

1995 2015
compañia de teatre
hongaresa

Serenata para un país sin serenos

Texto de **Lluïsa Cunillé** y **Paco Zarzoso**

Interpretada por **Lola López,**
Àngel Figols y **Teresa Alamá** / **Miguel Seguí** y **Aida García**

Música compuesta por **Jesús Salvador Chapi** y **José Alamá Gil**

20 AÑOS DE LA COMPAÑÍA HONGARSA DE TEATRO

Índice

1. La Compañía Húngara de Teatre cumple 20 años y lo celebra con esta inédita Serenata.

2. *Serenata para un país sin serenos*. Una obra que propone un diálogo original entre la palabra y la música:
 - 2.1 Sinopsis argumental.
 - 2.2 Un dispositivo escénico nuevo que hace hablar a la música.
 - 2.3 Ficha artística.
 - 2.4 La Crítica ha dicho.
 - 2.5 Trayectoria del equipo.

3. Trayectoria de la Compañía.

1. La Companyia Hongaresa de Teatre cumple 20 años y lo celebra con esta inédita Serenata.

La Companyia Hongaresa, fundada por Lluïsa Cunillé, Lola López y Paco Zarzoso en 1995, lleva veinte años de trabajo ininterrumpido de escritura teatral y de puesta en escena. Ha estrenado veintidós piezas que se han representado en teatros como: Teatre Lliure de Barcelona; Sala Valle Inclán del Centro Dramático Nacional de Madrid; Corral de Comedias de Alcalá de Henares, La Cuarta Pared de Madrid; Sala Beckett de Barcelona; Teatro Rialto de Valencia, etc. También ha realizado giras internacionales por Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. Durante todos estos años, la compañía ha cumplido el reto de que cada producción supusiera el estreno de un nuevo texto, ya sea de los autores de la propia compañía, o de otros.

En cada nueva propuesta de la compañía, tanto textual como escénica, late el intento de explorar nuevos campos teatrales. La Cia. Hongaresa ha llevado a la escena tragedias como *Aquel aire infinito* (Premio Nacional de Literatura Dramática en 2010), comedias como *Umbral* (Premio Marqués de Bradomín en 1996), tragicomedias como *El mal de Holanda*, (Premi Abril al mejor texto en 2009), *El alma se serena*, etc. A lo largo de su trayectoria, la Companyia Hongaresa de Teatre ha demostrado un decidido y sólido compromiso y posicionamiento ético y estético; por ello, coincidiendo con su vigésimo aniversario, la compañía elige poner en escena *Serenata para un país sin serenos*, escrita por Cunillé y Zarzoso. Esta obra utiliza ese gran espectáculo de masas que es el fútbol como telón de fondo donde se proyecta el más íntimo y minoritario espectáculo de la vida privada de los personajes.

Serenata para un país sin serenos se estrenará en La Seca de Barcelona, el 20 de Enero del 2015.

2. *Serenata para un país sin serenos.* Una obra que propone un diálogo original entre la palabra y la música.

2.1. Sinopsis argumental.

En el funeral del presidente del equipo de primera división, el Rápido Sport Club, muerto de una manera violenta tras la paliza de unos desconocidos, su segunda esposa y el hijo de su primer matrimonio reciben, en una de las estancias VIP del estadio, las visitas de distintas personas relacionadas con el difunto. Allí acuden, entre otros: el EXPRESIDENTE del equipo, el mayor rival en vida del difunto; la SECRETARIA del fallecido, que sufre de una especie de locura lúcida; un hombre mayor, antiguo amigo del presidente y que fue el último SERENO que tuvo la ciudad. La última aparición será la del ESPECTRO del propio presidente.

2.2. Un dispositivo escénico nuevo que hace hablar a la música.

La MADRE y el HIJO, interpretados por Lola López y Àngel Fígols, dialogan con una intérprete de chelo, Teresa Alamá, que encarnará con su música las palabras del EXPRESIDENTE, la SECRETARIA, el SERENO y el ESPECTRO.

De igual manera que el texto está escrito a cuatro manos, también la música será compuesta en colaboración por Jesús Salvador Chapi y José Alamá Gil. El resultado de este dispositivo será un diálogo entre la palabra y la música del chelo, la cual dará voz a las réplicas del resto de personajes del reparto. Cunillé y Zarzoso han escrito también los textos de las réplicas de estos personajes, textos que constituyen el material del cual partirán los compositores para crear la música.

Convertir las palabras en música supone un reto inédito en el teatro. Hacer dialogar a personajes que hablan con otros que se expresan con música es un salto creativo en el vacío, pero lejos de arriesgar en expresividad, el resultado es de una riqueza insospechada: allá donde la palabra parece no llegar, llega la emoción diáfana que expresa la música; y en los aspectos en que la música encuentra sus escollos expresivos, la palabra y la poesía son capaces de ahondar en la complejidad de los personajes.

Resolver esta alquimia en favor de la intensidad, la tensión dramática y la capacidad de emoción es el reto que los autores se han propuesto. Una música de chelo es la voz de los diversos personajes que dialogan con la MADRE y el HIJO, cuyas réplicas textuales completan la música, la cual a su vez enriquece los parlamentos. El resultado es un espectáculo de vigor y expresividad desbordante, un experimento cautivador.

La escenografía representará el interior frío de una estancia VIP de un moderno estadio de fútbol, representación de la estética del poder, blanca y de líneas rectas, que subrayará el distanciamiento existente entre los personajes.

2.3. Ficha artística.

Autores:

Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso

Dirección:

Paco Zarzoso

Actores:

Lola López y Àngel Figols / Miguel Seguí

Violoncelista:

Teresa Alamá / Aida García

Compositores:

Jesús Salvador Chapi y José Alamá Gil

Espacio escénico e iluminación:

Damián Gonçalves

Vestuario y caracterización:

Josán Carbonell

2.4. La crítica ha dicho:

“El reto de esta pieza es que algunos personajes hablan a través de las notas de un violoncello. Se trata de un interesante código que funciona y completa el cuadro...” (...) “Muy buen trabajo que sale muy pronto de la cartelera y merece más atención del público”.

Jordi Bordes. Diario Punt Avui. Barcelona.

“Remarcable reflexión humana sobre las consecuencias morales de nuestra época”.

Manuel Pérez. “Entreacte. Barcelona”

“Serenata para un país sin serenos es un claro ejemplo del ‘menos es más’: sólo los hace falta dos sillas y un atril como máxima escenografía, un texto contundente que explica aquello que las apariencias esconden, y unos buenos intérpretes que lo hacen realidad”.

Oriol Osán. “Núvol”. Barcelona.

“Serenata para un país sin serenos” de un enorme simbolista a medio camino entre cinco horas con Mario y una obra de Bernhard”.

La Vanguardia. Eduard Moliner.

“Y cuando se ponen por medio autores como Cunillé y Zarzoso, lo que puede pasar es que las palabras se transformen en música. Y no me refiero a canciones, sino a partituras (creadas por Salvador Chapi y José Alamá) con muchas notas, pero ninguna letra visible. Estos húngaros son sorprendentes”

Qué fem. La Vanguardia.

DIRECTO

ENVÍA TU PREGUNTA AL CRÍTICO TEATRAL DE EL PAÍS | actores, libros... »

El alma se serena

• La compañía Hongaresa de Teatre hace la autopsia poética y musical del presidente de un club de fútbol, pródigo en prestidigitaciones financieras

JAVIER VALLEJO | 14 ENE 2016 - 15:55 CET

Archivado en: Paco Zarzoso Crítica teatral Lluïsa Cunillé
Programación teatral Obras teatro Compañías teatro Crítica Teatro

Lola López, Miguel Seguí y la violonchelista Aida García. / DAMIÁN GONÇALVES

- Enviar
- Imprimir
- Guardar

Velatorio del presidente del Rapid Sport Club. Miles de aficionados le cantan, pero nadie le llora. En *Serenata para un país sin serenos*, Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso, dramaturgos de L'Hongaresa de Teatre, hacen la autopsia poética de un hombre prominente, pródigo en prestidigitaciones financieras. A través de diálogos bernhardianos, hablan del finado su segunda esposa y su hijastro, encarnados por Lola López y Miguel Seguí, y un ramillete de secundarios (incluido un testafarro, presidente de una espectral cofradía de serenos), a los que la violonchelista Aida García presta voz a través de su instrumento.

A la calidad de la escritura y la buena factura, dentro de su modestia, de los espectáculos de la compañía valenciana, en esta ocasión cabe sumar la calidad de la composición musical, interpretada con hondura por la joven instrumentista, que con su violonchelo da a hijo y a madrastra réplicas cuyo sentido se desprende del color de la música y de la respuesta recibida. En estos bien acordados diálogos entre voz humana e instrumento, se acusa el salto entre el lenguaje musical, abstracto, y el naturalismo de la lengua hablada, salvo en un par de ocasiones, en una de las cuales Seguí ensaya brevemente el recitativo cuasi operístico, recurso que de emplearse más ascendería dos escalones este espectáculo tan sugerente.

SERENATA PARA UN PAÍS SIN SERENOS

Autores: Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso.

Intérpretes: Lola López, Miguel Seguí. Madrid: Teatro Lagrada, hasta el 17 de enero. Buenos Aires: Teatro Regio, del 22 al 24 de enero. Pamplona: 24 de febrero.

Serenata para un país sin serenos, veinte años alerta

Todo se lo debemos a nuestra afición

Publicado el Sábado 16 de enero de 2016, a las 02:43h

Julio Checa - La República Cultural

Con la pieza *Serenata para un país sin serenos*, Luísa Cunillé y Paco Zarzoso ofrecen una espléndida muestra de algunas de las señas características de una compañía fundada en 1995, que viene proponiendo un lenguaje teatral en permanente búsqueda y, al mismo tiempo, siempre reconocible. En esta obra, que podrá verse en la sala Lagrada de Madrid hasta el próximo sábado, es fácil advertir la impecable factura textual (Luísa Cunillé/Paco Zarzoso), servida con la reposada labor de dirección habitual (Zarzoso) y el no menos eficaz trabajo interpretativo (Lola López), que definen la trayectoria conjunta de estos tres creadores.

Serenata para un país sin serenos, de la compañía La Hongaresa
 Foto: cortesía de la compañía.

Click en las imágenes para ampliar

Autores: Luísa Cunillé, Paco Zarzoso
Dirección: Paco Zarzoso
Interpretes: Lola López, Àngel Figols
Violoncellista: Teresa Alamà
Compositores: Jesús Salvador Chapi, José Alamà Gil
Espacio escénico e iluminación: Damián Gonçalves
Vestuario y caracterización: Josán Carbonell
Producción: Cía Hongaresa de Teatro

Podríamos hablar, por varias razones, de un teatro de cámara en el que a través de sutiles tramas, a veces tan opacas como inicialmente lo pudieran parecer sus personajes, se va desplegando una lúcida e inquietante reflexión sobre un tiempo, el nuestro, en el que la fragilidad de las identidades va adquiriendo peso de manera progresiva. Sin embargo, si esto que propongo pudiera aceptarse, no significaría la puesta en escena de un teatro de lo evanescente, sino antes bien de la pesada consistencia de la incertidumbre. Son ya muchas las obras que esta compañía ha dado a la escena en las que veo corroborarse esta idea. Si el pasado parece desvelarse poco a poco, la mirada de Lola López siempre se pierde hacia un horizonte impreciso. *Serenata para un país sin serenos*, que podría verse como una continuación del trabajo que llegó hace unos años al Centro Dramático Nacional, *Hilvanando cielos* (2013), nos ofrece un inquietante retrato, nada opaco, de dos formas bien distintas de espectáculo, el fútbol y el teatro, que también sirven perfectamente de radiografía social poco esperanzada de nuestro tiempo y de nuestra sociedad.

La historia de poder y corrupción que se nos va descubriendo durante el velatorio de un presidente cualquiera de un equipo de fútbol del montón se hilvana con una reflexión sobre el sentido del teatro (el teatro será un espacio de resistencia moral o no será), y sus formas de degeneración o de abandono. También con la problemática relación del individuo con la masa y, sobre todo, de lo que suponen las masas en nuestra memoria colectiva. El trabajo dramático (más que minimalista, esencial y directo), se apoya aquí en un recurso que además de convertirse en una solución técnica, aumenta los niveles de reflexión metapoética. Se trata de la presencia casi constante de un violoncelo (Aida García) que sustituye a menudo los parlamentos imaginarios, pero previsible, de una multitud de personajes que interpelan a los dos personajes principales, interpretados con notable solvencia por Lola López y Miguel Seguí. Las dos partituras compuestas por Jesús Salvador y José Alamà, tan distintas y ricas en matices, no solo aportan valor diegético a la obra, sino que a menudo contribuyen a dotar de más peso a la palabra, a valorar convenientemente su necesidad, su ausencia o su exceso.

Todavía puede parecer paradójico que autores que reivindican el texto parezcan prescindir de una parte de él, pero ese es un asunto, como el del silencio, que las artes han superado desde hace más de un siglo, especialmente cuando se orientan hacia el ámbito del conocimiento y que, en el caso de esta compañía valenciana, no esconde su deuda con la huella del magisterio de un referente como José Sanchis Sinisterra.

Éxodo

INVITACIONES DOBLES

TEATRO en la Sala Cuarta Pared

FECHAS ANTERIORES

Calendario

ene. 2016						
	m	m	j	v	s	d
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

hoy

Fecha: el Domingo 17 de enero de 2016
Horario: a las 20:00h
Lugar: Teatro LaGrada - c/ Ercilla, 20 - Embajadores- (Madrid)
Información y reservas:
 Teléfono: 91 517 96 98
lagrada@teatrolagrada.com
 Teatro LaGrada

- Ver más fechas pasadas
- ULTIMOS ARTICULOS EN LA MISMA SECCION
- Actuaciones y escenarios
- 40 años de paz, de la Compañía La Abducción
 - Quien no es, no ha, de Janet Perra
 - El niño adefesado, de la Compañía La Tarara
 - Amor de cuentos, de la Compañía Arbolé
- Ver MÁS...

Entre el fútbol y la música

Teatro. Esta noche se estrena "Serenata para un país sin serenos", en el Teatro Regio, con dirección y dramaturgia del español Paco Zarzoso.

Paco Zarzoso. Uno de los autores y directores más destacados de España en Buenos Aires.

TAGS **Complejo Teatral De Buenos Aires, Estreno internacional, Paco Zarzoso, Regio, Teatro San Martín**

0 opiná

202 shares

Juan José Santillán

Por tres únicas funciones se presentará en el teatro Regio del Complejo Teatral de Buenos Aires **Serenata para un país sin serenos**, escrita por Luisa Cunillé y Paco Zarzoso, quien también dirige este espectáculo con su compañía Hongaresa. **Serenata ...** fue programada desde el año pasado por la gestión de Alberto Lligalluppi, anterior director del CTBA, actualmente en manos de Jorge Telerman.

Serenata... integra el universo del fútbol y de la música. En escena se convocan dos actores y una chelista para recrear el funeral del presidente de un club. "Asistimos al duelo de la esposa y el hijo del presidente, y al mismo tiempo al duelo (en la extrascena) de la afición -cuenta Paco Zarzoso- En la obra siempre está esa tensión entre el mundo privado de esta madrastra y su hijastro que tendrán poderosas revelaciones sobre la verdadera personalidad del padre, con el amor, devoción incondicional y sinrazón absoluta de la afición que jalea al presidente fallecido."

La música tiene un lugar predominante en la puesta en escena. Zarzoso explica que "el diálogo entre palabra y música fue el motor de este trabajo. Animamos al público por un lado a descifrar los contenidos semánticos de la música ... y por otro lado a simplemente sentir lo que expresa el violonchelo. Ha sido fascinante el proceso. Sabíamos que la música puede llegar a lugares donde ni de lejos puede llegar la palabra ... pero también, gracias a este trabajo, hemos valorado la palabra como herramienta de despegue."

La Compañía Hongaresa cumple por estos días 20 años de trabajo en continuo, tiempo en el que produjeron un total de 25 espectáculos. Varias obras fueron escritas en conjunto entre Zarzoso y Lúlia Cunillé, una de las dramaturgas más importantes del teatro catalán. "Intentamos desarrollar desde la dramaturgia (somos tres autores en la compañía), la dirección y la actuación espectáculos que sean muy diferentes -explica Zarzoso- Cada nueva obra sea un reto diferente, transitar por diferentes géneros y sus misturas. Por eso hemos creado en estas dos décadas tragedias contemporáneas, tragicomedias, vodeviles políticos; piezas de aliento más metafísico, pero hemos incorporado en nuestros trabajo también lo frívolo."

DÓNDE Y CUÁNDO

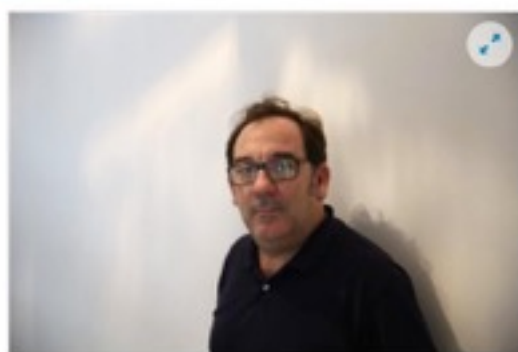
Serenata para un país sin serenos se presentará hoy, a las 21; mañana y pasado, a las 20.30. En el teatro Regio (Av. Córdoba 6056). Entradas desde \$ 110 a \$ 200.

El "teatro ebrio" de Zarzoso

La compañía del español cumple 20 y festeja en el Regio

SEGUIR Corbis Puzoeco PARA LA NACION | VIERNES 23 DE ENERO DE 2014

El director Paco Zarzoso en su última obra Foto: Sebastián Arce

48

Su primera obra, estrenada en Buenos Aires hace algo más de una década, fue *Umbral* y la dirigió Fernando Piernas. Irrumpió así una de las voces más significativas del teatro español, cuya trayectoria comienza a desarrollarse en la década del 90. Paco Zarzoso, de él se trata, creó luego profundos lazos con la Argentina. En algunas épocas ha pasado períodos largos en Córdoba creando algún nuevo texto teatral.

En 2011 estrenó en el teatro San Martín *Milvoscando cielos* dentro del proyecto Directores-Actores. Una experiencia que resultó muy exitosa. Al poco tiempo regresó con su compañía valenciana La Hongaresa Teatro para presentar, en la sala El estreñero, *Aquel aire infinito*, de Lúcia Cunillé.

La Hongaresa está conmemorando sus veinte años de existencia y llega a Buenos Aires para celebrar. A partir de hoy y todo el fin de semana presentarán en el teatro Regio, como parte de la temporada internacional del Complejo Teatral de Buenos Aires, *Serenata para un país sin serenos*, un proyecto que Zarzoso creó con Cunillé y que está interpretado por los actores Lola López y Miguel Seguí y la violonchelista Diana Giot.

"Han sido veinte años en los que no hemos parado de escribir, actuar, dirigir, compartiendo nuestro trabajo con otros creadores -explica Zarzoso. Veinte años de búsqueda y de equivocaciones, veinte años mostrando nuestros textos y nuestras puestas a públicos muy diferentes. Y lo más importante: en cada espectáculo proponiéndonos un nuevo reto dramático o escénico. Esto nos ha animado a trabajar con todo tipo de géneros teatrales y sus mezclas. Hemos creado cabarets políticos, tragedias postdramáticas, comedias tristes, tragicomedias... Obras en las que han convivido los juegos de magia con la poesía y la hipnosis. Hemos mirado a los griegos, a Ibsen, pero también al western... Teatro y cine. Teatro y poesía."

La historia de *Serenata para un país sin serenos* gira en torno a la muerte del presidente de un destacado club de fútbol a causa de una golpiza. Durante el funeral, que se realiza en un espacio VIP del estadio, la segunda esposa del hombre y su hijo recibirán a familiares, compañeros, amigos, hasta que la aparición de algo inesperado provocará una tensión particular. El fútbol y el teatro se mezclan en este espectáculo.

La pieza propone, además, un diálogo entre la palabra y la representación sonora. Según el autor y director, "es un diálogo fascinante, ciertamente. Hay momentos en los que la música, gracias a su eficacia para la emoción y la sugerencia, llega a lugares adonde no puede llegar la palabra. Pero, por momentos, también la palabra, gracias a la poesía, puede volar muy alto. En una época como la nuestra, en la que vivimos tan pendientes de los celulares, de la inmediatez de las imágenes que entran en nuestras vidas a través de la televisión, de las redes sociales, y en la que nos hemos vuelto todos un poco sordos, necesitamos de la palabra y de la música. Escuchar".

Desde hace unos años a Paco Zarzoso le gusta hablar de "teatro ebrio" a la hora de definir aspectos de su construcción dramática. "Desde *Milvoscando cielos*, todas las obras que escribí podrían tener el cuño de teatro ebrio... Personajes intensos por la ebriedad. Ebrios de vino, de poder, de piedad, de miedo, de amor, de venganza. Esa ebriedad unida a las atmósferas ebrías me ha ayudado a crear un teatro con una cierta intensidad y tensión dramática. Y también un teatro que, de alguna manera, despega de lo coloquial."

Serenata para un país sin serenos

Compañía Hongaresa Teatro

Teatro Regio, Córdoba 6056

Hoy y mañana, a las 21, y pasado mañana, a las 20.30

LA NACION | Espectáculos

Espectáculos

Llega la Companyia Hongaresa de Teatre

Martes 19 de Enero | 00:06

Los catalanes presentarán la obra *Serenata para un país sin serenos* este fin de semana en el escenario del Teatro Regio.

Aa Aa

Llega la Companyia Hongaresa de Teatre

Por tres únicas funciones arribará a Buenos Aires la Companyia Hongaresa de Teatre, de Cataluña, que presentará la obra *Serenata para un país sin serenos*, de Lluís Cunillé y Paco Zarzoso, dirigida por Zarzoso y actuada por Lola López, Miguel Seguí y Diana Criot (violonchelo), sobre el fútbol como espectáculo de masas. El espectáculo se podrá disfrutar el viernes, el sábado y el domingo en el Teatro Regio.

Dentro de las exploraciones de nuevos campos teatrales de la Companyia, la obra propone un diálogo entre palabra y música, para transitar por el funeral del presidente de un club de Primera División, e interactúan con el difunto representado por los sonidos de un chelo.

"Teatro y música están completamente hermanados por su relación con la temporalidad, con la tensión y con el misterio, siempre han ido unidas... Posiblemente estamos más cerca de la música que de la literatura, para que una obra teatral funcione ha de tener sin duda una buena partitura musical", expresó el director de la pieza, Zarzoso.

-¿Cómo es el vínculo entre un espectáculo de masas como el fútbol y otro más acotado y quizás elitista como el teatro?

-Se podría decir que un buen partido de fútbol es el que tiene la mejor dramaturgia (casual y elegida) de manera que el público está atrapado hasta el último momento; teatro y fútbol buscan mantener en vilo al espectador desde el principio al final.

-¿Música en vivo o grabada?

-Es muy importante que la música sea en directo, porque el violonchelo interpreta a personajes que dialogan en un presente absoluto; la música es diferente en cada función, según lo que los tres intérpretes (actores y músico) vivan en esa representación.

Funciones el viernes 22 y el sábado 23 a las 21 y el domingo 24 a las 20:30. Teatro Regio, Córdoba 6066.

Me gusta A 61 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

Más populares de Espectáculos

Llega la Companyia Hongaresa de Teatre

Los catalanes presentarán la obra *Serenata para un país sin serenos* este fin de semana en el escenario del Teatro Regio.

La misteriosa "separación" de Matias Alé

La celebración por la TV Pública

The revenant

TripTank llega a Comedy Central

CULTURA & ESPECTÁCULOS

VIERNES, 22 DE ENERO DE 2016

TEATRO - EL ESPAÑOL PACO ZARZOSO, DIRECTOR DE LA COMPANÍA HUNGARESA DE TEATRO

"Necesitamos espectadores sensibles"

Presentará *Serenata para un país sin serenos*, que utiliza el mundo del fútbol para abordar las relaciones afectivas.

Por Cecilia Hopkins

Hace exactamente 20 años, en Valencia, España, la Compañía Húngara de Teatro nació de la reunión de tres dramaturgos: Paco Zarzoso, Lola López (también actores y directores) y Lúisa Cunillé. Desde entonces, el grupo ha estrenado 24 obras en formatos completamente diferentes. Escrita por Zarzoso y Cunillé, *Serenata para un país sin serenos*, la última producción de la compañía, ofrecerá solamente tres funciones en el Teatro Regio (Córdoba 6056) hoy y mañana a las 21, y el domingo a las 20.30. La próxima semana, la pieza se presentará en un espacio al aire libre en la localidad cordobesa de Unquillo.

"Pensamos que hacer teatro era una forma de profundizar nuestra amistad-épica Zarzoso en la entrevista con Página12-, y comprobamos que tres imaginarios diferentes aportan retos dramáticos también muy distintos si no se reñen fórmulas: hemos escrito comedias tristes, vodeviles políticos, tragedias, obras con trucos de magia..." enumera el director. En esta oportunidad, *Serenata...* se adentra en el mundo del fútbol para hablar, entre otras cuestiones, de la complejidad de las relaciones afectivas: ¿Cuántas personas hay -parece preguntarse la pieza- que podrían afirmar que sienten por otros el amor incondicional que despierta un equipo de fútbol?

La pieza comienza en el velatorio del presidente de un importante club de fútbol, muerto en una gólibza callejera. En el mismo estadio, en una sala próxima adonde está expuesto el cuerpo, conversan el hijo y la segunda esposa del muerto. Ninguno de los dos está demasiado seguro de haberlo conocido cabalmente. Lo que sí saben es que ambos tienen una vocación humanista y ética que los aleja de la apatía de dinero y poder que signó la vida de aquel. Aunque de diverso modo hayan aceptado venderse.

-¿Cómo es escribir de a dos?

-Tenemos con Lúisa siete obras escritas de ese modo. Es una aventura. Pactamos algunas reglas -una situación, unos personajes, un mínimo de estructura dramática- y cada vez el juego se ha vuelto más complejo. La partitura textual sale de lo narrativo para acercarse al ritmo, a lo musical y así abrimos las puertas a lo poético.

-¿Qué valor tiene la música en el montaje?

-La música introduce el sentimiento de lo inefable. Creemos que la música puede llegar más allá que la palabra. El registro del violonchelo se parece al del ser humano. Como este instrumento, podemos pasar del tono más grave y oscuro al agudo luminoso y metafísico. En la pieza, la música no tiene una función ilustrativa sino que asume varios personajes. Por eso necesitamos espectadores sensibles que puedan interpretar esta propuesta.

-¿Por qué eligieron hablar sobre el mundo del fútbol?

-El teatro es el gran territorio de las tensiones. Y el fútbol también. Las grandes obras teatrales pueden compararse con este deporte porque el público tiene la impresión de que todo puede cambiar hasta último momento. Nosotros queríamos hablar acerca de lo íntimo y lo privado en las relaciones amorosas. Por eso nos pareció interesante contrastar este tema con un espectáculo masivo. Así, en la tensión de estos personajes sensibles se da el paréntesis de que no pueden sentir el amor incondicional que sí tiene la afición por su equipo.

-Hay varios puntos de contacto con *Hamlet*...

-Sí. El presidente del equipo tiene un poder comparable al que tiene un rey. Y en ese reino suyo hay también algo que huele a podrido. El espectro del padre aparece también y así el espectador, junto con el hijo, conocerá los mundos oscuros de este personaje, cercano a las finanzas y el poder, dado que la obra también habla sobre la corrupción del fútbol.

-Hay un lazo equívoco entre el hijo y la segunda esposa del muerto...

-La relación entre ellos es compleja. Hay algo del mito de Fedra allí, porque se puede suponer que hay también una relación de amores. Pero coinciden en un impulso humanista y ético. Como director, el hijo cree en un teatro esencial alejado de la mentira. Y ella, como arquitecta, tiene la voluntad de proveer felicidad, darle al ser humano lo que ella llama "un cobijo para la intemperie".

-¿A qué alude el título de la obra?

-En *Serenata para un país sin serenos* hay un juego de palabras. *Serenata*, por tratarse de música nocturna, relacionada con lo amoroso. En cuanto a la figura del sereno, puedo decir que durante el franquismo, eran ellos quienes tenían las llaves de las casas. Eran seres nocturnos y, muchas veces, chivatos del poder. Por otra parte, la serenidad es uno de los anhelos de todos los que compartimos esta sociedad angustiada que convive con fantasmas individuales y colectivos.

* *Serenata para un país sin serenos*. Teatro Regio (Córdoba 6056) hoy y mañana a las 21, y el domingo 24, a las 20.30.

Zarzoso, uno de los fundadores de la compañía. Habrá funciones desde hoy en el Teatro Regio.

Imagen: Rafael Vidal

DOSTOIEVSKY
CRIMEN Y
CASTIGO

ILUSTRADA POR

Qué síntesis la de Victoria. Muchas gracias hermana. En verdad aún no puedo creer que existan seres en este planeta inmundo de humanidad, que viajen a esta Córdoba inmunda de humanidad también, solo para decir que el ser humano es el ser más inmundo del planeta y que no tiene salvación mientras exista el "plástico". Que lo hagan con tanta humanidad encima, que da vergüenza recibirles en un patio, una parra y cuatro luces que apenas iluminan, porque Lea lo hace posible. Que suerte la nuestra poder juntarnos a llorar la pena de ...

**Esto es lo que escribió Victoria Marquez:
Hola Marcelo!!!**

Te escribo a vos y también a Paco. Prometí enviarle a través tuyo noticias de estos pensadores latinoamericanos que me están volando la cabeza.

La obra de anoche fue descomunal. La actuación de Lola y la de Miguel estupendas. Y el texto. Joder el texto. Acostumbrados, como quiere el sistema que nos acostumbremos, a la cultura del vídeo clip, que maravilloso encontrar texto, y qué texto.

Me quedaron resonando varias cosas. Una de ellas la alusión a la "vieja Europa". Eslovenia (o es Estonia donde el hijastro quiere montar su teatro???) es la Isla Desconocida de Saramago de su Historia de la Isla Desconocida... es decir el lugar de las utopías, el lugar donde aún el arte puede dar batalla al perverso y pervertido sistema capitalista. Y esa vieja Europa, esa alusión, esa frase, para mí fue como una daga. Un cuchillo clavado en mis vísceras. Los recuerdos de la abuela Lola (ayer se lo comentaba a Paco), su viaje a América, la tristeza de hablar en presente cuando el pasado se lo había comido ya todo, me llenan de angustia. América era el porvenir y ella no pudo encontrarlo. Quedó amarrada en un presente continuo de Motril y Salobreña. Ya esos pueblos eran la vieja Europa pero nosotros los nietos no lo presentimos así. Vaya a saber porqué nosotros viajamos para allá buscando las raíces y ellos vinieron para acá pero en realidad se quedaron allá, almas en pena, pura castañuela y desarraigo. Sí, la obra de anoche me hizo sentir el desarraigo. Todos somos como Lola: arquitectos frustrados de nuestro propio destino. ¿Qué es el destino? Una catedral, un teatro, luces y sombras de cada vida, un viaje

hacia América, el regreso a España... ¿Qué buscamos? ¿Qué buscaba Dolores Alonso? ¿Solo salvarse del hambre? ¿Qué es el hambre? "Sobrevivir" dijo Lola a Miguel anoche.

Pero, ¿De donde viene lo que conocemos, lo que sentimos? ¿Cuánto tenemos de auténtico, cuánto de construido? ¿Yo no soy acaso mi abuela, si hice el mismo viaje aunque al revés y tengo su misma nariz y visto de negro como en Motril, pero en Córdoba y yo no sé si esta Córdoba es la de acá o la de allende el mar y tengo la misma maldita nostalgia (morriña decía ella) por el Darro, el Genil y por ese barco que no nos llevó a ninguna parte? ¿Adonde está ese barco? Quizás en ese muelle: veo que Lola me estira su mano. Me pide una tarjeta de crédito.

El mundo sintetizado en una tarjeta de crédito. Somos si somos deudores. Consumir o no consumir ese es el problema. Hamlet dado vuelta, joder. Cabeza para arriba. Viva Macri.

El final de la obra me pareció colosal. No pudo Lola construir su catedral pero pudo consumir a fondo la tarjeta de crédito. Nuevo Dios, la tarjeta. El Becerro de Oro por siempre y para siempre. El que no la tiene está muerto. Es un consumidor frustrado, un ciudadano sin ciudad, un vagabundo de las sombras, un excluido, un deportado. ¿Cuántos deporta hoy Europa? Finlandia y Suecia largan cifras: 40 mil, 20 mil. Todos a Turquía... ¿Qué van a hacer los turcos? Van a volver a tomar Constantinopla pero al revés de 1453: van a tirar a todos los sirios al mar. Eso creo. Que sobreviva el más fuerte, el que sepa nadar y al traste con todo. Darwin a fuego.

El cello lo dijo todo también, especialmente el amigo: "donde está tu tesoro está tu corazón."

Le dije a Paco que le enviaría textos y vídeos de Enrique Dussel, Aníbal Quijano y Walter Mignolo, pensadores de esta corriente denominada decolonial que a mi me tiene desencajada porque, me parece, van al hueso del problema de América (y quizás del mundo) al reconocer que es en la Modernidad cuando el mundo queda atrapado en las redes capitalistas del mercadeo, de los fetiches del consumo, de la mierda que hasta hoy horada nuestras vidas y nuestros países. Y en la mierda de la Razón otro dios del Olimpo europeo.

Un lujo poder estar en Unquillo viendo tamaña obra. Cuánto duelen estas memorias, que como dice mi amiga Beatriz, son "memorias de las dos orillas". Sentir voces de la península es como volver y revolver todas las historias.

Espero puedas enviar a Paco estos datos: Cariños y gracias querido hermano por todo!!!!

Victoria Marquez

Teatro La Companyia Hongaresa celebra sus veinte años con el estreno de una nueva obra, en torno al mundo futbolístico, en la que las cosas no son lo que parecen

Un club metafórico

EDUARD MOLNER

Los tres vestidos de negro, el hijo del difunto, la segunda mujer del difunto, y una intérprete de violonchelo quien, a través de su música, es muchos personajes al mismo tiempo: el antiguo presidente, la secretaria del presidente muerto, un sereno, o el mismo espectro del presidente. ¿Presidente de qué? De un club de fútbol. ¿Hay ningún cargo público más prestigioso en un país relleno de "políticos de mercado", como los llamaba Mano-

Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso han creado, como en otras ocasiones, una obra llena de simbolismos

lo Vázquez Montalbán? La cima social es la presidencia de un club de fútbol. La viuda había sido una arquitecta prometidora a quien el presidente había abierto puertas; al hijo, director de escena emergente, el padre le había producido espectáculos. Ahora los dos tienen que velar al presidente muerto, en el palco presidencial del nuevo campo de fútbol. El Ràpid Sport Club era un club modesto pero, gracias a la energía del presidente, su viuda está muy contenta de poder decir que "el equipo que preside mi marido se encuentra a las puertas de Europa, muy cerca de competir con los mejores equipos de Europa".

Serenata para un país sin serenatos es una pieza de aire bernhardiano concebida desde y para la metáfora, con personajes que si no son caricatura es porque se han construi-

'Serenata...' es como un cruce de 'Cinco horas con Mario' de Delibes con el teatro de Thomas Bernhard

do desde una contención que no podemos ver en ningún lugar en la realidad política y social de hoy. Madrastra e hijastro desgranar sus existencias y describen al marido y padre desde la necesidad de explicarse el porqué de sus propias decisiones, el porqué de haber aceptado y haber sido cómplices de la trayectoria de un hombre que no tuvo otra fe que la del enriquecimiento especulativo. Una especie de *Cinco horas con Mario*, de Delibes, sumada a *El presidente* de Thomas Bernhard, pero

Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso
Serenata para un país sin serenatos

LA SECA / ESPAI BROSSA

Del 21 al 31 de enero
Dirección: Paco Zarzoso
www.laseca.cat

Arriba, Lluïsa Cunillé, abajo, Paco Zarzoso, autores de la obra que se estrena en La Seca. Ambos fundaron en 1995, junto con Lola López, la Companyia Hongaresa, que ahora cumple veinte años

RODOLFO MACHADO

concebida en el contexto de la hongarona fallera.

Ella quiere un whisky, lo pide con insistencia, un whisky para soportar el velatorio, para encajar los pésames, para flotar con el alcohol por encima de un mar de hipocresía que no es otra cosa que una inmensa red de intereses en el vértice de la cual se situaba su marido. ¿Por qué si no, ella, de orígenes humildes, había conseguido tanto trabajo para su despacho de arquitectura? Podemos sospechar que algún fallo en la máquina corrupta ha llevado a su marido a la muerte, apaleado como un perro callejero.

Quien conoce los secretos es, como su nombre indica, "la secretaria", un personaje encargado de esconderlo todo, todas aquellas transacciones materiales y carnales que debían quedar al margen de la luz. Ella, como nadie, conoce esa naturaleza del finado, "tu marido, tu padre, mi jefe / a pesar de todo / fue un perdedor / perdió todas las oportunidades / de que lo amasen de verdad." Secretaria y esposa han conocido profundamente a quien se acaba de marchar, y pueden explicar muchas cosas de este hombre del fútbol, son el refugio de la manera de hacer de un país entero, porque como dicen las dos, "eso es el fútbol / amor y devoción / incondicionales / sinrazón absoluta / inconsciencia colectiva".

Ante de todo eso, en el otro extremo, un hijo que ha escogido el teatro para expresarse, pero se tiene que marchar al extranjero porque su programa no tiene cabida en su propio país: "Aceptemos sin miedo / y con gran anhelo / que este mismo teatro / nos devuelva lo mejor / y lo peor de nosotros mismos". Enorme simbolismo en el final de la pieza, una potencia significadora que ya vimos en aquella profesora que busca en *El burdel* (2010), abandonando trabajo, desanimada, descreída, escéptica hacia los valores que había tenido en otro momento.

La Companyia Hongaresa, formada por Lluïsa Cunillé, Paco Zarzoso y la actriz Lola López, celebra con esta puesta en escena veinte años de trayectoria, y también con una conversación pública, el 27 de enero, con invitados como los dramaturgos Josep Maria Miró, Marc Artigau, Rodolf Sirera y Albert Lladó, y la actriz Lina Lambert, compañera de muchas aventuras creativas de la Hongaresa. Y Paco Zarzoso, director y coautor de *Serenata para un país sin serenatos* con Lluïsa Cunillé, impartirá un curso en el Obrador de la Sala Beckett. |

PROFESTES

La primera divisió futbolística està de dol

Ja és ben curiós, això. Sabem que el futbol ocupa un lloc important en la vida de molts i moltes de vosaltres. Però que ocupi alhora des dels nostres espais esportius ja resulta menys freqüent. Tot i que les circumstàncies d'aquesta doble presència no poden ser més diferents: mentre que al 'Foot-Ball' de Cesc Gelibert tot té aires de celebració, a l'espectacle amb què la Companyia Hongaresa festeja els seus primers vint anys de brillant existència (no us perdeu tampoc les activitats paral·leles amb caràcter

Cunillé i Zarzoso, vint anys jugant al mateix equip.

d'homenatge que han organitzat la Beckett i La Seca) tot té aires d'un insòlit funeral. El president del Ràpid Sport Club acaba de morir. Som a la gespa del camp que tantes jornades glòries ha viscut gràcies a la seva gestió. I la vídua i el fill del finat (tots dos, ben desconsolats) han volgut acomiadar-se del difunt envoltats de vells amics i coneguts: entre aquests, l'últim sereno de la població. Que no vol dir que fos l'últim a emborratxar-se, sinó l'últim que va esmorzar aquell nocturn oficial avui ja completament oblidat. El cas és que, en situacions així, de vegades pot passar que les paraules no surtin.

Però, quan s'hi figuren pel mig autors com Cunillé i Zarzoso, el que pot passar és que les paraules es transformin en música. I no em refereixo a cançons, sinó a partitures (Des creades per Jesús Salvador Chapí i José Alamá Gil) amb moltes notes però cap letra visible. Aquests hongaresos són així de sorprenents! SERENATA PER A UN PAÍS SÍM SERENO'. DE LLUISA CUNILLÉ I PACO ZARZOSO. DIR.: PACO ZARZOSO. INT.: SÒLIA LÓPEZ I ÀNGEL FIGUEROA. VIOLONCEL: TERESA ALANÁ. DATA: FINS AL 31/3. LLOC: LA SECA I SPAIBROSSA, FLASSADERS, 40. NITRO: JRM i G40. TEL.: 933 353 596. PREU: 12€. HORARI: DE DC A DS., 22H, DG., 20H.

PARTITURA MUSICAL TODO RELEYENDO PINTER Diari Avui. Barcelona. 26/01/2015

Una velada inquietante que revela la soledad de todos los individuos. Incluso, de un presidente de club de fútbol que está a las puertas de competir en Europa. Cuanto más himnos suenan, menos humanidad resto al personaje.

El reto de esta pieza es que un montón de personajes (la secretaria , el ex o el compañero de juventud y ex-sereno de profesión) hablan a través de las notas de un violonchelo. Hijo único y segunda mujer mantienen un diálogo similar al de los humanos, mirando siempre la caja de resonancia. En este sentido la intérprete, juega a no estar, a poner la voz con su arco y las cuerdas. Se trata de un interesante código que funciona y completa un cuadro que, de otro modo, podría ser demasiado lineal. El texto, escrito a cuatro manos por Paco Zarzoso y Lluïsa Cunillé, bebe de las pausas llenas de sentido de Harold Pinter. Aquellos silencios, o fragmentos de conversación no escuchados, son los que tiene que imaginar el espectador para que cada uno se haga la composición dramaturgica a medida. Las reflexiones sobre el teatro, con un tono más bien catastrofista, también repica en esa insatisfacción (aparente) de Thomas Bernhard.

Muy buen trabajo que sale demasiado temprano de la cartelera y que merece más atención del público.

Jordi Bordes

VELATORIO AL RÁPID SPORT CLUB

Núvol. Barcelona. 26/01/2015

Acaba de morir de forma violenta el presidente de un club de fútbol en horas bajas. Su viuda y su hijo reciben el pésame de diferentes personas relacionadas con el fallecido. La Compañía Húngara de Teatro celebra su 20 aniversario en La Seca Espai Brossa con *Serenata para un país sin serenos*, de Paco Zarzoso y Lluïsa Cunillé, un espectáculo donde se fusiona música y palabra. Hasta el 31 de enero en la sala del Born. Cia La Húngara en La Seca Espai Brossa

Las cloacas del mundo del fútbol enlazadas con las cloacas personales de una familia de altos vuelos, también venida a menos. Un empresario -presidente del club- enterrado de dinero, una mujer arquitecto que vive a su sombra y al que le caen proyectos como limosna de los conocidos del marido y un hijo díscolo alejado del padre que se dedica a la interpretación y al que le han ofrecido la dirección de un teatro en Eslovenia. Los tres están reunidos alrededor de un ataúd, si bien el primero es dentro, ya fallecido, y destapa la caja de los truenos.

La Compañía Húngara de Teatro, fundada en 1995 por los incombustibles Cunillé y Zarzoso y también por Lola López, dramaturga, directora y actriz, ha escogido esta pieza para celebrar su vigésimo aniversario. Una bonita amalgama de la propia Compañía: los dos primeros lo han escrito; el segundo, además, la dirige; y la tercera se reserva aquí es el papel de VIUDA. *Serenata para un país sin serenos* utiliza este gran espectáculo de masas que es el fútbol como telón de fondo para proyectar lo más íntimo y minoritario de la vida de los personajes.

Porque, justamente, el valor de esta obra son los personajes. A la excelente interpretación de López hay que sumar la de Ángel Fígols, que hace de HIJO, y la de la violonchelista Teresa Alamá, que a través del instrumento encarna 4 personajes más, los que desfilan por el estadio para dar el pésame a la familia del fallecido: el EXPRESIDENTE del club, la SECRETARIA del fallecido, un SERENO y el ESPECTRO del propio presidente, como traca final. Un reto inédito en el teatro: hacer dialogar los personajes expresándose con música, convertir las palabras en notas de pentagrama. Esta apuesta creativa permite ver interactuar los dos actores principales con un violonchelo, que los interpela, los reclama y los responde a roces de arco, a veces desprendiendo melodías, a veces desprendiendo ñigu nyigos, en función del estado anímico o de la pregunta indiscreta.

Serenata para un país sin serenos es un claro ejemplo del 'menos es más': sólo necesitan dos sillas y un atril como máxima escenografía, un texto contundente que explica lo que las apariencias esconden, y unos buenos intérpretes que lo hacen realidad.

Oriol Osan

REMARCABA REFLEXIÓN HUMANA SOBRE LAS CONSECUENCIAS MORALES DE NUESTRA ÉPOCA.

Entreacte. Barcelona. 28/01/2015

“Crematorio”, la referencial novela • la de Rafael Chirbes, pone en marcha sus engranajes narrativos mediante una muerte, la del hermano de un rico constructor hecho a sí mismo, Ruben Bartolomé, subido dentro de una burbuja inmobiliaria rellena de gas corrupto. En “Serenata para un país sin serenos” el detonante también es una vela, en este caso la del rico hombre de negocios , que podría ser Bartolomé o, aún más cerca, aquel Juan Lloris de la trilogía sobre la Valencia podrida que nos regaló Ferran Torrent. El tiempo dirá si este tipo de personajes acaban marcando un canon " noir " para explicar la época de despilfarro que nos ha llevado a la actual cloaca moral y social.

Paco Zarzoso y Lluïsa Cunillé nos presentan un nuevo héroe del dinero fácil, el presidente de un club de fútbol llevado a primera división con pulso firme, asesinado de forma violenta quién sabe si por la misma legión de aficionados que inundan su capilla ardiente con cánticos deportivos de guerras reminiscencias. La desaparición del personaje anticipa el fin de una época - seguro - pero son las secuelas dejadas en los personajes que han rodeado su vida lo que forma el grueso de las desgracias de la trama. La viuda y un hijo de un primer matrimonio orbitan alrededor del cadáver arrufats de culpa por haber vivido en el cobijo de un mundo corrompido y visceral, prisioneros de las dependencias afectivas de un mundo sin afecto.

Compañía Húngara destripa el presente a través de un icono de nuestro pasado más reciente, muy viva todavía en personajes que todos hemos visto y vemos gobernar empresas o instituciones y que, poco a poco, van a parar a las cárceles. Todos nosotros los hemos padecido, tolerado y, en algunos casos, incluso votado, es por eso que la desgracia de los protagonistas, sus pecados y anhelos, son también un poco nuestros. “Serenata para un país sin serenos” se podrá ver en La Seca - Espai Brossa hasta el 31 de enero.

Manuel Pérez i Muñoz

Hace casi veinte años nacía en Valencia la **Compañía La Hongaresa de Teatre**, en 1996, fundada por el actor, director y dramaturgo Paco Zarzoso, la actriz Lola López y la escritora **Lluïsa Cunillé Salgado**. Hace casi diez años, en 2005, publicaban en los **Documents de Teatre del Lliure de Barcelona** un manifiesto en verso libre sobre la tristeza.

Unas letras que, de alguna manera, contravienen cualquier hipótesis de género o perspectiva teatral, en plan comedia, drama, tragedia, farsa... para adentrarnos en la cuerda híbrida de la poesía escénica dibujada entre palabras y silencios. Musicalidad dramática más que drama musical.

"Hay una tristeza esencial
La tristeza húngara
Tristeza por encima
De todas las tristezas
Cada cuál que elija su tristeza
Yo me quedo con la húngara
No es la tristeza del metal
Del enjambre
O la noche dilatada
No es la tristeza de la catástrofe
O las montañas descoloridas
No no hay tristeza que se le parezca
Sólo en las fronteras magníficas del vino
En la ausencia verdadera
Atracan en el duermevela
Las tribus tristes de los húngaros
Y el problema no es haber nacido
No ésa es otra tristeza
Y haré con tu sangre
Tintes para velas
El fuego húngaro
Que inventa abrazos
El fuego más triste
Lujuria en el túnel
Donde el mar a veces llega."

Por entre estos versos libres se manifiesta algún lugar desde donde brota el teatro. Quizás desde "las fronteras magníficas del vino" o desde el lugar de la ausencia que el acto teatral convoca y encarna.

En el VIII FITO (Festival Internacional de Teatro de Ourense) 2015, dentro de la programación ecléctica y comprometida desde un punto de vista sociopolítico y artístico, Ánxeles Cuña Bóveda nos ofreció la posibilidad de entrar en ese universo particular de HONGARESA, con **SERENATA PARA UN PAÍS SIN SERENOS**. Obra de autoría compartida por Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso, en un espectáculo dirigido por éste último e interpretado por Lola López, Angel Figols y Teresa Alamá.

La **SERENATA PARA UN PAÍS SIN SIRENOS**, en el Auditorio Municipal de Ourense, el sábado 10 de

"SERENATA PARA UN PAÍS SIN SERENOS"

CRÍTICA APARECIDA EN
ARTEZ - BLAI
DE ORENSE

octubre de 2015, no pareció despertar grandes pasiones entre el público. Pero es que este teatro tampoco busca esa aclamación unánime. **SERENATA PARA UN PAÍS SIN SERENOS**, igual que la poética teatral de la substracción y la austeridad expresiva de Lluïsa Cunillé, nos coloca ante situaciones reconocibles pero extrañas al mismo tiempo. Atmosferas realistas con un acento

teatral desasosegante. Una dramaturgia que considera el peso de los silencios y los susurros, de los ruidos, los gestos y las miradas, con igual o mayor contundencia que el peso de la propia acción verbal.

Se trata, además, de una dramaturgia que confiere especial importancia a todo lo que proviene de la extraescena. De tal manera que el escenario y la acción visible se convierten en una especie de caja de resonancia en la que hacen eco los ruidos, los movimientos, todo lo que viene de los alrededores. El escenario es como una membrana que vibra no solo por lo que acontece directamente en él sino, también, por lo que acontece o parece acontecer fuera. Y este fuera puede ser, incluso, un fuera del tiempo presente, desde la emanación del pasado o la repercusión del porvenir, de lo inminente.

SERENATA PARA UN PAÍS SIN SERENOS tiene un argumento casi extraescénico: "En el funeral del presidente del equipo de primera división, el **Ràpid Sport Club**, muerto de forma violenta después de una paliza de unos desconocidos, su segunda mujer y el hijo de su primer matrimonio reciben, en una de las estancias VIP del estadio, las visitas de distintas personas relacionadas con el difunto."

En escena presenciamos esa serenata o tragicomedia postmortem en la que comparecen, cual espectros musicales, personas que vienen a despedirse y, a su manera, a honrar o a ajustar cuentas.

Presentes solo están la segunda mujer, la arquitecta, y el hijo, director de teatro. Escuchamos a la afición cantar el himno del equipo y desfilar ante el féretro, a veces también escuchamos algún sonido extraño que proviene de la sala de trofeos. La caja escénica negra y el escudo luminoso del equipo de fútbol proyectado sobre el fondo, difuminándose a medida que pasa el tiempo para mutar en la imagen creciente de un lobo que aúlla, parecen trasladarnos a un no-lugar, a un limbo, como esas salas de los tanatorios. Salas de espera a ninguna parte.

Lo más fascinante de esta **SERENATA PARA UN PAÍS SIN SERENOS**, en mi opinión, es la bien medida proporción de diálogos entre turnos de

acción sonora verbal, de la viuda y del huérfano, y turnos de acción sonora musical con fragmentos de diversas obras arreglados para violonchelo. Una interacción dramática construida a base de la alternancia de turnos de acción sonora verbal y acción sonora musical de violonchelo. Algo parecido a eso que denominamos "diálogo telefónico" en el que solo escuchamos las réplicas de quien está delante de nosotros y adivinamos o intuimos las locuciones de quien está ausente al otro lado del teléfono, a distancia.

Igual que en el denominado "diálogo telefónico", solo se escuchan las palabras del hijo y de la mujer del difunto. El resto de comparecientes al velatorio están ausentes: se manifiestan a través de las notas musicales y del temperamento, tempo, tonalidad, dinámica e interpretación musical.

La dramaturgia establece la convención de una nueva manera de diálogo música-palabra, en la que los tempos y las dinámicas musicales, así como la tensión de la interacción, se ajustan de forma eficaz con el sentido y con la intención de la situación dramática.

SERENATA PARA UN PAÍS SIN SERENOS juega esta baza hasta los límites, con escenas enteras en las que reina esa interacción dialógica, o mejor dicho: dialógicomusical (Dia: a través + Logos: palabra + Música). Escenas dialógicomusicales en las que se producen anagnórisis (reconocimientos y revelaciones empáticas) que, para la recepción, resultan doblemente climáticas debido al misterio del que se invisten, al incorporar el signo verbal, decodificable semánticamente, y los fragmentos melódicos musicales que permanecen en otro nivel de percepción más sensorial. Esas escenas que juegan la convención dialógicomusical trufan la trama y complementan en nosotras/os sensaciones análogas a las que parecen experimentar los personajes de la arquitecta y el director teatral. Sensaciones extrañas como si los locales del club de fútbol estuviesen impregnados por la presencia magnánima del difunto y su cohorte de admiradores. Un padre y un marido que, muy por encima de estos roles familiares, responde al arquetipo del poder.

La luz roja sobre la violoncelista que interpreta un collage de fragmentos musicales, que son las declaraciones de los asistentes que vienen a dar el pésame, aún realza más la naturaleza sobrenatural de estas intervenciones.

Unas intervenciones espectro-musicales que concurren en escenas plenamente dramáticas (protagonista, antagonista, objetivos contrapuestos, etc.). Véase el enfrentamiento entre la esposa viuda y el espectro musical de la secretaria del marido difunto. Los reproches de la esposa viuda a la secretaria encubridora y cómplice de las infidelidades y engaños del marido. Las escenas dialógicomusicales también facilitan la dosificación de la información, reforzando la tensión rítmica de la intriga dramática. El hecho de no escuchar la acción locutiva de las réplicas del personaje corporalmente ausente, pero musicalmente presente, y substituir esa información verbal por una analogía melódica contribuye a esa intensificación rítmica de la intriga dramática. Por

ejemplo, en el caso de esa escena de conflicto entre la viuda presente y la secretaria del difunto ausente, presente solo a través del "médium" melódico, se nos hurta una información importante: la secretaria les trae la noticia de la ruina en las cuentas del multimillonario difunto. Nosotras/os nos enteramos después, cuando esa información echa por tierra otras expectativas creadas. Otra de las delicias de esta "serenata" son las bellas teorizaciones sobre arquitectura y sobre el arte del teatro, sus necesidades y vicisitudes ligadas a las de la mujer arquitecta y el hijo director escénico. La primacía de la mirada y de la piel para el arte del teatro, a decir del joven director escénico. El arte de la habitabilidad sólida, a decir de la viuda arquitecta. Hay, también, un examen de las relaciones paterno - filiales y maritales. Si algo queda patente es que somos seres marcados, por activa o por pasiva, por este tipo de relaciones. La idea de familia como empresa. La necesidad de creer en la familia y sus vínculos para que funcione. Los intereses cruzados...

Todos estos asuntos y otros colindantes nos adentran en el campo de juego en el que las trampas y corruptelas en el mundo de los negocios resultan análogas a los tratos, trampas y corruptelas en el mundo de la familia y sus entresijos. El dinero del difunto multimillonario ya no está en sus cuentas de los paraísos fiscales, para goce y disfrute de la viuda y del hijo. Existe la sospecha de que fueron desviados por el testaferro y hombre de paja del padre a las cuentas de la Cofradía de Serenos, empleo en el que el difunto había ejercido cuando era un joven anónimo.

Un enredo argumental tan extraescénico como el mismo circo fúnebre de los aficionados desfilando ante el féretro del presidente del Ràpid Sport Club. Los ecos de una extraescena que vuelven rocambolesca la escena.

Afonso Becerra de Becerreá.

2.5. Trayectoria del equipo.

Para este montaje la compañía cuenta con la participación de sus tres miembros fundadores. Lola López como actriz, Lluïsa Cunillé como coautora y Paco Zarzoso, como coautor y director, así como con la colaboración del actor Àngel Figols, la violonchelista Teresa Alamá y los compositores Jesús Salvador Chapi y el equipo habitual de la Compañía.

Lluïsa Cunillé (Coautora)

Es una de las autoras más importantes en nuestro país. Recientemente galardonada con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2010. Cuenta con más de 40 obras estrenadas como autora. Participó durante los años 1990 - 1993 en los Seminarios de Dramaturgia impartidos por José Sanchis Sinisterra en la Sala Beckett de Barcelona. En el año 1995 fundó con Paco Zarzoso y Lola López la Compañía Hongaresa de Teatre. En 2008 fundó con Xavier Albertí y Lola Davó la compañía La Reina de la Noche. Sus obras han sido representadas y traducidas a varios idiomas en Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Argentina, etc.

Paco Zarzoso (coautor y director)

Dramaturgo, actor y director. Como dramaturgo ha obtenidos premios como el Marqués de Bradomín, Premio SGAE, Enrique Llovet. Sus obras han sido representadas en importantes teatros del estado, como el Centro Dramático Nacional, Teatre Lliure de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, Teatro San Martín de Buenos Aires, etc. Ha dirigido más de veinte obras que se han podido exhibir en diferentes circuitos.

Lola López (actriz)

Actriz, directora, dramaturga y miembro fundador de la Companyia Hongaresa de Teatre. Licenciada en Arte Dramático por la ESAD, realizó su postgrado en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), en Londres, ciudad donde se formó y realizó durante cinco parte de su brillante carrera actoral. En España, además de trabajar con la Compañía Hongaresa, con la que ha interpretado a más de quince personajes que se han podido ver en muchos teatros del país, ha sido dirigida entre otros, por Irene Papas o Xavier Albertí. Entre otros galardones ha obtenido el Premio de la crítica de Barcelona a la Mejor Actriz.

Àngel Fígols Llorach (actor)

Actor de amplia y reconocida trayectoria. Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de Valencia y Doctor en Filología. Ha trabajado para importantes compañías valencianas de teatro y teatro danza. Entre otros, ha obtenido el premio a la mejor interpretación en 2014 por El gran arco, de la Asociación de Actores y Actrices del País Valenciano. Premio al mejor actor de reparto por “El cuarto Paso” Premios de Teatros de la Generalidad Valenciana. Nominación al mejor bailarín por: “Laika”. Premios de los teatros de la Generalidad valenciana.

Teresa Alamá Izquierdo (violoncelista)

Profesora superior de violoncelo por el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo”, en València. Ha pertenecido a la Orquesta del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, así como a la Jove Orquesta de la Generalitat Valenciana (JOGV), y ha colaborado en la Orquesta Nacional de España, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Valencia, Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Banda Municipal de Bilbao y Banda Municipal de Valencia. Es fundadora y componente del Cuarteto de Cuerda Valencia. Premio Academia Tercer Milenio (2005) en la especialidad de violoncelo, otorgado por la Muy Ilustre Academia Mundial de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades.

Miguel Seguí (actor)

Licenciado en Arte Dramático por la Escuela del Actor de Valencia. Ha realizado cursos de perfeccionamiento del verso (Lope de Vega y William Shakespeare). Completa su formación un curso de guionista IMUP y otro curso de interpretación ante la cámara de la Escuela del Actor. Ha desarrollado su labor actoral para diferentes compañías de la Comunidad Valenciana, como Bambalina Teatre, el centro Dramático de Villarreal(Castellón),Teatre El Micalet o Bramant Teatre. Con esta última, en un montaje nominado a los Premios Max, *Construyendo a Verónica*. No es la primera vez que se enfrenta a un texto de los autores de La Compañía Hongaresa, en particular de Paco Zarzoso, pues participó en *L'ultima paraula* y *Cria cuervos*. Ha estado bajo la dirección de Sergio Caballero, Nacho López Murria, Rafael Spregelburd o Manolo Gil. Como autor y director destacamos sus montajes: *Preciosos muertos* y *No temas al enterrador* que el mismo interpretó.

Aida García Tur (violoncelista)

Titulada superior en 2009 por el conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia en la especialidad de Pedagogía del violonchelo. Compagina la actividad educativa junto a la instrumentación. Ha colaborado con la Joven Orquesta de la Universidad de Valencia, la Joven Orquesta de la Generalidad Valenciana, Collegium Instrumentalle y la Orquesta Sinfónica de Albacete. Ha realizado numerosos cursos y clases magistrales de perfeccionamiento con destacados violonchelistas y ha cursado un postgrado en el Conservatorio Superior de Zaragoza y un máster en investigación musical impartido por la Universidad Internacional Valenciana.

José Alamá Gil (compositor)

Nació en Lliria y adquirió su formación en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo”, en València; Diploma de Primera Clase de Final de Carrera y Premio Mercedes Massi al mejor expediente académico de la promoción. Es autor de numerosas piezas populares y de música de cámara, transcripciones y arreglos para grupos instrumentales. En la actualidad compagina su labor de compositor con la de profesor de la Banda Municipal de València.

Jesús Salvador “Chapi” (compositor)

Nace en Rafelbunyol (1960), y estudia percusión en el Conservatorio Superior de Valencia. Perteneció a la Orquesta Filarmónica de Gran Canarias desde 1981 hasta 1989. Ha colaborado con numerosas orquestas de todo el mundo. Fundador del grupo AMORES, destaca su participación en el PASIC 93, que se llevó a cabo en Estados Unidos, y en las giras por Alemania, Austria, Brasil, Francia, Bulgaria, Grecia, Puerto Rico, Taiwán, Argentina, Uruguay, México, Cuba y Corea.

Josán Carbonell (Vestuario y caracterización)

En 1987 comienza su formación en artes escénicas en el Teatro Español de Madrid. Realiza cursos de maquillaje, peluquería y posticería con, entre otros, Antoñita, vda. de Ruiz, Juan Pedro Hernández, Moncho Moreno y Romana González así como con las mejores firmas del sector. A lo largo de su trayectoria profesional ha realizado trabajos de cine, fotografía, publicidad, moda, radio, pasarela y danza destacando, en el ámbito teatral, los siguientes: Con la compañía Albena Teatre, desde 1994, trabajos de maquillaje y peluquería. Finalmente, destacar sus trabajos de caracterización, figurinista y vestuario con la Companyia Hongaresa de Teatre, desde 2004 hasta la actualidad.

Damián Gonçalves (escenógrafo)

Escenógrafo, iluminador, regidor y diseñador gráfico, cursó estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia, en la especialidad de diseño industrial. Es el escenógrafo habitual de la Companyia Hongaresa de Teatre, para la que ha firmado más de una decena de escenografías.

Antonia Picazo Serna (Comisaria)

Comisaria de los actos del 20 Aniversario de la Cia Hongaresa Teatre. Ha sido directora del Instituto Cervantes de Burdeos de los cursos 2009-2010 a 2011-2012 y responsable de comunicación y actividades culturales de la SGAE en la Comunidad Valenciana y Murcia de 1999 a 2009. En la actualidad trabaja como free-lance en el ámbito de la gestión cultural y el comisariado de exposiciones, siendo las últimas “Jazz y diseño gráfico en la España contemporánea” (Sala Berlanga de la Fundación SGAE de Madrid, septiembre-octubre 2014) y “50 años de cartelera” (Centro Cultural La Nau de la Universitat de València, julio-septiembre 2014). Imparte clases de español a emigrantes y refugiados en la Fundación Ceimigra como voluntaria.

3. Trayectoria de la compañía.

En los diecinueve años de trayectoria La Hongaresa ha presentado sus trabajos en:

Centro Dramático Nacional, Teatre Lliure de Barcelona, Festival Internacional de Sitges, Fira de Tàrraga, Escena Contemporánea de Madrid, Festival Mercosur (Argentina), Festival VEO (Valencia), Feria de Teatro de Huesca, Festival Internacional los Veranos de la Villa (Madrid), Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante, Festival Internacional de Agüimes, Festival Internacional Sevilla Mira al Sur, Festival BAD de Bilbao, Festival Internacional de Artes de Cali (Colombia), MEC Programa 2008 (Uruguay), Festival Internacional de Ourense, T. Bretón (Logroño), T. Cajastur-Oviedo, Teatro Rialto (Valencia), Teatro de Baracaldo, Teatro Zorrilla (Badalona), Corral de Comedias (Alcalá de Henares), Teatro Enrique Buenaventura (Santiago de Cali-Colombia), Municipal de Palma (Palma de Mallorca), Teatro. del Mercado (Zaragoza), Teatro Talía (Valencia) Teatro DUOC de Viña del Mar (Chile), Ciudad de Las Artes de Córdoba (Argentina), El Galpón de Montevideo (Uruguay, Sala Cuarta Pared (Madrid), Sala Beckett (Barcelona), Sala Moratín (Valencia), Sala Nasa (Santiago de Compostela), Sala La Fundición (Bilbao) Sala Canto de la Cabra (Madrid), Sala Bilbo Rock (Bilbao), Teatro La Fundición (Sevilla), Sala Teatro de Los Manantiales (Valencia), Sala Elkafka de Buenos Aires (Argentina), etc.

Premios obtenidos:

- L'AFER: Premio Ciutat de Alcoi 1999 al Mejor Texto.
- UMBRAL: Premio Marqués de Bradomín 1997; Premi Abril 2007 a la Mejor Empresa Productora.
- LA CARICIA DE DIOS, RUANDA 1994: Premio Teatres de la Generalitat 2007 al Mejor Actor.
- EL MAL DE HOLANDA: Premi Abril 2009 al Mejor Texto.