

teatre lliure

© Sònia Balcells

en vivo y en directo

alfonso vilallonga & the cabaret rose live

Teatre Lliure: Montjuïc – Sala Fabià Puigserver 25 d'octubre

en vivo y en directo

Alfonso Vilallonga & The Cabaret Rose Live

so **Ferran Conangla** / espai escènic i il·luminació **Carles Borràs** i **Mateu Pascual**

intèrprets **Alfonso Vilallonga** veu i piano / **Dani Espasa** piano i teclats / **Dry Martino** contrabaix / **Roger Blavia** percussions / **Jon Robles** saxos / **Olvido Lanza** violí / **Jordi Coll** violí / **Pere Bardagí** viola / **Manuel Martínez del Fresno** violoncel / **Kirby Navarro** veu / **Elena Vilallonga** veu

producció executiva **Mateu Pascual** / edició discogràfica **g3g**

i els equips del **Teatre Lliure**

producció **Teatre Lliure**
amb el patrocini d'**Estrella Damm**

agraïments **Teatre Nacional de Catalunya, Marie-Pierre Durand**

durada del concert: **1h. 20' sense pausa**

El cabaret sempre s'associa amb el terme "subversiu". Però el cabaret ve de lluny i moltes de les coses que abans eren subversives no només ja no ho són, sinó que ara fins i tot ens poden resultar grotesques. A dia d'avui, el més subversiu que se m'acut és la generositat, la independència i el sentit lúdic. L'art conceptual em fa pànic. L'elitisme m'angoixa. Una paraula val més que mil imatges.

Comentar la situació politicocultural em sembla soporífer i fins i tot mesquí, sobretot quan es queda en un comentari irònic, o sigui gairebé sempre.

T'has de mostrar. Quan veig un gran músic que toca mal vestit i d'esquena al públic o un gran poeta que recita com si llegís la guia telefònica, em fa llàstima perquè penso que l'obra no assoleix la totalitat de la seva dimensió.

Crec en l'exhibicionisme i en el pudor, encara que aquest últim està menys de moda. No s'han d'ensenyar els genitals a un desconegut, ja que corres risc de castració. I jo necessito aquesta part de mi mateix. Amb tot, un ha de ser conscient que està envoltat de desconeguts que desitgen *veure*. I has d'ensenyar. És així com veig el cabaret.

L'artista pot arribar a sentir-se molt còmode a l'escenari, però mai com a casa. De fet, m'horroritzo només de pensar què deu fer la gent a casa seva, no ho vull saber.

Prefereixo explicar històries, certes o no, i escoltar, enfilat dalt d'una branca, les que expliquen els altres, sense ignorar la remor de la brisa barrejada amb algun pianet de fons de procedència dubtosa. I això sí, passar de tant en tant per la meva sucursal bancària, per si de cas.

Aquest és un concert de presentació del meu cinquè disc, que és doble i el primer en directe. Inclou, a més, cinc cançons inèdites (*Amor de verano, Toledo, Oye esta canción de amor, El naufrago* i *Amor a la infancia*) i alguns dels meus temes amb les versions originals dels quals no estava satisfet del tot i sento que les milloren.

Cantaré també algun tema nou perquè no sigui dit.

Aquestes cançons comprenen uns quinze anys de la meua carrera. Tant de bo les fruiu!

alfonso vilallonga

infusión de temor

Observo con detenimiento y fascinación
a los intelectuales de la ciudad flotando en una gran pecera de formol
vigilados estrechamente por unas señoritas estrechas del futuro
que llevan bata blanca y fuman puro.
Fueron arrestados injustamente por inyectarse carajillos en la vena
directamente
toco con los nudillos en el cristal pero sus sonrisas secas se quedan igual.

Por esta escena abrumado me despierto, es un sábado nublado y mi futuro es
incierto
así que me voy a Horta para desengrasar, cuando soy detenido por conducir
bajo la influencia de mis padres, que me dicen que ya es tarde para decidir...

Me escabullo como puedo, llego finalmente a casa y mi ropa huele a víctima
propiciatoria
lentamente me desvisto, pongo a tender mi camisa que parece un Jesucristo
que más bien murió de risa
me dirijo a la oficina como un autómatas de oficina y me preparo a toda prisa
UNA INFUSIÓN DE TEMOR.

Saco fuerzas de flaqueza y vuelvo a salir a la calle, armado de una pequeña
pistola de señora,
para defenderme de una mujer policía que me insulta cada día y me pide que
me calle
y que cada vez que pone una multa hace una muesca en la pared del
ayuntamiento (es por eso que el edificio está a punto de caerse, y no les
miento).

Voy siguiendo mi camino y me meto en una iglesia a rezar un Padre Vuestro,
por una cuestión de solidaridad desinteresada para con las masas, en fin, un
respeto básico a los símbolos de los vecinos de casa con quién comparto
además, gastos de comunidad...
Le hago una reverencia de protocolo al púlpito y me voy corriendo al bar
Manolo a comer pulpitos acompañados sin duda de UNA INFUSIÓN DE TEMOR.

Aún me quedan energías para salir de compras
lástima que el dólar y la energía no tengan equivalencia
me voy a mirar chalecos de colorines y flecos

más que nada porque creo que la dependienta y yo
tenemos algo en común y me gusta probarme ropas en su presencia,
no compro nada y vista su indiferencia me largo
y va cayendo la tarde y me siento amargo.

Y alucino un tren eléctrico que viene de los Urales y que para en la Gran Vía
y alimento mis fantasías sexuales con catálogos de ferretería
y para calmar mis ansias o para colmo de males
o para colmar el vaso de circunstancias fatales
un clamor borra mi risa,
me preparo a toda prisa UNA INFUSIÓN DE TEMOR.

© Sònia Balcells

toledo

Méteme en la ducha y sácame ya de Toledo
Que esta multitud me achucha y me señalan con el dedo
Yo no sé muy bien por qué
Méteme en la ducha y no me saques de quicio
Que detrás de esta arboleda creo que hay un precipicio
Que desde aquí no se ve

Sólo porque llevo un Lancia con matrícula de Francia
No me sirven en los bares a pesar de mis pesares
No será que notarán ese acento catalán
No traje capa ni espada, quién me ha mandado venir
He caído en la emboscada de comprar un Souvenir

Me meto en una tasca y la tragedia se masca
Como un pincho de morcilla que me sienta como un tiro
Dando tumbos me retiro y me meto en la capilla
Justo a mitad de un sermón
Un megáfono estridente habla del omnipotente
Pero su falta de pilas causa sopor en las filas
Y sudor en las axilas de aquella congregación

En verdad es sorprendente cómo dormitan los fieles
Embutidos en sus pieles piensan en el bar de enfrente
Que es famoso además por sus huevos con jamón
Y los niños se muestran indiferentes ante la resurrección
Están mucho más pendientes de su primera erección

Y ya en la casa del greco, un guardián enjuto y seco
Me mira con cara larga yo no sé muy bien por qué
¿Es que acaso no pagué? le digo con voz amarga
Y a las cinco de la tarde con chulería y alarde
Van y cierran el museo y nos mandan a paseo
Y una americana implora, que olvidó la cantimplora
Pero es demasiado tarde

Turistas gesticulantes, figuras atormentadas
Las mismas que Berruguete antaño representara
Monumentos acabados por artistas con talento

Que murieron arruinados
Méteme en la ducha y sácame ya de Toledo
Que esta multitud me achucha y me señalan con el dedo
Y parecen cabreados

© Sònia Balcells

les cançons

1. *Only she knows the clue*
2. *Infusión de temor*
3. *Toledo (inèdita)*
4. *El naufrago (inèdita)*
5. *Cuando Anna duerme*
6. *One day someone*
7. *You married me for love*
8. *The flat five*
9. *Amor de verano (inèdita)*
10. *Oye esta canción de amor (inèdita)*
11. *Bésame mucho*
12. *Kailva*
13. *Let me say goodbye*
14. *At the edge*
15. *Toutes les choses*
16. *Amor a la infancia (inèdita)*
17. *Inés y Juan*

alfonso vilallonga

Doctorat en Música pel Berklee College of Music de Boston, on elabora les seves primeres composicions en anglès i el seu primer espectacle, *Continental Cabaret*, amb cançons de J. Brel, E. Piaf, F. Sinatra, G. Gershwin i C. Porter. En la seva pròpia evolució, l'espectacle va anar incorporant cançons pròpies i la formació que l'acompanyava va passar a anomenar-se The Cabaret Rose.

Encara a Boston, és guardonat amb l'Encore Award al Millor Vocalista de Cabaret-Teatre i publica els seus dos primers discos: *At the Edge* i *End of an Era* (Blue Jay Records, 1991).

Dos anys més tard es prodiga a Nova York amb The Cabaret Rose i aconsegueix el reconeixement dels professionals, la crítica i el públic com a cantant i *showman*. També el 1993, fa el salt de tornada a Europa amb l'espectacle *El pulpo en el garage*, que presenta al Sitges Teatre Internacional, on s'introdueix al teatre musical. El 1995 edita el seu primer disc en castellà *Bugui del conformista* (Betibú), que es presenta al Festival Grec'95 de Barcelona i al Café del Foro de Madrid.

En 1996 fa el paper de Voltaire al musical *Candide* de L. Bernstein, dirigit per Xavier Albertí (Teatre Romea), i compon la banda sonora de la pel·lícula *Cosas que nunca te dije*, d'Isabel Coixet. En 1997 escriu i interpreta amb Al Alimón Teatre una obra de teatre musical, *Societat anònima*, que s'estrena al Sitges Teatre Internacional. La seva activitat aconsegueix més difusió quan, el mateix any, participa diàriament com a pianista i *showman* al magazine televisiu *Les 1000 i una*, conduït per Jordi González (TVC).

El 1999 signa amb Ernesto Collado el musical *Turning Point*, estrenat al Villarroel Teatre dins el Festival Grec'99 de Barcelona i guanya el Premi Especial de la Crítica Teatral 1999. El 2000 gira amb l'espectacle *Sombrillitas de entretiempo*. Signa també la música per a l'obra teatral *Vacanze* de Zocco Teatro i edita el quart disc de cançons, *Cábala y Danza* (G3G Records), que es presenta a Barcelona l'any següent amb el Cuarteto Cábala. El 2001 rep el premi Sebastià Gasch del Foment de les Arts Decoratives per la seva aportació al món de l'espectacle.

Durant el Fòrum 2004 actua al cabaret com a mestre de cerimònies i com a cantant. Posteriorment ha compostat les bandes sonores de les pel·lícules *Mi vida sin mi*, dir. I. Coixet; *Horas de luz*, dir. Manolo Matji, i *Princesas*, dir. Fernando León. El 2005 signa la cantata *Adultus* per a l'Auditori de Barcelona. Actualment gira per Espanya amb l'espectacle *Alfonso Vilallonga & The Cabaret Rose*.

la crítica ha dit

“Tiene un encanto que desarma y encandila. Su voz es cálida y su verbo irónico y mordaz, pero también lleno de ternura y de poesía.”

Susana Frouchtmann (**La Vanguardia**)

“Su estilo y talante encajan mejor en el cabaret berlinés que en el Chansonnier del Quartier Latin. Inquieto, polifacético, muy original, con una personalidad fuerte, buenas dosis de sarcasmo, dulzura, ironía, melancolía, sorpresa, romanticismo. Y hay que ver con qué surrealismo explota la rima ...”

Lluís Permanyer (**La Vanguardia**)

“Es un extraño trovador, un showman con voz de barítono que vierte en escena la gracia de aquellos clásicos chansonniers de la escena frívola francesa. A Alfonso Vilallonga le conocen en Estados Unidos como el rey del cabaret.”

(**El País – Dominical**)

“...Vilallonga pudo exhibir su personalísimo espectáculo Bugui del conformista, que es una propuesta rigurosamente insólita en el panorama local. Una de las proposiciones más originales y de mayor calado artístico que en su género se puede contemplar en estas latitudes.”

Albert Mallofré (**La Vanguardia**)

“Este hombre es capaz de coger el swing, la canción de autor a lo Silvio Rodríguez, Bertolt Brecht, Kurt Weill, Tom Waits, los scores cinematográficos de sabor añejo o lo que le apetezca y pasarlo por su filtro. (...) Posee un lenguaje propio e inteligible al instante para el resto.”

Neil Antena (**Barna**)

“A Boston li costarà conservar el flamant Vilallonga com a estrella local.”

(**Variety - Nova York**)

“Vilallonga il·lumina les complexitats del cabaret.”

Anthony Tomassini (**The Boston Globe**)

“L'espectacle de Vilallonga és sofisticadament divertit.”

Richard Dyer (**The Boston Globe**)