

EDUARD FERNÁNDEZ

TODAS LAS CANCIONES DE AMOR

Un texto de Santiago Loza
DIRECCIÓN: ANDRÉS LIMA

‘Todas las canciones de amor’

**Un viaje emocional entre el drama y la comedia,
entre la vida y la muerte, entre el amor y el olvido**

**“El pasado y el futuro unen sus puntas y ahora soy,
me dejo ser y me mantengo erguida”**

En ‘Todas las canciones de amor’ lo intelectual, lo reflexivo e incluso lo lógico desaparece y aparece de un modo muy profundo lo emocional, lo primitivamente humano. Ese lugar donde uno puede meterse dentro del otro para reconocer lo propio y esa “transformación” no puede explicarse, sucede, ocurre, en el presente.

De hijo a madre. De madre a hijo.

Nuestra MADRE no tiene nombre. Las que sufren, las que buscan con desenfreno percibirse a sí mismas, no tienen nombre, como si através de ese no nombre se pudiese nombrar a todas.

El alzheimer, el olvido, el recuerdo y el amor.

Texto

SANTIAGO LOZA

Dramaturgia

EDUARD FERNÁNDEZ

ANDRÉS LIMA

SANTIAGO LOZA

Producción Checkin Prod.

JOSEBA GIL

Fotografías

LAURA ORTEGA

Comunicación

PEPE IGLESIAS

Dirección

ANDRÉS LIMA

Reparto

EDUARD FERNÁNDEZ

Escenografía y Vestuario

BEATRIZ SAN JUAN

Iluminación

VALENTÍN ÁLVAREZ

Música y espacio sonoro

JAUME MANRESA

Vídeocreación

MIQUEL RAIÓ

Espacio sonoro

ENRIQUE MINGO

Ayte. de Dirección

LAURA ORTEGA

ESTRENO A PRINCIPIOS DE 2023
TEATROS DEL CANAL DE MADRID

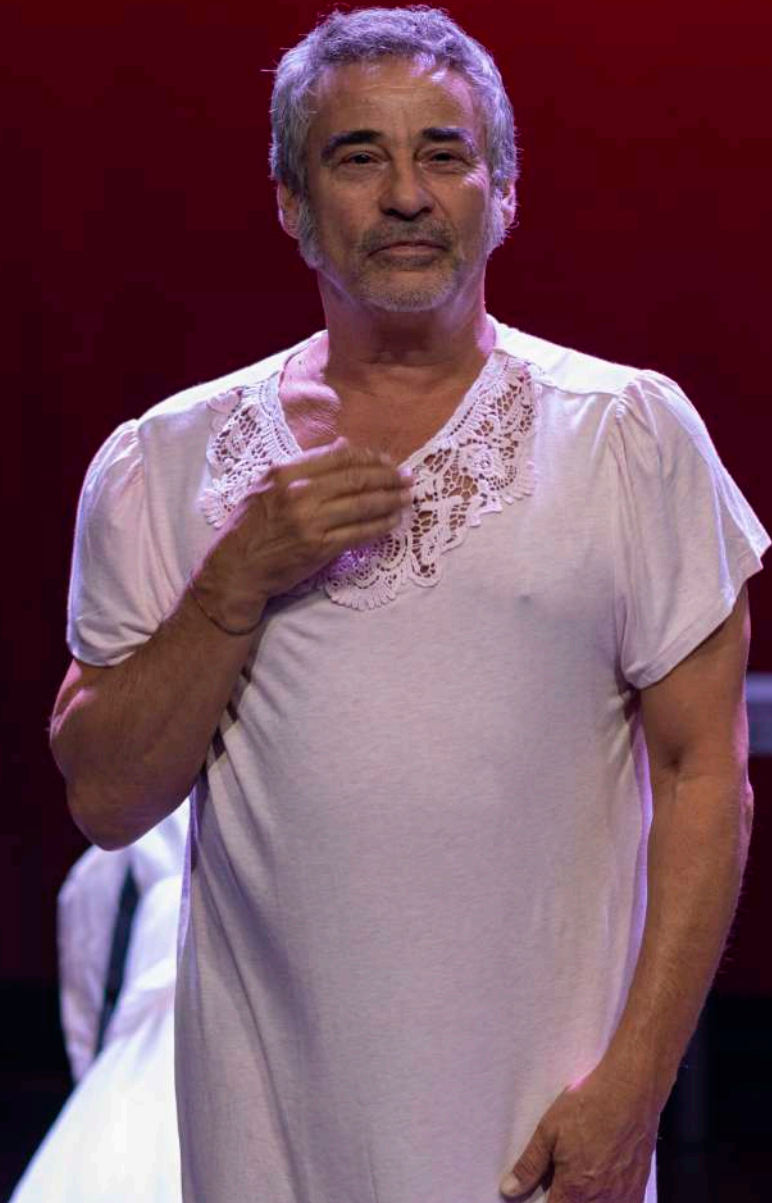
UNO EL PROYECTO

Junto a su habitual equipo de colaboradores, Andrés Lima se puso a trabajar a través de un programa de talleres de investigación en este montaje teatral, una especie de viaje emocional entre el drama y la comedia, entre la vida y la muerte, entre el amor y el olvido.

Un equipo compuesto por Eduard Fernández en la actuación. Beatriz San Juan en la escenografía y vestuario. Jaume Manresa en la música, Miquel Àngel Raió en la videocreación. Valentín Álvarez en la iluminación. Enrique Mingo en el espacio sonoro. Y Joseba Gil en la producción...

Lima, Premio Nacional de Teatro, explica que “intentaremos crear ese mundo difuminado y mágico, tenebroso y “a su manera feliz”, que es la enfermedad del Alzheimer. Pero no es solo eso la función, también es una exploración por la celebración de la vida cuando la vida se acaba”.

Durante un año van a trabajar en una serie de talleres en el que participa todo el equipo artístico, incluido Santiago Loza que hará más personal este viaje.

“Santiago Loza compondrá el texto a partir de las vivencias personales de los componentes del equipo, así como a través de la experiencia de profesionales y especialistas médicos, familiares y personas que lo padecen, y que participarán en los talleres de investigación”, explica Andrés Lima.

A partir de la escritura del autor, la obra nos conduce a una serie de situaciones de un personaje que deambula entre los recuerdos y la realidad, un conmovedor relato que nos invita a reflexionar y a adentrarnos en una realidad sombría.

Con mucha ternura, sin perder nunca el sentido del humor, mediante la poética del

dramaturgo argentino, “hemos comenzado un viaje que culminará en un espectáculo, que se estrenará en Madrid (Teatros del Canal) después de un año y medio (o de toda una vida) de viaje. Entonces empezará otro viaje. Espero que Ana María, de alguna manera, lo vea... y le guste”, cuenta Andrés Lima.

La enfermedad lleva el nombre del neurólogo alemán Alois Alzheimer, que la describió por primera vez en 1906. Dos de cada tres personas en España afirman que tienen o han tenido en su entorno a una persona con alzheimer.

DOS LA VISIÓN DEL DIRECTOR

Un buen día Eduard Fernández me llamó. Me contó que quería hacer un espectáculo sobre su madre, sobre el proceso de alzheimer de su madre. Me dijo que quería hacer de su madre. Ana María.

A Eduard y a mí nos unen muchas cosas: el teatro, pertenecer a una misma generación y compartir las tablas hace ya unos cuantos años. También me dijo que tenía un texto excepcional de Santiago Loza que conectaba directamente con el relato que quería contar. Inmediatamente le dije que sí.

Y empezamos a encontrarnos para armar un posible espectáculo. Al cabo de los meses, Ana María, la madre de Eduardo (ella siempre lo llamaba así), murió.

Paso un tiempo y Eduardo me volvió a llamar. Vamos a hacerlo, me dijo. Por supuesto le dije que sí.

El teatro nos va acompañando, como la vida, como el recuerdo de Ana María. 'Todas las canciones de amor' es el relato de una mujer consciente de que la vida está empezando a cambiar.

De que lo que no entendemos empieza a tener sentido. De que lo más importante es el amor que tiene por su hijo, de que la vida vivida escondió muchas emociones, secretos, de que no nos da tiempo a entender lo que hacemos y menos lo que hacen los demás, nuestras parejas, nuestros amigos, nosotros mismos.

La perplejidad y el asombro recorren su relato, como si estuviera volviendo a nacer. Hacer un pastel es un acontecimiento, levantarse de la cama algo nuevo, sentir que ha vivido muchas veces sepultada por los demás y que lo que realmente le importa es amar, sencillamente.

Pero a Ana María la vida se le escapa. No recuerda bien, o recuerda cosas lejanas y no sabe dónde ha dejado las gafas.

María espera a su hijo, Eduardo.

Eduard es Ana María.

Eduard será Ana María recordando a una mujer que empieza a no recordar.

Sentir, es lo que quieren Ana María y Eduardo y Eduard y yo y todos los que vamos a hacer 'Todas las canciones de amor'.

ANDRÉS LIMA

TRES EL AUTOR

Santiago Loza (Córdoba, 1971) es uno de los autores más significativos del teatro argentino de la post-dictadura. En paralelo a su escritura para la escena desarrolla una fértil labor como novelista, director y guionista de cine.

Es autor de numerosas obras teatrales como 'Amarás la noche', 'Nada del amor me produce envidia', 'La vida terrenal', 'He nacido para verte sonreír', 'Matar cansa', 'Pudor en animales de invierno', 'Todo verde', 'La mujer puerca', 'El mal de la montaña', 'Tu parte maldita', 'Mau Mau o la tercera parte de la noche', 'Yo te vi caer', 'Almas ardientes'. Sus textos teatrales han sido publicados en diferentes volúmenes. Ha publicado

también las novelas 'El hombre que duerme a mi lado' y 'La primera casa'.

Sus obras han sido representadas en los circuitos alternativos, comerciales y oficiales de Buenos Aires y el resto del país. Fue distinguido como dramaturgo en los premios Teatro XXI, Trinidad Guevara y Konex Letras. También fue nominado en diferentes oportunidades a los premios ACE, Teatros del Mundo, Florencio Sánchez y María Guerrero. En cine ha participado con sus largometrajes en numerosos festivales nacionales e internacionales, como Cannes, Locarno, Berlin, San Sebastián, Londres. También es el creador de la serie televisiva 'Doce casas'.

CUATRO PALABRAS DE EDUARD FERNÁNDEZ

En otoño del 2019 viajé a Buenos Aires a ver a un amigo, una noche fuimos a ver un monólogo al teatro (hacia ya tiempo que quería interpretar un monólogo y empezaba a ser una necesidad). Me emocionó profundamente, por su poesía, por su aparente simplicidad cotidiana, por ser lo que para mí es puro teatro. Santiago Loza era el autor, Luis Machín el inmenso actor.

Leí más monólogos de Santiago y hubo uno que me atrapó: 'Todas las canciones de amor'. Me gustó que el título contuviera la palabra amor y el reto de elegir 5 canciones

de amor de todos los tiempos y de nuestra cultura. La protagonista era una mujer, una madre.

Mi madre murió en la primavera del 2020, víctima de la pandemia y del Alzheimer (no pude estar a su lado, viví su muerte desde la distancia).

Hace ya años que conozco a Andrés Lima, que le sigo y le admiro, y es para mí un regalo contar juntos a mi madre, a la suya, a las nuestras, al olvido, a los olvidos, al amor de esas madres y al nuestro, sus hijos. A ese recuerdo.

EDUARD FERNÁNDEZ

CINCO EL TEXTO

[Ella sola, en un espacio familiar, amplio, tal vez blanco. Muchas puertas.]

Esta misma mañana sucedió un hecho curioso.

Al lavarme los dientes, se me partió en la mano el mango del cepillo, se quebró como si se rompiera una rama pequeña, hizo crac. Me quedé perpleja. El ser tarda en aceptar el quiebre de la rutina. Tenía la boca con espuma, el agua corriendo y yo en suspenso... Pensé que debía ser el ímpetu con el que había refregado el cepillo sobre mi dentadura, una fuerza inusual, diferente a la de cualquier día.

También pensé, más allá de lo que dije antes y con esto me contradigo, que la quebradura, en realidad, aludía a un estado, pero no supe a cuál. La quebradura y su misterio aludían a un estado de cosas que todavía no podía ver con claridad. Como sea, me quedé desconcertada. Perdida, frente al espejo. Con el cepillo de

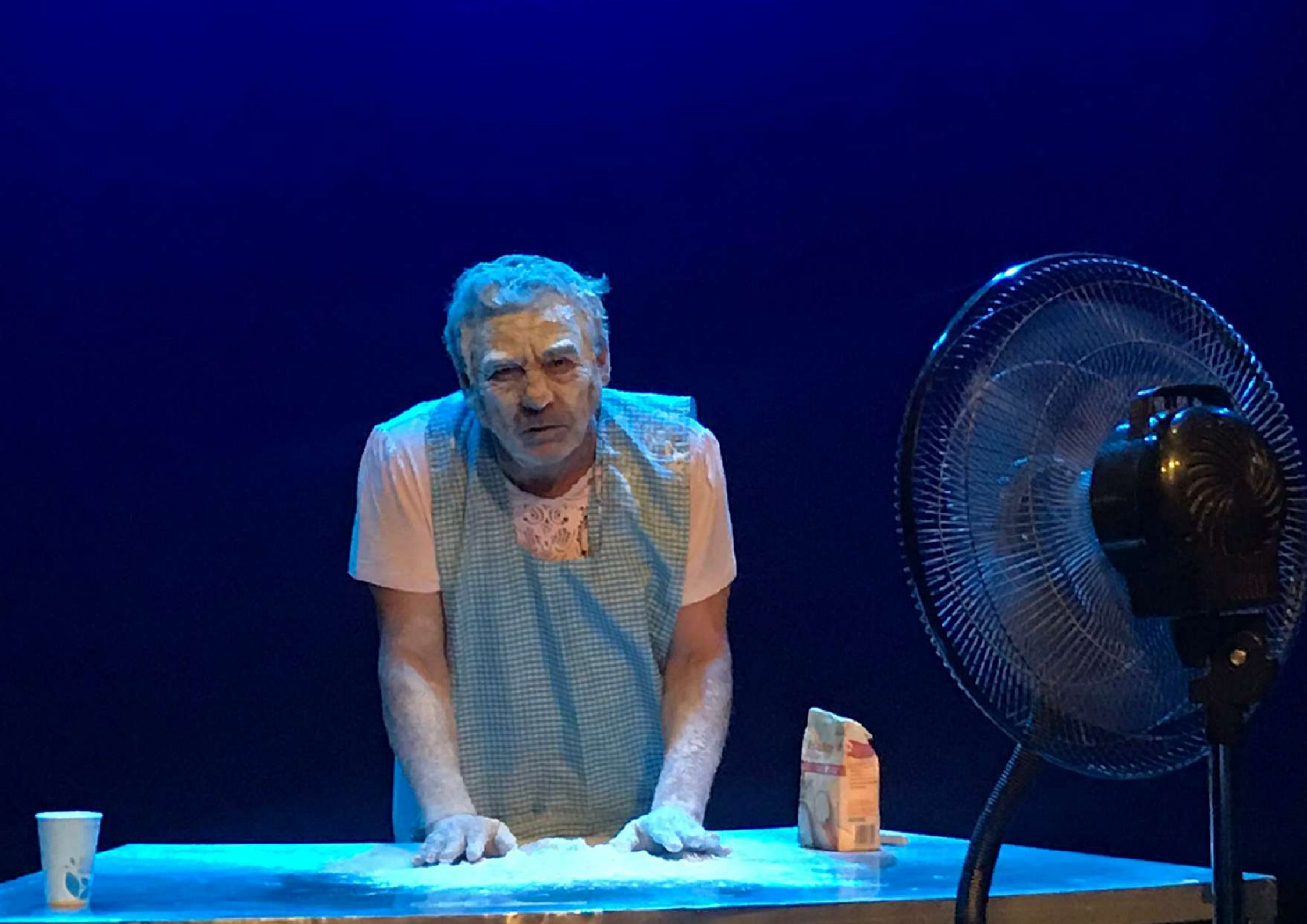
dientes partido, y toda húmeda y sin comenzar a vivir.

[...] cuando algunos elementos del día se repiten, una intuye que se forma, de manera invisible, una trama extraña. Y estamos obligados a entender, a descifrar, de qué cosa está compuesto este misterio.

No se asusten, voy a ir por paso. Despacio, para que no se pierdan. Yo los acompaño. De la mano los iré llevando, como llevaba a Eduardo en los primeros años. Cuando tenía miedo de atravesar pasillos sin luz, lo llevaba de la mano, en silencio, y él se aferraba con la débil fuerza que tenía y podíamos avanzar. Así los llevaré, de la mano, si me dejan. No me suelten.

Por favor, les ruego que me tengan piedad y paciencia. Vamos a cruzar este día.

Fragmentos de 'Todas las canciones de amor', de Santiago Loza)

SEIS EL EQUIPO

**SANTIAGO LOZA · ANDRÉS LIMA · EDUARD FERNÁNDEZ ·
BEATRIZ SAN JUAN · VALENTÍN ÁLVAREZ · MIQUEL ÁNGEL
RAIÓ · JAUME MANRESA · ENRIQUE MINGO · LAURA ORTEGA ·
PEPE IGLESIAS · JOSEBA GIL**

‘Todas las canciones de amor’ 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.

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 **cinco 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 ‘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.

En su faceta como director y autor teatral, destacan las producciones ‘El montaplatos’ (Sala Matadero de Madrid

2011), '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 A. 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 Pryzwizesca para el Stadsteater de Goteborg, 'Los Máczbez', 'Desde Berlín (Tributo a Lou Reed)', 'Medea', 'El Jurado', 'Sueño', 'Las brujas de Salem', 'People, Places & Things' de Duncan Macmillan. para el Stade Theatrum de Estocolmo y 'Bonheur?' para la Comédie Française, entre otros muchos montajes escénicos.

EDUARD FERNÁNDEZ se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de nuestro país. Estudió mimo en el

Institut de Teatre de Barcelona y comenzó en el teatro con la compañía *Els Joglars*, de la mano Albert Boadella. También actuó en el Teatre Lliure, a las órdenes de directores como Lluís Pasqual; Calixto Bieito o Ariel García Valdés.

Fue con *Los lobos de Washington*, dirigida por Mariano Barroso en 1999, que consiguió su primera nominación al Goya en la categoría de Mejor Actor Revelación. Desde entonces, sus papeles le han valido numerosos reconocimientos: tres premios Goya –Mejor Actor Protagonista por 'Fausto 5.0', dirigida por Álex Ollé y Carlus Padrissa; Mejor Actor de Reparto por 'En la ciudad', de Cesc Gay; y Mejor Actor de Reparto por encarnar a Millán Astray en 'Mientras dure la guerra', dirigida por Alejandro Amenábar–; una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián 2016 por 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez Librero, así como tres

Premios Gaudí y tres Binazgas de Plata, entre otros—.

En televisión se ha transformado en un exorcista, boxeador y ex convicto para sumergirse en el terror de Álex de la Iglesia en '30 Monedas' –Premio Feroz 2021 a Mejor Actor—; o en traficante de drogas en Criminal, la serie de Mariano Barroso –por la que fue nominado a mejor actor de reparto en los Premios Feroz 2020—. También se ha convertido en el inspector Héctor Uría, único superviviente de un accidente en una Central Nuclear, en 'La Zona' –nominado a Mejor Actor Protagonista por una serie en los Premios Feroz 2018—.

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.

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 y grupos**, Juan Perro, Andrés Calamaro, Los Rodríguez, The Gift... Destacan sus trabajos en spots de publicidad nacionales e internacionales.

Por sus trabajos de diseño de iluminación escénica ha recibido los premios Max 2010 por “Urtain” Dirigido por Andrés Lima, Max 2014 por “Un trozo invisible de este mundo” Dirigido por Sergio P. Mencheta, Ceres 2014 por ‘Los Máchez’ y Nominado en los Max 2016 por Rinoceronte de Ionesco.

JAUME MANRESA, compositor, teclista y filólogo especialista en la obra de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Seducido por las artes escénicas, viene colaborando desde hace años con Andrés Lima en sus últimos montajes. Licenciado en Filología Catalana. Miembro fundador de la banda de pop Antònia Font desde 1997 hasta su disolución en 2013. Participa en todos sus discos y giras de conciertos. Paralelamente se interesa y adentra en el mundo de la danza y el teatro. Desde 2014 trabaja

habitualmente con Andrés Lima en sus montajes.

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.

JOSEBA GIL inició su trayectoria profesional como productor de teatro en el año 1991 en Teatro Geroa, con quien produjo hasta el 1998 10 espectáculos de diferentes autores nacionales como 'Rezagados' de Ernesto Caballero, 'Por mis muertos', de Alfonso Zorro, Sergi Belbel, Pepe Ortega, Ernesto Caballero, entre otros.

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 'Copito de nieve', 'Hamelin', 'Penumbra', 'El montaplatos', 'Alejandro y Ana'

Ha coproducido éxitos como 'Shock: el Cóndor y el Puma', espectáculo en Colaboración con El Centro Dramático Nacional, dirigido por Andrés Lima, premio nacional de teatro 2019.

También es socio de Teatro de la Ciudad, 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.

Junto con Cornejo Films produce 'Hablar por Hablar', basado en el famoso programa de la cadena Ser y estrenado en el teatro Bellas Artes de Madrid en 2018, que ha contado con una exhibición en Madrid y gira nacional de 70 funciones.

En enero de 2020 estrena en coproducción con el Teatro Español el espectáculo 'Prostitución', con textos de Albert Boronat, Andrés Lima, Amelia Tiganus, Juan Cavestany, entre otros. En 2021 acaba de producir 'Shock 2: La Tormenta y la Guerra', en coproducción con el CDN.

Contacto

Distribución · Checkin Producciones

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

Comunicación

Pepe Iglesias · elNorte Comunicación ·
+34 609 493 363 ·
pepeiglesias@elnortecomunicacion.com
elnortecomunicacion.com

