

JESÚS BARRANCO
LUCÍA JUÁREZ

ESTRENO
NAVES DEL ESPAÑOL

ASESINATO Y ADOLESCENCIA

UN TEXTO DE ALBERTO SAN JUAN
DIRIGIDO POR ANDRÉS LIMA

UNA COPRODUCCIÓN DE

CON LA COLABORACIÓN DE

FICHA ARTÍSTICA

Texto
ALBERTO SAN JUAN

Dirección
ANDRÉS LIMA

Reparto
JESÚS BARRANCO
LUCÍA JUÁREZ

Escenografía y Vestuario
BEATRIZ SAN JUAN

Iluminación
VALENTÍN ÁLVAREZ

Música y espacio sonoro
NICK POWELL

Sonido
ENRIQUE MINGO

Vídeocreación
MIQUEL ÀNGEL RAIÓ

Ayte. de Dirección /
Fotografía
LAURA ORTEGA

Ayte de producción
CELIA HERVÁS

Producción Checkin Prod.
JOSEBA GIL

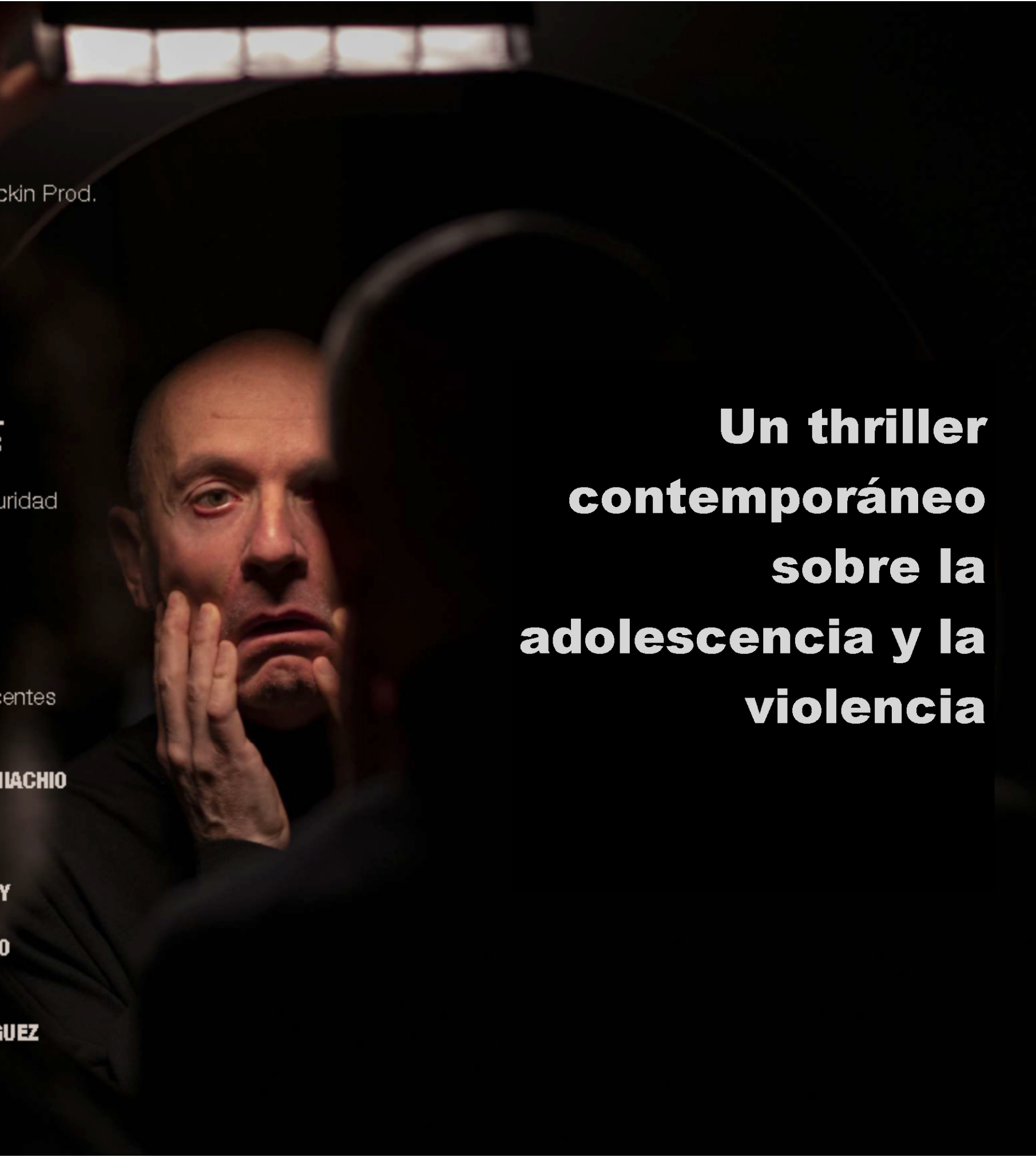
Comunicación
PEPE IGLESIAS

Filmaciones
JORDI PARES
GONZALO BERNAL
MANOLO MARCOS

Guardas de seguridad
JAVI CALA
CHETE GUZMÁN

Padre
ÓSCAR DEL POZO

Coro de Adolescentes
CONCHI ALBIÑA
LUCAS ALCÁZAR
MARI CARMEN CHIACHIO
VALENTINA LIMA
ÁLVARO RAMÍREZ
BRUNA PÉREZ
JULEN GADI KATZY
MIGUEL MOYA
BRUNA LUCADAMO
PEDRO VEGA
MIRIAM PÉREZ
ALFREDO DOMÍNGUEZ

**Un thriller
contemporáneo
sobre la
adolescencia y la
violencia**

1.- EL PROYECTO

El equipo artístico que produjo ‘Prostitución’ en el Teatro Español y las Naves del Matadero, acomete un nuevo proyecto escénico bajo la dirección de Andrés Lima, que se adentra en el misterioso y turbulento universo de la adolescencia, a través de un proceso de investigación con talleres, estudios consultas y ensayos, proceso que culminará con el montaje teatral ‘**Asesinato y Adolescencia**’.

El proyecto nace, explica Andrés Lima, de la preocupación por conocer el mundo de la adolescencia y nuestra conflictiva relación como adultos con ella. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué factores provocan la violencia juvenil? ¿Ha aumentado con la pandemia? Nos preguntamos si estamos siendo sensibles a esta realidad o, por el contrario, nos mostramos cada vez más incapaces para ponernos en el lugar del otro...

¿Cómo podemos actuar ante la violencia en adolescentes? ¿Se puede prevenir? Lima explica que el montaje conjugará el análisis documental, a la vez que plantea una obra inspirada en el “thriller” de suspense, o incluso de terror: **“Se trata de conjugar razón y emoción. Una vez que entendemos el problema, lo sentimos, nos emocionamos o aterrorizamos con la historia”**.

2.- LA AUTORÍA

‘Asesinato y adolescencia’ es un texto que escribo por encargo de Andrés Lima, a partir de una idea suya.

La idea de Andrés parte de la película ‘M, el vampiro de Dusseldorf’, de Fritz Lang. Aquella es la historia de un asesino de niños. Para nuestro proyecto, Andrés escoge hablar de adolescentes. Una edad crítica en el desarrollo humano, el paso de la infancia a la vida adulta: aprender a cuidar de uno mismo y del otro, para hablar de un momento crítico en la historia humana como es el presente, donde la posibilidad del colapso de la especie entra dentro de lo posible.

‘Asesinato y adolescencia’ es la historia de Luis y Lucía, dos soledades empujadas al filo del abismo por una suma de violencias propias y ajenas. ‘Asesinato y adolescencia’ es, también, la posibilidad del amor, no tanto en un sentido romántico, como en el sentido de la continuidad de la vida.

ALBERTO SAN JUAN

3.- LA PUESTA EN ESCENA

‘Asesinato y adolescencia’ es una obra sobre la violencia hacia la adolescencia, la violencia desde la adolescencia y la violencia de la adolescencia sobre sí misma. Monstruos también es una obra sobre un criminal, un posible asesino, un posible asesino de niñas.

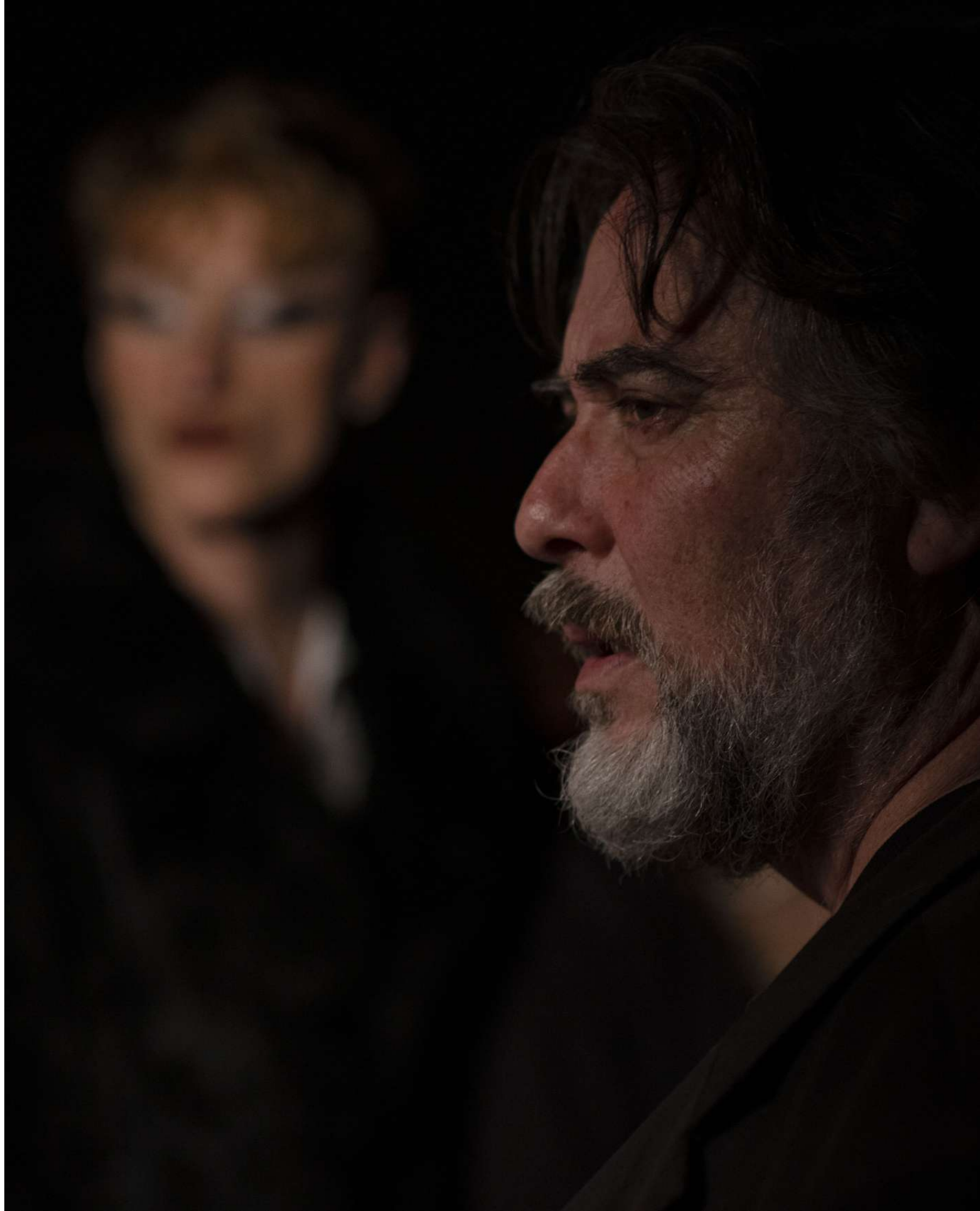
Cuando Joseba Gil, productor de la obra, y yo decidimos acometer la investigación para la creación de esta obra, había dos puntos claros de partida: la adolescencia y el asesinato.

Del primer punto nació Lucia, la adolescente conflictiva de la obra. Del segundo punto nació Luis, el misterioso hombre sospechoso de asesinato y abuso a varias adolescentes.

Y de ahí han surgido los talleres de investigación para, por un lado, crear el texto con autoría de Alberto San Juan y por otro desarrollar las ideas que configurarán la puesta en escena del texto: escenografía, video- creación, iluminación, vestuario, música, ingeniería de sonido, actuación y dirección.

Prácticamente toda la base de nuestro trabajo está en estos talleres, que desarrollamos a lo largo de un año hasta el estreno de la obra. Por supuesto que la larga experiencia de cada uno del equipo y de nuestro trabajo creativo juntos, hacen de la investigación un terreno abonado para el juego a parte de poder profundizar en la forma y el fondo del conflicto que impulsa la obra, el montaje.

Una película ha sido referente en el proceso: ‘M, el vampiro de Dusseldorf’ de Fritz Lang. Su manera de tratar al “monstruo”, al extraño pederasta y asesino que protagoniza Peter Lorre, me dio la idea para saber cómo enfocar el montaje: La obra conjugaría el análisis documental sobre la violencia y la adolescencia, a la vez que plantea una obra inspirada en el “thriller” de suspense, o incluso de terror. Se trata de conjugar razón y emoción. Una vez que entendemos el problema, lo sentimos, nos emocionamos o aterrizamos con la historia.

‘Me parece que utilizar la ficción para entender la realidad la convierte en una herramienta extraordinariamente elocuente. A la vez que generas entretenimiento, generas reflexión. El llegar a entender al personaje criminal, nos desespera más en la butaca ante lo inminente de su crimen. Tememos o lloramos por la víctima, pero no somos ilusos ante nuestra responsabilidad social.

El trabajo documental es apasionante. Hemos entrevistado a muchos adolescentes, que después forman parte del elenco filmado de la obra. Hemos charlado con Abogadas de menores, con ex- Latin Kings, con psiquiatras, psicopedagogos, con delincuentes habituales. Los hemos rodado y sus testimonios formarán parte de nuestro montaje.

La idea de la escenografía, creada por Beatriz San Juan, también parte del mundo de la película “M...”: el estilo entre realista y expresionista en blanco y negro del año 1929. La crisis económica y el auge del nazismo en Alemania y en Europa nos hace reflexionar con posturas ideológicas neoconservadoras, ultras en algunos casos. Un muro articulado, negro y misterioso es la base escenográfica. Un muro que nos sitúa en la calle, en la noche, y sobre el que se pueden proyectar las sombras, luces y personajes de la obra. Un muro articulado que se mueve como un bicho, acechante, como nuestro personaje, como un monstruo.

El **vestuario**, también de Beatriz San Juan, será resultado de la simbiosis entre documental y ficción. El vestuario realista y contemporáneo de Lucía y el coro de jóvenes, por un lado. El traje y sombrero negro, anacrónico de Luis nos lleva desde nuestros antepasados hasta hoy. Y la mascarilla, elemento puramente post pandemia, super actual, que nos oculta y aísla, pero que no puede ser más teatral, la máscara.

El **video**, dirigido por Miquel Raió, forma parte no sólo de la estética de la obra, sino que participa de la forma de narrarla, es otra forma de escritura.

Combinaremos la técnica de documental y entrevista, con el reportaje callejero, y con las imágenes de archivo de la televisión e internet: personajes callejeros, coberturas periodísticas de agresiones o peleas callejeras, noticias sobre asesinatos, etc. Y además habrá un trabajo importante de rodaje de la parte ficcionada, con los adolescentes que forman el coro (referencia a la tragedia clásica, más contemporánea que nunca), como si de una película se tratara.

Por último, el trabajo poético en coordinación con el trabajo escenográfico completará la video creación. Sombras, escarabajos rinoceronte y tinieblas se mezclarán con los juzgados de plaza de castilla o los primeros planos de los adolescentes que nos cuentan su experiencia.

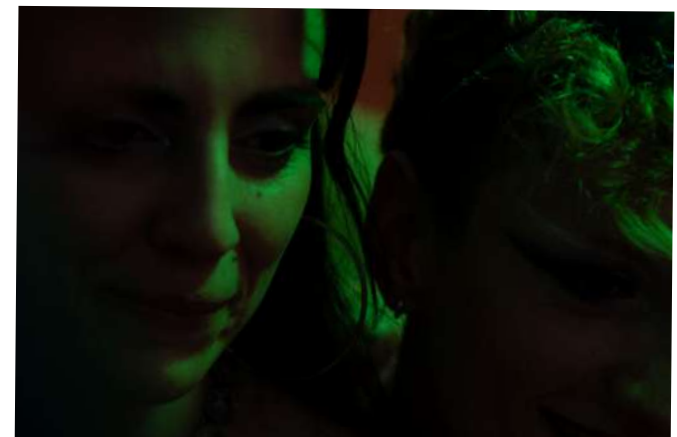
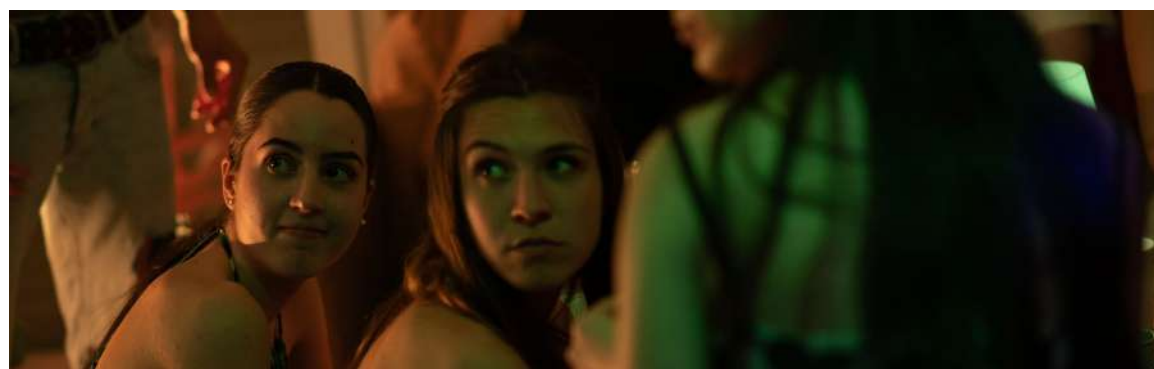
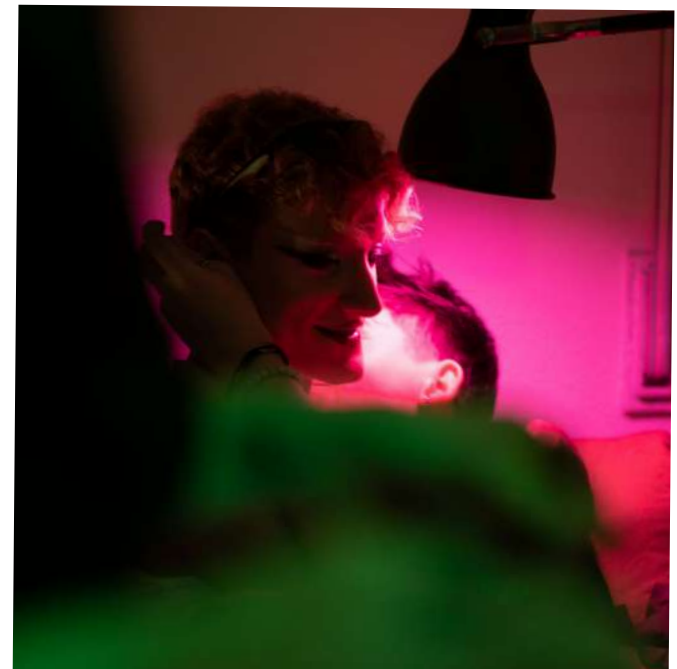
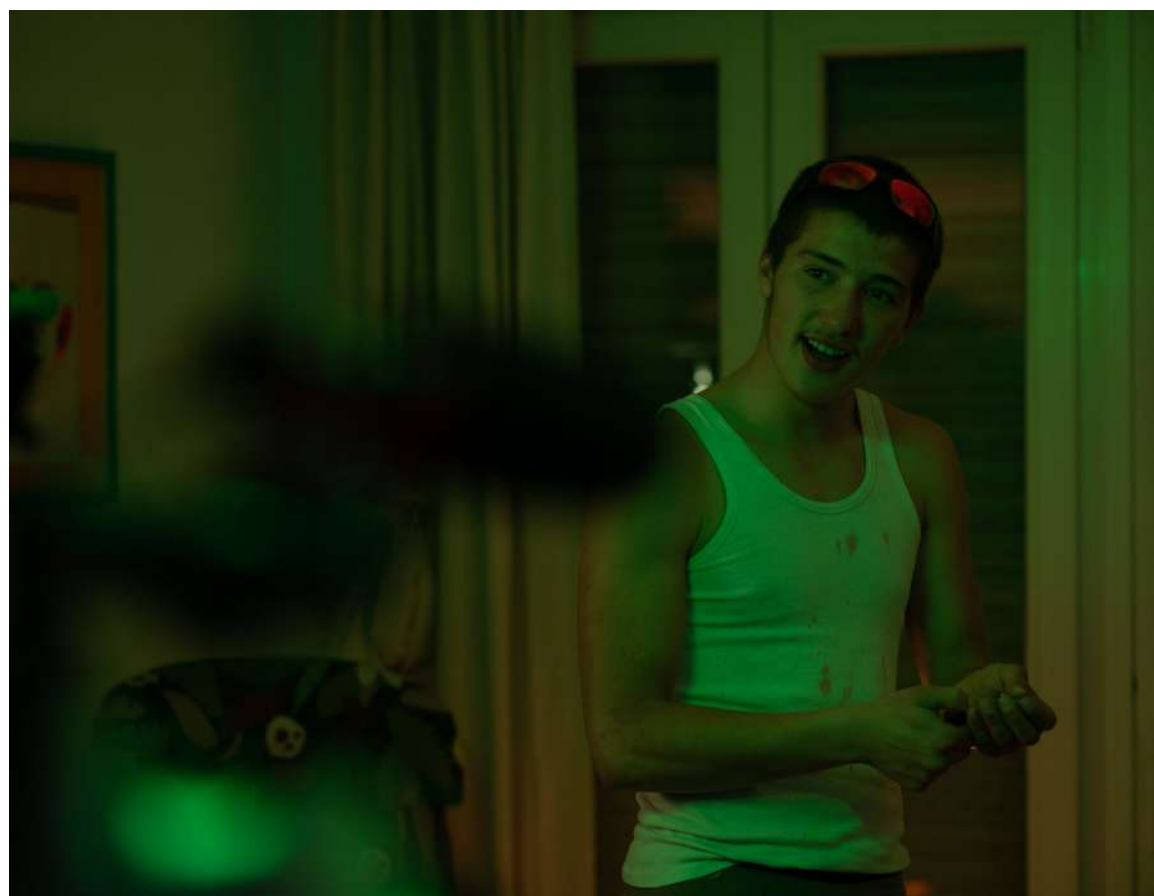
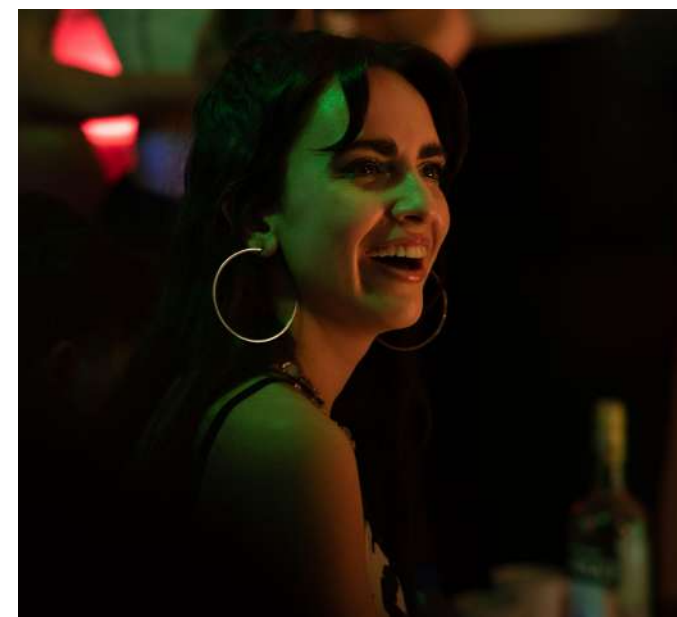
El trabajo de **iluminación** de Valentín Álvarez, en total consonancia con la música, escenografía y video, nos trasportará de Carabanchel (donde sucede nuestra historia) al interior de la cabeza de Lucia o de Luís, llamado "el monstruo".

La **música** de Nick Powell también participará de las mismas directrices. Su composición nos adentra en este mundo oscuro en ocasiones, o rabioso y violento a la luz del día.

Pero no será ajeno a la música que oyen nuestros adolescentes, trap, rap, reguetón, o el tecno más desenfrenado se fundirá con el particular mundo de Luís, enamorado de Radio Olé.

Juntar todas estas piezas y disfrutar con los actores y actrices, **Lucía Juárez y Jesús Barranco** (enormes actores), es mi labor. Algo tan hermoso e inquietante **como bucear de noche.**

ANDRÉS LIMA

4.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1: ASESINATO

¿Qué hacemos con nuestros asesinos? ¿qué es el asesinato?
¿porqué un hombre o una mujer tienen el deseo de poseer a alguien más desvalido y acabar con él? ¿puede ser una necesidad? ¿qué sociedad crea esta pulsión? ¿una sociedad enferma? ¿Son los asesinos enfermos? ¿habita en nosotros el asesinato? ¿desde cuándo existe? ¿desde cuándo tiene una dimensión moral?

Creo que en el mundo en que vivimos podemos hablar de la maldad y la bondad, más referidos a nuestros comportamientos que a nuestra naturaleza. Por tanto, nuestra investigación partirá de la observación de los actos de los seres humanos condicionados por su contexto.

Investigar sobre la violencia del hombre es hablar sobre la guerra. Sobre la guerra entre hombres y dentro de los hombres.

Preguntas y más preguntas.

¿Qué sucede dentro de la cabeza de los asesinos de Marta del Castillo? ¿Qué hace que un grupo de adolescentes mate a patadas a un joven al grito de “Maricón”? ¿Qué cultura es la escenografía de tanta violencia?

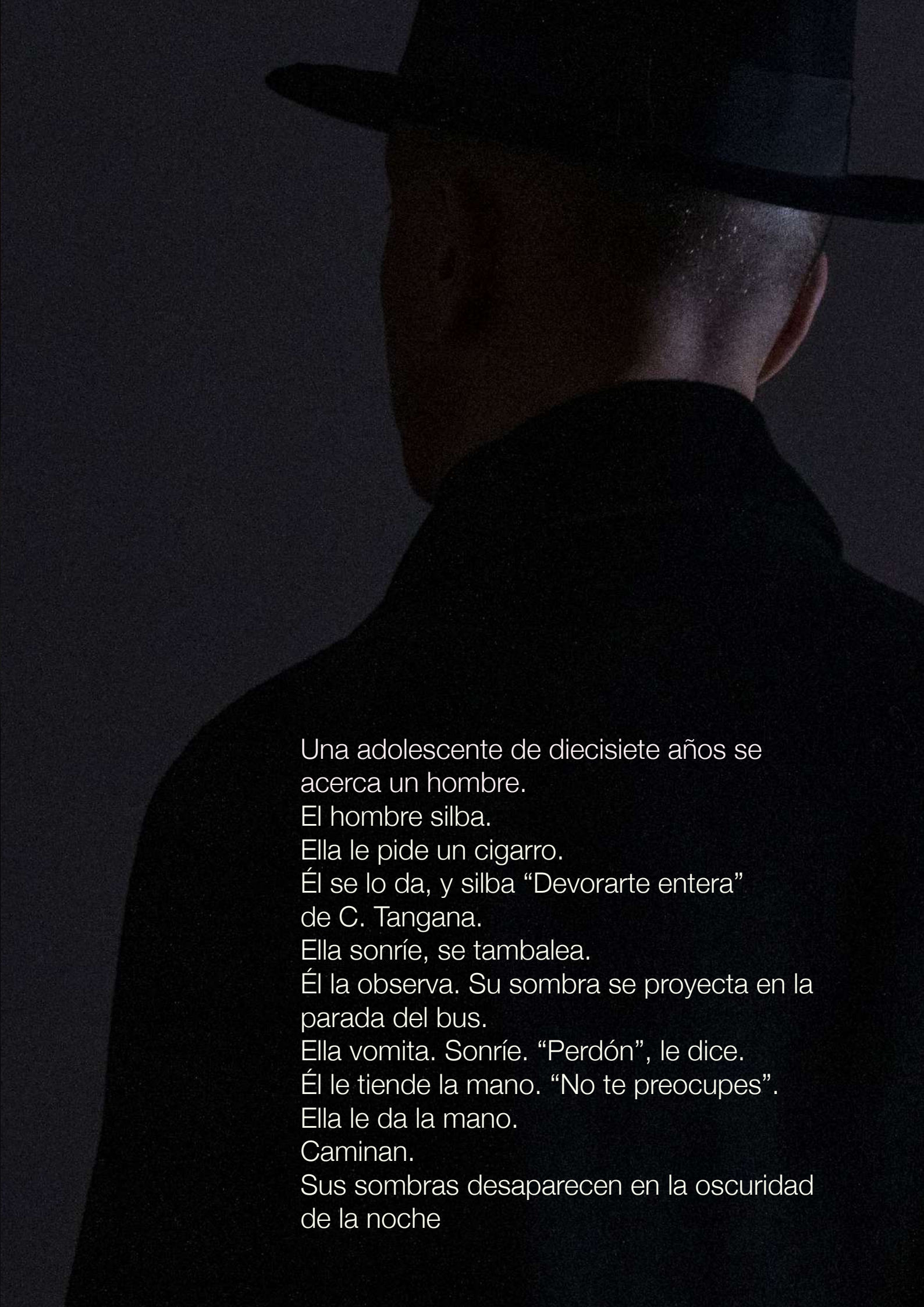
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2: ADOLESCENCIA

La adolescencia es como un segundo nacimiento. Es el umbral que nos conduce al mundo adulto. El tiempo, inexorable, nos conduce allí. La culpa y la muerte nos dan la llave para dirigirnos al paraíso. Pero, adolescentes todavía, no sabemos que lo hemos perdido. ¿Acaso lo hemos perdido? ¿Existe el paraíso?

Nos enfrentamos a nuestro universo y a nuestra experiencia. La adolescencia es pura experiencia, sensación, emoción, revolución de hormonas y pensamiento, consciencia de nuestra fragilidad. ¿Porqué la tasa de suicidios en la adolescencia ha subido tanto? ¿porqué es un secreto en familias, colegios, pandillas, instituciones? ¿porqué la rebeldía contra el mundo se transforma en tristeza, angustia, desesperación?

¿Porqué existen botellones de 40.000 personas? ¿porqué las drogas sintéticas arrasan entre los jóvenes y adolescentes? ¿porqué los abusos a menores son tan frecuentes en países desarrollados como el nuestro? ¿porqué la trata de niñas en España es enorme? El supuesto mundo adulto tendrá algo que decir, que reflexionar, que asumir, que preguntarse. Porque en nuestra historia y en la vida, los dos mundos se encuentran.

Preguntas y más preguntas.

Una adolescente de diecisiete años se
acerca un hombre.
El hombre silba.
Ella le pide un cigarro.
Él se lo da, y silba “Devorarte entera”
de C. Tangana.
Ella sonrío, se tambalea.
Él la observa. Su sombra se proyecta en la
parada del bus.
Ella vomita. Sonríe. “Perdón”, le dice.
Él le tiende la mano. “No te preocupes”.
Ella le da la mano.
Caminan.
Sus sombras desaparecen en la oscuridad
de la noche

EL EQUIPO

ANDRÉS LIMA · ALBERTO SAN JUAN · JESÚS JESÚS BARRANCO · LUCÍA JUÁREZ · VALENTÍN ÁLVAREZ · BEATRIZ SAN JUAN · ENRIQUE MINGO · MIQUEL ÀNGEL RAIÓ · NICK POWELL · LAURA ORTEGA · CELIA HERVÁS · PEPE IGLESIAS ·

ANDRÉS LIMA, reciente Premio Nacional de Teatro, es considerado como uno de los grandes directores de escena españoles. Con la compañía Animalario, con los que ha conseguido cuatro Premios Max a la mejor dirección, ha contribuido en los últimos años a la renovación de los conceptos de la puesta en escena del teatro español. Sus últimos trabajos en la dirección de escena son 'Todas las canciones de amor' con Eduard Fernández; 'Paraíso Perdido' (Grec), 'Todas las hijas' (Teatro Arriaga), 'Shock 1 (El cóndor y el puma), con el que obtuvo el premio Max a la mejor dirección; Shock 2 (La Tormenta y la Guerra) o 'Prostitución', entre otros.

'Asesinato y adolescencia' es una producción de Check-in Producciones, un proyecto artístico impulsado por Andrés Lima y Joseba Gil, que se han rodeado de un equipo creativo de una destacada trayectoria en el panorama de las artes escénicas de este país.

En su faceta como director y autor teatral, destacan las producciones 'El montaplatos' (Matadero), 'El mal de la juventud' (Teatro de la Abadía), 'Penumbra' (Teatro Matadero), 'Falstaff' (Teatro Valle Inclán), 'Las alegres comadres de Windsor' para la Comédie Française, 'Urtain' de Juan Cavestany, 'Striptease' de Andrés Lima. 'Marat- Sade' de Peter Weiss (CDN-Animalario), 'Argelino, servidor de dos amos', sobre Arlequino de Goldoni (versión de Andrés Lima y Alberto San Juan), y 'El caso Dantón' de Stanislaw Przewiznesca para el Stadsteater de Goteborg, 'Los Mácbez', 'Desde Berlín (Tributo a Lou Reed)', 'Medea', 'El Jurado', 'Sueño' o 'Las brujas de Salem', entre otros muchos montajes escénicos.

ALBERTO SAN JUAN nace en 1968. Estudia teatro en la escuela de Cristina Rota. Miembro fundador de la compañía Animalario en 1995, trabaja en este grupo hasta su separación en 2012. Miembro fundador de la cooperativa Teatro del Barrio en 2013, ejerce la dirección artística del proyecto hasta 2018.

A día de hoy, sigue siendo socio cooperativista y colaborador habitual del Teatro del Barrio. Con Animalario, participó en una quincena de montajes con la compañía. Sobre todo como actor, pero también como autor y codirector. Algunos de estos montajes son: 'El fin de los sueños', 'Tren de mercancías', 'Pornografía Barata', 'Alejandro y Ana (lo que España no pudo ver del banquete de bodas de la hija del presidente)', 'Hamelin', 'Marat-Sade', 'Argelino', 'Urtain', 'Tito Andrónico', 'Penumbra' o 'El montaplatos'.

Es autor de obras como 'Que te importa que te ame' y 'El Fin de los sueños' obteniendo por esta última el Premio Max de Teatro Alternativo.

En la actualidad, junto al guitarrista Fernando Egozcue protagoniza diferentes montajes y recitales de música y poesía como 'España ingobernable', 'Amar', 'Polvo enamorado' o 'Te quiero Benedetti', entre otros.

JESÚS BARRANCO. Formado en el Teatro de Cámara de Madrid y con los maestros: Luca Aprea, Sara Molina, Claire Heggen, Marco A. de la Parra, José Luis Gómez y Domingo Ortega. Desde el año 2000 es intérprete en elenco del Teatro de la Abadía, participando en quince montajes entre producciones y co- producciones. Actor asiduo de los elencos de Andrés Lima: El mal de la juventud (Teatro de la Abadía), Falstaff (CDN), El Montaplatos (Animalario) y Los Macbez (CDN).

En la actualidad trabaja en su colectivo Armadillo (desde 2003), en los colectivos madrileños Números Imaginarios y Los Bárbaros (temporada 2022-23 en el Teatro Español y y CDN) y con el Teatro del Barrio (en gira). Es uno de los fundadores la compañía Blenamiboá

y ha sido actor en las compañías madrileñas: Invenções Cosmicómicas, Atra Bilis, El Tinglao, Contando Hormigas, Gichi Gichi Do, Kubik Fabrik, Elenchós y Palmyra. Formó parte de los proyectos internacionales de investigación en artes escénicas: Transatlántico (España-Chile) y Cities-Théâtre du Mouvement (España-Francia).

BEATRIZ SAN JUAN es licenciada en Bellas Artes por la Complutense de Madrid. Amplió sus estudios con cursos de Escenografía y Vestuario en la Universidad de Londres. Su trabajo se desarrolla en el diseño de ambas disciplinas tanto en cine y teatro como en televisión. Ha sido ganadora del Premio Max a la Mejor Escenografía por Urtain en 2010 y en 2020 al mejor espacio escénico por 'Shock: El Cóndor y el Puma'. Entre sus últimos trabajos destaca 'Prostitución' y 'Shock 2: La Tormenta y la Guerra', de Andrés Lima.

LUCÍA JUÁREZ es una joven actriz madrileña, con una amplia experiencia en proyectos de cine y teatro. Formada en la escuela de arte dramático Lee Strasberg Theatre and Film Institute (Los Ángeles), en teatro ha trabajado en montajes a las órdenes de Andrés Lima, Carlota Ferrer, Ernesto Caballero, Laura Szwarc, Danae Saranich o Hedy Sontag, en este caso para la compañía teatral The Group, dirigida por Hedy Sontag en el teatro Marilyn Monroe West Hollywood.

'VALENTÍN ALVAREZ, director de fotografía y diseñador de iluminación escénica desde hace más de 20 años.

Ha trabajado con directores como Víctor Erice (Vidrios Partidos, La Morte Rouge) y Andrés Lima (Urtain, Los Macbez..) entre otros. Ha sido el responsable de la fotografía de un buen número de videoclips para artistas como Andrés Calamaro, Los Rodríguez, The Gift... Destacan sus trabajos en spots de publicidad nacionales e internacionales.

MIQUEL ÀNGEL RAIÓ estudió Comunicación Audiovisual en Barcelona. Empezó a experimentar filmando en 16 y 35 mm. Ha cultivado distintos géneros vídeo gráficos: publicidad, video-arte, programas, micro documentales para televisión, vídeo-danza, ficción corta y experimental. En los últimos años, ha participado en la creación vídeo gráfica de numerosos montajes en los teatros y salas más importantes de España, como el Gran Teatre de Liceu (con el estreno mundial de la ópera 'L'enigma de Lea), el Teatro Español y el Teatro Valle Inclán de Madrid, el Teatre Lliure de Barcelona, junto a prestigiosos creadores

como Andrés Lima, Carme Portaceli, Blanca Portillo o Ernesto Alterio, entre muchos otros.

NICK POWELL músico y diseñador de sonido británico y miembro de Strangelove (EMI), ha escrito partituras para películas, obras de arte y teatro, incluidos RSC, The National Theatre of Scotland y Broadway. Recientemente, Powell ha estado trabajando con Sam Mendes en la composición de The Lehman Trilogy (National, Broadway y LA) y The Ferryman (West End y Broadway), además de actuar como consultor musical en la película ganadora del Oscar '1917'.

Colaborador desde hace años de Andrés Lima, como en los montajes 'People Places and Things' para Stockholms Stadsteatern AB; 'Falstaff' para el Centro Dramático Nacional, 'Urtain' por el que recibió el Premio Max a la mejor música original, 'Penumbra', 'Tito Andrónico' o Marat-Sade' para la compañía Amnimalario, entre otros. Powell ha ganado diversos premios que incluyen un Drama Desk de Nueva York y un Premio Max en español, así como dos nominaciones a los Tony y los Olivier.

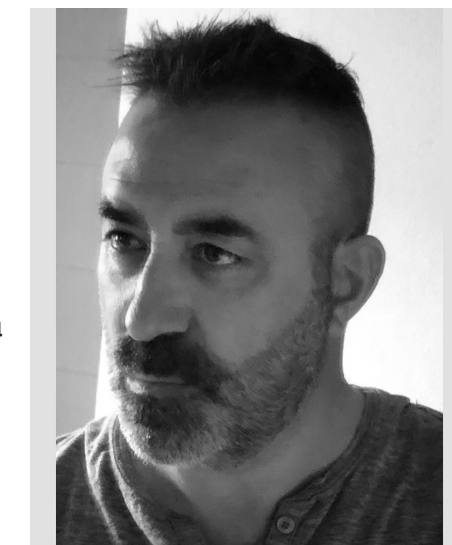

LAURA ORTEGA es directora de escena, ayudante de dirección y fotógrafa. Ha sido Ayudante de Dirección Andrés Lima ('Shock 1. El Cóndor y el Puma', 'Shock 2. La Tormenta y la Guerra', 'Principiantes', 'El chico de la última fila', 'Prostitución', 'El pan y la sal,' 'Medea', 'Sueño', 'Paraíso Perdido' (Grec), 'Todas las hijas' (Teatro Arriaga), 'Todas las canciones de amor'...), con quien continúa en la actualidad preparando los siguientes proyectos: 'Asesinato y adolescencia' y '1936'

en Zumarraga (Gipuzkoa) hasta 1992 año en el que se sumó al equipo de producción de la compañía Teatro Geroa, con quien produjo hasta 1998 más de una decena de espectáculos de diferentes autores nacionales como 'Rezagados' de Ernesto Caballero, 'Por mis muertos', de Alfonso Zorro, Sergi Belbel, Pepe Ortega, Ernesto Caballero, entre otros.

En 1998, de la mano de Andrés Lima se incorpora como gerente y productor de la compañía Animalario con la que ha producido una veintena de espectáculos entre los que destacan 'Marat Sade', Urtain', 'Copito de nieve', Hamelin', 'Penumbra', 'El montaplatos', 'Alejandro y Ana.

Formó parte del equipo fundacional de Teatro de la Ciudad, junto a Andrés Lima, con los que ha producido y coproducido espectáculos como 'Medea', con Aitana Sánchez-Gijón y 'Sueño', dirigidas por Andrés Lima; 'Antígona', dirigida por Miguel del Arco; 'Edipo Rey' y 'La ternura', dirigidas por Alfredo Sanzol. En 2019 coproduce con el CDN 'Shock. El Cóndor y El Puma. dirigida por Andrés Lima.

JOSEBA GIL inició su trayectoria profesional como programador de teatro en el año 1980,

A woman with dark hair and a white top is looking out from behind a glass door. The glass is covered in numerous scratches and smudges, creating a textured, distressed appearance. The background behind the glass is blurred, showing hints of red and blue. The woman's expression is neutral as she gazes towards the left.

Contacto

Distribución · Checkin Producciones
Joseba Gil · +34 618 318 229 · produccion@animalario.eu

Comunicación
Pepe Iglesias · [elnorte Comunicación](http://elnortecomunicacion.com) ·
+34 609 493 363 · pepeiglesias@elnortecomunicacion.com
elnortecomunicacion.com

