

Bitches, Witches
& BOYS
ROSTROS DE UNA VOZ

ESCENIA
ENSAMBLE

Índice

1. Escenia Ensamble
 - 1.1 Misión
 - 1.2 Visión
2. BW&B
 - 2.1 Programa
 - 2.2. Compañía
3. Requerimientos
4. Semblanzas
 - 4.1 Ragnar Conde
 - 4.2 Carla López-Speziale
 - 4.3 Józef Olechowski
5. Contacto

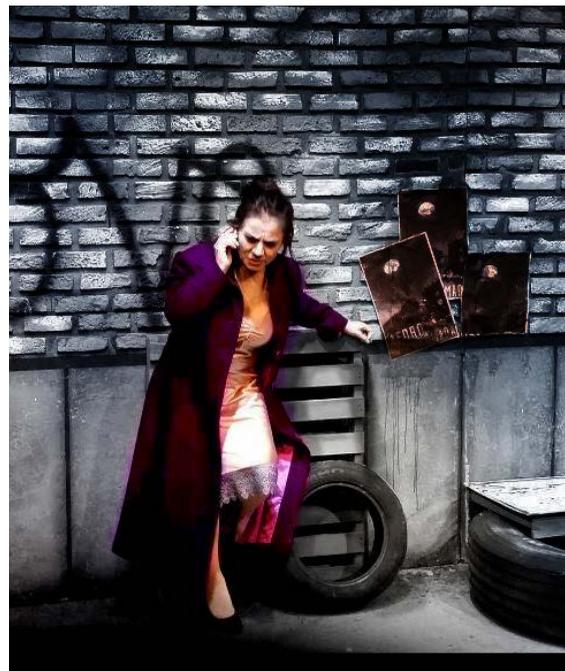
Escenia Ensemble A.C.

Somos un colectivo de artistas multidisciplinarios enfocados en crear, desarrollar, promover y revolucionar la cultura como un medio de transformación social. Desde 2008 nos hemos enfocado a recuperar la conexión con el espectador, rescatando lo mejor de nuestra herencia cultural a través de la creación de nuevas expresiones que potencien el crecimiento integral de nuestra sociedad. A partir de la combinación de las diversas artes escénicas hemos desarrollado proyectos que se han convertido en laboratorios de inserción del arte en la sociedad y creación de público, entre los que destacan: “De Amor y otros Fantasmas” (2008), “El Montaje” (2009), “La Ceguera” (2010), “Del Suicidio y otros Excesos” (2012), *MozART (2013-17, nominada como Mejor Espectáculo Clásico por Lunas del Auditorio 2015 y transmitida por Canal 22), “Amour à Paris” (2014-18), “The Telephone” (2014-18), “La Voix Humaine” (2015) y “Bitches, Witches & Boys” (2016-18) estrenada en The National Opera Center de Nueva York.

Apoyados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la beca “México en Escena”, estamos realizando coproducciones internacionales como “Betly” (México-Italia 2015), “Despertar al Sueño” (México-USA 2016), “Salomé” (México-USA 2017), el estreno en Latinoamérica de “A Streetcar Named Desire”, de Andre Previn (Guadalajara-CdMx 2017 y transmitida por Canal Once) y el homenaje al compositor Mario Lavista con su ópera “Aura”, presentada en el marco del 100 Aniversario del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. Hemos además colaborado con importantes empresas culturales en México como con Ópera de Bellas Artes para la producción de “I Puritani” de Bellini con el tenor Javier Camarena, el Concurso Internacional Operalia 2016 organizado por Plácido Domingo (transmitida por C7 y Medici TV) y las producciones para la Orquesta Filarmónica de Jalisco y de la ópera “Otello”, de Verdi y “Pagliacci”, de Leoncavallo y la ópera “Don Giovanni”, de Mozart para la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Como Donataria Autorizada a nivel internacional, Escenia Ensemble siempre está a la búsqueda de nuevas alianzas, con sedes en CdMx y Guadalajara, y próximamente también en Jalapa y Mérida. ¡Lo invitamos a crear junto con nosotros y formar parte de nuestra comunidad!

Misión

Generar arte multidisciplinario económicamente sustentable que trascienda en los participantes a través de la formación y diálogo continuos, reincorporando a la sociedad en la vida cultural.

Visión

Izquierda arriba:
MozART
2014

Derecha arriba:
La voix humaine
2015

Derecha abajo
Amour à Paris
2016

Izquierda abajo
A Streetcar Named Desire
2017

Ser la empresa cultural líder en la creación multidisciplinaria, así como en la transformación de sus participantes y entorno social a través del arte.

Bitches, Witches & Boys

Poca gente conoce el proceso necesario para convertirse en cantante de ópera. Muchas veces incluso se piensa que sólo se requiere un talento especial, sin tener idea del largo camino que debe recorrerse para convertirse en un gran artista. Más aún, durante las últimas décadas la fama en la lírica internacional se ha centrado en los tenores y las sopranos, dejando las otras voces a la sombra del éxito. Sin embargo, de todas las tesituras de un cantante, no hay una tan polifacética y camaleónica como la voz de mezzosoprano. Para ellas se han escrito desde las jóvenes inocentes a las grandes seductoras, pasando por los niños, guerreros, semidioses, brujas, ángeles y demonios. Son las únicas cuyos personajes no distinguen edad ni sexo, reuniendo en una sola persona todas las habilidades posibles. Y aún así, se les conoce poco fuera del ámbito operístico. Por tal motivo, hemos decidido sacarla del anonimato.

“Bitches, Witches and Boys: Rostros de una voz” es una obra escrita y dirigida por Ragnar Conde para la cantante de trayectoria internacional, Carla López-Speziale, que recrea libremente los recuerdos de la intérprete mostrando la lucha de cualquier artista por incorporar una técnica, dominar su ego, conocerse a fondo y compartirse con el espectador. A lo largo de 90 conmovedores minutos, observamos a nuestra anfitriona transformarse en todo tipo de seres, con la ayuda de máscaras, vestuario y utilería.

Esta obra apta para todo público fue estrenada en 2016 en el Opera Center de Nueva York y puede ser interpretada a piano, ensamble u orquesta. Todas las piezas son cantadas en su idioma original y van respaldadas con supertitulado en el idioma del lugar donde se presente. Es idónea para la creación de públicos, así como para acercar a las nuevas generaciones al mundo de la ópera.

Alegre, sorprendente y divertida, “BW&B” promete convertirse muy pronto en un clásico de la escena, orgullosamente de manufactura mexicana.

Programa

Duración: 1 hr

1. Lascia ch'io pianga
de la ópera Rinaldo, de Händel
2. Venti turbini
de la ópera Rinaldo, de Händel
3. Non, non, non, vous n'avez jamais...
de la ópera Les Huguenots, de Meyerbeer
4. Cruda sorte! Amor tiranno
de la ópera L'italiana in Algeri, de Rossini
5. Mon coeur s'ouvre à ta voix
de la ópera Samson et Dalila, de Saint-Saëns
6. Re dell'abisso
de la ópera Un ballo in maschera, de Verdi
7. Stride la vampa
de la ópera Il trovatore, de Verdi
8. Tango de la Menegilda
de la zarzuela La gran vía, de Chueca y Valverde
8. Ah, quel dîner je viens de faire
de la ópera La Périochole, de Offenbach
9. Les tringles des sistres tintaient
de la ópera Carmen, de Bizet
10. Amor
de Bolcom

Compañía

Carla López-Speziale, *mezzosoprano*
Józef Olechowski, *arreglos musicales y pianista*

Camerata Escenia:
Violín, Beata Kukawska
Viola, Marisol González
Celo, Luz María Frenk
Flauta, Rafael Urrusti

Ragnar Conde, *dramaturgia,*
diseño de máscaras y dirección escénica

Pamela Garduño, *producción ejecutiva*

Brisa Alonso, *realización del vestuario de Ulrika y Armida*

Escenia Ensemble, A. C.

Ragnar Conde, *Dirección General*
Pamela Garduño, *Operación*
Chava Banuva, *Marketing y Publicidad*
Andrea Ramírez, *Coordinación*

Requerimientos

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 8 DE ENERO DE 2019

Bitches, Witches
& Boys

Generales

- Transporte de máscaras y utilería (1 caja de 50 x 50 x 100 aprox) desde CDMX al lugar de la presentación (ida y vuelta).
- Transporte desde la CdMx al lugar de la presentación para personas (ida y vuelta).
 - *Para la versión con ensamble, son 8 personas más el transporte del cello.
 - *Para la versión con orquesta sólo 3 personas
- Transporte desde Nueva York al lugar de la presentación para 1 persona (ida y vuelta).
- Transporte para 8 personas del hotel al lugar de las funciones.
 - *Para la versión con ensamble, considerar transporte del cello.
 - *Para la versión con orquesta sólo 3 personas
- Hospedaje para 8 personas (incluidos 5 músicos):
 - 4 habitaciones sencillas
 - 2 habitaciones dobles
 - *Para la versión con orquesta sólo 3 habitaciones sencillas.
- Viáticos para 8 personas (desayuno, comida y cena).
 - *Para la versión con orquesta sólo 3 personas
- 1 día de montaje y ensayo en el teatro (además de los días de función).
 - *Por lo menos, un ensayo musical (1 día antes) para la versión con orquesta, independientemente de los que se decidan para realizarse a piano junto con el director musical.
- 1 asistente de maquillaje y peinado.

*En caso de que las funciones sean con orquesta, dicho costo lo absorberá el cliente.

Requerimientos en el teatro

- Escenario de 7mts x 3mts mínimo.

*Para la versión con orquesta se requiere que los músicos estén en el escenario, las medidas dependerán de la cantidad de instrumentistas.

**En caso de estar la orquesta en el foso, el escenario deberá ser aforado.

- Sistema de intercomunicación entre cabina y escenario.

- Pantalla para retroproyecciones o ciclorama aforable (12x10mts).

- Proyector de 6,500 lúmenes (a 10mts de la pantalla) y computadora con Power Point para retroproyecciones.

- Proyector, pantalla y computadora con Power Point para supertitulaje.

- 1 mesa de utilería con mantel oscuro en el escenario.

- 2 camerinos con espejos, luces, conexión eléctrica y baño:

1 individual

1 para producción

- 1 rack de vestuario y 1 mesa de utilería en el desahogo.

- Máquina de humo.

- Técnicos:

- Audio

- Iluminación

- Proyecciones

- En caso de requerirlo, equipo para sonorización de 1 cantante y músicos, con un ingeniero de audio.

- Se solicita raider de iluminación

* Para la versión con ensamble de cámara:

- Piano acústico afinado con banco y dos lámparas de atril

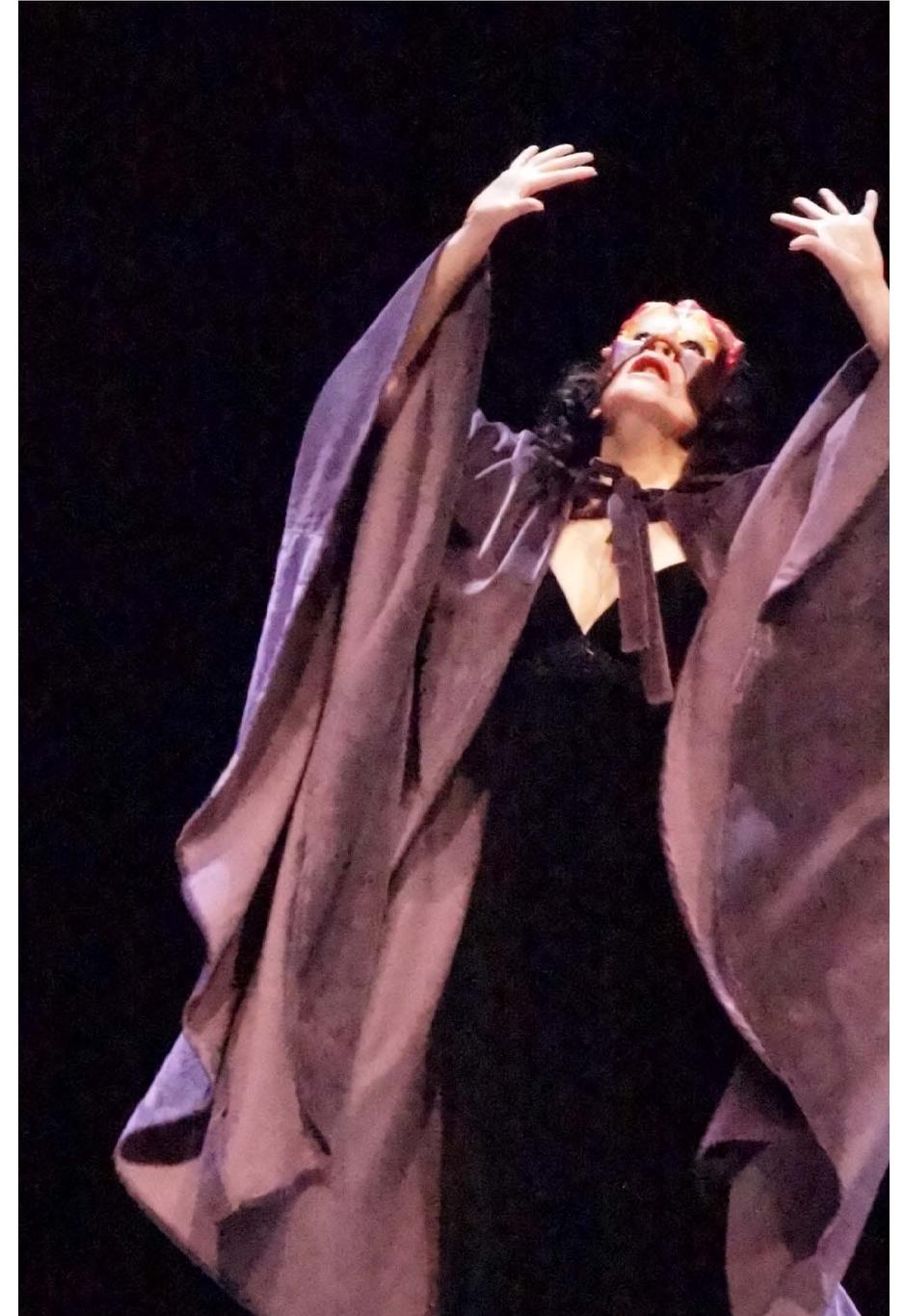
- 4 sillas

- 4 atriles

- 4 lámparas de atril

* MAYORES INFORMES:

produccion@esceniaensamblemx.com

Ragnar Conde

Dirección de escena

Artista escénico, guionista y docente ha desarrollado su labor desde 1992 participando en más de 80 proyectos de ópera, teatro y cine en México, Estados Unidos, Colombia, España, Francia, Italia y Suiza. Ha colaborado con empresas y compañías como SIVAM, ARGOS, Teatro San Benito Abad, Nickelodeon, Artescénica A.C., Universidad del Valle de México, Alas y Raíces para los Niños, ITESM-CEM, Ópera de Bellas Artes, Coro de Madrigalistas, Solistas Ensemble, Coro de Niños del Centro Histórico, Pro-Ópera, FIGAROSY, Experiencias Xcaret, Orquesta Filarmónica de Jalisco, San Francisco Conservatory of Music, San Francisco Opera House, West Bay Opera, Mobile Productions GmbH, Skylight Music Theatre, DMM Films y Golden Ceiba Productions, entre otras.

Escritor de varias piezas teatrales, se ha caracterizado por combinar distintos géneros escénicos, creando nuevos conceptos de espectáculo interdisciplinario, destacando sus montajes *El Evangelio según Jesucristo*, *Encuentros*, *La Ceguera*, *Tenebrae*, *MozART* (nominado a las Lunas del Auditorio 2015), *Alma Mexicana*, *El Montaje*, *Mio caro Verdi* (Friuli-Veneto, Italia), *Tzabkú*, *la Reina Roja* y *Amour à Paris*. Así mismo, participó como director de escena en la nueva versión de México Espectacular del parque Xcaret, en la Riviera Maya. En 2012 dirigió el espectáculo Viva Verdi, bajo la asesoría de Lotfi Mansouri para la celebración del 200 aniversario del natalicio de Giuseppe Verdi en Zürich, Suiza. En 2016, estuvo a cargo de la dramaturgia y dirección del espectáculo de apertura del **66th FIFA Congress** en el Auditorio Nacional en la ciudad de México. En cine ha colaborado como co-guionista, acting coach y asistente de dirección en las producciones internacionales de *Sin Retorno*, *Bolaetrapo*, *Siete años de Matrimonio* y *Enamorándome de Abril*.

En el género operístico ha llevado a escena más de 40 espectáculos entre los que destacan *L'Enfant et le sortilèges*, *Les Contes d'Hoffmann*, *Il Segreto di Susana*, *I Pagliacci*, *Hänsel und Gretel*, *Carmen*, *Dido and Aeneas*, *Samson et Dalila*, *Il Trovatore*, *Despertar al Sueño*, *Faust*, *La Voix Humaine*, *Rigoletto*, *Madama Butterfly*, *Otello* y *Los Puritanos*, ésta última en el Palacio de Bellas Artes, así como el estreno en Latinoamérica de la versión operística de *A Streetcar Named Desire* en el Teatro Degollado y el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris". Fue becado en 2011 por el Programa Merola del *San Francisco Opera Center*, y estuvo a cargo del concierto final presentado en el War Memorial Theatre con excelentes reseñas de la crítica especializada.

Es director general y fundador de Escenia Ensemble, asociación civil dedicada a la multidisciplina escénica con base en México, acreedora en dos ocasiones consecutivas a la beca "México en Escena"; 6ta y 7a ediciones (2015 - 2019).

Carla Lopez-Speziale

Mezzosoprano

Reconocida por su “voz muy bella, cálida, con un registro agudo seguro y suave y con un poderoso registro grave” (Basler Landschaftszeitung, Suiza), Carla López-Speziale se desenvuelve igualmente en ópera que en conciertos sinfónicos y de música de cámara. Algunos de los roles que ha interpretado son Carmen (*Carmen*)—tanto en diversas ciudades de México como en China y Estados Unidos—, Dalila (*Samson et Dalila*), Azucena (*Il trovatore*) la Zia Principessa (*Suor Angelica*), Isabella (*L’italiana in Algeri*), Orfeo (*Orfeo ed Euridice*), Mitrena (*Montezuma*), Baba the Turk (*The Rake’s Progress*), Jo (*Little Women*), y La Vieja Dama (*Candide*) entre otros.

Participó en el estreno mundial de *En susurros los muertos* de Dazzi en México, así como la premiere europea en Basilea, Mulhouse y Estrasburgo. Extensa también ha sido su actividad en las salas de conciertos, apareciendo con las más importantes orquestas mexicanas, así como con La Serenissima, I sonatori della gioiosa marca y la Filarmónica de Shanghai. Destacan en este rubro sus participaciones en *El cuerno mágico del doncel* y las Segunda y Tercera Sinfonías de Mahler, *Alexander Nevsky* de Prokofiev, *Wesendonck Lieder* de Wagner, *El Mesías* de Handel, *Nisi Dominus* y *Dixit Dominus* RV 807 de Vivaldi, y la Misa en Si menor, el *Magnificat* y la *Pasión según San Mateo* de Bach por nombrar algunas.

Carla López-Speziale aparece también con frecuencia en recitales en México y los Estados Unidos. Ha sido ganadora de concursos tales como el de la Fundación Licia Albanese-Puccini, el Concurso “Vincenzo Bellini” en Italia, el Distrito de Nueva York de las Audiciones del Consejo Nacional del Metropolitan Opera y el Concurso “Carlo Morelli” entre otros.

Inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música donde se graduó con mención honorífica y los continuó en la Manhattan School of Music de Nueva York becada por la Comisión Fulbright y la Universidad Nacional Autónoma de México terminando ahí la Maestría y el Doctorado en Artes Musicales.

Recientemente fue beneficiaria del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria (2013-2015) del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Józef Olechowski

Arreglos musicales y pianista

Ha desarrollado una extensa actividad musical presentando conciertos y recitales en varios países europeos, así como en Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia y México; en muchos de ellos ha realizado grabaciones para la radio y la televisión. Su particular interés y activa participación en el rescate y la difusión de música mexicana se ha reflejado en la grabación de treinta discos compactos para sellos como BMG, Universal, EMI, Quindecim, Prodisc, Sony Music y Urtext. Ha grabado dos discos compactos "Alma y corazón" y "Obsesión", dedicados exclusivamente a la obra para piano de Ernesto Elorduy, iniciando así el rescate de la obra completa de este gran compositor del Romanticismo mexicano. La Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música le otorgó un reconocimiento por su destacado desempeño artístico y en especial por el disco compacto que contiene los tríos de Manuel M. Ponce, realizado para el sello discográfico BMG. De forma paralela a su actividad como pianista desarrolla trabajos de composición y dirección musical en los Estados Unidos, Inglaterra y México. La editora alemana Schott & Co. publicó tres volúmenes con obras de su autoría. Se ha presentado como solista con las principales orquestas de México, como la Sinfónica Nacional, Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica "Carlos Chávez", Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Sinfónicas de Jalapa y Yucatán, y la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, así como en varias ediciones del Festival de Piano "En blanco y negro". Como músico de cámara y solista, Józef Olechowski participa frecuentemente en los festivales musicales más importantes, como el Internacional Cervantino, Internacional de Música de Morelia y Alfonso Ortiz Tirado; Coloquio Musical de Zacatecas, Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, Festival Cultural de Mayo en Guadalajara, de Tamaulipas y de Música de La Paz, Baja California. En el campo didáctico se ha destacado por impartir cursos de perfeccionamiento musical en Inglaterra, Polonia, Japón, Estados Unidos y México; es maestro residente desde que inició el Festival Instrumenta Oaxaca. Culminó los estudios musicales en su natal Polonia; siendo aún adolescente, durante dos años consecutivos recibió la beca que otorga el Instituto Internacional Federico Chopin en Varsovia por ser uno de los pianistas más destacados de su generación. Obtuvo el primer lugar en el II Concurso Nacional de Piano efectuado en la ciudad de Puebla y desde entonces reside principalmente en México. Es egresado con mención honorífica de la Maestría en composición en la Universidad Veracruzana. Recientemente fue distinguido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como Intérprete con trayectoria. En su afán por estrechar los vínculos culturales entre México y Polonia, es miembro fundador y director artístico de la Sociedad Cultural Federico Chopin de México.

Contacto

✉ Ragnar Conde
esceniaensamble@gmail.com

Pamela Garduño
produccion@esceniaensamblemx.com

🌐 Página web:
www.esceniaensamblemx.com
www.esceniaensamblemx.com/bwb.html

📘 <https://www.facebook.com/esceniaensamble>

🐦 <https://twitter.com/esceniaensamble>

☎ +52 55 2727 0633

