

Ute Lemper y Mario Gas

Foto: Mark Bruzet

RECITAL-CONCIERTO

THE BUKOWSKI PROJECT

País: España (Cataluña)

Idioma: español e inglés (con subtítulos en español)

Duración aprox.: 2 horas y 30 minutos (con intermedio)

Con poemas de: CHARLES BUKOWSKI Traducción: EDUARDO IRIARTE Con UTE LEMPER y MARIO GAS Idea artística y concepción: UTE LEMPER Música compuesta por: UTE LEMPER, TODD TURKISHER Composiciones adicionales: VANA GIERIG Músicos: TODD TURKISHER (percusión), VANA GIERIG (piano) y STEVE MILLHOUSE (bajo y guitarra) Coordinación escénica: MARIO GAS Video-escena: ÁLVARO LUNA Iluminación: PACO ARIZA Sonido: JOSÉ ANTONIO VILAS
-ESTRENO EN MADRID-

Junto a Mario Gas, Ute Lemper nos acompaña en un viaje a través de la poesía de Charles Bukowski (1920-1994). La geografía, la atmósfera de Los Angeles, la vida cotidiana de los americanos humildes, la escritura, el alcohol, las drogas, el sexo y el realismo sucio están aquí musicados y cantados por Lemper (Munster, Alemania, 1963) y recitados por Gas (Montevideo, Uruguay, 1947) y la propia Lemper.

Todd Turkisher (percusión), Vana Gierig (piano) y Steve Millhouse (bajo y guitarra), completan este apasionante y apasionado duelo escénico que cuenta además con las proyecciones de Álvaro Luna.

Después, Lemper interpreta sus grandes éxitos, canciones de Brecht, Weill y Brel y del musical *Blue Angel*.

Desafiante y comprometida, Ute Lemper ha dejado una impronta inolvidable en escenarios de todo el mundo (junto a grandes nombres como Jérôme Savary, Pina Bausch y Maurice Béjart) y en el cine (con Peter Greenaway, Robert Altman o Ivan Dikovichni, entre otros directores). Pero es sobre todo celebrada internacionalmente por sus conciertos y su excepcional carrera discográfica. Legendarias son sus interpretaciones de temas del cabaret berlinés, firmados por Bertolt Brecht y Kurt Weill, de la *chanson* francesa y del rock contemporáneo, desde Tom Waits a Elvis Costello o Nick Cave.

Mario Gas, su cómplice en escena, es uno de las figuras más versátiles de la escena nacional. Tiene a sus espaldas más de un centenar de obras de teatro, ha actuado en más de treinta películas y ganado numerosos premios. En la actualidad se encarga de la dirección del Teatro Español de Madrid.

The Bukowski Project se estrenó en el Festival Temporada Alta de Girona 25 de noviembre de 2009.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Ute Lemper cursó estudios en la Escuela Superior de Música y Danza de Colonia y en el Instituto del Teatro Max-Reinhardt-Seminar de Viena. Debutó profesionalmente en la producción vienesa de *Cats*, a la que siguió su interpretación en *Cabaret*, de Jérôme Savary, que le valió el Premio Molière a la Mejor Actriz de Musical. Maurice Béjart creó para ella el ballet *La mort subite*. Las salas más prestigiosas del mundo han presentado las actuaciones de Lemper y sus conciertos sinfónicos. Elvis Costello, Tom Waits, Philip Glass y Nick Cave han compuesto canciones para ella.

Mario Gas formó varios grupos de teatro independiente en los años sesenta y dirigió su primera obra con tan sólo dieciocho años. Ha firmado casi un centenar de direcciones tanto en teatro como en ópera y musicales. A lo largo de toda su carrera, ha combinado sus trabajos como director con los de crítico y profesor teatral, iluminador, escenógrafo, actor y director de doblaje. Ha interpretado papeles en cine y televisión y realizado dos cortometrajes y una película. Ha recibido más de una veintena de premios, entre los que se encuentran el Premio del Público al Mejor Espectáculo Musical, Premio de la Crítica de Barcelona, varios Premios Max y el Premio Nacional de Teatro de la Generalitat de Catalunya.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal
Sala Roja
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
1, 2 y 3 de junio a las 20 horas.

THE BUKOWSKI PROJECT

En el escenario

Ute Lemper, actriz, cantante, compositora

La carrera de Ute Lemper es extensa y variada en el mundo del teatro, el cine y la música. Ha sido elogiada internacionalmente por sus interpretaciones de las *Berlin Cabaret Songs*, de la obra de Kurt Weill y de la *chanson* francesa, así como por sus actuaciones en Broadway, París y el West End londinense. Su nuevo álbum *Ute Lemper: Between Yesterday and Tomorrow* es una pieza única dentro de su obra, pues todas las canciones son composiciones propias.

Nació en Munster, Alemania, y cursó sus estudios en la Escuela Superior de Música y Danza de Colonia (Hochschule für Musik und Tanz Köln) y en el Instituto del Teatro Max-Reinhardt-Seminar de Viena.

Debutó profesionalmente con la interpretación de los papeles de Grizabella y Bombalurina en la producción vienesa de *Cats*, para proseguir con el papel protagonista en *Peter Pan* (Berlín) y con el de Sally Bowles en *Cabaret*, de Jerome Savary (París), actuación galardonada con el premio Molière a la Mejor Actriz de Musical. Actuó también en *Der Blaue Engel*, en el papel de Lola (Berlín), y Maurice Béjart creó para ella el ballet *La mort subite* (París). Además, actuó en muchas de las Weill Revues con la compañía de danza Pina Bausch Tanztheater, y creó el papel de Velma Nelly, que recibió el Premio Laurence Olivier; y en la producción londinense del musical *Chicago* en el West End.

Las salas más prestigiosas del mundo han producido los conciertos de Ute Lemper, como el *Kurt Weill's Recital, Illusions, City of Strangers* y *Berlin Cabaret Evening*. De sus conciertos sinfónicos destacan *Die sieben Todsünden (Los siete pecados capitales)*, *Songs from Kurt Weill*, *Songbook* (Michael Nyman) y *Songs from Piaf and Dietrich*, que ha interpretado acompañada por las orquestas sinfónicas de Londres, Israel, Boston, Hollywood, San Francisco y Berlín; con la orquesta sinfónica radiofónica de París, The Illusions Orchestra (Bruno Fontaine) y el conjunto musical Michael Nyman Band (Michael Nyman). También ha actuado en *Folksongs* con la orquesta de Luciano Berio y con Matrix Ensemble (Robert Ziegler) en *Berlin Cabaret Songs*.

Sus famosas grabaciones discográficas incluyen, entre otras, *Ute Lemper Sings Kurt Weill (Vols. I y II)*, *Three Penny Opera (Die Dreigroschenoper)*, *Die sieben Todsünden*, *Prospero's Books* (Michael Nyman), *Songbook* (Michael Nyman/Paul Celan), *Illusions* (Piaf/Dietrich), y *Berlin Cabaret Songs* (versiones inglesa y alemana). Fue nombrada Crossover Artist of the Year en 1993-1994 por la revista Billboard Magazine. Sus más recientes grabaciones son *But One Day* (2003), con arreglos a las canciones de Weill, Brel, Piazzolla, Heymann y Eisler, así como las primeras grabaciones de sus propias composiciones. Otros discos son *Crimes of the Heart*, *Life is a Cabaret*, *Ute Lemper Live*, *Espace Indecent*, *Nuits Etranges* y *She Has a Heart*.

Más recientemente ha grabado un disco en directo en Carlyle, uno de los cabarets más de moda de Nueva York. En 1998 se publicó *All That Jazz/The Best of Ute Lemper*, que presenta los momentos culminantes de su carrera desde sus inicios.

De sus actuaciones cinematográficas destacan *L'Autrichienne* (Pierre Granier-Deferre), *Prospero's Books* (Peter Greenaway), *Moscow Parade* (Ivan Dikovichni), *Prêt-à-porter* (Robert Altman) y, más recientemente, *Combat de Fauves* (Benoit Lamy), *A River Made to Drown In* (James Merendino) y *Appetite* (George Milton).

Ute Lemper ha actuado para la televisión, entre otros, en *Rage/Outrage*, *The Dreyfus Affair* (Arte), *Tales from the Crypt* (HBO), *Ute Lemper Sings Kurt Weill* (Bravo), *Illusions* (Granada), *Songbook* (Volver Scholendorff) o *The Wall* (Rogers Waters).

Vive en Nueva York con sus tres hijos, Max, Stella y Julian.

Mario Gas, actor y director de teatro y cine, director escénico, actor de doblaje

Mario Gas ha participado en más de un centenar de obras de teatro y ha actuado en más de treinta películas.

Nació en Montevideo durante una gira por Sudamérica donde su padre, Manuel Gas, estrenaba el repertorio de zarzuela del maestro Pablo Sorozábal.

Formó varios grupos de teatro independiente y universitario en los años sesenta que ayudaron a definir su carrera de actor, director, gestor cultural y director artístico.

Ha firmado casi cien trabajos de dirección tanto de teatro como de ópera y musical. Entre sus últimos trabajos destacan: *Muerte de un viajante*, de Arthur Miller; el regreso del musical *Sweneey Todd*; *Las Troyanas*; *Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny* (de Bertolt Brecht y Kurt Weill), obra con la que se inauguró el nuevo espacio Naves del Español-Matadero Madrid; *Homebody/Kabul*, de Tony Kushner; *L'elisir d'Amore*, de Donizetti, (Gran Teatre del Liceu y Teatro Real de Madrid); *A Electra le sienta bien el luto* (Festival de Mérida); *Zona Zero*, de Neil Labutte; *Cabaret Literari* para el Festival de Peralada; *Madama Butterfly*, de Puccini, (Teatro Real de Madrid); *Las Criadas*, de Jean Genet (Teatre Borràs de Barcelona); *El sueño de un hombre ridículo*, de F. Dostoiewski; *La Mare Coratge i els seus fills*, de Bertolt Brecht (TNC); *Full Monty*, de Terrence McNally (Teatre Novetats); *Lulu*, de Frank Wedekind (TNC); *El criat*, de Robin Maugham (Mercat de les Flors); *A Little Night Music*, de Sondheim, para la Inauguración del Festival Grec y temporada del Teatre Novetats; *Top Dogs*, de Urs Widmer (Teatre Principal de Valencia); *Martes de Carnaval*, de Valle Inclán; *El zoo de cristal*, de T. Williams (Teatro María Guerrero); *Master Class*, de Terrence McNally; *Frank V*, de Dürrenmat; *Jenufa*, de Janáček (Zarzuela de Madrid y Liceu de Barcelona), *La ópera de tres centavos*, de Bertold Brecht, *El adefesio*, de Alberti y así un largo etcétera que nos llevaría al año 1965, en el que figura su primera dirección con la obra de Alfonso Sastre *Asalto nocturno*, con sólo dieciocho años.

Además, Mario Gas ha dirigido varias galas, como la de entrega de Premios de la Música en 2003.

Actualmente es director del Teatro Español. Anteriormente, Gas ha sido director de festivales como el de Otoño de Barcelona y el Olimpia de les Arts, director del Teatre Condal, del Saló Diana y del Festival Grec (1976).

THE BUKOWSKI PROJECT

A lo largo de toda su carrera, Mario Gas, ha combinado sus trabajos como director con los de crítico teatral, profesor de interpretación, iluminador, escenógrafo, actor y director de doblaje. Ha trabajado como actor en más de una veintena de largometrajes como *El coronel Macià*, de Joseph María Forn; *Blanca Madison*, de Carlos Amil; *Adela*, de Eduardo Mignogna; *Amic Amat*, de Ventura Pons; *Chatarra*, *El placer de matar*, *Las pistolas* y *Delirios de amor*, todas de Félix Rotaeta. En televisión ha intervenido, entre otras, en *La doble historia del doctor Valmy*, de Buero Vallejo; *Recuerdo de dos lunes*, de Arthur Miller, o en las series *La mujer de tu vida* y *Delirios de amor* (TVE).

Entre sus últimas producciones como actor teatral se encuentran *A Electra le sienta bien luto*; *Orestíada*; *Electra*, versión de José Sanchís Sinisterra, dirigida por Antonio Simón; Desde 2002 a 2004 interpretó, entre otras, *Mi suicidio*, d'Henri Roorda, dirigido por Fernando Bernués; *A Little Night Music*, de Stephen Sondheim; *Doña Rosita o el lenguaje de las flores*, dirigida por Jorge Lavelli, o *Enrique IV*, de Shakespeare.

Como director de cine Gas ha realizado dos cortometrajes y una película, *El Pianista* (1997), basada en la novela de Manuel Vázquez Montalbán.

Ha obtenido más de veinte galardones, entre ellos: Premio del Público al Mejor Espectáculo Musical de la Temporada, de la Revista BCN por *A Little Night Music*; Premio Max al Mejor Montaje Teatral por *La Reina de Bellesa de Leenane* (1999) y por *Sweeney Todd* (1998); Premio de la Crítica de Barcelona; Premio de la Asociación d'Actors i Directors de Catalunya, Premio Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya y Premio Max de la SGAE a la mejor Dirección Escénica y Mejor Musical por *Sweeney Todd*, de Sondheim & Wheeler o Premi de la Crítica de Barcelona al Mejor Espectáculo por *Martes de Carnaval*, de Valle Inclán.

Todd Turkisher, músico

Todd Turkisher nació en Nueva York y a los diez años empezó su carrera de percusionista. Graduado por la Hofstra University, ha actuado por todo el mundo acompañando a David Byrne. Ha participado en discos como *David Byrne*, de este músico; el del maestro percusionista africano Baba Olatunji *Love Drum Talk*, nominado a un Grammy, o *Dreaming of You*, de Selena. Turkisher también ha actuado con Randy Brecker, Michael Urbaniak, Steve Vai, Larry Coryell y muchos otros artistas internacionales, como el cantautor brasileño Vinícius Contuaria. Recientemente, junto al bajista Paul Socolow creó *Angry Man Breakfast*. Su disco *Have Another Day* es un insólito viaje episódico que nos traslada desde los valores y la autenticidad de la vida analógica hasta el desierto digital en el que vivimos.

Actúa junto a Ute Lemper desde hace nueve años. Ha coproducido su último disco, *But One Day*.

Don Falzone, músico

Don Falzone trabaja en Nueva York desde 1993. Con una trayectoria musical muy diversa, ha interpretado jazz, folk, R&B, rock, cabaret, bandas sonoras y *jingles*, y ha impartido clases privadas. También ha compuesto música para su propio grupo, que actúa regularmente en The 55 Bar de Nueva York.

Residente actualmente en Nyack, Estados Unidos, Falzone nació en Buffalo y creció en Los Ángeles. Hijo del saxofonista tenor Sam Falzone, estuvo expuesto a diversas influencias musicales desde muy joven. Aunque no recibió formación musical académica, a los diecisiete años ya tocaba como bajista profesional, comenzando a recibir lecciones del bajista Dave McDaniels, de la Don Ellis Band. Durante los últimos veinte años ha centrado su interés en el bajo acústico y ha estudiado con Charlie Haden, Dave Holland, Jay Anderson, John Clayton y Scott Colley.

Recientemente ha actuado en Gran Bretaña y Australia, participando, entre otros, en el homenaje al cantautor Leonard Cohen que Hal Wilner organizó en la Sydney Opera House; participa habitualmente en el ciclo Broadway by The Year, en el Town Hall de Nueva York como miembro de la Ross Patterson Little Big Band.

Don Falzone ha actuado con muchos artistas: Ry Cooder, David Lindley, Marianne Faithful, Tom Waits, Madelyn Peyroux, Jewel, k.d. lang, Leni Stern, Rufus Wainwright, Martha Wainwright, Syd Straw, The McGarrigle Sisters, Nick Cave, Beth Orton, Laurie Anderson, el director de cine David Lynch, Mark Ribot, y Cybil Sheppard, entre otros. También se le puede escuchar en bandas sonoras de películas como *The Steppford Wives*, *Primary Colors*, *Until The End Of The World*, *Blaze y Fire Walk With Me*.

Werner "Vana" Gierig, músico

Werner "Vana" Gierig es uno de los principales pianistas de jazz y compositores actuales. Su reciente álbum, *A New Day*, ha estado varias semanas en los puestos más altos de las listas de las emisoras de jazz. Nacido en Múnich, Vana ha actuado por todo el mundo, unas veces como líder y otras acompañando a artistas como Regina Carter, Rachelle Ferrell, Carmen Lundy, Lena Horne, George Howard, Najee o Will Downing. Ha sido productor ejecutivo, director musical artístico, compositor y pianista de la nueva grabación de Regina Carter de Paganini *After a Dream*. Vana se implicó profundamente en la visión y realización de la idea de que Regina fuese la primera músico no clásica autorizada a tocar el violín de valor incalculable de Paganini. Sus composiciones han sido solicitadas por el mundo del cine y por producciones televisivas. Fue elegido para componer un solo de piano para la serie *Sexo en Nueva York*.

THE BUKOWSKI PROJECT

Ute Lemper y Mario Gas

The Bukowski Project

Un viaje a través de la poesía de Charles Bukowski

Todos los poemas son de los libros *The Last Night of the Earth Poems*, *What Matters Most is How Well you Walk Through the Fire*, *You get so Alone at Times that It Just Make Sense*

Autor	CHARLES BUKOWSKI
Traducción	EDUARDO IRIARTE
Con	UTE LEMPER Y MARIO GAS
Idea artística y concepción	UTE LEMPER
Música compuesta por	UTE LEMPER TODD TURKISHER
Composiciones adicionales	VANA GIERIG TODD TURKISHER (percusión) VANA GIERIG (piano) STEVE MILLHOUSE (bajo y guitarra)
Coordinación escénica	MARIO GAS
Vídeo-escena	ÁLVARO LUNA
Iluminación	PACO ARIZA
Sonido	JOSÉ ANTONIO VILAS
Ayudante audiovisual	BRUNO PRAENA
Técnico de proyección	ALFREDO CAÑAS
Operadores de cámara	BRUNO PRAENA DAVID GIRON
Soporte audiovisual	WATCH OUT MEDIA
Producción	Elsinor
Coproducción	Temporada Alta

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival

THE BUKOWSKI PROJECT

Ute Lemper y Mario Gas

El Periódico, César López Rosell, 27/11/09

Mario Gas y Ute Lemper exhiben en Girona la ácida poesía de Bukowski

“La vida es una canción triste”. Charles Bukowski expresa en uno de los poemas del espectáculo de Mario Gas y Ute Lemper su desesperanzada visión de la existencia. El mundo camina hacia la autodestrucción y profetiza que sólo los ricos y los elegidos podrán verlo desde una plataforma espacial. La crítica al poder y a lo instituido hecha desde la óptica de los perdedores preside este atinado montaje poético y musical elaborado a partir de textos del corrosivo cronista de la marginalidad y estrenado en el Municipal de Girona dentro del festival Temporada Alta.

El mayor mérito de *The Bukowski Project* es el de exponer la espléndida obra poética del autor y mostrar el catálogo de sus obsesiones sobre los grandes temas de la existencia. La soledad, la locura de vivir en una alienada sociedad de consumo, la relación con las mujeres, la descarnada visión sobre el sexo, la falta de fe en los gobernantes y la crisis son algunas de las cuestiones que abordan estos textos. Y casi siempre con una copa de más como corresponde a este militante del alcoholismo.

Gas ha simplificado la estructura del montaje. Dos pantallas de vídeo para ofrecer imágenes alusivas a los poemas y proyectar las de los dos protagonistas, una butaca, una caja de botellas y un carro de supermercado son el marco para recrear la desnudez de los textos y para que la versátil y multidisciplinar Lemper se encuentre como pez en el agua a la hora de dar forma musical, con su imponente elegancia interpretativa, a una poesía sin métrica.

Algunos problemas en el equipo sonoro pusieron piedras en el camino de la función. Pero no impidieron que la voz, gestualidad y alada elegancia de movimientos de Lemper, apoyada en los excelentes arreglos del trío de músicos, acabara superando estos problemas. Gas lució como lector/intérprete. Con su modulada vocalización supo transmitir, a veces mezclando con Lemper como en el caso de *My uncle Jack*, la pesimista carga filosófica del autor.

La primera parte no aportó otra novedad que la de constatar el brillante registro de Lemper en el repertorio de cabaret de Brecht-Weill (magnífica *Bilbao Song*), Brel (aclamados *Ne me quitte pas* y *Dans le port d'Amsterdam*) y del musical *Blue Angel*. Su versión de *Mackie el Navaja*, coreada por el público, cerró un apartado que debería haber sido para los bises. ¿O es que la diva alemana no quiere arriesgarse a dejar el protagonismo inicial a Bukowski?

La Vanguardia, Joan Anton Benach, 28/11/08

Bukowski a media luz

(...) Ciertamente, la obra de Charles Bukowski (1920-1994), novelista y poeta de amplísima producción, puede manejarse desde opciones muy diversas. La de Ute Lemper pasa por el sexo triste, la soledad, el desamor, continúa por la senda del egoísmo y la insolidaridad y culmina al fin con el clamor por el único remedio a la profunda crisis de civilización: el amor al prójimo, lo único que puede salvarnos de una catástrofe global que Bukowski describió en un rosario de imágenes siniestras. *Mi tío Jack* es un quebrado canto final, conmovedor, por el que viaja un rayo de esperanza. A mí me parece que el proyecto tiene un futuro asegurado.

Un futuro de éxito, quiero decir. La atmósfera canalla que respiran los versos del conocido *destróyer* está perfectamente conseguida en la ambientación. Falta, sin embargo, que el gran actor que es Mario Gas se adueñe totalmente de los textos que ahora dice de forma dubitativa, siempre cuartillas en mano, cuya lectura realizada con naturalidad y enorme oficio parece algunas veces un trámite enojoso, sencillamente porque no las ha memorizado. Desde luego, creo que la singular dramaturgia con que se expone la relación, el diálogo entre el hombre y la mujer -Lemper cantando sin ayuda alguna-, no pide que el actor recite todo de memoria. Pero sí que alternando los que debe saber para que constituyan unas réplicas razonables, con los que debe leer para que no resulten unos artificios incontestables, el dúo y la figura Gas-Bukowski alcanzarían una solidez que no tuvieron en el estreno. En cuanto al formidable acompañamiento audiovisual, la mezcla de grabación y vídeo en directo, no iría nada mal limpiarlo de borrones excesivos.

De la Lemper de la primera parte, me quedo con casi todo. Los temas de Mahagonny y de Mackie Navaja brillaron, insuperables, el segundo con arreglos caleidoscópicos a modo de cierre glorioso del recital, el mejor, a mi juicio, de cuantos la actriz ha realizado en Catalunya. Brecht y Weill, Angel y Brel formaron un combinado fantástico de esta joven de 54 años, toda elegancia y energía, la necesaria para adornar y transmitir los muchos recursos de una voz privilegiada.

LA CRÍTICA

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p