

LA BOHEME

GIACOMO PUCCINI

LA BOHÈME

Una ópera de Giacomo PUCCINI con libreto de Giuseppe GIACOSA y Luigi ILLICA

REPARTO:

MIMI
EVA
MARCO

RODOLFO
GABRIEL
ARCE

MARCELLO
ALEJANDRO
VON BÜREN

MUSETTA
ROSA
GOMARIZ

SCHAUNARD
ÁLVARO
LOZANO

COLLINE
ALBERTO
CAMÓN

BENOIT
ÁNGEL
TREVINO

ORQUESTA Y CORO
HESPERIAN SYMPHONY ORCHESTRA

EQUIPO ARTÍSTICO:

ESCENOGRAFÍA
JUANSEBASTIAN
DOMINGUEZ

VESTUARIO
JUANSEBASTIAN
DOMINGUEZ

ILUMINACIÓN
ENRIQUE
TORO

SONIDO
SANTIAGO
MUÑOZ

DIRECCIÓN MUSICAL
ANTONIO
ARIZA

DIRECCIÓN DE ESCENA
ALBERTO
FRÍAS

LA BOHÈME

LA PRODUCTORA *SINGUS MÚSICA*

SingUs Música nació en 2019 de la colaboración entre sus socios fundadores, Eva Marco y Alberto Frías, con una visión clara: adaptar su pasión por la música a una variedad de formatos y exigencias, creando espectáculos únicos que promuevan la cultura musical con un enfoque en la calidad y el apoyo a colegas de la industria. En 2024, la productora sumó fuerzas con Fernando Trías de Bes, reconocido economista y autor de bestsellers como “La buena suerte” y “El libro negro del emprendedor”.

Entre sus producciones más destacadas se encuentran PAYASO, una obra de teatro musical, que obtuvo el premio al mejor espectáculo OFF del Teatro Musical; CARÁCTER, un espectáculo sinfónico que rinde homenaje a grandes piezas musicales relacionadas con España; THE ROYAL GAG ORQUESTRA, una colaboración inolvidable con la productora Yllana que fusiona música clásica con humor; y MARÍA CALLAS– SFOGATO, en coproducción con SOM produce, que narra la vida de la legendaria soprano. EL AMOR... FALLA presentó a Diana Navarro interpretando piezas famosas de Don Manuel de Falla, y MILENIAL THE SHOW fue una producción audaz protagonizada por los influencers Ger y Tamara García. LA BOHÈME democratizó la ópera llevándola a rincones más íntimos, mientras POR LA CALLE DE LA ZARZUELA y LA VIDA CHULAPA celebraron la herencia musical española con talento local, orquesta y coro en vivo.

Las próximas producciones de la productora incluyen LIVING OPERA SHOW, un innovador recorrido por la historia de la ópera utilizando la última tecnología escénica; BÉCQUER, RIMAS SIN LEYENDA, un musical que explora la vida y obra del genial poeta Gustavo Adolfo Bécquer; y ALAN MENKEN, SINFÓNICO, un concierto homenaje al compositor.

CARTA DEL DIRECTOR *ALBERTO FRÍAS*

Si en el intrincado mundo de la ópera existe, aunque sea un solo título que resuma el espíritu pasional, apoteósico, dramático y emocionante de la lírica, ese debe de ser, sin duda alguna, La Bohème de Giacomo Puccini (1858-1924). La obra se inicia en una buhardilla en el Barrio de Montmartre el día de Nochebuena, pero ese no es el ambiente que se vive dentro de ésta. Marcello, pintor, y Rodolfo, el poeta están desesperados por el frío que “inunda” la habitación y que provoca que Rodolfo recurra a quemar sus escritos en la chimenea. En tanto llega Colline, el filósofo del grupo, que pretende empeñar algunos libros porque la pobreza les atosiga pero que no consigue al estar en estas fechas navideñas, pues en Nochebuena no se aceptan empeños.

Cuando se me ofreció dirigir esta ópera universal, en seguida me llevó a un “cabaret” operístico. Dónde se respira glamour y decadencia. Dónde el frío es insoportable y el calor viene de la tensión sexual. Donde todo el mundo quiere ser rico y luminoso y se encuentran con oscuridades y tinieblas de la pobreza. Es por eso por lo que nuestra acción transcurre en ese decadente cabaret llamado “La Bohème”. Un lugar donde todo el mundo está aceptado y puede dejarse llevar por el humo del tabaco, los números del local y la vida bohemia.

No cabe duda de que La Bohème es una de esas óperas por excelencia que todo aficionado de pro ha de conocer, o al menos, todo ser viviente con algo de cultura ha de acercarse, al menos una vez en la vida, como musulmán a la Meca, a esta ópera italiana de alcance internacional.

PROPUESTA MUSICAL *ANTONIO ARIZA*

La música de "La Bohème" se caracteriza por su riqueza y complejidad, con una amplia variedad de estilos y emociones que se combinan para crear una experiencia musical emocionalmente poderosa. De estructura típicamente italiana, utiliza los leitmotifs, melodías recurrentes asociadas con ciertos personajes o situaciones, para contar la historia y expresar las emociones de los personajes.

La partitura de esta ópera es una de las más emotivas y líricas del repertorio operístico. El Maestro Puccini tenía la habilidad innata de transmitir las emociones de los personajes a través de su música, y esto se hace evidente en los momentos más íntimos de la ópera, verdaderamente conmovedores y que reflejan la esencia del espíritu bohemio.

La propuesta musical se centra en el intimismo frente a las voces de los protagonistas que van narrando la historia de los artistas bohemios. Su trama habla de amistades y amor, alejados de solemnidades y extremas pasiones. Esa intimidad y sencillez es la que se busca en una propuesta musical que evita las sonoridades extremas, brindando a las voces el espacio para desarrollar los matices que permitan narrar la historia.

La ubicación de la orquesta hace que cobre gran protagonismo, con su colocación en escena, otorgándole la capacidad de crear el marco idóneo con el que poder arropar a las voces. Esta cercanía genera una conexión permanente que potencia cada uno de los matices del personaje para transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría y el amor, a la vulnerabilidad y la desesperación.

Se trata de una música atemporal, que sigue siendo, a día de hoy, una de las más populares y conmovedoras del repertorio operístico.

HENRY MURGER Y EL ORIGEN DE LA BOHÈME

«Una tarde lluviosa en la que no tenía nada que hacer, cogí un libro que no conocía: la novela de Henry Murger me golpeó como un rayo.»

Giacomo Puccini

Si existe un sujeto capaz de describir la vida bohemia del París de 1830, es Henry Murger. Conocido como el hombre que inspiró a toda una generación de artistas románticos, Murger ha pasado a la historia gracias a su novela **Escenas de la vida bohemia**, donde pobres, enfermos y desamparados se convierten en los protagonistas de un relato que ha sentado las bases de la ópera La Bohème.

Murger nació en París en 1822 en el seno de una familia humilde, de padre dedicado a la sastrería y madre costurera (¿serviría esto de inspiración para la creación de su personaje Mimi, dedicada al mismo oficio?). Desde niño demostró tener dificultades para los estudios, y su carácter indisciplinado y reacio, sumado a su evidente desinterés por la los oficios co-

rrientes, hizo que, tras la muerte de su madre, decidiese romper con su vida anterior para adentrarse en el entorno bohemio que definió para siempre su destino.

El Barrio Latino de París, se había convertido en la fuente vital de la que bebían los artistas y literatos del momento, un lugar donde Murger encontró inspiración para dedicarse a su verdadera vocación: escribir.

Pasando de buhardilla en buhardilla, Murger se rodeó de un grupo de jóvenes que, como él, vivían aislados del resto de la sociedad y luchaban por mantener ese estilo de vida anárquico y extravagante que les caracterizaba.

El único medio que Murger tenía para sobrevivir, era la redacción de artículos y novelas cortas para los diarios, en los cuales relataba experiencias de su vida cotidiana. Así, publicó en la revista literaria *Le Corsaire Satan*, la primera entrega de **Scènes de la vie bohème**.

Los relatos de Murger tuvieron tanto éxito entre los lectores parisinos, que su autor decidió llevar la historia al teatro, y treinta años más tarde de aquel estreno, Giacomo Puccini escogió la novela como argumento para *La Bohème*, cuyo libreto corrió a cargo de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica.

Giacinto Lucini

Giacinto Lucini

*Corredo sag
di 2 qoo*

PUCCINI, EL GRAN VIVIDOR DE LAS EMOCIONES

Giacomo Puccini ha pasado a la historia por ser el espejo de un cambio de siglo. Su música ha transportado a millones de personas a los escenarios más bellos y trágicos, siendo capaz de fusionar ideas y técnicas jamás encontradas anteriormente.

Puccini nació el 22 de diciembre de 1858 en Lucca, en el seno de una familia que, desde hacía cinco generaciones, habían ocupado el puesto de Maestros de Capilla. A pesar de que de niño no demostró gran talento musical, fue enviado a estudiar con su tío Fortunato Magi para que continuase con la tradición familiar, y más tarde entra en el Conservatorio de Milán, y se va forjando su carácter compositivo.

Puccini vivió aquellos años como un auténtico bohemio. A pesar de sus dificultades económicas, jamás se privó de tener una vida social animada, siendo conocido por su personalidad libertina y mujeriega. Entró en contacto con un grupo de artistas milaneses llamados los Scapigliati, cuya filosofía de vida se basaba en la novela de Henry Murger, **Escenas de la vida bohemia**. Alentados por un espíritu rebelde, criticaban el Romanticismo italiano y la cultura tradicional para reivindicar la conciencia dualística entre el ideal deseado y la cruda verdad, descrita desde un punto de vista realista y casi anatómico. No es difícil adivinar la importancia que este episodio tuvo en la vida de Puccini, ya que su obra contiene muchas vivencias personales que hacen que La Bohème sea especial y única.

En 1884 fallece su madre y el compositor decide fugarse con su amante, una mujer casada con la que llega a tener un hijo llamado Antonio. En 1884 también se estrena su primera ópera, “Le Villi”, con una acogida más que notable entre el público, y el editor milanés Giulio Ricordi le encarga “Edgar”, que termina siendo un fracaso. Sin embargo, con su tercera ópera “Manon Lescaut”, estrenada en 1893 en el Teatro Regio de Turín, Puccini consigue forjarse una fama en el mundo operístico.

Su siguiente objetivo fue dedicar sus esfuerzos al proyecto que, desde sus años de estudiante en Milán, había cautivado su corazón: Escenas de la vida bohemia, la novela de Henry Murger que tanto seducía a los Scapigliati.

“La Bohème”, fue estrenada en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896. Tuvo una fría acogida tanto por parte del público como de la crítica, quienes la catalogaron de: «error de un momento» diciendo que no dejaría «gran rastro en la historia del teatro lírico.» No fue hasta sus siguientes representaciones en Roma y Palermo cuando por fin empezó a ganar una trayectoria y fama universal.

Su éxito con “La Bohème” le permitió componer sus dos siguientes éxitos: “Tosca”, y “Madama Butterfly”. A partir de ahí, la música de Puccini evoluciona hacia un estilo mucho más ecléctico y experimental, aspecto reflejado en sus obras “La fanciulla del West” o “La Rondine”. En 1918, coincidiendo con el final de la Primera Guerra Mundial, se estrena “Il Trittico”, una obra formada por tres óperas de un acto.

Los últimos años de su vida estuvieron fuertemente marcados por las dolencias de un cáncer de laringe, provocado por su adicción a fumar. La composición de su última ópera “Turandot” queda inacabada cuando, el 29 de noviembre de 1924, Puccini fallece en una clínica de Bruselas tras una intervención quirúrgica.

Dos años más tarde, el 25 de abril de 1926, “Turandot” es estrenada en La Scala de Milán. A pesar de que la ópera fue terminada por Franco Alfano, al llegar al pasaje en que Puccini dejó inconclusa su obra, Toscani bajó la batuta y dirigiéndose al público dijo:

«Aquí finaliza la ópera, porque en este punto murió el Maestro».

EQUIPO ARTÍSTICO

ANTONIO ARIZA *DIRECCIÓN MUSICAL*

Antonio Ariza Momblant, distinguido con la Medalla de la Fundación Andrés Segovia por su labor artística, destaca por su versatilidad como director, pianista e investigador. Ha dirigido formaciones como la Orquesta de Córdoba, Kamerata Krondstadt, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Tamaulipas (México) y es director titular del Coro y la Hesperian Symphony Orchestra. Ha actuado en escenarios internacionales como Pekín, Shenzen, Dongying o el Festival Internacional de Úbeda, donde ha realizado estrenos absolutos.

Como pianista, ha ofrecido recitales a solo, con orquesta y de cámara junto a figuras como Raquel Lojendio o Cristina Gómez Godoy. En el ámbito académico, es autor del libro Alfredo Martos: El Maestro y posee una sólida formación: Título Superior en Dirección de Orquesta por el Centro Superior Katarina Gurska (Madrid) con Borja Quintas y estudios de contrapunto, orquestación y análisis con Kuzma Bodrov. Se ha perfeccionado con maestros como Miquel Ortega, Hernández Silva, Ponkin, Pasquet, Aprea y Bohn.

Paralelamente, obtuvo el Título Superior de Piano en el Conservatorio de Córdoba, así como el Máster y Experto en Interpretación por la UNIA, trabajando con Achúcarro y Chiantore. En el terreno lírico, ha participado en producciones de Aida, Nabucco, Traviata, El Barbero de Sevilla o El manojo de rosas. Posee también el Máster en Patrimonio Musical y actualmente es profesor en el Conservatorio Superior “Andrés de Vandelvira” de Jaén, donde compagina la docencia con su doctorado en la Universidad de Córdoba.

ALBERTO FRÍAS *DIRECCIÓN DE ESCENA*

Académico de las artes escénicas de España, director de escena, actor, cantante y autor, estudia en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid y más adelante se licencia con las mejores calificaciones en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD).

Ha podido desarrollar su trabajo en alguno de los mejores escenarios del mundo como el Teatro de la Zarzuela, Centro Dramático Nacional, Teatro Español, Matadero, Teatros de la Gran Vía madrileña, San Carlo de Nápoles, Gran Teatro de Varsovia... y ha estado a las órdenes de algunos de los más notables directores escénicos.

Como dramaturgo y director, ha estrenado más de una treintena de obras, especializándose en el teatro lírico, pudiendo aunar sus dos pasiones: la música y el teatro. Es director artístico de varias compañías habiendo llevado a escena un vasto repertorio de obras clásicas, contemporáneas, musicales e infantiles.

Algunas de sus obras más destacadas son: “EL AMOR... FALLA”, “MILENIAL, THE SHOW”, “MARÍA CALLAS-SFOGATO”, “ZARZUELAPP”, “EL PRINCIPITO EN LOS PLANETAS DE HOLST”, “BASTIAN Y BASTIANA”, “KRMEN-UNA ÓPERA DE RED SOCIAL”, “ROMEO Y JULIETA” ...

REPERCUSIÓN EN LA PRENSA

UNA NUEVA FORMA DE HACER ÓPERA

TELEMADRID

<https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/La-opera-La-Boheme-llega-al-Teatro-Pavon-a-precios-muy-asequibles-2-2550664972--20230413092443.html>

CINE & TELE

<https://cineytele.com/play/noticias/el-teatro-pavon-acoge-las-operas-la-boheme-y-la-traviata-a-un-precio-muy-asequible/>

OPERA WORLD

<https://www.operaworld.es/la-boheme-llega-al-teatro-pavon-de-madrid/>

BROADWAY WORLD

<https://www.broadwayworld.com/spain/article/SingUS-estrena-LA-BOHME-20230412>

MASESCENA.ES

<https://www.masescena.es/index.php/noticias/zarzuela-y-lirica/7959-singus-democratiza-la-opera-con-sus-producciones-en-el-teatro-pavon-de-madrid>

CONTACTO Y CONTRATACIÓN

EVA MARCO

Directora general de SingUs Music

+34 610 080 196

evamarco@singus.es

