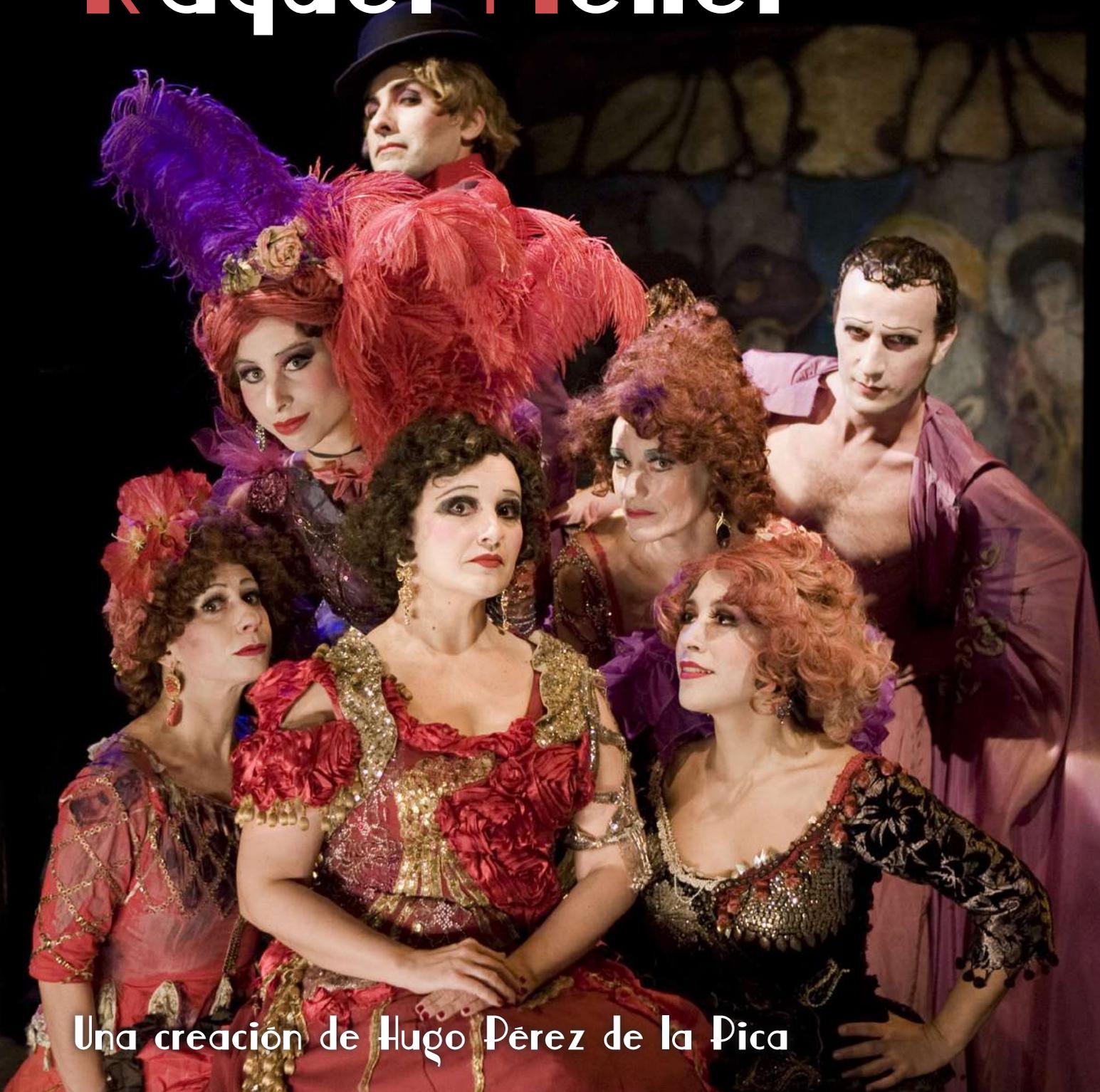

TEATRO TRIBUENE PRESENTA

DOSSIER

Por los ojos de Raquel Meller

Una creación de Hugo Pérez de la Pica

TEATRO
ENE
TRIBUENE

Contacto: +34 91 242 77 27
E-mail: teatro@teatrotribuene.com
www.teatrotribuene.com
c/ Sancho Dávila, 31. 28028 Madrid

Por los ojos de Raquel Meller

INTENCIONES DEL AUTOR

Me gustaría acercarme a la figura de Raquel sin deshacer el hechizo, perseguir sus modos en la encrucijada de la contención y el expresionismo, la bravura y el sentimentalismo hechos onda expansiva y desatada.

Cultivadora sublime de las esencias contradictorias.

Raquel fue y es tonadillera destacadísima que marcó un buen trecho de la historia del cinematógrafo y el teatro español, francés y de las dos Américas; tanto con sus cantables de sesgo cosmopolita como en los números de raigambre española. Con sus preclaras interpretaciones conquistó espacios vetados hasta entonces para el arte popular.

El espectáculo no es una biografía exacta porque no nace con la intención detectivesca o historicista; más bien ofrece unos ambientes, un aliento femenino, un deambular poético por los hechos. A veces se da una pirueta, otras un trago amargo, las más una intuición acertada o un desengaño.

Raquel Meller recibió en vida todos los laureles y conoció el rechazo como todos los grandes del tablado.

No pretendemos hacer justicia más que con nosotros y encontrar a nuestra Raquel por un instante gracias a la bendita magia del engaño teatral.

Al que no se haya acercado a su figura sorprenderá el alcance de esta semiolvidada cancionista-actriz, ya que su vida está marcada por el éxito masivo, sin precedentes; es incomprensible que su mito no habite en el imaginero colectivo de las nuevas generaciones.

Fue una pionera no sólo en la emancipación de las libertades de la mujer (de lo que seguramente no era consciente) sino lo que es más importante, en la expresión artístico espiritual de la individualidad.

Hugo Pérez de la Pica

*Cultivadora sublime
de las esencias
contradictorias*

”

Por los ojos de **Raquel Meller**

SINOPSIS

Barcelona 1907. Paquita es modista y vive una triste realidad, su jornal es el único y escaso sustento de la familia. A duras penas aconsejada por una artista que cree en sus aptitudes, se ve obligada a dedicarse al género ínfimo, tan en boga en las postrimerías del novecientos.

De un duro comienzo en los escenarios, pasa a la fama arrolladora con un ritmo frenético; de La Bella Raquel a Raquel Meller.

Por su vida se suceden los amores en sus dimensiones varias, el desasosiego, la incertidumbre, el olvido... Las torres se levantan y caen.

Se impone en los teatros y las pantallas del mundo entero. Su arte desmenuza todo el espectro de sus posibilidades interpretativas.

Por los ojos de **Raquel Meller**

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Autor y Director | Hugo Pérez de la Pica

**Pianista y
directora musical** | Tatyana Studyonova

Intérpretes | Helena Amado
Candelaria de la Serena
Rocío Osuna
Badia Albayati
Matilde Juárez
Iván Oriola
Zalo Calero

**Colaboración
especial de** | Irina kouberskaya

Escenografía | Kira Oriola y Hugo Pérez de la Pica

**Realización de
Escenografía** | Hugo Pérez de la Pica
Matilde Juárez
Kira Oriola
Ángela Gómez Perea

**Asistente de
Dirección** | José Manuel Sanz

**Diseño de
iluminación** | Miguel Pérez-Muñoz y
Hugo Pérez de la Pica

Técnicos | Miguel Pérez-Muñoz y
Nicolás Orduna

Fotos | Laura Torrado

Diseño gráfico | Paula Sánchez

**Figurines y
Coreografía** | Hugo Pérez de la Pica

Vestidora | Alejandra Navarro

Sastra | Milagros Sánchez

**Confección
de vestuario** | Carmen Bravo
Concha Morillas
Carmen Rodríguez de la Pica
Milagros Sánchez
Ana Castillo
Maite Lafuente
Asun Gil
Pilar Pérez de Carrera

Por los ojos de Raquel Meller

SE HA DICHO DE ESTE ESPECTÁCULO

Por los ojos de Raquel Meller, uno de los más rotundos éxitos de temporadas pasadas y desde luego, el más sorprendente.

Nació en Tribueña, un montaje que ha estado años en escena y que cautivó a la crítica sin excepciones.

Hugo Pérez de la Pica, es un maestro de la atmósfera y la recreación histórica. Secundado en el Teatro Tribueña por un extraordinario grupo de artistas.

La guía del Ocio. P.JL. Dominguez

En Por los ojos de Raquel Meller se resume con pincelada impresionista la vida de la diva, se recupera una generosa selección de sus canciones y se recrea de maravilla el ambiente de los cafés cantantes. En su empeño de dar a su trabajo impronta de época, Hugo Pérez tira de todos los recursos de la teatralidad de entre siglos y los colorea con un punto justo de ironía: los maquillajes, los paneles pintados a mano, el vestuario (más de 60 trajes originales) combinan empaque y esa sana ingenuidad artesanal que tanto echamos de menos en el teatro de usar y tirar que se ha impuesto en España.

EL País. Javier Vallejo

Por los ojos de **Raquel Meller**

SE HA DICHO DE ESTE ESPECTÁCULO

Un espectáculo que pudiera ser eterno. La poética de este acercamiento a Raquel Meller tiene aroma de tiempos viejos, de luces de candilejas; de estampas de colmao y sentimentalidad golfa de principios del siglo de XX. Por los ojos de Raquel Meller es una fantasía musical que esclarece su figura sin quitarle la aureola del misterio. Vemos la historia del cuplé, la de España y la del mundo a través de los ojos de la Meller.

Javier Villán, EL MUNDO

Hugo Pérez ha escrito Por los ojos de Raquel Meller con devoción. Un espectáculo con luz de candilejas, de colores desvaídos, como de postal antigua pintada a mano, salpicado de números de variedades y cuadros vivientes y con un vestuario diseñado por el propio director. Una evocación poética del universo de la cupletista.

Babelia. Javier Vallejo

Reseñar la excelencia de esta perla teatral, una violeta imperial de la cartelera independiente que merece reestrenos, giras y teatros; un musical atípico, valiente y luminoso que aprovecha la vida de la gran tonadillera de principios del siglo XX para lanzar una mirada nostálgica a varias décadas de historia española, desde la Barcelona de las Huelgas, donde fue descubierta como modistilla con voz, la guerra civil y el París del glamour, hasta la decadencia de la Meller arruinada en el franquismo.

Juguetona, prolija, divertida, emocionante y humanísima esta mirada que combina humor y drama a través de los ojos de La Meller, es un repaso delicioso a clásicos de nuestro folclore.

El cuidado vestuario de museo, demuestra que cuando se quiere se puede. ¡Qué siga!

Miguel Ayanz. La Razón

Por los ojos de Raquel Meller

SE HA DICHO DE ESTE ESPECTÁCULO

Una puesta en escena de Hugo Pérez de la Pica que convierte el espectáculo "Por los ojos de Raquel Meyer" en lo mejor que se puede ver en Madrid, Nueve intérpretes que cantan, bailan, provocan la risa y la emoción. Y allí estaba yo, gritando ¡bravo!, con la mascarilla puesta.

Luis del Val. *La Cope*

Imponente, radiante, espectacular y emocionante 'Por los ojos de Raquel Meller'. Un trocito exquisito, inolvidable y delicado del mejor teatro que hoy puede verse en la cartelera madrileña. Más que imprescindible.

Sobre el escenario de Tribueña hay arte a raudales, arte en todo lo relativo a la música, al movimiento de actores, a sus voces, a sus interpretaciones dramáticas o cómicas, en todos sus matices gestuales y vocales. Y todo ello en medio de una escenografía que reconstruye los cafés cantantes de la época, o el Paralelo barcelonés y tantos otros teatros de aquellos primeros años 20 y 30. Incluso, muchas horas después de terminado el espectáculo resulta francamente complicado volver al aquí y al ahora...

[...] en las venas de "Por los ojos de Raquel Meller", circula la sabia artística más genuinamente española y universal de nuestra música.

]...[una hermosa y atinada sucesión de canciones extraordinariamente bien trenzadas y maravillosamente interpretadas por todo el elenco, que despiertan los aplausos más entregados del público de Tribueña de principio a fin del montaje.

Fascinantes los aproximadamente cincuenta conjuntos de vestidos, complementos y zapatos que lucen todos los actores en escena. Un verdadero primor.

José Miguel Vila. *Diariocrítico.com. Dic 2020*

Por los ojos de Raquel Meller

SE HA DICHO DE ESTE ESPECTÁCULO

El gigante: Hugo Pérez de la Pica tiene la capacidad, la inspiración, la sensibilidad, la inteligencia y el ojo abierto para captar y desvelar la belleza escondida; la humildad para mirar hacia atrás buscando la genialidad de los que nos precedieron; el ánimo para abordar empresas ambiciosas y la inusual valentía para ir contracorriente. Bajo la pátina arcaizante y folclórica de su propuesta hay una gran modernidad y una necesaria reivindicación de lenguajes incomprensiblemente olvidados. Por haber sido capaz de encontrar su estilo, por su arte no contaminado, por su generosa aportación a la cultura, por todo ello, Hugo Pérez es imprescindible y los que hemos tenido la suerte de descubrir su trabajo no somos otra cosa que bienaventurados.

Una propuesta de un preciosismo artesanal, que ya nos es desconocido y ajeno, que sólo podría haber sido recuperado por un artista dotado de una imaginación inabarcable. Hugo Pérez se ha sumergido en manantiales recoletos, en fuentes olvidadas y nos ha servido un agua de verde musgo y fría piedra que de verdad refresca el paladar abotargado por tanto trago clorado.

Además, la mirada inteligente, la mirada del humor. Y hay mucho humor en esta obra, y muy bien transportado. La carcajada frecuente se convierte en explosión de interminable onda expansiva.

Por los ojos de Raquel Meller” es un recorrido por el imaginario escénico de este país en el que se tratan universales recurrentes como el éxito, el olvido, el amor y el desamor, el fracaso, la frustración, la envidia, etc.

Un túnel del tiempo, un catalejo, bien cargado de futuro, apuntando hacia el pasado; una mirada curiosa impregnada de nostalgia que desvela una hermosura ya retirada a su escondrijo.

Teatroateatro.com. Miguel Pérez Valiente

Por los ojos de **Raquel Meller**

SE HA DICHO DE ESTE ESPECTÁCULO

Una obra excepcional, creativa a rabiar, original y sorprendente. Un espectáculo trepidante hecho con una sensibilidad extrema, con un repertorio musical maravilloso.

La Razón. A. Galisteo

Música y baile, energía y emoción. Es una excelente ocasión para disfrutar del teatro con mayúsculas en un escenario mágico y diferente.

Distrito Salamanca. Verónica González

Un auténtico regalo para los sentidos y un viaje cultural y artístico. Hay exquisitez en la creación de ambientes, picardía, humor inteligente y una riqueza ornamental espectacular en el vestuario.

La calle Mayor. Carmen Montero

En el Teatro Tribueña, hermoso espacio de frasquito pequeño de esencia sublime, repetirán este espectáculo único. Hay arte, hay verdad. Nos contarán, nos cantarán, nos acunarán, nos darán de su hechizo.

La Razón. Paloma Pedrero

Por los ojos de Raquel Meller

INTRODUCCIÓN

He experimentado una transformación absoluta después de asistir en Tribueña a la representación de “Por los ojos de Raquel Meller” La obra sin duda extraordinaria.

Profunda y conmovedora radiografía de la España de la primera mitad del S XX, contemplada a través de la mirada vital de La Meller.

Un vaivén continuo de emociones y sentimientos que me catapultaron a una época diferente -quizá no tanto- a la presente.

Por los ojos de Raquel Meller acaba siendo una inesperada y vibrante catarsis, una asunción inevitable de españolidad, una inmersión sublime en una gigantesca batidora de sentimientos, donde lo mismo la carcajada fluye fácil y alegre como que se forma un nudo en la garganta.

La Razón. César Vidal

Cuando uno va a ver algo de la calidad de Por los ojos de Raquel Meller se pregunta cómo es posible que algo así no tenga mayor visibilidad. Es el ejemplo perfecto de que existe la excelencia artística en algunas salas de Madrid. La Sala Tribueña defiende el teatro hecho con ñ, el de nuestras raíces. Nada a contracorriente, recupera la figura de una cupletista famosísima en estos tiempos en que todo lo que suene a “españolidad” tira para atrás a parte del respetable.

Brillante puesta en escena de Hugo Pérez. Por los ojos de Raquel Meller demuestra que se puede hacer un musical genuinamente español, sin depender únicamente de franquicias traídas de Broadway y Londres. Un montaje que es todo un ejercicio de estilo con unos intérpretes sensacionales, una escenografía y un vestuario imaginativos y coloristas y un conjunto al nivel de cualquier espectáculo “grande” de la Gran Vía.

Desde mi butaca. Carlos Rivera

Por los ojos de Raquel Meller

SE HA DICHO DE ESTE ESPECTÁCULO

Sin duda la más extraordinaria maravilla que se representa ahora mismo en Madrid. “Alquimia divina para un espectáculo capaz de sintetizar con unos breves trazos no sólo una vida, sino un pedazo de siglo. Ante un trabajo como este no caben las sugerencias, sólo los imperativos: vayan a verlo. Seguramente se preguntarán, ¿cómo hemos podido olvidar a Raquel Meller?”

M.W. Lanetro

Hemos reído, llorado, cantado y aplaudido desde el corazón, este soberbio retablo sobre la vida y la historia de Raquel Meller, grande entre las grandes, a quien Hugo Pérez eleva a la categoría de cronista de las dos Españas. Talento a ras de suelo, a ras de cielo.”

Francisco Montesinos

Algo alucinante se ha instalado en Tribueñe. Eso que ocurre cuando surge la fórmula exacta [...] Me cuesta trasladarles ese aire antiguo que se respiraba, esas miradas de entonces que las actrices dejaban, ese portento de creer estar escuchando a la propia Raquel Meller.”

Domingo Ortega, OPHELIA

Hugo Pérez, artista superdotado y polifacético, ha alcanzado la gloria con esta maravilla que es Por los ojos de Raquel Meller, sobresaliente e indescriptible. La obra respira un aliento antiguo. El elenco es fantástico y divertido. Un viaje fascinante a una época que ya no existe... Teatro en estado puro, ni más ni menos.”

EL GHOT THREE DE ESCENA

Por los ojos de Raquel Meller

SE HA DICHO DE ESTE ESPECTÁCULO

En esta época en que hay demasiadas propuestas que tienden a parecerse demasiado las unas a las otras, se agradece encontrarse ante espectáculos diferentes por sí mismos, donde además se puede reconocer la mano de su creador y en éste de “Por los ojos de Raquel Meller” supura la sensibilidad, capacidad e inspiración de Hugo Pérez de la Pica, quien además tiene el valor de, más allá de la lógica de los tiempos, ir a una cierta contracorriente, construyendo un bello artefacto artístico lleno de vigencia, a pesar de utilizar expresiones, y formas de hacer, injustamente en desuso.

Mención a destacar merece el cuidadísimo vestuario del que se hace gala en esta propuesta, al que no le falta ningún detalle desde mantillas a encajes, pasando por borlas, botonaduras, flecos, manteletas y bordados. Todo ello con más de un cambio de vestuario por número musical, lo que supone, al menos, más de cuarenta a lo largo del espectáculo.

Mario de Lucas. *TrasLaMáscara*. Nov 2020

