

Carlota Ferrer

Blackbird, de David Harrower

Teatro

País: España / Idioma: español / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) /
Año de producción: 2017

Estreno absoluto

Teatro, fechas y horarios

El Pavón Teatro Kamikaze

Del 7 al 9 de abril de 2017

Sobre la obra

"Blackbird", un intenso producto del talento de David Harrower, promete ser el drama más potente de la temporada. Magistral, fascinante, extraordinario... un milagro". **New York Times**

"Blackbird": mirlo. "Black", negro, representa la muerte, el mal y el descenso a la tumba, mientras que "bird", pájaro, simboliza la vida eterna y el ascenso a los cielos. El "blackbird" simboliza la tensión entre el alma y el cuerpo, lo espiritual y lo terrenal.

El Festival de Otoño a Primavera encarga a una de nuestras jóvenes y brillantes directoras, Carlota Ferrer, la puesta en escena de uno de los textos más controvertidos de los últimos años. Un *thriller que narra la inesperada aparición de Una en el trabajo de Ray*. Un reencuentro que pone en peligro sus vidas actuales y tensa nuestra comodidad dentro del orden moral establecido.

En *Blackbird*, el autor escocés David Harrower, valiente y provocador, retuerce los límites del amor, sacudiendo nuestra conciencia a través de un reencuentro que intenta curar una herida fruto de un amor imposible que aún hoy sigue abierta.

El conflicto se traslada al patio de butacas, donde el espectador, convertido en juez, va recomponiendo a través del diálogo un puzzle al que le faltan piezas. La audiencia se mantiene en un intenso debate interno dando bandazos de un lado a otro, reflexionando sobre los límites del amor, cuestionándose el concepto de amor en sí mismo y el papel que en él juegan la sociedad, la familia, la ley y la moral.

*“Blackbird que cantas en la muerte de la noche
toma estas alas rotas y aprende a volar.
Toda tu vida has estado esperando
este momento para alzar el vuelo.*

*Blackbird que cantas en la muerte de la noche
toma estos ojos hundidos y aprende a mirar.
Toda tu vida has estado esperando este
momento para ser libre”.*

The Beatles

Sobre los artistas

Carlota Ferrer

Directora

Carlota Ferrer es actriz, directora y colaboradora artística de Draft.inn. En los últimos años ha dirigido y coreografiado *Los no lugares* en Las Naves del Español durante el Fringe 2013; la creación *Swimming B* en una residencia artística en la Biennale de Venecia 2012; la lectura dramatizada *El mundo entero* de T. Walsier para El Instituto Goethe; *La melancolía de King Kong*, de José Manuel Mora, en el Teatro de La Abadía; y *Los cuerpos perdidos*, también de José Manuel Mora, en la Sala Triángulo. Como dúo artístico junto al dramaturgo José Manuel Mora, también ha puesto en pie *Los nadadores nocturnos* (Premio Max a la directora revelación), en Matadero; *Fortune Cookie*, en el CDN; *Alma y cuerpo*, en el Teatro Español; y, más recientemente, el taller *Hacia la belleza* en El Pavón Teatro Kamikaze.

Durante una década ha pertenecido al departamento artístico del Teatro de La Abadía, donde ha sido ayudante de dirección de José Luis Gómez en *Los entremeses*, de Cervantes, y *Groomin,g* de Paco Becerra; de Krystian Lupa en *Fin de partida*, de S. Beckett; y de Álex Rigola en *Maridos y mujeres*, de Woody Allen; *Días mejores*, de Richard Dresser y *El público*, de Lorca. Asimismo, ha trabajado como actriz en los espectáculos *Al final todos nos encontraremos*, dirigido por Fernando Soto; *Me acordaré de todos vosotros*, dirigido por Ana Vallés; y *Ubú Rey*, de Alfred Jarry, dirigido por Álex Rigola.

Paralelamente, Ferrer ha firmado la coreografía de *Misántropo*, en el Teatro Español; *El inspector*, de Gogol, en el CDN; y *Veraneantes*, de Gorki, en el Teatro de La Abadía, todas versionadas y dirigidas por Miguel del Arco. Sus últimos trabajos como actriz han sido: *Las hermanas Rivas*, de Adrianna Ro y Mariano Rochmann; *Wild Wild Wilde*, de J. R. Fernández, bajo la batuta de Fefa Noia; la *performance -1*, dirigida por Gabriela Carrizo; y *Peeping Tom*, en el Teatro Nacional de la Comunidad Francesa de Bruselas.

David Harrower

Autor

El dramaturgo David Harrower nació en Edimburgo en el año 1966. Su primer montaje, *Knives in Hens* (1997), fue estrenado en el Teatro Traverse de Edimburgo en 1995. Durante sus primeros años de trayectoria firmó y sacó a escena piezas como *Kill the Old Torture Their Young* (1998) y *The Chrysalids* (1999), una adaptación de la novela de John Wyndham para el Teatro Nacional. Su obra *Presence* (2001) fue representada por primera vez en el Royal Court Theatre Upstairs en abril de 2001.

Harrower ha adaptado también libretos como *Seis personajes en busca de autor*, de Pirandello (2000), estrenado el Young Vic londinense; *Ivanov*, de Chéjov (2002); y *Woyzeck*, de Büchner, representado el Liceo de Edimburgo en 2002. También en 2002 realizó la adaptación de *The Girl on the Sofa*, una nueva obra de Jon Fosse, coproducida por el Festival Internacional de Edimburgo y la Schaubühne de Berlín. En 2003 estrenó *Dark Earth* y firmó una nueva versión de *Tales from the Vienna Woods*, de Ödön von Horváth, para el Teatro Nacional de Londres.

Entre sus piezas más recientes se citan *Blackbird* (2005); *365*, presentada en el Festival de Edimburgo en 2008; *Lucky Box* (2009) y *Ciara* (2013), además de la adaptación de *Mary Stuart*, de Schiller (2006), y una nueva traducción de *The Good Soul of Szechuan*, de Brecht (2008).

Irene Escolar

Actriz

Actriz de vocación, a los nueve años se sube por primera vez al escenario del Teatro Bellas Artes en la obra *Mariana Pineda*, de Federico García Lorca. Desde entonces no ha dejado de hacer teatro. Con tan solo 18 años, trabaja junto a Álex Rigola en la piel de una ninfómana drogadicta en *Días mejores*, en el Teatro de La Abadía. Rigola vuelve a contar con ella para *Rock 'n' Roll*, de Tom Stoppard, en las Naves del Español. Irene continúa vinculada al Teatro de La Abadía con *El mal de la juventud*, dirigida por Andrés Lima.

Su primer papel protagonista en teatro llega con la obra de David Mamet *Oleanna*. Su interpretación fue unánimemente aclamada por la crítica y fue galardonada con el prestigioso premio Ojo Crítico de Teatro otorgado por RNE. Unos meses más tarde, estrena el éxito de la temporada *Agosto*, una pieza dirigida por Gerardo Vera en el CDN, en la que comparte cartel con Amparo Baró y Carmen Machi. También ha trabajado a las órdenes de Miguel del Arco y Joan Ollé.

Recientemente la hemos podido ver en el Teatro Circo Price en las obras *Capitalismo, hazles reír*, bajo la batuta de Andrés Lima; *El cojo de Inishmaan*, dirigida por Gerardo Vera; *El público*, de nuevo bajo las órdenes de Álex Rigola, en La Abadía; y *La habitación luminosa*, dirigida por Carlota Ferrer y estrenada en el Teatro Español. En cine, ha trabajado a las órdenes de directores como Hugh Hudson, Juan Cavestany, José Luis Cuerda, Vicente Aranda y Carlos Saura, entre otros. En televisión, destaca su papel en la serie *Isabel*.

José Luis Torrijo

Actor

Ganador del Goya al mejor actor revelación por su papel en el largometraje *La soledad*, de Jaime Rosales, sus trabajos en cine incluyen *Los amantes pasajeros*, de Pedro Almodóvar; *El gran salto adelante*, de Pablo Llorca; *Lo mejor de Eva*, de Mariano Barroso; *La herencia Valdemar*, de Jose Luis Alemán; *Los años desnudos*, de Félix Sabroso y Dunia Ayaso; *Rivales*, de Fernando Colomo; *El laberinto del fauno*, de Guillermo del Toro; *Noviembre*, de Achero Mañas; *El caballero Don Quijote*, de Manuel Gutiérrez Aragón; *El espinazo del diablo*, de Guillermo del Toro; *Todo sobre mi madre*, de Pedro Almodóvar; *Atilano Presidente*, de La Cuadrilla; y *Airbag*, de Juanma Bajo Ulloa.

En televisión, destacan sus apariciones en series como *El ministerio del tiempo* (TVE), *Seis hermanas* (TVE), *Hermanos* (Tele 5) y *Con el culo al aire* (Antena 3 TV), entre muchas otras. En teatro, ha participado en espectáculos como: *Celestina*, de Jose Luis Gómez; *Maridos y mujeres*, de Álex Rigola; *La amante inglesa*, de Natalia Menéndez; *El inspector*, de Miguel del Arco; *Asamblea de mujeres*, de Laia Ripoll; *La avería*, de Blanca Portillo; *El otro lado*, de Eusebio Lázaro; *El sueño de una noche de verano*, de Tamzin Townsend; *Viaje del Parnaso*, de Eduardo Vasco; *10*, de Tamzin Townsend; *En tierra de nadie* y *Vida y muerte de Passolini*, ambas de Roberto Cerdá; *Maravillas de Cervantes*, de Joan Font; *El gordo y el flaco*, de Luis Blat; *Androcles y el león*, de José Pascual; *El señor puntilla y su criado Matti*, de Rosario Ruiz Rodgers; *Miguel Will*, de Denis Rafter; *El mago de Oz*, de Roman Stefauski; *Don Juan*, *Cuento de invierno*, *Ensueño* y *El castillo de Lindabridis*, todas de Juan Pastor; *Fuente Ovejuna* y *La gran sultana*, ambas de Adolfo Marsillach; y *El amor enamorado*, de Vicente Fuentes.

Con nombre propio

“Todas las eras hablan de las mismas ideas, solo que dentro de las habitaciones que cada tiempo se permite tener. En 1892, Henrik Ibsen escribió *El maestro constructor* como un espacio amplio y elevado en el que un hombre maduro recibe la llegada de un fantasma adolescente venido de años atrás. En 1912 Thomas Mann escribió *Muerte en Venecia* como quien anega eso de agua pestilente. Vladimir Nabokov trajo al mundo *Lolita* en 1955. En 2005 David Harrower estrechó el espacio, bajó los techos, pero dejó a parecidos protagonistas en el corazón de la historia.

El latido de ese encuentro entre un hombre y una niña llega hasta nuestros días como un eco que no cesa de ser actualizado. Ese eco es el de un juego entre lo real y una poética soterrada, subterránea, que sobrecoge al espectador y entra en contradicción con lo moralmente aceptable y la anagnórisis.

Nos acercamos a *Blackbird* como a una tragedia contemporánea donde el espectador se convierte en juez implacable. Eso significa reconocerse en lugares incómodos, donde una cosa es lo que sucede en el texto y otra, lo que sucede en la cabeza de quienes asisten a la representación. ¿Ha venido ella a pedirle cuentas tras tantos años? No. Solo que eso es justo lo que piensa tu cabeza. Lo que quizá necesita pensar.

¿Quién pensaría que en realidad ella ha vuelto para saber por qué él la abandonó? ¿Quién pensaría que el amor imposible del que trata la obra no es entre ellos, sino entre ellos y la sociedad?

En nuestra visión, la integración del cine y las cámaras como elemento escénico pone el foco en dos *ratoncillos* dentro de una habitación vigilados por el orden social externo, como experimento humano bajo un control de seguridad. La poética plástica eleva el realismo a una zona que ya no está vinculada a lo racional, sino a lo sensorial y lo emocional.

El amor dentro del delito. El deseo dentro del rechazo. La añoranza dentro de la venganza. Como en *Blackbird*, la búsqueda de la belleza que habita en la oscuridad es el lema recurrente de mis espectáculos. Un teatro que recuerda que las heridas están para ser cuidadas, pero también acariciadas”.

Carlota Ferrer

Ficha artística y técnica

Intérpretes: Irene Escolar (como Una) y José Luis Torrijo (como Ray)

Traducción y dramaturgia: José Manuel Mora

Dirección de producción: Jordi Buzó y Aitor Tejada

Productor ejecutivo: Pablo Ramos Escola

Diseño de escenografía: Mónica Boromello

Ayudante de escenografía: Miguel Delgado

Diseño de vestuario: Ana López Cobos

Ayudante de vestuario: Sonia Capilla

Diseño de iluminación: David Picazo

Diseño de espacio sonoro: Sandra Vicente (Studio 340)

Audiovisuales: Jaime Dezcallar

Director de fotografía: Fran León Velasquez

Montaje y color: Daniel Aránega

Fotografía: Vanessa Rábade

Diseño gráfico: Patricia Portela

Ayudante de dirección: Enrique Sastre

Asistente de dirección: Lucía Díaz-Tejeiro

Dirección: Carlota Ferrer

Una coproducción del: XXXIV Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid y El Pavón Teatro Kamikaze

La crítica

“*Blackbird*, un intenso producto del talento de David Harrower, promete ser el drama más potente de la temporada. Magistral, fascinante, extraordinario... un milagro”. **New York Times**

“Esta pieza absorbente, poderosa e incendiaria es el tipo de teatro de riesgo que se echa en falta en los escenarios actuales”. **New York Post**

“Una pieza provocadora, impactante y valiosa. El dramaturgo David Harrower es sin duda un nombre a seguir”. **New York Daily News**

“Una indagación ibseniana en el pasado. Introspección psicológica, creación de personajes y un cuidada observación sociológica. Impactante”. **Evening Standard**

“La pieza de Harrower es una auténtica explosión de con ictos sin resolver y probablemente irresolubles. Su ambigüedad melancólica y su poesía áspera, de gran resonancia, culminan en una de las nuevas obras más arriesgadas de los últimos años”. **Sunday Herald, Glasgow**

“Un cuento sobre el ratón y el gato, fascinante y perturbador: 90 minutos de intriga sexual y revancha con una genuina teatralidad y un poder innegable para conmocionar”. **Associated Press**

“Un magnífico combate intelectual que te engancha extraordinariamente. Una pieza oscura y seductora que te atrapa. Excepcional”. **CurtainUp**