LA CIUDAD DE LAS MENTIRAS
LA FICCIÓN ES LA REALIDAD

ELENA MENDOZA & MATTHIAS REBSTOCK
FOTO: JAVIER DEL REAL

La ciudad de las mentiras es estreno absoluto y proviene de un encargo del fallecido **Gerard**

Mortier ,
antiguo director artístico del
Teatro Real
. Estuvo programada en el 2015, pero por razones económicas hubo que posponerla. El compromiso adquirido se cumple ahora en el 2017.

UN PUEBLITO LLAMADO SANTA MARÍA

ELENA MENDOZA Y DOLLY MUHR
FOTO: JAVIER DEL REAL

La ciudad de las mentiras la escribió **Onetti**, según su esposa **Dolly Muhr**, cuando visitó **Entre Ríos** ,

- *una zona entre Uruguay y Argentina en la época en que no se podía viajar por las dictaduras. En ese sitio se sintió muy feliz. No se sabe por qué, pues tenía pocos brotes de felicidad. Le vino la idea en ese lugar y de ahí, de todo. Un personaje traía el otro y llenaba su pueblito de* ***Santa María*** *con personajes diversos rarísimos, y entre ellos cuatros de estas mujeres que aparecen en la ópera.*

Las cuatro mujeres son una **señora sin nombre** (soprano), **Moncha** (viola), **Gracia** (soprano) y

Carmen
(acordeón).

*La **señora sin nombre** contrata a un director de escena para dirigir la representación de un sueño placentero que tuvo un día, e interpreta su propia muerte.* ***Monch a***
pasea desairada con un flamante vestido de novia, celebrando, cada noche de luna, su boda con un enamorado difunto.
Gracia
, herida por el dolor y la traición, venga la ruptura con su marido enviándole fotos obscenas con otro hombre.
Carmen
llega a Santa María con una maleta de cuentos tan reales que parecen mentira.

ELENA MENDOZA,
ONETTI UNO DE MIS LIBROS DE CABECERA

Elena Mendoza (compositora) y **Matthias Rebstock** (director de escena y músico) han creado, trabajando conjuntamente, el libreto, la dirección escénica y la música.
Elena Mendoza
(Sevilla, 1973) ha compuesto la música y la elección de
Onetti
como base para esta ópera es

- *porque* **Onetti** *es uno de mis escritores de cabecera. Empecé a leerlo junto a otros como*
Julio Cortazar
, cuando era jovencilla. Era uno de mis escritores favoritos, y cuando tienes una ocasión como ésta, lo primero que haces es mirar en tus archivos personales. Aparte de esta elección sentimental, por lo cual nos interesó a mí y a
Matthias
, otro motivo es por la relación que establece entre la realidad y la ficción.
Santa María
es una ciudad inventada en una novela, por un personaje de novela, pero luego Santa María es el escenario real en contraposición a las identidades ficticias de los personajes. Hay una relación complejísima entre la así llamada realidad y las ficciones personales, las mentiras. Por eso se llama
La ciudad de las mentiras
. La mentira es esencial para
Juan Carlos Onetti

.

ANNA SPINA (MONCHA), VIOLA / GRAHAM VALENTINE (DÍAZ GREY), ACTOR
FOTO: JAVIER DEL REAL

También les interesó mucho por un proyecto anterior: *Niebla*

- *Niebla es algo que nos acompaña por esa relación entre la realidad y la ficción. La ficción es más real que la así llamada realidad. Hay un interrogante sobre esto. Hay también otras razones. En Niebla,* **Matthias** *y* **yo** *habíamos tratado una sola historia. Teníamos muchas ganas de hacer una obra musical polifónica en la que hubiera varias líneas argumentales que se fueran cruzando como en una fuga de cuatro voces. Nos interesaban buscar vías narrativas que partiesen de la música, por eso hacemos teatro con música. Estas cuatro historias tienen un solo lugar,* ***Santa***

María *, y se dejan cruzar, pues tenemos que aparecen y reaparecen en las historias. Tenemos los mismos lugares: el bar, el hotel, el diario liberal que en nuestro caso es radio liberal porque teníamos que traducirlo a un medio acústico. Al tener este cruce de personajes, nos permite un cruce de historias.*

NOSOTROS LE HEMOS DADO
NUESTRA VISIÓN PERSONAL,
TANTO MUSICAL COMO TEATRAL

Otra de las razones es el lenguaje de **Onetti** que

- *es muy poético y ambiguo, de verso abierto y se presta a muchas interpretaciones. Aquí la música y el teatro pueden entrar. Tenemos mucho espacio para la creación artística. Al tener* **Onetti** *un estilo tan ambiguo que puede dar lugar a muchas interpretaciones, no es fácil decir si se sigue el estilo de* **Onetti***. Nosotros le hemos dado nuestra visión personal, tanto musical como teatral. Nuestro texto está basado directamente en el texto literario, y no contamos con libretista que construya un libreto. Hay algunas partes adaptadas, pero la adaptación es muy leve. Los textos son, casi todos, originales.*

Elena describe su música como procedente de una traición tímbrica, partiendo de los años setenta: el compositor húngaro **György Ligeti**, música espectral

- *y más actualmente un grupo de compositores que trabajan el sonido no como una suma de parámetro aislados*

sino como un todo, del mismo modo que un escultor trabaja una piedra con distintas texturas. Partiendo de esa tradición tímbrica, lo más característico es mi interés por lo narrativo-teatral. Incluso en obras puramente instrumentales, mi lenguaje, siempre, es muy narrativo. Hay un aspecto dramatúrgico. Por mi parte hay una voluntad de contar una historia con música. Me interesa que con la exploración del sonido hacer una dramaturgia narrativa. La combinación de estos dos factores,
timbre y teatralidad
, pueden definir
La ciudad de las mentiras
. En esta obra hay partes en que la música manda y está muy presente, y otras en las que manda la escena y ellas es la que da el "timing" y la sintaxis de la acción. Este intercambio será

continuo.

MATTHIAS REBSTOCK,
DESDE EL PRIMER MOMENTO
YO SOY CO-COMPOSITOR CON ELENA
Y ELLA ES CO-DIRECTORA

MATTHIAS REBSTOCK
FOTO: JAVIER DEL REAL

Matthias Rebstock se ha encargado de la puesta en escena, pero ésta tiene la característica de que ha ido naciendo conjuntamente con la creación del libreto y de la música. Al ser músico también puede comprender la escritura de la música de **Elena** y ver si puede ser apta para la escena o no.

Matthias precisa que lo característico de su colaboración es que

- *ambos trabajamos juntos desde que* **Elena** *comienza a componer la primera nota. Quiere decir que, desde el principio, tenemos una idea común de cómo va a ser la puesta en escena o la escenografía, aunque la acción llegue más tarde, que es cuando se incorporan los cantantes y se integra la música. Desde el primer momento sabemos dónde tenemos que dejar un espacio para acción teatral, y dónde necesitamos más texto en cada punto. Este modo de trabajar es muy diferente del trabajo clásico, en el que se parte de un libreto establecido y*

cerrado, con el que director de escena verá cómo va a desarrollar la acción en la escenografía de ese libreto. Desde el primer momento yo soy co-compositor con
Elena
y ella es co-directora. En todo el proceso compositivo trabajamos juntos. Es un modo más flexible y orgánico de trabajar. Por eso no es música, sino teatro musical, que integra los elementos teatrales desde el principio del proceso.

En este juego continuo de escena y música, **Matthias** cita el uso de una barra de bar.

- *Juega escénicamente, pero ella, también, es un instrumento. El **barman** está tocando con los vasos y otros elementos. Es una parte de la acción escénica, pero también de la música. No se puede dividir. Otro ejemplo sería el*
dominó
. Es un juego, una acción teatral, pero en él hay una idea musical, pues se hace música con el dominó como si fuera una percusión. A veces desarrollamos sonidos con la interpretación teatral, y luego
Elena
compone la música con esos materiales de forma más compleja. Otras veces hemos desarrollado nuevos sonidos durante los ensayos. Al trabajar juntos no se puede dividir quién es más musical o teatral.

TITUS ENGEL, SÍMBOLOS MUSICALES
QUE FUNCIONAN EMOCIONALMENTE

TOBIAS DUT

OFÓN) /

Más información: La ciudad de las mentiras. E. Mendoza-M.Rebstock

Copyright **José Ramón Díaz Sande**