis Olmos en el Teatro de la Zarzuela de Madrid para el montaje de Doña Francisquita con gira en el Liceo de Barcelona, la Maestranza de Sevilla y en el Teatro Campoamor de Oviedo en 2010.

En octubre de 2024 estrena la obra de teatro y zarzuela «Mire usted» de Kiva Producciones, que interpreta, escribe y dirige en el Teatro de las Cigüeñas de Hoyo de Manzanares y en noviembre dirigirá su texto «Con derecho a voz» en el Salón Internacional del Libro Teatral en el CDN Valle-Inclán.

Tiene, además, una larga trayectoria como productora -Ganas Teatro, Artistas a la Carta Soc. Coop., Betburn Taldea- y profesora de teatro del movimiento.

Actualmente es directora de Kiva Producciones y ha creado textos para producciones de magia, danza neoclásica, flamenco, ópera y dramaturgias para teatro gestual.

MADALIT LAMAZARES

PIANISTA

Nacida en La Habana, Cuba, comenzó su carrera como pianista solista, acompañante de instrumentos y de música de cámara, concentrándose luego en el acompañamiento de cantantes y como maestra preparadora de Ópera.

Ha desarrollada una extensa carrera en Venezuela, Estados Unidos, Argentina y España, donde reside desde 2000, compartiendo escenarios con importantes figuras del arte vocal.



Es Profesora de Repertorio de la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, al lado de Teresa Berganza, Tom Krause, Ryland Davies, Francisco Araiza y Susan Bullock.

Como acompañante de clases magistrales ha trabajado con cantantes de la talla de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi, Katia Ricciarelli, Renata Scottò, Reri Grist, Helen Donath, Sara Walker, Angelika Klrschlager, Marjana Lipovsek, Sonia Prina, entre otros, y con reconocidos pianistas como Graham Johnson, Félix Lavilla, Hartmut Höll y Malcom Martineau. Fue Directora Musical del Teatro Avenida de Buenos Aires, Argentina, y en Madrid estuvo a cargo del Proyecto «Ópera Moncloa» para jóvenes cantantes desde sus inicios en 2006 hasta 2011, participando en la preparación y dirección de orquesta de más de veinte producciones.

Madalit Lamazares es graduada de la Escuela Superior “Juan Manuel Olivares” en Caracas, Venezuela, bajo la guía de Gerty Haas, y también obtuvo el título de Licenciada en Filología en la Universidad Católica “Andrés Bello” de Caracas.

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Intérpretes..... GRACIELA MONCLOA, MAITE MARÍN Y MAGALIT LAMAZARES

Atrezo y escenografía.....ÓSCAR RODRIGO

Iluminación..... ALEJANDRO PINTADO

Asistente de dirección..... CUCA ALBERT

Dramaturgia y dirección..... MAITE MARÍN

Producido por KIVA PRODUCCIONES.

GALERÍA DE FOTOS







KIVA PRODUCCIONES

Fundada en 2010, produce espectáculos de diverso formato cuyo objetivo es que el artista, sea cual sea su disciplina, suba al escenario para transmitir y, por lo tanto, conmover. Busca rescatar los valores universales del teatro, la danza, el canto y la música y ponerlos al servicio del público para que, a través de arte, puedan vivir una experiencia mágica, y salgan de forma diferente a la que han entrado.

Así ha ocurrido con el espectáculo lírico teatral de *"Puccini y la Mujer"*, el musical *"Todo para Todos"*, *"Danza en Voz"* de danza neoclásica o *"El arte de la guitarra flamenca"* con toda la pureza y autenticidad del flamenco.

Además, Kiva ha producido el disco *"Regreso al pasado"* con refutados artistas de bossa nova, flamenco o jazz como Raúl Márquez, Marta Llenas y Adolfo Herrero, entre otros.

Actualmente, sumado a lo anterior, Kiva Producciones ha comenzado su andadura como editorial y como productora audiovisual.

CONTACTO

GRACIELA MONCLOA

productora@grupokiva.com

608 450 415



KIVA PRODUCCIONES

<https://www.kivaproducciones.com>