TEATRO
ALMAGRO
INTERNACIONAL
CLÁSICO
ALMAGRO
INTERNACIONAL
XIII FESTIVAL
TEATRO CLÁSICO
Julio de 2000

Festival de Almagro

Dirección:	**Luciano García Lorenzo**
Gerencia:	**Álvaro Guibert**
Dirección Técnica:	**Francisco Leal**
Promoción y difusión:	**Isabel Barceló**
Prensa:	**Juan Antonio Llorente**
Secretaría:	**Teresa Pérez-Prat**
Ayudantes técnicos:	**Antonio Martínez Camacho**
	Avelino Rodríguez Blanco
	Mario Jorge Goldstein
	Oscar Sainz

Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Presidente

Excma. Sra. Dña. Pilar del Castillo Vera
Ministra de Educación, Cultura y Deporte

Vocales

Excma. Sra. Dña. Pilar Sánchez Castro
Consejera de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Ilmo. Sr. D. Andrés Amorós Guardiola
Director General del INAEM

Ilmo. Sr. D. Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Excma. Diputación de Ciudad Real

Ilmo. Sr. D. Antonio García Rivero
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almagro

Ilmo. Sr. D. Antonio Caballero García
Director General de Promoción Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Ilmo. Sr. D. Ángel Gómez Malagón
Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almagro

Ilmo. Sr. D. Eduardo Galán Font
Subdirector General de Teatro del INAEM

D.José Luis Alonso de Santos
Director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Excmo. Sr. D. Luis Arroyo Zapatero
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

Ilma. Sra. Dña. Covadonga González Primo
Interventora Delegada de Hacienda en el INAEM

D. Juan Carlos Pérez de la Fuente
Director del Centro Dramático Nacional

D. Luciano García Lorenzo
Director del Festival de Teatro Clásico de Almagro

Secretaria

Dª. Mª Teresa López Peno
Jefe de Servicio de Cooperación y Difusión Teatral del Departamento Dramático

Almagro y la magia de nuestro tiempo

Trasladarse a Almagro significa trasladarse a un mundo en donde los sueños del arte se hacen realidad. Almagro se torna en un mundo mágico durante el mes de julio. Por sus calles y plazas caminan entonces bellacos y personajes deslenguados junto a caballeros cervantinos o enanos burlones, sagaces y divertidos. Y lo asombroso es que caminan también a nuestro lado y se mezclan entre visitantes, profesores, ejecutivos y aficionados al teatro.

Desvelos de amor, de honra y justicia, la muerte, la lealtad y la libertad. Todo lo que preocupa a estos personajes llegados de otro tiempo cala en cada uno de nosotros y, al tiempo, nos hace vibrar. Para mí, acudir cada año a la cita de Almagro significa volver a uno de los espacios míticos de nuestra cultura.

La grandeza de este Festival radica en su condición de crisol, pues consigue no sólo remontarnos a épocas pasadas, sino también situarnos en nuestro presente. Ese es el apasionante viaje que se produce en La Mancha durante el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Durante el mes de julio, la ciudad se convierte en un hervidero de vida, de pasiones, de sentimientos, de sensaciones. Almagro representa la magia de nuestro tiempo, a través del teatro.

Con este sentido lúdico, mágico y, al mismo tiempo, cultural, deseo presentar la vigésimo tercera edición del Festival. El número de representaciones y de espacios escénicos ha aumentado y también el número de compañías. El abanico de espectáculos extranjeros se ha ampliado, así como la relevancia internacional del Festival. De forma paralela, se van a desarrollar, además, un conjunto de actividades que convierten a Almagro en un auténtico foro de reflexión sobre el Teatro Clásico, sus obras, sus autores y la forma de llevarlos a escena. Una vez más, se trata de respetar a nuestro mundo de hoy, con el afán de que se siga prorrogando en el tiempo.

Durante este año, el Festival de Almagro celebra dignamente, con diversos montajes y reuniones científicas, el centenario de don Pedro Calderón de la Barca.

Por otra parte me complace subrayar la mayor presencia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que acude con tres de sus nuevos montajes. Ni un solo día, a lo largo de todo el Festival, estará ausente esta Compañía, fiel a su renovado compromiso de colaboración con Almagro.

Como Ministra de Educación, Cultura y Deporte, deseo desde estas líneas felicitar al equipo gestor del Festival, que lo ha organizado de forma impecable. Aglutinar a las distintas Administraciones que han deseado estar presentes en este escenario natural de representación del teatro, buscar patrocinadores, coordinar a los colaboradores, las compañías y, en definitiva, a todos los que hacen del Festival lo que hoy es, supone una labor ardua que, sin duda, tiene su mejor recompensa en los resultados: un elevadísimo nivel de calidad artística y la emoción y el gozo de los aficionados.

Pilar del Castillo
Ministra de Educación, Cultura y Deporte

Lejos estarían nuestros Clásicos de imaginar que llegarían al año dos mil con tan buena salud. Y mucho más lejos aquellos arquitectos que seguro no soñaron en la imaginación de sus planos, al corral de comedias, como centro al que el tiempo dotaría como nexo de encuentro a una literatura común en Occidente.

Pero no tan lejos estamos nosotros de soñar con los sueños que soñaron. Este es el caso que entre los unos y los otros Almagro, su Corral de Comedias, sus gentes, vengan a saludarnos cada mes de julio para recordarnos, que el teatro es el espejo invertido (o no tanto) de la sociedad que lo conforma.

Si el Corral de Comedias no existiera, habría que inventarlo, porque gracias a él, hace ahora veintitrés años se puso en marcha el Festival Internacional de Teatro Clásico. Por aquí se han paseado los padres de nuestras enciclopedias, aquellos que un día fueron, son y serán literatura, y que gracias a la magia del actor dan forma corpórea a los sueños.

Calderón, junto con Lope, ha sido el autor más representado en Almagro. Se entiende por lo tanto que celebrando este año a Calderón sea él el principal protagonista del Festival. Máxime si se tiene en consideración que Calderón ha representado para la escena española al autor de mejor y más estudiada dramaturgia. Con Calderón, como con ningún otro autor, ha encontrado la literatura clásica española el hontanar de los valores (no tan morales como algunos estudiosos pretenden hacernos ver) que ha presidido la sociedad de su tiempo. Pero más allá de consideraciones literarias, morales, historicistas... Calderón es el sempiterno autor contemporáneo en cada una de sus representaciones. Inagotable para los escenarios, lo es aún más para los directores de escena, porque Calderón es el prototipo del hombre moderno que trascendiendo su tiempo y su verdad abre con la interrogación la eterna pregunta de la duda. Justo es por lo tanto que ahora el Festival se haya servido de él, para enseñarnos a todos, cuantas caras ocultas tiene un texto clásico. Una de ellas puede llegar a ser (al decir de los flamencólogos), el rayo que haga abrirse el azoque de los espejos en la voz de José Menese, que se ha sumado a este homenaje calderoniano.

Como Consejera de Cultura de Castilla La Mancha, poco más puedo añadir a este saludo, salvo reconocer públicamente el trabajo de los hombres y mujeres (los que salen a escena y los que andan entre bastidores) que hacen de este julio Manchego, solar y posada, de cuantos amantes al teatro se acerquen a Almagro. Siéntanse en su casa, en la medida que lo hagan, nos honrarán con su presencia.

Pilar Sánchez Castro
Consejera de Cultura de Castilla La Mancha

La gran fiesta del Teatro Clásico

En la raya de dos siglos, el Festival de Almagro cumple veintitrés años con una vitalidad que solo cabe desear continúe y, por qué no, se acentúe en el futuro. Han sido veintitrés veranos seduciendo a un público cada vez más entusiasta del teatro clásico, pero también más exigente, porque cada año ese público sabe más de Lope o Shakespeare, de enredos y amoríos, de historias trágicas y reflexiones con el hombre en el centro de una preocupación intelectual expuesta en verso.

El Festival de Almagro, relevante testimonio de la colaboración entre diferentes instituciones públicas y, en mucho menor medida, de entidades privadas, tiene en este año 2000 algunas notas diferenciales con los hasta ahora celebrados:

- Mayor presencia del teatro clásico llevado a cabo en muy distintas comunidades: Madrid, Cataluña, Aragón, Castilla-León, Asturias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura...

- A destacar especialmente la presencia de tres espectáculos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: *Maravillas de Cervantes, La vida es sueño y La dama duende*, los dos últimos en coproducción con otras instituciones teatrales privadas.

- Aumento considerable de la presencia de teatro extranjero; efectivamente, estarán presentes el Reino Unido con dos espectáculos, Francia, Italia y Portugal.

- Atención a don Pedro Calderón de la Barca con motivo del centenario de su nacimiento con siete espectáculos. A señalar que el homenaje a Calderón por parte del Festival estará en esos montajes, pero también en el concierto que ofrecerán José Menese y Ginesa Ortega, con textos de Lope, San Juan, Fray Luis, Santa Teresa, el propio Calderón, etc.

- Presencia de autores españoles que se han acercado a obras clásicas no teatrales para adaptarlas a la escena (*Arcipreste*, en versión de A. Miralles sobre el *Corbacho*), han ido a las Crónicas para ofrecer, con Shakespeare al lado, un magnífico texto (Agustín García Calvo con *Baraja del rey don Pedro*), o han creado una pieza musical y textual en este caso de nuevo a partir de Shakespeare (Aracil y Sanchis Sinisterra con su *Próspero*)...

- Utilización de un nuevo espacio como es el Patio de Fúcares, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Almagro y donde, fundamentalmente, se pondrán en escena montajes de compañías extranjeras y el teatro para niños y jóvenes.

- Como en años anteriores, Almagro no olvida la realización de numerosas actividades, complementarias de la puesta en escena, como son las tradicionales Jornadas de Teatro Clásico, organizadas por la Universidad de Castilla La Mancha y el Festival y en esta edición dedicadas a Calderón, un Congreso de la Association of Classical Theatre y un Seminario dedicado a "Teatro clásico y cine", aspecto éste tan necesitado de atención después de la resaca producida por la versión cinematográfica de *El perro del hortelano*.

En fin, Almagro albergará en este julio de 2000 a decenas de profesionales del teatro, magníficas compañías, contará con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con teatro de calle y cuentacuentos... Una fiesta. La gran fiesta del teatro clásico.

Luciano García Lorenzo

Hospital de San Juan

Maravillas de Cervantes

Compañía Nacional de Teatro Clásico

La vida es sueño

de Calderón de la Barca

Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatre Romea

La dama duende

de Calderón de la Barca

Compañía Nacional de Teatro Clásico y Pentación S.L. Espectáculos

MARAVILLAS DE CERVANTES

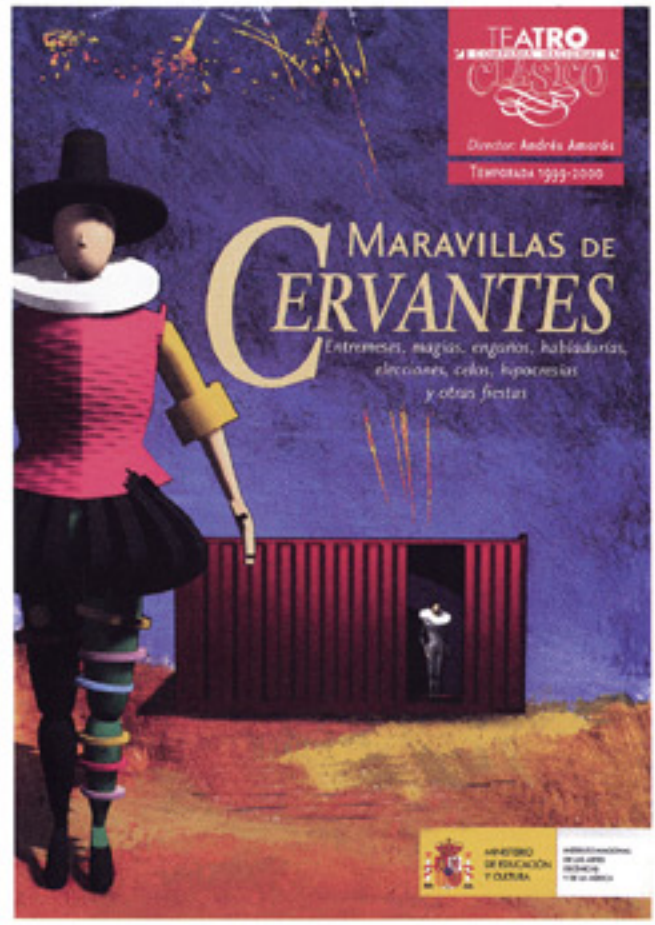
Entremeses, magias, engaños, habladurías, elecciones, celos, hipocresías y otras fiestas

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

Del 6 al 16 de julio (10 funciones) (Descanso el miércoles 12)

Reparto (por orden de diálogo)

Chanfalla, Panduro, Ortigosa	**Esteve Ferrer**
Chirinos, Algarroba	**Anna Briansó**
Apuñalado, Compadres, Pedro Rana, Juan Castrado	**Jesús Hierónides**
Sarmiento, Hablador	**Nacho de Diego**
Escribanos, Estornudo	**Juan A. Codina**
Roldán, Hablador	**Fernando Sansegundo**
Pancracio, Alguaciles, Humillos, Militar	**Rafael Ramos de Castro**
Leonarda, Beatriz	**Pilar Massa**
Criada	**Goizalde Núñez**
Estudiante, Pezuña, Galán, Teresa Repolla	**Gregor Acuña**
Sacristanes, Gobernador	**José Luis Torrijo**
Barbero, Jarrete, Viejo, Alcalde Repollo	**José Luis Martínez**
Acróbata, Berrocal, sobrino de Pedro	**Nacho Silva**
Lorenza, Juana Castrado, Bailarina	**Cristina Samaniego**
Acróbatas	**Gilberto Mociño**
	Antonio Orihuela
Percusionista	**Eduardo Aguirre**
Saxo / Flauta	**Lorenzo Solano**
Manipuladores	**Juan León**
	Manuel Medina



Ficha Técnica y Artística

Diseño gráfico	**Vicente A. Serrano**
Foto	**Ros Ribas**
Asesores a la Dirección de Escena	**Moisés Maicas**
	Paca Sola
	Sara Tibau
	Isabel Juncà
Adjunta a la Dirección de Escena	**Luisa Hurtado**
Ayudante de Dirección	**Amparo Pascual**
Música	**Josep Gol**
Coreografía	**Montse Colomé**
Iluminación	**Juan Gómez Cornejo (AAI)**
	Fernando Ayuste
Dramaturgia	**Joan Font**
	Luisa Hurtado
Escenografía, diseño de vestuario y máscaras	**Joan J. Guillén**
Versión	**Andrés Amorós**
Dirección	**Joan Font (de Comediants)**

El montaje

La propuesta dramática que aquí se presenta es la de hacer un solo espectáculo integrado por cinco entremeses. Uno de ellos, *Los habladores*, pieza atribuida a Cervantes, se utiliza como hilo conductor y presentación de los demás. El espacio escénico es único para todos los entremeses. En él, a modo de Caja de Pandora, van apareciendo los diversos paisajes y las sucesivas propuestas dramáticas. En casi todos los entremeses, los finales quedan interrumpidos por una fiesta dejando sin conclusión las obras. Estos cortes musicales y festivos nos han servido también como nexo entre las diversas historias, dando así unidad a la puesta en escena.

Los personajes recuerdan la dimensión estrambótica y algo excéntrica de los tipos de la *Comedia del Arte*, de su visión impertinente, de su jocosidad y de su burla, pero sin olvidar esa mirada deformadora y algo esperpéntica tan arraigada en el carácter español, donde el humor negro convive con naturalidad y en perfecta armonía con la exaltación de una alegría desbordante. En este juego de relaciones hay un lenguaje directo, lleno de ingenio y poesía, donde la aparente ingenuidad y torpeza de alguno de sus protagonistas rezuma una corrosiva crítica social.

Hemos querido mostrar estos entremeses con un lenguaje teatral abierto y libre para que cada cual elija por dónde quiere adentrarse, y de la mano de qué personaje y por qué historia. Hemos tratado de hacer un espectáculo generoso y sin acotaciones para abarcar al máximo las relaciones esenciales entre los seres humanos. Unas relaciones tan antiguas y universales que parecen de mañana.

Joan Font

Equipo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Director
José Luis Alonso de Santos

Directora Adjunta
C. Dolores Davó Labory

Director de Producción
Antonio Díaz Martínez

Director Técnico
Pedro Muñoz

Gerente
Mar Zubieta

Jefa de Prensa
Mª Jesús Barroso

Coordinadora de Actividades Educativas y Culturales
Milagros Rodríguez

Ayudante de Dirección Escénica
Amparo Pascual

Adjunto de Producción
Santos Juzgado

Adjunto de Dirección Técnica
Juanjo Llorens

Administradora del Sistema de Venta y Jefa de Taquilla
Nieves García

Jefa de Sala
Graciela Andreu

Cajera Pagadora
Mercedes Domínguez

Ayudantes de Producción
Paloma Cortés
Ana Jerez
Teresa Sánchez Gall

Ayudantes de Dirección Técnica
Susana Abad
Robert Cebada
José Luis Martín
Eduardo Romero

Ayudantes de Prensa
Ana Albarellos
Javier Díez Ena

Ayudantes de Gerencia
Mª Luisa García
Víctor Sastre
Fernando Vidal

Secretario de Dirección
Juan Antonio Somoza

Conserje
José Luis Martínez

Maquinaria
Julián Iglesias
Juan Francisco Martín
Brígido Cerro
Osvaldo Habibi
Ismael J. Martínez
Carlos Merino
Francisco M. Pozón
Enrique Sánchez
Raúl Sánchez

Electricidad
Fernando Ayuste
Manuel Luengas
Cesar García
Jorge Juan Hernanz
José Mª Herrera
Juan Carlos Pérez
Tomás Pérez
Franco Javier Sarrión
Pablo Sesmero
José Vidal Plaza

Sonido
Ángel M. Agudo
José Ramón Pérez
Alberto Cano
Mike J. Cohen

Utilería
José Romero
Emilio Sánchez
Pedro Acosta
Adriana Veirat

Sastrería
Adela Velasco
Cristina Ortega
Rosa Mª Sánchez

Peluquería
Enrique Acosta
Ana Mª Cortés

Maquillaje
Elena Pérez

Regiduría
Arturo García de Muro
Jerónima San Juan

Apuntadora
Rosa Postigo

Realización de Escenografía
Castells i Planas
Jaume Serrats
Andreu García

Atrezzo
Lluís Traveria
Cosme Vila

Realización Vestuario
Elisa Echegaray
Rosa Barba
Ramón Mediavilla
Paca Naharro
Armanda Rusel
Taller Maravillas

Realización de Máscaras
Catou Verdier
Andreu Sánchez
Amadeu Ferrer
Pilar Albadalejo

Foto
Ros Ribas

Diseño e Imagen
Vicente A. Serrano

LA VIDA ES SUEÑO

de Calderón de la Barca

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO Y EL TEATRE ROMEA

en coproducción con EDINBURGH INTERNATIONAL FESTIVAL y BARBICAN CENTRE

Del 19 al 23 de julio (5 funciones)

Reparto (por orden de aparición)

Rosaura	**Nuria Gallardo**
Clarín	**Boris Ruiz**
Segismundo	**Andoni Gracia**
Clotaldo	**Miquel Gelabert**
Estrella	**Angels Bassas**
Astolfo	**Roger Coma**
Basilio	**Carlos Álvarez**
Criado	**Víctor Rubio**
Soldado	**David Martínez**
Cantaor	**José Miguel Cerro**
Percusionista	**Juan Flores**

Equipo Técnico y Artístico

Coordinación Técnica	**Toni Larios**
Coordinación artística	**Antònia Andúgar**
Producción ejecutiva	**Tania Brenlle**
Dirección de Producción	**Amparo Martínez**
Ayudante de dirección	**Josep Galindo**
Fotos	**Ros Ribas**
Diseño gráfico	**Vicente A. Serrano**
Vestuario	**Mercè Paloma**
Iluminación	**Xavier Clot (A.A.I.)**
Adjuntos a la dirección	**Alicia Hermida** **George Anton**
Escenografía	**Calixto Bieito** **Carles Pujol** **(C.C. Sant Cugat)**
Dirección y versión	**Calixto Bieito**

Teatre
ROMEA

TEATRO
COMPAÑIA NACIONAL
CLASICO

Durante estos dos últimos años, *La vida es sueño* se ha podido ver en su versión inglesa en Edimburgo, Londres y Nueva York. Ahora llega a Barcelona, a Madrid y al resto del Estado. Esta experiencia me ha concedido el privilegio de contemplar la respuesta de públicos muy diferentes y de contar con la mirada sin prejuicios de una compañía multirracial abocada por primera vez al teatro clásico español.

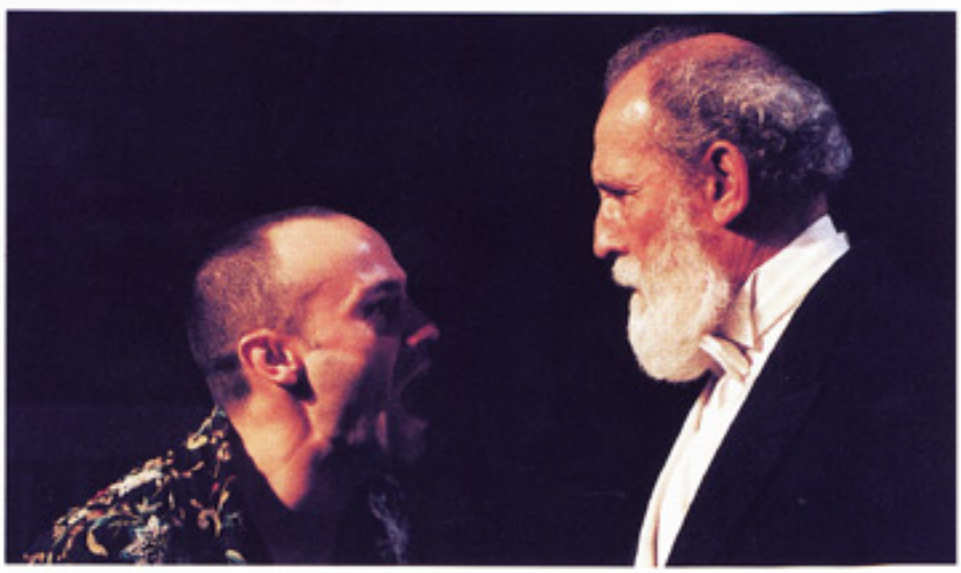
La vida es sueño es un cuento filosófico que, en sus más de tres mil versos, desgrana la incertidumbre y la fragilidad de la condición humana. Me apasiona su profundo enfrentamiento entre la duda y la necesidad de creer, entre la alucinación y la realidad. Y como en un cuento o en un sueño, parece imposible que contenga tantas cosas.

Ciertamente, *La vida es sueño* está llena de imágenes que avasallan al espectador, maravillándole a través de la palabra hablada en boca del actor. El actor del barroco hablaba directamente al público, lo increpaba, lo emocionaba, lo hacía cómplice de su gran aventura. Si el actor del barroco no tuvo acceso al tan cacareado método de Stanislavski, ¿por qué no volver a los orígenes hedonísticos, lúdicos e interactivos del teatro de Calderón y de todo el teatro del Siglo de Oro español?

Sí, Calderón era un hombre de su tiempo. Por eso Segismundo está perdido y asustado en medio de la oscuridad y, cuando de repente es sorprendido y encegado por el gran espejo del universo, su victoria consiste en vencerse a sí mismo; es decir, volverse desconfiado, temeroso y pragmático. Alguien me preguntó qué tenía en común el hombre del barroco con el hombre del nuevo milenio, quien, con sólo apretar un botón tiene acceso a toda la información imaginable. Yo diría que en una época tan indiferente como la nuestra, en la que nada parece cierto y todo está permitido, en la que todo puede ser verdad o mentira, Segismundo es el reflejo del hombre moderno, escéptico y crédulo al mismo tiempo; un hombre que ejerce su libertad autolimitándose, porque todavía duda, y esta duda la vive como una angustia vital sin respuesta.

Siempre se ha dicho que España era un país de quijotes. No, el español no es Don Quijote, ni siquiera Sancho Panza: el español está mucho más cerca del Segismundo de Calderón.

Calixto Bieito



LA DAMA DUENDE

de Calderón de la Barca

Compañía Nacional de Teatro Clásico y Pentación S.L. Espectáculos

Del 25 al 30 de julio (6 funciones)

REPARTO (por orden de intervención)

Don Manuel	**Enrique Simón**
Cosme	**Alfonso Lara**
Doña Ángela	**Lola Baldrich**
Isabel	**Cecilia Solaguren**
Don Luis	**Antonio Castro**
Rodrigo	**Pablo Rivero**
Doña Beatriz	**Débora Izaguirre**
Don Juan	**Gonzalo Gonzalo**
Criadas	**Sonia Sánchez** **Lola Acosta** **Cristina Morella** **Carmen Tejedera**

Equipo de Gestión Pentación S.L. Espectáculos

Director gerente	**Jesús Cimarro**
Distribución	**Kathleen López**
	Graciela Huesca
Secretaria	**Elena Gómez**
Promoción y Prensa	**María Díaz**
Administración	**Lola Pardo**

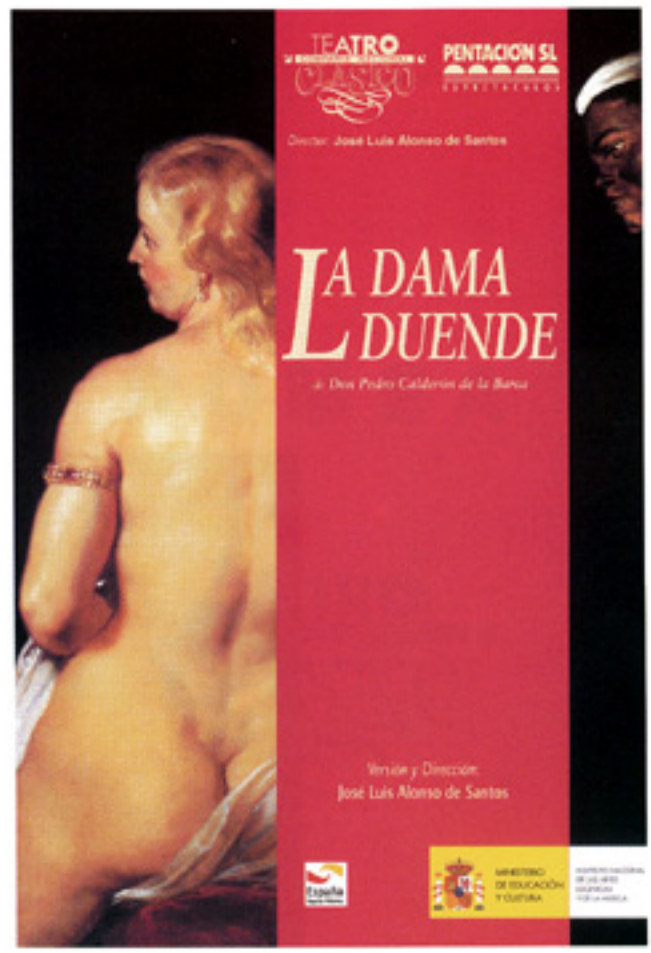
Coproducción Compañía Nacional de Teatro Clásico con Pentación, S.L. y el patrocinio de España Nuevo Milenio

Cuadro Artístico

Escenografía y vestuario	**Llorens Corbella**
Iluminación	**Josep Solbes**
Selección musical	**Javier Alejano**
Coreografía	**Mª José Ruiz**
Verso	**Vicente Fuentes**
Versión y Dirección	**Alonso de Santos**

Cuadro Técnico

Realización de escenografía atrezzo y mobiliario	**Odeón Decorados**
Realización de vestuario	**Cornejo**
Estudio de grabación	**Alejano**
Esgrima	**Joaquín Campomanes**
Peluquería y Maquillaje	**Gloria Pinar**
Gerente de compañía	**Mar Fernández**
Maquinista	**Francisco J. Pantoja**
Técnico de iluminación	**J. Lucio**
Regidor	**Jesús Santos**
Sastra	**Estrella Baltasar**
Técnico de sonido	**Miguel Ángel Zamorano**
Foto	**Ros Ribas**
Diseño Gráfico	**Vicente Alberto Serrano**
Ayudante de dirección	**Mar Fernández**
Ayudante de producción	**Elena Martínez**
Director de producción	**Jesús Cimarro**



La obra. El mayor atractivo de *La dama duende* es su gran sentido teatral, la belleza de sus versos y la síntesis de todas las comedias del Siglo de Oro que en ella se encierra. He tratado de rescatar la modernidad del texto, sus grandes temas centrales, como son la búsqueda del amor, la dignidad y las dificultades de la juventud para encontrar sentido a la vida, que tanto en aquella época como en ésta son elementos fundamentales.

El montaje. Este montaje es una apuesta por una actualización del hecho teatral. El arte, por encima de cualquier otra consideración, es el intento ilusionado y febril de una mezcla de ingredientes. No se trata de reconstruir un cuadro del pasado, sino de elaborar un presente vivo y palpitante a partir de elementos guardados en nuestra memoria artística. Esa mezcla procurará dar un enfoque nuevo a realidades de otros tiempos. Consiste, pues, en un proceso de reelaboración, en hacer nuevas lecturas de unos textos eternos.

El verso. El verso y el concepto de 'teatro clásico' no deben ser una vitrina en la que los personajes aparezcan como seres disecados de otros tiempos, sino trampolines que ayuden a expresar la belleza sobre el escenario.

Los actores. Los personajes que encarnan recuperan sobre las tablas el sentido auténtico y orgánico de la vida real, que no parezcan seres de museo sino vecinos nuestros, con sus emociones, sus perplejidades, su misterio y su espíritu vivos sobre el escenario.

La intención. Al espectador se le hace una triple oferta, al menos eso se pretende; otra cosa es que se acierte o no. Se le invita a conocer una joya de nuestro riquísimo patrimonio cultural, a disfrutar de la belleza artística, la armonía, el misterio y la delicadeza de la obra, y a divertirse con una comedia alegre y simpática, lo mismo que si fuera a ver una película de Spielberg.

José Luis Alonso de Santos

Corral de Comedias

El Caballero de Olmedo

de Lope de Vega

Al Suroeste Teatro S.L. - I Piau Teatro S.L.

Próspero. Versión de Concierto

Basado en "Mísero Próspero" de José Sanchis Sinisterra

Arcipreste

Basada en el "Corbacho" de Alfonso Martínez de Toledo

Producciones El Brujo, S.L.

Desvelos de amor: Lope de Vega y la Zarzuela

Sobre textos de Lope de Vega, Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw

Molière ensaya escuela de mujeres

Sobre textos de Molière

Teatro Margen

Calderón, ¿Enamorado?

Basado en textos de comedias de Pedro Calderón de la Barca

Zampanó Teatro

De fuera vendrá quien de casa os echará

de Agustín Moreto

Marabad Producciones Teatrales

El Caballero de Olmedo

de Lope de Vega

Al Suroeste Teatro S.L. - I Piau Teatro S.L.

Del 7 al 9 de julio (3 funciones)

Reparto

Don Alonso	**Miguel Meca**
Doña Inés	**Rosa Manteiga**
Don Rodrigo	**Pedro Antonio Penco**
Don Fernando	**Fermín Núñez**
Don Pedro	**Rafa Núñez**
Doña Leonor	**Rosa Herrera**
Tello	**Juan Carlos Castillejo**
Fabia	**Ester Bellver**
Rey	**Javier Leoni**

Es una coproducción de la Junta de Extremadura (Consejería de Cultura) y de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (Consejería de Cultura)

Cuadro Artístico y Técnico

Espacio Escénico	**Etelvino Vázquez**
Realización Espacio Escénico	**Luisa Santos**
Diseño de Vestuario	**Helena Kriúkova**
Realización de Vestuario	**Mario Cáceres**
Maquillaje y Peluquería	**Pepa Casado**
Dirección Musical	**Mariano Lozano P.**
Iluminación	**Jesús Pérez**
Técnico	**Jorge Rubio**
Lucha Dramatizada	**Iñaqui Arana**
Cartel	**Miguel Cubero**
Video y Fotografía	**Bienvenido Vargas**
Imprenta	**Indugrafic**
Ayudante de Dirección	**Pedro A. Penco**
Producción y Distribución	**Javier Leoni**
Versión	**Francisco Rico**
Dirección	**Etelvino Vázquez**

Con la colaboración de: CCM Caja Castilla La Mancha Obra Social y Cultural

La Tragedia del Caballero de Olmedo

Enfrentarse a *El Caballero de Olmedo* en este comienzo de siglo puede parecer empresa inútil o un atrevimiento, pero enfrentarse al tema del Amor, sobre todo ahora que cualquier relación se rige por la oferta y la demanda, puede parecer algo perfectamente oportuno. Y *El Caballero de Olmedo* habla de eso, del amor, de la dificultad para la pasión amorosa entre dos jóvenes.

Si esta obra ya había inspirado a García Lorca su inmortal *Bodas de Sangre*, pretendemos que esa misma inspiración nos sirva a nosotros para hablar también del amor.

Todo nuestro montaje girará alrededor de esa pareja, Don Alonso y Doña Inés, y su pasión amorosa. Alrededor de los innumerables obstáculos que han de sortear para lograr su amor, que, como en *Bodas de Sangre*, terminará en tragedia a pesar suyo. Amor mucho más allá de la muerte.

Y nuestra tragedia no pasará ni en las nubes ni en el bosque, sino en la tierra. Sobre un puñado de tierra que los propios actores esparcirán, un redondel mágico donde una vez más va a producirse la tragedia del amor. Y los demás actores, siempre presentes, irán creando un universo sonoro que envuelva a los protagonistas, que los enmarque y acompañe en ese su caminar hacia la muerte.

¿Es que toda pasión tiene que acabar un día? ¿Es que la muerte es siempre el final del verdadero amor? ¿Es que podríamos imaginar a don Alonso y a doña Inés casados?.

Hablar de Amor es siempre hablar de nosotros mismos, de nuestros anhelos, de nuestras inquietudes y necesidades, de nuestros miedos, incluso de nuestra imposibilidad de amar. Y hablar de nosotros mismos es la única manera que tenemos de hacer teatro.

Sentimos que *El Caballero de Olmedo* de Lope de Vega no es un texto del siglo XVII sino de hoy mismo, un contemporáneo nuestro que sigue hablando de algo tan difícil aún para nosotros: la enorme dificultad de vivir una autentica pasión.

Lo demás, ya se sabe, es silencio o simple vulgaridad.

Etelvino Vázquez

PRÓSPERO. VERSIÓN DE CONCIERTO

1º PARTE. PRÓSPERO: SCENA
Basada en "Misero Próspero" de José Sanchis Sinisterra
2º PARTE. CONCIERTO DEL CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Martes 11 de Julio

1ª parte. "Próspero: Scena"

Monodrama sobre Mísero Próspero
de José Sanchis Sinisterra

Libreto: **José Sanchis Sinisterra y Alfredo Aracil** y fragmentos de *La tempestad* de William Shakespeare

Música:	**Alfredo Aracil**
Actor	**JOSE LUIS GÓMEZ**
Soprano	**Marta Arce**
Contratenor	**Amaro González de Mesa**
Tenor	**Ángel Saiz**
Clarinetes	**Nerea Arias** **Pablo Fernández** **Salvador Salvador**
Trompa	**José Antonio Sánchez**
Percusión	**Alfredo Anaya** **Oscar Benet** **Concepción Sangregorio**
Director	**José Ramón Encinar**

2ª parte. Concierto del Coro de la Comunidad de Madrid.

Director	**Jordi Casas**
G. Costeley	Mignonne, allons voir la rose (P. Ronsard)
Claude le Jeune	Revecy venir du printemps (Antoine de Baif)
C. Monteverdi	S'audass'Amor a caccia (T. Tasso)
C. Monteverdi	Ecco mormorar l'onde (T. Tasso)
F. Guerrero	En tanto que de rosa (Garcilaso de la Vega)
F. Guerrero	O más dura que mármol (Garcilaso de la Vega)
T. Morley	It was a lover (W. Shakespeare)
R. Halffter	Tres epitafios (M. de Cervantes)
R. Vaughan Williams	Three Shakespeare Songs (W. Shakespeare)

Con la colaboración de: ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Próspero: Scena es un monodrama con música de Alfredo Aracil y libreto de José Sanchis Sinisterra y el propio Aracil sobre el monólogo *Misero Próspero* de Sanchis Sinisterra. La obra surgió de un encargo del Festival de Arte Español que tuvo lugar en Londres, en 1993. El estreno absoluto ocurrió en el Teatro Almeida, el 6 de marzo de 1994, y lo protagonizaron el actor Maxwell Hutcheon, el director Roger Heaton y los miembros de la agrupación Music Projects. Un lustro después, el 29 de enero de 1998, la Orquesta Ciudad de Granada programó dos fragmentos de la obra, con Luis Homar como Próspero y con Antoni Ros Marbà en el podio. El pasado 15 de octubre, en la Casa de Correos de Madrid, se produjo el estreno en España de la versión completa, con los mismos intérpretes que llevarán el espectáculo al Corral de Comedias de Almagro. *La tempestad*, que está en el fondo de esta obra, y a veces también en su superficie, es un texto muy enigmático de Shakespeare. Tanto el náufrago Próspero como el propio naufragio, como la tormenta, como la isla y sus habitantes, son ya en Shakespeare entidades abiertas y simbólicas, pertenecientes más bien al alma humana que a la peripecia del hombre. En su *Próspero misero*, Sinisterra revuelve un poco más esos fragmentos de alma y añade a las existentes, o elige de entre ellas, unas cuantas claves de interpretación. Los efectivos que Aracil utiliza para hacer sonar este monodrama se presentan organizados en bloques. Por una parte, hay un actor que interpreta el papel de Próspero, un papel que, pese a ser monologante, le permite convocar la presencia muda de otros tres personajes: su hija Miranda y los dos espíritus de la isla, Ariel y Calibán. Por otra parte, hay un trío de madrigalistas, un trío de clarinetes complementado con una trompa, y un trío de percusionistas. A lo largo de la obra, estos grupos maniobran y adoptan diversas actitudes. Los madrigalistas, que a veces cantan versos ingleses de *La tempestad* y otras veces fragmentos del monólogo, hacen casi siempre de coro a la antigua: comentan la acción y la amplifican, a la vez que evocan la música de los tiempos de Shakespeare. Al principio de la obra, y al final, los clarinetes se constituyen en un segundo coro que comenta el discurso de las voces, lo subraya y le da perspectiva. Los percusionistas, por su parte, crean ambiente y narran acontecimientos: levantan tempestades y provocan cataclismos varios. Pero estos cometidos no son fijos. La representación de "*Próspero*" debe atenderse con el oído presto a la sorpresa. A Próspero el mago se le alborotan los conejos en la chistera y, entonces, de la percusión pueden salir tanto galernas como campanas de cristal, y los clarinetes pueden cantar madrigales o pitar en el sobreagudo o puntear gestos modernos.

Si en *Próspero* Aracil y Sinisterra miran a Shakespeare con ojos de hoy, en la segunda parte de este espectáculo, el Coro de la Comunidad de Madrid amplía el juego de perspectivas al mostrarnos los poemas de Shakespeare y de otros poetas del siglo XVI musicados por compositores de todo tiempo y lugar.

Arcipreste

Basada en "El Corbacho" (1438) de Alfonso Martínez de Toledo
Producciones El Brujo, S.L.
Del 13 al 17 de julio (5 funciones)

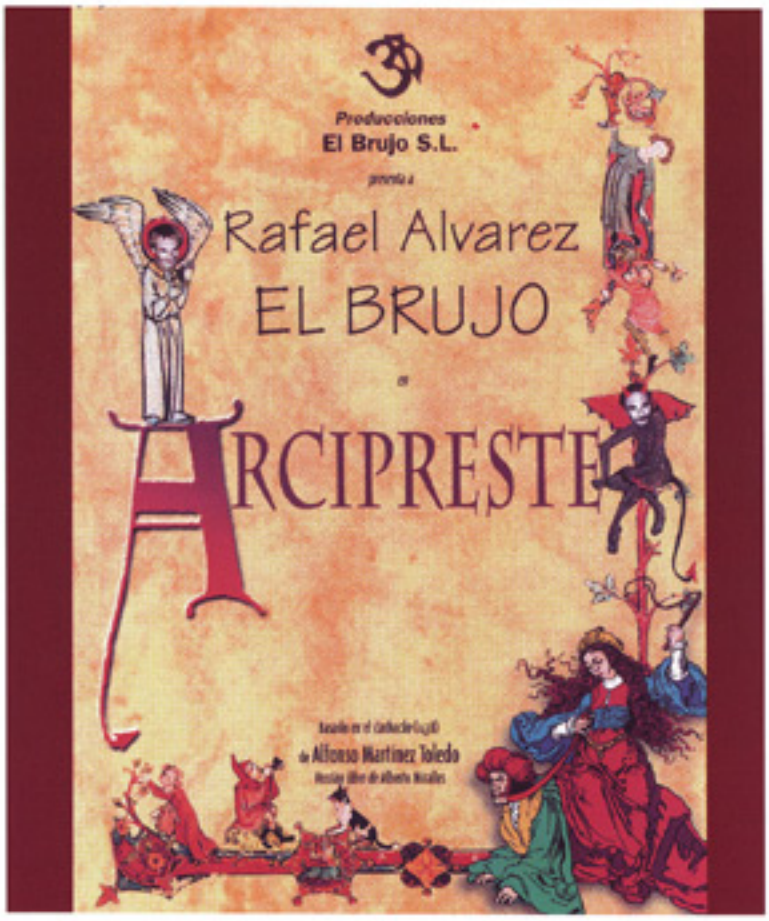
Arcipreste	**Rafael Álvarez, EL BRUJO**

Cuadro Artístico

Escenografía	**Mª José Norte**
Versión libre	**Alberto Miralles**
Adaptación de la versión	**Rafael Álvarez**
Ambientación musical	**Javier Alejano**
Diseño de Iluminación	**Oskar Adiego**
Ayudante de Dirección	**César Oliva Bernal**
Realización escenografía	**Tajuela**
Caracterización	**Teatro Luna de Arena**
Figurines	**David Vela**
Realización de Vestuario	**Mª José Mora Gil**
Realización de Máscaras y Maquillaje	**Ana Bruned**
Impresión digital y Producción de paneles	**Serinkjet**
Diseño Gráfico	**Vicente A. Serrano** **Esperanza Santos**

Cuadro Técnico

Directora de Producción	**Mª José Norte**
Ayudantes de Producción	**Herminia Pascual** **José Gómez**
Secretaria de Dirección	**Herminia Pascual**
Técnico de Iluminación	**Oskar Adiego**
Técnico de Sonido	**José Gómez**
Distribución	**Producciones El Brujo**
Asesoría Jurídica y fiscal	**Verneuil & Asociados**
Dirección	**Rafael Álvarez**



Arcipreste

El Arcipreste de Talavera era capellán del rey Don Juan II de Castilla. Nació en el mismo año que el Marqués de Santillana, debió de pertenecer a familia distinguida, pues a los diecisiete años se enchufó en la Capilla de los Reyes Viejos de la catedral de Toledo, ciudad de la que se le considera oriundo. O sea, otra vez Toledo y otra vez un pícaro.

Su vida es oscura y sus avatares confusos. Ascensos y descensos motivados por turbios sucesos (enemistades con sus colegas o deficiente cumplimiento de sus deberes).

Está claro: un pícaro clerical. Así es que debe ser mi Karma. Después de haber hecho el *Lazarillo* durante tantos años, me enfrento al *Arcipreste*; será por algo.

Me ha venido a las manos este texto y es tan desaforado y excesivo que no puedo tomarlo mas que como una broma grotesca y barroca. Por que ¿qué sentido tiene en el año 2000 una diatriba como esta? No lo sé. Solo sé que me divierte verme en el púlpito vestido con sotana sermoneando a los espectadores. El sermón es de por sí teatro. El sentimiento de culpa es el mejor vínculo entre el espectador y el espectáculo. Ahí no se escapa nadie. ¡Todos culpables!. Este Arcipreste debe ser el mismo que se beneficiaba a la esposa del pregonero toledano *(Lazarillo)* y como he estado tanto tiempo pregonando "el suceso" por todas partes, ahora quiere tomarse la revancha. No hay duda. Por eso, de puertas afuera, es un retrógrado y misógino, pero en el fondo un pecador hipócrita , contumaz fornicador, el que más de todos, asustando a los fieles con el fuego del infierno como un santo inquisidor. ¡Pero se te ve el plumero Arcipreste! Odias a las mujeres y las deseas más que un sátiro. Ignoras que entramos en el feliz milenio del matriarcado y los teólogos de la era ya dicen que Dios es mujer. ¿Qué significa todo esto? No lo sé. El Apocalipsis me coge con sotana fustigando con el fuego de la palabra y lidiando con otro pícaro. Antes Lazarillo ahora Arcipreste, y lo peor es que algo tendré que responder cuando me pregunten por milésima vez, ¿por qué este tipo de personajes?.

Rafael Álvarez

Enseñar, deleitando

El Siglo de Oro alberga nombres destacados en el campo de la didáctica religiosa. Entre los cuales me parece muy singular el Arcipreste de Talavera. El encargo de César Oliva de trasladar al teatro ese vademecum para la vida que es *Corbacho* me pareció una idea luminosa pero llena de dificultades. La primera, es la de siempre: la reducción a una hora de un texto de varios cientos de páginas. La segunda, conservar la esencia del durísimo sermón, aunque fuera tapándome las narices con una pinza, porque el Sr. Martínez era tan xenófobo, racista, sexista, antifeminista, homófobo, intolerante y reaccionario que su lectura me ponía todos los artículos de la Constitución a remojo. Afortunadamente, los clásicos no lo son únicamente por su pensamiento, sino por el sabio estilo con que envuelven su metralla ideológica. Valga lo uno por lo otro y – solo así - vivan los clásicos venenosos. Pero ocurrió que, pasadas varias lecturas, comprendí que *Corbacho* es la gran broma de un escritor irónico y que todo lo que decía quedaba anulado por cómo lo decía: no hay pesadumbre en su sermón sino regocijo, por lo tanto, *Corbacho* es la gran broma barroca de un espíritu juguetón. Y con esa primera clave, navegué ligero. Un sermón es un deseo de contacto directo con el público y el actor que mejor sabe hacer añicos la cuarta pared es El Brujo. Esa fue la segunda coordenada de mi trabajo. Estilo delirante y participación. No sé si con este espectáculo se salvarán almas para el cielo del Arcipreste, pero de lo que estoy seguro es que todas ellas saldrán más purificadas con el bálsamo de la risa.

Alberto Miralles

DESVELOS DE AMOR: LOPE DE VEGA Y LA ZARZUELA

Idea original de Manuel Lagos sobre textos de Lope de Vega, Federico Romero y Gillermo Fernández shaw.
Música de Amadeo Vives y Jacinto Guerrero
Miércoles 19 de Julio

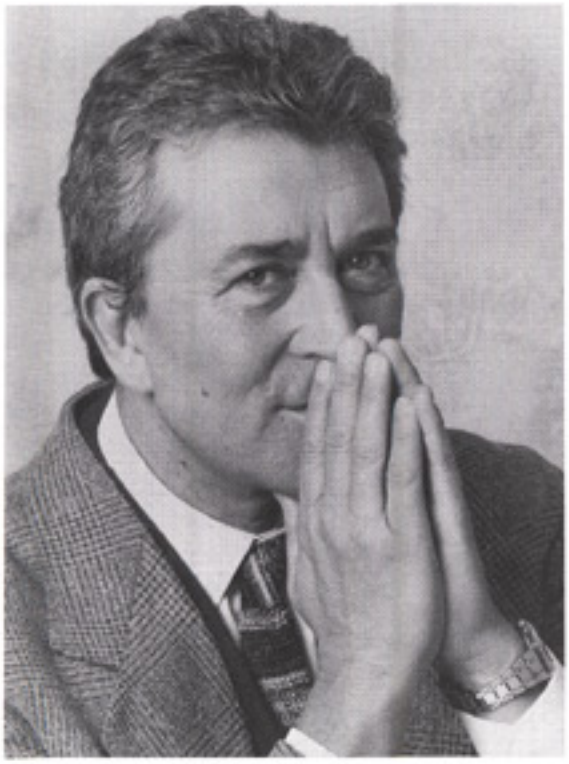
Reparto

Soprano	**Milagros Martín**
Tenor	**Rafael Lledó**
Barítono	**Marco Moncloa**
Actriz	**María José Alfonso**
Actor	**Francisco Valladares**

Ficha Técnica

Dirección Musical	**Maestra Dolores Marco**
Asesoría Gráfica	**Víctor Pagán** **Salvador Alarcos**
Coordinación	**Manuel Lagos**

Piano cedido por la casa HAZEN.
Nuestro más sincero agradecimiento a Antonio Serrano y a las Jornadas de Teatro el Siglo de Oro de Almería y a Luciano García Lorenzo.
Colaboran la Escuela de Música Creativa de Madrid y el Parador de Almagro.



Con la colaboración de: UNION FENOSA

En Lope de Vega reside la inspiración

Guillermo Fernández Shaw y Federico Romero, quizá el más famoso tándem de libretistas de zarzuela, acudieron en tres ocasiones a la obra de Lope de Vega en busca de inspiración. Guiados por un envidiable olfato teatral escogieron de la obra de Lope personajes, situaciones e incluso versos que acusaban en común desvelos amorosos.

Fue Amadeo Vives, empedernido lector de nuestro clásicos, quien sugirió a Guillermo Fernández Shaw y a Federico Romero la transformación de textos de Lope de Vega en zarzuelas. Así en 1923 *La discreta enamorada* bajo el título de *Doña Francisquita* se convierte en uno de los mejores títulos de la historia de nuestro teatro musical. Más tarde, en 1927, Amadeo Vives vuelve a Lope, a *Peribáñez y el Comendador de Ocaña*, bajo el título de *La Villana*. Y en 1930 es ya Jacinto Guerrero quien compone sus páginas más célebres para *La rosa del azafrán*, inspirada en *El perro del hortelano*.

Ahora bien, aunque haya sido la música la responsable de asentar estos títulos en el subconsciente colectivo, en *DESVELOS DE AMOR: LOPE DE VEGA Y LA ZARZUELA* queremos homenajear la labor callada de Fernández Shaw y Romero. Una labor encomiable y cuya fidelidad, más allá del argumento, se encuentra en la localización del concepto, contando - transportado o no de época - siempre el mismo asunto: los desvelos que produce el amor

Manuel Lagos

MOLIÈRE ENSAYA ESCUELA DE MUJERES

Dramaturgia de Francisco Prieto y Arturo Castro sobre textos de Molière

TEATRO MARGEN

Del 21 al 23 de julio (3 funciones)

Reparto

José Antonio Lobato	**MOLIERE** **Crisaldo** **Alan** **Vieja**
Félix Corcuera	**MICHELE BOYRON** **Pierre** **Horacio** **Sastre** **Lysidas**
José Luis Sanmartín	**VALERIO L'ESPY** **Juan Poquelín** **Pandolfo** **Purgón** **Oronte** **Marqués de Galopín**
Carlos Casero	**ARNOLFO LA GRANGE** **Cornelio** **Climena**
Angeles Arenas	**ARMANDA BEJART** **Inés** **Nicolasa** **Urania**

Ficha Técnica y Artística

Espacio y útiles de escena	**Giovanni Palladio**
Diseño y realización de vestuario	**Azucena Rico**
Realización de escenografía	**Talleres La Quinta Pared**
Producción	**Alfonso Aguirre**
Distribución	**Marisa Pastor**
Dirección	**ARTURO CASTRO**

Molière ensaya escuela de mujeres

Jean Baptiste Poquelin, Molière, había nacido en París en enero de 1621. Hijo de Tapicero y Ayuda de Cámara Real de Luis XIII, hereda este cargo de su padre, pero deslumbrado desde niño por el mundo de los cómicos, renuncia a dicho cargo y funda su propia compañía en 1643. Tras distintos fracasos en París, y después de dar tumbos durante doce años como actor por pueblos y ciudades de Francia, a la manera de la Comedia del Arte italiana, tan de moda en aquellos tiempos, y que tanto influiría en su teatro, comienza a escribir y representar sus propias obras, consiguiendo algunos éxitos. Animado por ellos, regresa con su compañía a París a la edad de treinta y siete años, obteniendo el favor del joven monarca Luis XIV. Recordando aquellos días, y con una serie de saltos en el tiempo, se inicia *Molière ensaya escuela de mujeres*, en la que veremos al dramaturgo en su triple faceta como autor, actor y director, y cuyo argumento guarda un gran paralelismo con la situación personal de Molière, casado unos meses antes con la jovencísima actriz Armanda Béjart.

Para la dramaturgia de *Molière ensaya escuela de mujeres*, además del texto fundamental *(La Escuela de Mujeres)*, hemos utilizado en mayor o menor medida fragmentos de: *El avaro, Tartufo, Las preciosas ridículas, La improvisación de Versalles, La crítica de la escuela de las mujeres, El médico fingido y El enfermo imaginario.*

Teatro Margen

Teatro Margen se crea como Compañía profesional de Teatro en Oviedo, en febrero de 1977, producto de la fusión de tres grupos asturianos: Caterva, La Carreta y Tragos. Desde su fundación hasta la actualidad ha realizado los siguientes espectáculos:

Y los cíclopes salieron de las entrañas de la tierra para asaltar el cielo (1977). *Aventuras y desventuras de Carmiña do Braga, contorsionista* (1977). *El Gran Circo* (1978). *De vita beata* (1978). *Las galas del difunto* (1980). *Crónica y ficción del mucho mogollón* (1981). *La comedia del arte* (1982). *Toreros, majas y otras zarandajas* (1983). *Redoblando* (1984). *Otelo*, dirigida por Emilio Sagi (1984). *Riego* de Francisco Prieto Benito (1986). *Ahola no es de leil* de Alfonso Sastre (1989). *Triste animal* de Javier Maqua dirigida por Antonio Malonda en coproducción con La Gotera (1990). *La noche que no llegó el viento* de Javier Villanueva, dirigida por Joaquín Benite (1991). *Aventuras de Dick el Parisien, pirata de oficio*, de Leandro Pozas (1991). *El Burgués Gentilhombre* de Molière, en adaptación de Arturo Castro (1992). *Olé espectáculo de calle* (1992). *El Despertar y la mujer sola* de Franca Rame y Darío Fo (1993). *Papel de lija* de Javier Maqua (1993). *La boda de los pequeños burgueses* de Bertolt Brecht (1994). *"La gran viuda negra (G.V.N.)"*, espectáculo de calle (1996). *Extraños idilios* sobre textos de Tennessee Williams (1995). *El Príncipe Melancólico* de Lope de Vega (1996). *La Dama Duende* de Calderón de la Barca (1997). *War!*, espectáculo de calle (1998). *Entre bobos anda el juego* de Francisco de Rojas (1998).

Teatro Margen ha realizado giras a lo largo de todo el Estado Español y participado en numerosos Festivales Internacionales en España, Bélgica, Italia, Portugal, Alemania y Escocia.

Calderón, ¿enamorado?

Basado en textos de comedias de Pedro Calderón de la Barca

Teatro Zampanó

25 y 26 de julio (2 funciones)

Reparto

Jose Maya
Amaya Curieses
Ana Navarrete
Pedro Miguel Martínez Raez
Antonio Maya

Equipo Técnico y Artístico

Diseño de Iluminación	**José Miguel López Sáez**
Espacio Escénico:	**Equipo "Brazo Doble"**
Diseño de Vestuario:	**Margarita Iriarte**
Música	**Torrejón de Velasco**
Gestión	**Javier Puyol**
Producción	**Javier Vara**
Diseño Gráfico	**César de Lucía**
Promoción y Distribución	**La Máquina Producciones S.C.**
Ayudante de dirección	**Margarita Ruiz**
Asesor literario	**José María Ruano de la Haza**
Selección de textos	**Amaya Curieses**
Puesta en Escena	**Jose Maya**
Dirección	**Jose Maya Amaya Curieses**

Don

Calderón, ¿Enamorado?

El cuarto centenario del nacimiento de nuestro gran dramaturgo nos sirve de pretexto para poner en pie una idea que ha ido madurando desde hace tiempo; darnos un paseo por el teatro más desconocido de Calderón y acercárselo a nuestro público de una manera desenfadada.

El hecho de que se sepa tan poco sobre la vida íntima de este gran personaje ha animado al profesor José María Ruano de la Haza a inventar una historia basada en los conflictos, las sensaciones y las contradicciones que en torno al amor él plantea y que a poco que dejemos volar nuestra imaginación, nos puede parecer absolutamente verosímil.

No es casual que el título nos recuerde otra cosa. Queremos reivindicar a nuestro autor frente al inglés, y con todos los respetos hacia el segundo, consideramos que es más divertido investigar y jugar en torno a algo nuestro, para poder descubrir más su fondo, su encanto y su grandeza.

Calderón, ¿enamorado? es, en resumen, la historia de amor protagonizada por Don Pedro, que aunque nunca ocurrió, pudo haber ocurrido, y a través de la cual el espectador conocerá un poco más y un poco mejor a quien aparte de escribir *La Vida es Sueño*, supo hacernos soñar, suspirar, reír y pensar como nadie.

El montaje

Utilizando textos de doce piezas desconocidas del autor y siguiendo la estructura de sus comedias de enredo, con el soporte de las ingeniosas narraciones del profesor Ruano de la Haza, descubrimos el gran secreto de Calderón.

Sus amores de juventud, nunca hasta ahora desvelados: su apasionada historia de engaños, enredos, locuras y celos; su atracción fatal hacia Doña Ana, en contradicción con su tórrida pasión hacia Flérida; sus lances y sus equívocos, su poesía y su humor.

Es decir, la verdadera explicación de porqué Don Pedro Calderón de la Barca nunca contrajo matrimonio y a su vez de porqué escribió multitud de comedias donde figuraban bellas mujeres enamoradas de galanes valientes que sufrían de celos, sospechas, recelos, y de los que él, como dios del Olimpo, se burlaba.

DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE CASA OS ECHARÁ

de Agustín Moreto
MARABAD PRODUCCIONES TEATRALES
28 y 29 de julio (2 funciones)

Versión y dirección **Francisco Abad**

LA COMPAÑÍA (Por orden de aparición)

(LOS DE FUERA)

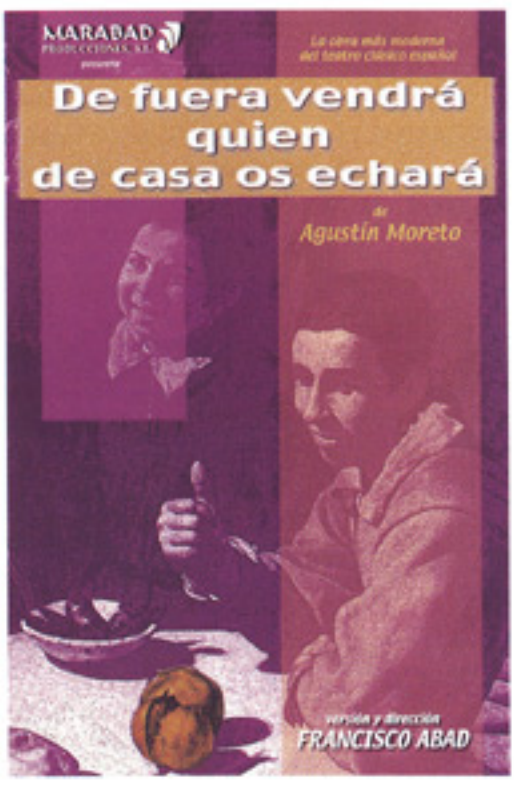
Lisardo	**Antonio Fuentes**
Alférez	**Ángel Amorós**
Licenciado	**Javier Blanco**
Don Martín	**José M. Álvarez**
Vejete y Fiscal	**Antonio Duque**

(LOS DE CASA)

Dña Cecilia	**Paloma Pagés**
Dña. Francisca	**Encarna Gómez**
Margarita	**Patricia Sánz**
Chinchón	**Luis Lorenzo**
Capitán Maldonado	**José Caride**

Ficha Técnica

Diseño Escenografía	**Gerardo Trotti**
Diseñador de Vestuario	**Pedro Moreno**
Ayudante de Vestuario	**Val Barreto**
Asesor musical	**Ángel Altarriba**
Diseño Luces	**Miguel Ángel Camacho**
Construcción decorados	**Trotti Asociados**
Realización vestuario	**Cornejo**
Peluquería	**Alberto del Valle**
Atrezzo	**Mateos**
Carteles y Programas	**Litografía ARTE, S.L.**
Diseño Gráfico	**Jesús Alcántara**
Transportes	**Transdecor**
Técnica de Maquinaria	**Kathrin Krüger**
Técnica de Iluminación	**Covadonga Mejías**
Sastra	**Montserrat Sanz**
Gerencia	**Toledo asociados**
Ayudante dirección	**Héctor del Saz**
Producción general	**Paloma Pagés Valcarlos**
Gestión, producción general y gira:	**Marabad Producciones, S.L.**



Fundamentalmente es ésta una obra divertida, hábil e irónica. Un clásico "moderno" con una galería de personajes en la que lo humano, como universal y atemporal (por social y contingente), nos acerca irremisiblemente a lo que acontece en el escenario; de tal manera la lucha entre las normas de comportamiento establecidas, el significado y la función de las relaciones entre los personajes y su caracterización más apriorística por edad, rango y condición, se van alterando por las necesidades y las pasiones humanas. Por sentimientos y actos honorables o pícaros, por deseos inconfesables o hipócritas, pero siempre por el intento legítimo e intrínseco al hombre de sobrevivirse continuamente... Con la ventaja de que, al menos en esta ocasión y gracias a Moreto, parece que finalmente triunfa la libertad de la mujer, el amor y la razón, acompañado de un excitante humor.

Puede decirse, sin ningún reparo, que estamos ante una de las obras más modernas, en la acción, situación y técnica descriptiva, del teatro clásico español. Una obra que te incita a volver siempre al teatro. Algo mágico.

Francisco Abad

Algo sobre la obra

Moreto empieza a escribir sus comedias en una época de plena decadencia para el teatro, que se hallaba falto de ingenio y agotada la inventiva. Admira la obra de sus antecesores y contemporáneos, Lope, Calderón, Tirso..., pero abre un camino a la esperanza teatral con la publicación de sus obras. Muy distinto de Lope en la sencillez de estilo, menos espontáneo que Tirso y Calderón, vence a todos en lo fluido y gracioso de sus diálogos, alejándose del género romancesco, heroico y sublime que ya estaba agotado.

Con ***De fuera vendrá...*** rompe con el "costumbrismo" y diseña un teatro dinámico, moderno, en el que los personajes parecen salir de la vida real y cotidiana entregando al público una crónica de figuras ridículas que representan su propia sociedad: el soldado maleante, fracasado y sin porvenir, la vieja verde, autoritaria y deseosa de amores, la joven harta de tía y novenas al atardecer, el criado mentecato y malicioso, el poder económico caprichoso y falto de compasión, el viejo militar nostálgico de imperios y guerras absurdas.

Un teatro crítico, humorístico y comprometido con su tiempo, donde Moreto demuestra su estudio y conocimiento del teatro universal, lejos de otros fantasmas de la comedia clásica en España. Moreto arrebata, cual río alborotado, cuanto halla en su impetuosa corriente de novedad y técnica teatral, rescatando al público decepcionado y aburrido de experiencias anteriores.

Con ***De fuera vendrá...***, puede decirse que pocos de sus contemporáneos tienen tantas comedias que se puedan actualmente poner en escena sin necesidad de alterarlas ni refundirlas. En su obra nos deja un soplo libre y generoso del teatro.

Claustro de los Dominicos

Baraja del Rey don Pedro

de Agustín García Calvo
Compañía Teatro de la Abadía

Mañanas de Abril y Mayo

de Calderón de la Barca
Producciones Andrea D'Odorico

Calderón, los clásicos y el flamenco

Con textos de San Juan de la Cruz, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina, Santa Teresa de Jesús y Calderón de la Barca

El mayor hechizo, amor

de Calderón de la Barca
Teatro Corsario

BARAJA DEL REY DON PEDRO

de Agustín García Calvo (Premio Nacional de Literatura Dramática 1999)
COMPAÑÍA TEATRO DE LA ABADÍA
Del 6 al 9 de julio (4 funciones)

Reparto (por orden de intervención)

Men Rodríguez de Sanabria	**Alberto Jiménez**
Martín López de Córdoba	**Carles Moreu**
Rey don Pedro de Castilla	**Ernesto Arias**
Jezabel, paje de don Pedro	**Javier Vázquez**
Guardias de don Pedro	**Gabriel Garbisu** **Carles Moreu**
Doña Toda, señora de Montiel	**Elisabet Gelabert**
Ferrant Alonso de Zamora	**Josep Albert**
Gertrudis, hija de doña Toda	**Cristina Arranz**
Bertrand Duguesclin	**Gabriel Garbisu**
Soldado de Duguesclin	**Josep Albert**
Sombra del Tesorero Samuel Leví	**Carles Moreu**
Don Enrique de Trastámara	**Miguel Cubero**

Equipo Artístico

Maestría de lucha escénica	**Carlos Alonso**
Maestría de voz	**Vicente Fuentes**
Atrezzo de rey	**Paloma Canivet**
Voz Canciones	**Luisa Pérez de la Cruz**
Composición musical	**Juan Manuel Alonso**
Vestuario	**Baruc Corazón**
Iluminación	**Josep Solbes**
Espacio escénico	**José Luis Gómez**
Ayudante de dirección	**Roberto Cerdá**
Dirección	**José Luis Gómez**

Una producción del Teatro de la Abadía

Nuestro agradecimiento a Alberto Corazón por la inspiración tomada de su escultura "Observatorio en la frontera" y a María del Mar Navarro por su colaboración en el entrenamiento físico de los actores.

Equipo técnico y realizaciones

Fotografía de ensayo	**Fernando Prados**
Fotografía de escena	**Ros Ribas**
Diseño gráfico	**Estudio gráfico Rafael Mejías**
Ayudante de Baruc Corazón	**Eva Iszoro**
Maquillaje y peluquería	**Ester Dólera**
Estudio de grabación	**Euroaudiovisual**
Ingeniero de grabación	**Ángel Ortiz**
Atrezzo	**Estudio Albahaca** **Javier Mañero** **Eugenio Micena** **Vázquez Hmnos.**
Armas	**Oscar F. Kolombatovich**
Instalación del fuego	**Vivi Productions**
Realización vestuario	**Cornejo**
Realización de escenografía	**Pinto's**

Equipo técnico en gira

Ayudante Técnico Iluminación	**María Angeles Arias**
Sastra-Utilera	**Sonia Martínez**
Sonido	**Eduardo Blanco**
Maquinaria	**Francisco Llori**
Iluminación	**Manfred Díez**
Gerente para gira	**María Prado**
Programación, Producción y Dirección Técnica de la gira	**Equipo del Teatro de La Abadía**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Con la colaboración de: CAIXA CATALUNYA

Una puesta en escena para un aniversario

El 14 de febrero de este año 2000 se cumplió un lustro del surgimiento de La Abadía. Durante esos cinco años se estudió y trabajó con ahínco para dotar de perfil y carácter a una casa de teatro, de conocimientos y herramientas artísticas al grupo humano que la anima. Y así hoy la ciudad de Madrid tiene en La Abadía su sala más emblemática y singular y en la compañía de actores, que es su razón de ser, el único elenco estable, con técnicas y sello propio, quizás, de todo el país.

El camino siempre está por hacer y el trayecto hasta aquí tuvo duras etapas, pero el balance citado responde a la realidad.

Cuando elegimos la obra de Agustín García Calvo *"Baraja del rey don Pedro"* para ser representada en este balance provisional del primer lustro de La Abadía tuve una doble intuición: que se trata de una partitura excepcional, la cual justamente podríamos enfrentar gracias al proceso de renovación técnica emprendido años atrás, y que, quizás, la belleza de la obra, el poder de su lenguaje iba a poner piedras en el camino de su apreciación.

Pero, para nosotros, que ensayamos y desmenuzamos la obra palabra a palabra, acción a acción, se trata de la mayor potencia poética y de acción interior en un texto dramático español desde hace muchos años, en el que la exquisita creación verbal no es ornamento, sino recreación de raíces, pasado y presente del idioma, sonidos de convivencia y discordia, Historia en movimiento; la sustancia literaria de la obra se nutre por igual de modernidad y tradición y, arropada en el primor de las palabras, late una acción dramática intensa y una reflexión dinámica sobre poder, sexo, amistad, dinero, muerte, con calidades que se proyectan al presente, a la más rotunda contemporaneidad.

No podíamos, para servir a tal texto, sino recurrir a los más nobles procedimientos de la escena y la teatralidad que hemos ido afinando en estos últimos cinco años:

- El espacio como caja de resonancia del texto, como trampolín desde donde saltan las palabras al imaginario de lugares, sonidos, paisajes y vivencias.

- La acción dramática se condensa en un comportamiento actoral que debe ser simple, natural, y poderosamente plástico, físicamente arrebatador al tiempo.

- Que el trabajo de los actores sobre la escena vaya creando una geografía poética en la mente del espectador.

- El ritmo verbal, el del lenguaje de los cuerpos y la dinámica de desplazamientos y andares deberían crear esa música escénica que tantos hemos ido soñando a lo largo de los años.

Pocas veces hemos sentido tanto gozo y descubrimiento en tan laborioso proceso. Gracias Agustín García Calvo.

José Luis Gómez

TEATRO de LA ABADIA

MAÑANAS DE ABRIL Y MAYO

de Calderón de la Barca

PRODUCCIONES ANDREA D'ODORICO

Del 11 al 19 de julio (9 funciones)

Reparto (Por orden de intervención)

Arceo	**Ernesto Arango**
Don Juan	**Antonio Carrasco**
Don Pedro	**José Luis Chavarría**
Doña Clara	**Amparo Marín**
Inés	**Eva Morillo**
Don Luis	**Claudio Pascual**
Don Hipólito	**Fernando Conde**
Doña Clara	**Pepa Pedroche**
Pernía	**Paco Ureña**
Doña Ana	**Ángeles Martín**

Equipo Artístico y Técnico

Realización decorados	**Odeón**
Realización Vestuario femenino	**Juana Batanero**
Realización Vestuario masculino	**Cornejo**
Atrezzo	**Mateos**
Peluquería	**Vda. de Ruiz**
Sombrerería	**Hortensia**
Zapatería	**Gallardo**
Transporte	**Transdecor**
Maquinaria	**Javier Alonso**
Electricidad	**Crown**
Sastrería	**África García**
Peluquería	**Lola Galán**
Regiduría	**Nieves Garcimartín**
Gerencia	**Antonia Gª Narros**
Ayudante de Dirección	**Víctor M. Dogar**
Asistente de Dirección	**Fernando Villalobo**
	Víctor Velasco
Supervisión de vestuario	**Andrea D'Odorico**
Diseño Gráfico	**Rafael Mejías**
Coordinación y Distribución	**Celestino Aranda**
Producción	**Andrea D'Odorico**
Diseño de vestuario	**Miguel Narros**
Iluminación	**Juan Gómez Cornejo**
Escenografía	**Andrea D'Odorico**
Dirección escénica	**Miguel Narros**

Mañanas de abril y mayo es una graciosa comedia, síntesis de numerosos elementos, por los que campea esta vez la serena y aun regocijada alegría. Parece como si el optimismo de las mañanas primaverales hubiera quedado prendido en la bulliciosa obra capaz siempre de una nueva sorpresa, y de una última confesión. Ante la arboleda de los jardines de la Florida los galanteos adquieren una nueva dimensión, y una sana cordialidad invade los diálogos y las escenas. Se han olvidado las ásperas reflexiones. Las damas se colocan su embozo y pasean por el parque luciendo su garbo. Los galanes ansían conocerlas y hallan el encanto mágico de la aventura. Entre geométricos jardines y tapices de flores la dama coquetea habiendo perdido la preocupación de la responsabilidad.

La ley de la naturaleza sonríe imponiéndose a la reflexión. Y Calderón se nos manifiesta con apariencia cortesana y rococó. La reconcentrada forma de escribir del dramaturgo, atenta siempre al discurso del pensamiento primero y a los caracteres de la protagonista después, ha truncado su cerrazón introspectiva, creando un paisaje y su acción, es decir, un parque y una intriga.

Las relaciones entre damas y caballeros están basadas en engaños y disimulos.

El caballero miente, prescinde de la palabra dada, galantea a toda mujer que junto a él, y, sin embargo, sospecha de la fidelidad de la amante por el más peregrino indicio, haciéndola objeto de una vigilancia constante al fisgar en todos sus actos. La dama, a su vez, no suele contentarse con el orden establecido y gusta de asomarse a la aventura, que puede proporcionarle, por ejemplo, un paseo por el parque. Esto ha de hacerlo escondida, embozada, con objeto de no señalar su personalidad. En este juego de capas y mantos lo esencial es que la aventura no se haga pública. Pueden mentirse siempre que la ficción no sea reconocida. La intriga comienza, es una costumbre de Calderón por el acaso, por la casualidad. Un azar descubre la conducta de un caballero o una dama sin que él o ella se percaten. Se crean equívocos. Se desvela el mundo de la apariencia y un clima misterioso arrastra consigo la confusión de los personajes, complicación de situaciones y entretenimientos del público.

La acción se desarrolla entre varios individuos, muy pocos, generalmente, cinco o seis. En este caso: Don Juan y Doña Ana, amantes; Doña Clara y Don Hipólito, prometidos; el agraviado Don Luis y el amigo Don Pedro. La vida de todos ellos se entremezcla, unas veces por intereses y afectos, otras por inesperados encuentros. Las damas tienen celos y los caballeros también y nadie conoce la verdadera situación en que se halla...

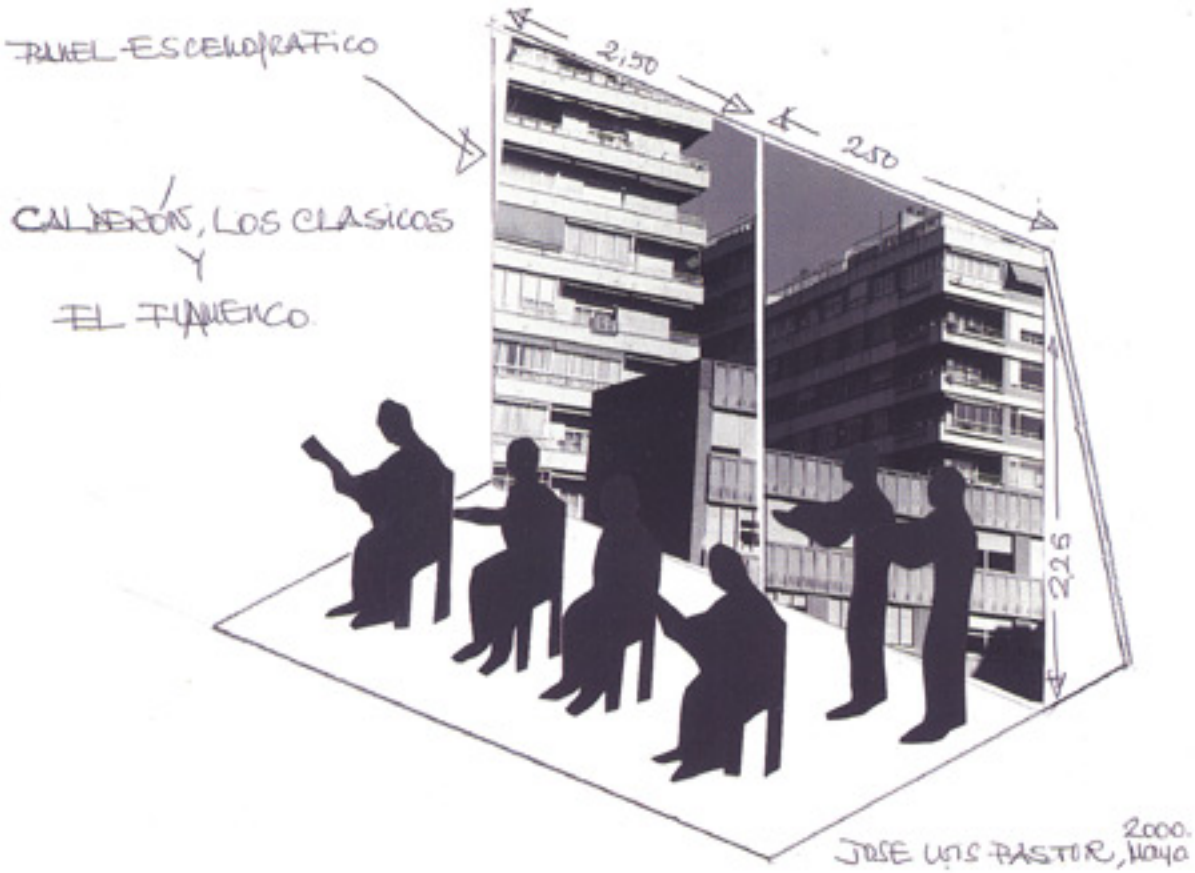
CALDERÓN, LOS CLÁSICOS Y EL FLAMENCO

Con textos de San Juan de la Cruz, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina, Santa Teresa de Jesús y Calderón de la Barca

21 y 22 de julio (2 conciertos)

Participantes:

Al cante	**José Menese** **Ginesa Ortega**
Guitarras	**Pepe Habichuela** **Jerónimo Maya**
Palmeros	**Faiquillo** **Marga** **Sebástián "El Pelao"**
Escenografía	**José Luis Pastor**
Asesor literario	**José Mª Velázquez**
Coordinador	**Norberto Dotor**



Con la colaboración de: España Nuevo Milenio

Calderón, los clásicos y el flamenco

Navegar por la poesía y el teatro de los siglos XVI y XVII dejando que en cada caso concreto fueran sugiriéndome estilos determinados del repertorio flamenco ha sido una gratificante aventura. Encontrar las correspondencias flamencas a los versos de Calderón, Lope, Góngora, San Juan, Tirso, Quevedo, Cervantes o Santa Teresa, ha supuesto no sólo un ejercicio indagatorio de formas, compases, acentos y resoluciones métricas basado en la reciprocidad, sino una tarea cuya principal recompensa se fundamenta en un gozoso descubrimiento: las más que evidentes similitudes entre la manifestación poética de entonces y el lenguaje flamenco de ahora. Este hecho, gustosamente sorpresivo, me ha llevado a la conclusión de que los textos del flamenco clásico, es decir, las letras más tradicionales, han conservado a través del tiempo una íntima conexión semántica con un glorioso pasado, y que esos vínculos se han mantenido hasta hoy de forma espontánea, lo que me hace pensar que el flamenco, entre otras cuestiones, ha servido de hilo conductor y, a la vez, como depositario de unas maneras expresivas – las más populares – que usaron en su época los grandes maestros de la literatura española, algo que sospechaba, aunque no me atrevía a ratificarlo.

Para llevar a cabo esta labor, he respetado por encima de todo la integridad de los versos escogidos, es decir, su versión primigenia. A ellos, que considero sagrados e intocables, les he ido adaptando unos giros flamencos, atendiendo a su configuración y al carácter específico de cada copla, ya que no es igual la naturaleza de un martinete que la de una soleá, el espíritu de unas alegrías que el de unos tientos. O sea, encuadrar cada cante en contextos literarios específicos, teniendo además presente la temática y, en algunos casos, su propuesta argumental, aunque sea mínima.

La poesía clásica está ensamblada en el flamenco también clásico, en un juego de correlaciones donde he procurado que ambos elementos conserven su estructura original, tanto rítmica como melódica, sin necesidad de fracturar o violentar sus peculiaridades. En último caso, y al haberle añadido una nueva dimensión, la musical, el lenguaje poético toma otros rumbos, enardece su simbología y aviva, aún más si cabe, el sentido de unos versos que en las voces de José Menese y Ginesa Ortega hubieran hecho saltar de júbilo a nuestros más venerables autores.

José Mª Velázquez

El trabajo que he coordinado para esta edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, aunando la expresión flamenca, tan española, con la fuerza y contenidos poéticos de nuestros mejores autores barrocos, estoy convencido de que va a sorprender, pero espero que pueda servir de humilde ejemplo de lo que en la revisión permanente de nuestro pasado puede ser susceptible de hacerse cara a su reinterpretación y puesta al día.

La literatura picaresca no puede entenderse sino como expresión de la forma de sentir y vivir del pueblo llano. El pícaro es el reflejo de la jerarquización de la sociedad española de la época. Él mismo es plenamente consciente de que su lugar en ese orden se corresponde con un submundo marginal y marginado, en el que ha de buscarse la vida e inventarse un "modus vivendi" propio de los parias.

Así mismo, el flamenco es, desde sus mismas raíces, evidencia de lo popular y del sentimiento tragicómico de la vida. Fue inventado para hacer públicas las preocupaciones de una etnia, la gitana, a la vez que, en su desarrollo, como derivación teatral, ha servido de puerta de salida de una marginación pareja a aquella del pícaro del Siglo de Oro.

El teatro culto barroco, manejado por los estamentos establecidos de poder –la Monarquía, la Iglesia y el Estado – y al servicio de éste, como podemos comprobar en sus personajes y en los textos, incluye en su repertorio, en su actitud y en la palabra misma, la vitalidad popular y, aunque sometido a los rigores de la Contrarreforma, enlaza, sin embargo, con las expresiones de dolor y alegría del pueblo llano.

No sólo el drama o los autos sacramentales de contenidos filosófico y teológico, sino la expresión flamenca de sentimientos individuales y colectivos más cercanos e inmediatos, es el soporte de su básica extracción popular y humana. Tanto representado sobre un escenario o más sencillamente manifestado en la honda expresión a palo seco, en los cantes más rigurosos de forma atonal – en los que resuenan remotos ecos de la salmodia, del canto gregoriano o el rito mozárabe – o en la explosión festiva, llena de ritmo y compás, de aquellos cantes joviales que manifiestan la celebración colectiva.

Norberto Dotor

El mayor hechizo, amor

de Calderón de la Barca

Teatro Corsario

Una coproducción del Teatro Calderón de la Barca de Valladolid y de la Junta de Castilla y León

Del 25 al 30 de julio (6 funciones)

Reparto

Circe	**Rosa Manzano**
Ulises	**Jesús Peña**
Arsidas	**Pedro Vergara**
Flerida	**Blanca Herrera**
Lisidas	**Javier Juárez**
Antistes	**Francisco González**
Arquelao	**Óscar García**
Timantes	**Borja Semprún**
Lebrel	**Luis Miguel García**
Clarín	**Javier Semprún**
Clori	**Carmen González**
Tisbe	**Susana Andrés**
Libia	**Carmen Gañán**
Astrea	**Teresa Lázaro**
La ninfa Iris	
Brutamonte, gigante	
Bruja	
Enano	
Aquiles	

Ficha Técnica

Escenografía	**Fernando Urdiales** **Santiago Font**
Realización	**Juan de la Fuente** **Gregorio Fernández** **Manuel Caro** **Benedicto Luis**
Vestuario	**Olga Mansilla** **Fernando Urdiales**
Realización	**Olga Mansilla** **Susana Sanz** **Mª Jesús Burón**
Máscaras y muñecos	**Jesús Peña** **Teresa Lázaro**
Tramoya	**Juan de la Fuente**
Iluminación	**Jesús Lázaro**
Canto	**Ramón López-Barranco**
Música	**Juan Carlos Martín**
Ayudante de Dirección	**Javier Juárez**
Versión y Dirección	**Fernando Urdiales**

Equipo de colaboradores

Calzado	**Josechu Sánchez**
Asesor de pirotecnia	**Javier Esteban**
Forja	**Talleres Chasol**
Fotografías	**Luis Laforga**
Pintura cartel y programa	**Santiago Font**
Distribución	**Luis Santana**

En *El mayor hechizo, amor*, Calderón se basa en la aventura relatada en *La Odisea* de cómo Ulises y su tripulación naufragan en las playas de la isla gobernada por Circe, la hechicera. Calderón sigue, a su manera, la narración homérica. La isla, poblada de árboles que hablan, animales humanos, cíclopes, brujas, enanos y todo tipo de prodigios, debidos a la batuta maléfica de Circe, es una parada más en el eterno e imposible retorno de Ulises a su patria, de vuelta de la guerra de Troya.

Circe, como hace con todo náufrago que se salva de los asesinos arrecifes que atraen a los navegantes, convierte a la tripulación en animales. Ulises vence la magia de la bruja con la ayuda de Juno, su diosa protectora. A partir de aquí se inicia una deliciosa aventura de fingimientos amorosos en los que el desdén inicial conduce al enamoramiento de los protagonistas. Entretanto, la tripulación exige de Ulises, sordo a sus demandas y hechizado por la magia y la belleza de Circe, la vuelta al mar para regresar a casa.

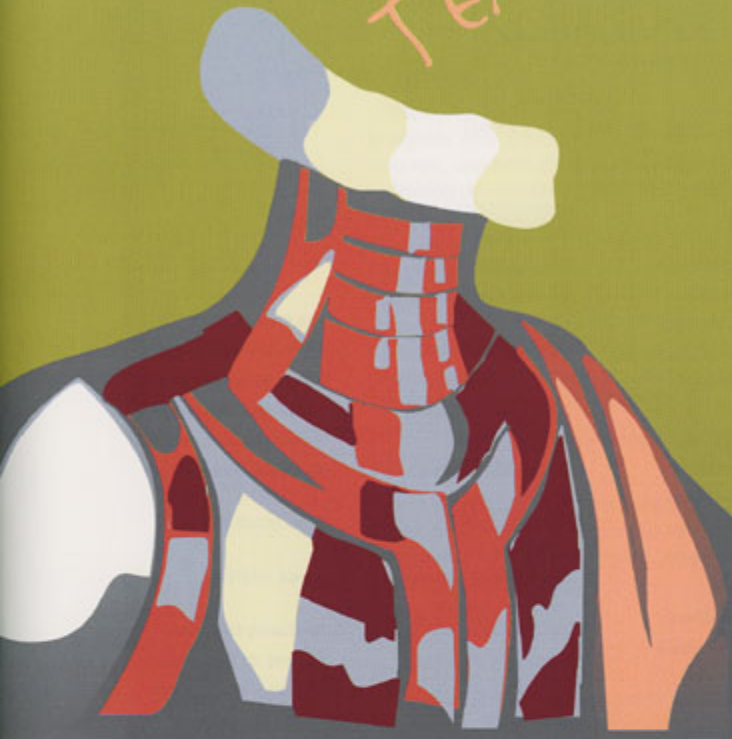
Nuestra versión atiende menos al carácter aleccionador del original y profundiza más en la fascinación que nos produce a los contemporáneos la isla repleta de sorpresas, horrores y peligros, en medio de los cuales reina el encanto morboso de la hechicera.

Ulises es, pues, la alegoría del hombre sujeto a los avatares de su destino, un destino que, al igual que el resto de los héroes de la constelación helénica, debe cumplir inexorablemente. Circe, vengadora de las mujeres por antiguos desprecios de los hombres, odia el amor y sucumbe en él por tratar de evitarlo. La magia de sus encantos atrapa al héroe, sordo a las reclamaciones de sus compañeros, olvidado de su patria, perdida la memoria de su papel de héroe.

Sólo la huida le libra del hechizo. El destino se cumple, pero los deseos y la voluntad del héroe se resquebrajan, tocado por los dardos de un amor fatal, desdichado, loco. Los mitos han caído y los héroes de la Modernidad no están ya ciegamente al servicio del deber, aun cuando éste termine por imponerse.

Es difícil clasificar esta obra dentro de los géneros habituales. Es básicamente un drama, pero contiene elementos propios de la comedia de humor y, finalmente, acaba en tragedia. Es, pues, un plato que hay que condimentar sazonándolo en las proporciones adecuadas.

TEATRO MUNICIPAL



PULCINELLA

de Manlio Santanelli sobre una versión cinematográfica inédita de Roberto Rosellini

EL MONSTRUO DE LOS JARDINES

de Calderón de la Barca
COMPAÑÍA JOSÉ ESTRUCH - RESAD

NO SON TODOS RUISEÑORES

de Lope de Vega
NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO

ROMEO Y JULIETA

de Shakespeare
ALARIFES PRODUCCIONES

COMO GUSTÉIS

de Shakespeare
COMPAÑÍA DE ADRIÁN DAUMAS

PULCINELLA

de Manlio Santanelli sobre una versión cinematográfica inédita de Roberto Rosellini

TEATRO MUNICIPAL

6 y 7 de julio (2 funciones)

Equipo Artístico y Técnico

Dirección de escena	**Maurizio Scaparro**
Escenografía	**Roberto Francia**
Vestuario	**Emanuele Luzzati**
Música	**Giancarlo Chiaramello**
Músicas populares del S XVII con arreglos de Mauro di Domenico	
Coreografía	**Mariano Brancaccio**
Iluminación	**Mario Carletti**
Ayudante de dirección	**Orlando Forioso**
Regidor general	**Luigi Espósito**
Coordinación maquinistas	**Doménico Pirolla**
Utillería	**Elisa Vittone**
Administrador	**Giuliano D'alterio**
Máscaras	**Giancarlo Santelli**
Construcción escenografía	**Opera**
Realización de vestuario	**Farani**
Zapatos	**Pompei**
Pelucas	**Rocchetti**
Técnicos de luces	**Mari Carletti** **Alessandro Carletti**
Sastres	**Lorella Santori** **Sabrina Solimando**
Secretarios de la compañía	**Walter Tassone** **Patrizia Nofroni**
Organización	**Melina Balsamo**

Reparto

De Nápoles

Michelangelo Francazani Pulcinella	**MASSIMO RANIERI**
Giuseppe, Matamoro	**Massimo Romagnoli**
El mudo, flautista	**Mimmo Maglionico**
Pasquale, Tartaglia	**Francesco Vicino**
El Bossu, bufón	**Ernesto Lama**
Renzino, el enamorado	**Michele Danubio**
Andrea Calcese viejo Pulcinella	**Lino Mattera**
La vieja dama hermana de Calcese	**Anna Walter**
Angélica, esposa de Francazani	**Stefania Di Nardo**
Saverio, guitarrista	**Mauro di Domenico**
Antello, flautista	**Mimmo Maglionico**

De Roma

Palmariello, noble romano	**Antonio Fabbri**
Catalina, su hija	**Frida Bruno**

En París

Apollina, Trapolina	**Gea Martire**
Michel Baron, actor francés	**Stephane Rousseau**
Tiberio Florilli, Scaramouche	**Giancarlo Condè**

COPRODUCCIÓN DEL THÉATRES DES ITALIENS (PARÍS) Y EL TEATRO ELISEO (ROMA)

ESPECTÁCULO PRESENTADO EN ESPAÑA POR ESPETACLES OTEL.LO

Tentado estoy de recordar a Roberto Rossellini, un gran hombre de cultura, romano, italiano, europeo, a quien le debemos mucho. Leyendo su texto, por primera vez hace diez años, el cual comprende intuiciones profundas y unas imágenes muy sugestivas (que han inspirado a Manlio Santanelli para escribir, a su vez, una bella pieza autónoma) caí en la cuenta de que, sin sucumbir a la tentación de realizar un proyecto cinematográfico, yo tenía en mis manos la ocasión de construir un evento teatral. Además, Rosellini hubiese querido llevar a cabo un acto de amor por el teatro, por el actor, por la máscara escribiendo este texto sobre Pulcinella y sobre Michelangelo Francazani (e incluso un poco sobre sí mismo). Cuando pone en boca de Francazani: "Tengo que irme, lejos de esta Babilonia infame" él tiene la necesidad de recordar las razones que, en el curso de los años, de las diferentes historias italianas, nosotros hemos inducido a viajar. La huida hacia un lugar soñando "otro" que luego, frecuentemente, retornó a su origen.

Y así fue para Michelangelo Francazani, quien abandonó Napoles, recorrió Roma para llegar a París.

Es así como, en el fondo, nosotros retomamos el viaje de nuestro Pulcinella quien, a su vez, se ha visto enriquecido al cabo de los años de emociones experimentadas tanto en Napoles como en Broadway, vistas las reacciones del público y de la crítica.

Maurizio Scaparro

En el espectáculo están presentes los textos de las siguientes farsas:

La Colombina

Recientemente puesta al día por Virgilio Verucci, Doctor en Derecho y miembro de la Academia de *Los Intrigantes* de Roma, dedicada a A.B.G. M. Riscioli a Foligno, según papeles de Agostino Alteri, 1628 (Primera comedia publicada en la que aparece por primera vez Pulcinella)

Pulcinella amante de Colombina

Nueva comedia de Virgilio Verucci, dedicada al gran ilustre G. Battista Rosati en Ronciglione. Nuevamente publicada en Bologna en 1685, por Longhi.

La Lucilla Constante

De Silvio Fiarillo, con los retos y promesas ridículas de Pulcinella. Milán, 1632

El Tesoro

De G.B. Salviati, con Pulcinella como criado de Celio, Roma, Tizzoni, 1676

Maurizio Scaparro agradece a Fernando Pannullo su afectuosa colaboración en la búsqueda y selección de los textos.

El monstruo de los jardines

de Calderón de la Barca
Compañía José Estruch - Resad
10 y 11 de julio (2 funciones)

Reparto

Aquiles	**Nerea Moreno**
Ulises	**Manuel Belmonte**
El rey de Egnido	**Javier Mejía**
Deidamia	**Cristina Pons**
Cintia	**Olivia Martín**
Sirene	**Natalia Hernández**
Lidoro	**Vicente Colomar**
Libio	**Antonio Peregrín**
Diosa Tetis	**Montse Muñoz**
Danteo	**Juan Olivares**
Celio	**Ángel Velasco**
Ninfas	**Esther Acevedo** **Elvira Cuadrupani** **Ruth Díaz** **Belén Guerra** **Maribel Vitar** **Inge Martín**

Equipo Artístico

Dirección de escena	**Ernesto Caballero**
Dirección musical	**Ángel Botia**
Versión	**Juan Mayorga**
Escenografía	**Gerardo Trotti**
Vestuario	**Elisa Sanz**
Iluminación	**Miguel Ángel Camacho**
Coreografía	**Esther Acevedo**
Esgrima	**Joaquín Campomanes**
Caracterización	**Luis González Carreño**
Ayudantes de dirección	**Julián Quintanilla** **Marcos Belmonte**
Diseño gráfico	**Fernando Pascual**
Producción	**RESAD**
Ayudante de producción	**Alfredo Sanzol**

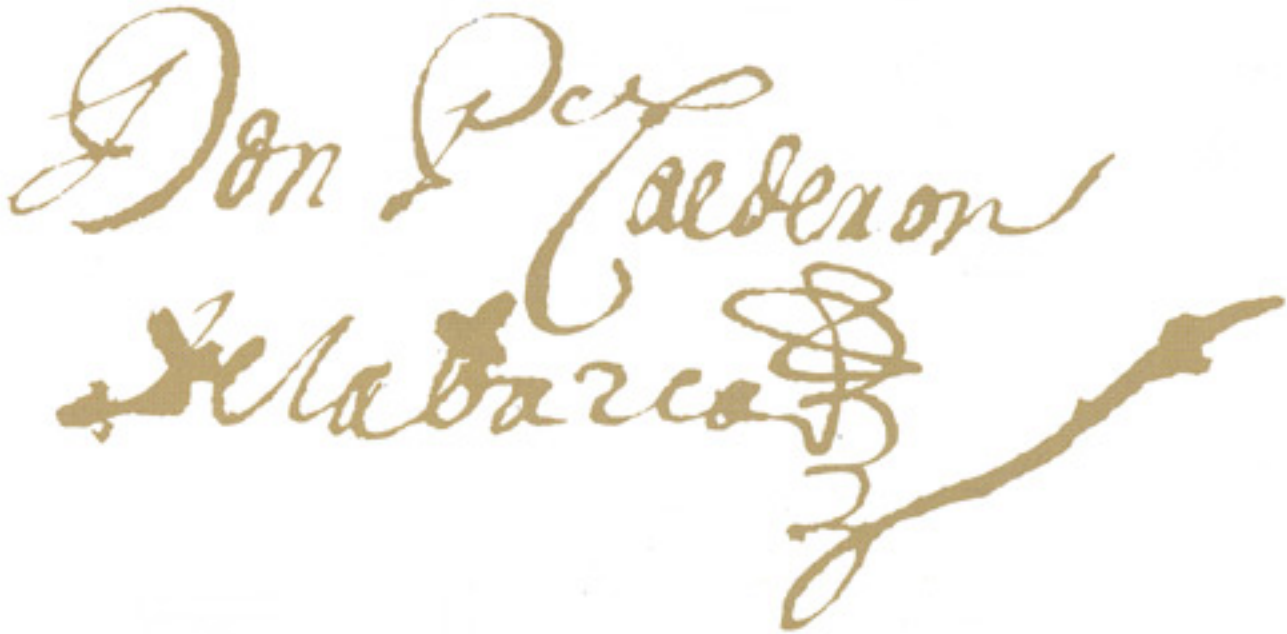
Mi trayectoria como dramaturgo está definida, entre otros aspectos, por una permanente reformulación de los esquemas dramatúrgicos de nuestro teatro del Siglo de Oro, con especial énfasis en la obra de Calderón. En efecto, desde mis primeros textos estrenados, mi labor dramática siempre ha procurado nutrirse del ingente patrimonio teatral de nuestros autores del diecisiete. Este sustento se ha visto incrementado desde mi condición de director de escena con el montaje de diversas obras de nuestros autores del Barroco.

En esta ocasión pretendo regresar a Calderón en un año tan significativo para, de la mano de otro autor, mi admirado colega Juan Mayorga, acometer la puesta en escena de *El monstruo de los jardines*, un texto paradigmático de ese género que don Pedro tan magistralmente cultivara: la comedia mitológica.

Calderón, en las comedias mitológicas, se manifiesta no sólo como un exquisito poeta, un certero dramaturgo, sino también como un consumado director de escena. En efecto, en sus obras disemina múltiples indicadores de puesta en escena que, inscritos en la estética del teatro barroco, trataban de lograr un exacto equilibrio entre la imagen y la palabra, mejor dicho, trataban de acercar ésta última a su componente icónico al tiempo que las imágenes se erigian en textos cargados de emblemático significado.

La dirección de este *Monstruo* participa del mismo propósito. Por ello, a partir de estos presupuestos, a través de los recursos propios de la puesta en escena contemporánea, intento transmitir en el espectador de hoy la "admiratio" que me ha provocado esta deliciosa obra.

Ernesto Caballero



NO SON TODOS RUISEÑORES

de Lope de Vega
Noviembre Compañía de Teatro
Del 13 al 16 de julio (4 funciones)

Reparto

Juan	**Fernando Sendino**
Leonarda	**Montse Díez**
Marcela	**Lucía Quintana**
Fernando	**J. Luis Patiño**
García	**Francisco Rojas**
Cosme	**Antonio Molero**
Elvira	**Nuria Mencía**

Equipo Técnico

Ayudante de dirección:	**José Bornás**
Ayudante de Vestuario	**Silvia Tello**
Técnico de iluminación	**J. Carlos Aranda**
Técnico de sonido y audiovisuales	**J. Bornás**
Ayudante técnico	**Yver Jaramillo**
Dirección de producción y distribución	**M. Ángel Alcántara**

Equipo Artístico

Escenografía y vestuario	**Tatiana Hernández**
Diseño de iluminación	**M. Ángel Camacho (A.A.I.)**
Audiovisuales	**Andrés Beladiez**
Diseño gráfico	**Millán de Miguel**
Fotos	**Chicho**
Versión	**Yolanda Pallín**
Dirección	**Eduardo Vasco**

Es una producción de Noviembre Compañía de Teatro.
Productor Asociado: M.A. Alcántara.
Coproducido por el Teatro de la Abadía.

Con la colaboración de: Ministerio de Educación y Cultura · Comunidad de Madrid · CAMPER

Da la sensación, al releer nuestro teatro áureo, que el fondo enrevesado y frívolo de nuestras relaciones sociales no ha cambiado en absoluto. Mudan las formas, los tiempos y las distancias pero seguimos perdidos en lo excesivamente particular. Parece que nuestra capacidad para reducir nuestros comportamientos a fórmulas es sólo comparable a la facilidad con que las repetimos. Así, los personajes de nuestra comedia parecen disfrutar de lo vital de sus juventudes en un mundo que los obliga a circular por veredas de incomprensible rigidez, lo que genera un sinfín de situaciones que resultan ser oro puro para la comedia dándole plena vigencia.

En nuestro final de siglo los esquemas básicos de repetición no han cambiado y, aunque cambiemos la forma, basta con forzar un poquito la situación para que el fondo salga a flote entre divertimentos y escaramuzas de amor, honor y celos. Nuestro propósito es respetar el verso, los tipos y las fórmulas de comportamiento, y hacer una inmersión a las profundidades de los usos y costumbre de nuestros días. Una traslación si se quiere un tanto forzada para jugar el tremendo contraste que se genera cuando de las fiestas de Barcelona a principios de 1600 llegamos a una house party en la Barna del 2000 y pasamos de un idílico jardín barroco a una casa de turismo rural en plena era del reciclado y la tecnología.

Asimismo, nos parece interesante abordar desde el asunto amoroso original, una dama catalana de estupenda familia se liga a un pollo madrileño que pasaba por allí, el tema nacionalista que late bajo el aparentemente intrascendente enredo amoroso. Aunque el amor pueda ser tortuoso y desesperado, como les ocurre a los dos primos que encuentran su parentesco como barrera de su libertad amorosa, a la que acaban cediendo.

ROMEO Y JULIETA

de Shakespeare

Traducción en verso blanco e irregular de Pablo Neruda. Adaptación de Francisco Suárez

Alarifes Producciones

Del 19 al 23 de julio (5 funciones)

Reparto

Romeo	**Raúl Peña**
Julieta	**Inge Martín**
Ama	**Vicky Lagos**
Fray Lorenzo	**Francisco Merino**
Mercurio	**Jacobo Dicenta**
Tebaldo	**Iñaki Arana**
Capuleto	**Mauro Rivera**
Sra. Capuleto	**Pilar Barrera**
Benvolio	**Javier Mejía**
Montesco-París	**Paco Torres**
Sansón	**Antonio Requena**
Gregorio	**Pedro Ocaña**
Baltasar	**Nacho Diezma**
Pedro	**Víctor Duplá**

Equipo Artístico

Espacio escénico vestuario y atrezzo	**Rafael Garrigós**
Ayudante de vestuario	**Julio Pastor**
Iluminación	**Rafael Echeverz**
Coreografía	**Teresa Nieto**
Lucha escénica	**Iñaki Arana**
Diseño gráfico	**Arte-factor multimedia S.L.**
Música	**Michael Nyman**
Director Adjunto	**Carlos Fernández de Castro**

Equipo Técnico

Coordinador técnico	**Avelino Rodríguez**
Maquinista	**Miguel Ángel Guisado**
Eléctrico	**Juan Moreno**
Ayudante eléctrico	**Ramón Valencia**
Sastra	**Maika Chamorro**
Regiduría	**Clara Pérez**
Maquillaje y peluquería	**Jorge Hernández Teresa Rabal**
Sonido	**José Peña**
Realización de vestuario	**Cornejo**
Realización de decorado	**Trotti Asociados**

Equipo Producción

Asesoría jurídico-fiscal	**Ferrer, Grimau Esteban**
Secretaría	**Pilar Sánchez**
Secretaria de Admón.	**Mercedes Sánchez**
Responsable de programación	**Clara Pérez**
Secretaria de producción	**Isabel García**
Promoción y difusión en prensa	**Karmen Garrido**
Ayudante de producción	**Beatriz Camacho**
Productor ejecutivo y Gerencia	**Juan Carlos Hernández**
Distribución	**Fila Siete, S.L.**
Dirección financiera	**Javier Esteban**
Dirección de producción	**Ramón Tamayo**
Dirección	**Francisco Suárez**

Lo viejo y lo nuevo

Uno de los ejes fundamentales, en torno al cual gira casi toda la obra de Shakespeare y concretamente *Romeo y Julieta*, es el cambio o alternancia de lo viejo por lo nuevo, expresado por un sistema de signos y conflictos dramáticos que atañen a la evolución de la sociedad y del mundo, así como a la propia naturaleza del hombre y de la vida.

Sobre esta base crea una pieza de transición que anuncia una nueva forma dramática, donde lo lírico y lo trágico se alternan magistralmente con la obsésiva dialéctica del poder y sus inestables canjes. Esta combinación aparentemente tan simple da como resultado una obra de intensa emoción lírica así como un salto cualitativo en la renovación de la tragedia clásica. Su poderosa genialidad reside sin duda alguna en la exposición altamente emocional del tema, y su mirada pesimista sobre el desarrollo de la historia a través de unos personajes temblorosos que no son otra cosa que la síntesis del mundo sobre el escenario – el escenario como síntesis del mundo – y en el hálito prodigioso de la belleza de su poesía. Belleza felicísima que contiene el compromiso del dramaturgo con las cuestiones eternas del corazón del hombre en todos sus aspectos.

Sobre las tablas construye un edificio bien armado de expresivas y transparentes correspondencias universales tras el que se esconde un discurso ideológico sobre los dos principios que sustentan la convivencia de la sociedad: autoridad y libertad. En este paisaje de asuntos tan reconocibles, el autor coloca al hombre en lo más alto, en perenne combate consigo mismo y baqueteado por las luchas de poder entre lo viejo y lo nuevo.

En *Romeo y Julieta* hay dos argumentos que se entrecruzan desde el principio: por un lado, las disensiones de las dos familias, polarizadas en un odio ancestral de carácter económico, y por otro, las relaciones amorosas de los dos protagonistas. El principio de autoridad está representado por los Montesco y Capuleto, el Príncipe y de Fray Lorenzo, es decir, por la Familia, el Estado, y La Iglesia y que junto a París y Tebaldo simbolizan lo viejo, un orden tradicional anquilosado en la intransigencia y en la defensa de sus intereses de clase, y el principio de libertad, expresado en el amor fou de Romeo y Julieta, símbolo al mismo tiempo del profundo deseo de los jóvenes por cambiar y transformar la sociedad. Dos opciones contrapuestas que dotan a la obra de una tensión ideológica y formal de altísimo valor dramático. Este orden nuevo, este deseo utópico de los jóvenes nos invitan, al menos, a contemplar la caída de la época medieval y el resurgir del Renacimiento, es decir, de lo viejo y lo nuevo, donde el autor propone que es el hombre quien a partir de ese momento dirija su destino, aunque para ello, tenga que pasar por el sufrimiento e incluso la muerte - todos los jóvenes mueren en la obra -,como cualquier héroe o héroes imprescindibles.

Como siempre en Shakespeare, la autoridad y la libertad, lo viejo y lo nuevo, la violencia y la paz, y como siempre, puestas en hermoso contraste, para hacernos reflexionar sobre la condición del hombre. Este es el *Romeo y Julieta* contemporáneo que escribió Shakespeare con la magia eterna de su palabra.

Francisco Suárez

Como Gustéis

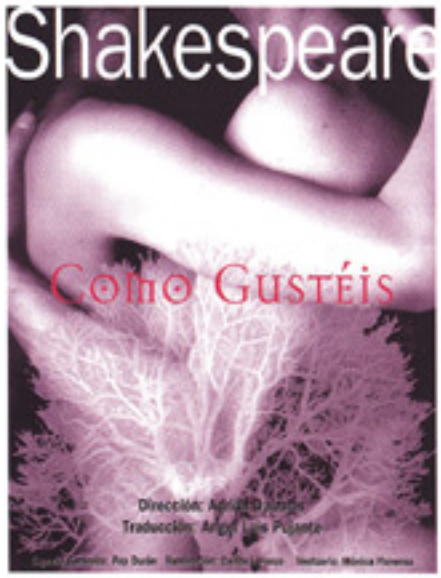
de Shakespeare
Compañía de Adrián Daumas
Del 25 al 29 de julio (5 funciones)

Reparto por orden de aparición

Rosalina, Ganímedes	**Sonia Almarcha**
Celia	**Lilian Caro**
Orlando	**Fernando Gómez**
Parragón	**Bosco Solana**
Oliver, Silvio	**Jesús Calvo**
Carlos, (el luchador), Amiens	**Juan Aroca**
Le Beau, Jaime	**Ramón Quesada**
Federico, Duque desterrado	**Manuel García**
Andrea, Noble	**Patricia Ortega Cano**

Equipo Artístico

Espacio Escénico	**Pep Duran**
Diseño de Iluminación	**Carlos Lorenzo Bahía**
Diseño de Vestuario	**Mónica Florensa** **Lupe Estévez Cortizo** **Chus Fernández Anta**
Diseño de sonido	**Marcos R. Conde**
Realización de Vestuario	**Pilar Luisa Fernández Satur Ortega**
Realización de Escenografía	**Tajuela Decorados S.L.**
Producción	**Arcadia Teatro** **Consejería de la Comunidad de Madrid**
Producción Ejecutiva	**José Luis Fidalgo** **David García**
Distribución y venta	**La Strada**
Traducción	**Ángel Luis Pujante**
Dirección	**Adrián Daumas**



Agradecimientos:

Luciano García Lorenzo, Mauro Armiño, Roberto Alonso Cuenca, Carmen Mayordomo, Clara Calvo, Teatro Las Aguas, Jesús García, Escuela de Artes Gráficas, Espasa (Colección Austral), Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y a todos aquellos que han facilitado la producción y realización del espectáculo.

Shakespeare en COMO GUSTÉIS da importancia a los contrastes en el género, y organiza y plantea los temas resaltando su relatividad, donde cada punto asumido por algún personaje es rechazado por opiniones de otros personajes seguidos de hechos y realidades. Pero si todo consistiera en oponer a cada opinión el punto de vista contrario, sin optar por uno u otro lado, al final no se negaría ni se afirmaría. Es aquí donde la presencia de Rosalina ofrece una actuación constructiva, una afirmación de la vida y el amor sin la cual la comedia no pasaría de una burla dialéctica.

El bosque como refugio se refiere a la tradición de otro tiempo y otro lugar, de nostálgica imaginación el -locus amoenus- donde el retorno a la naturaleza desde una civilización corrupta permite la verdad, simplicidad y humildad de inocencia que reemplazan a la traición, necedad y arrogancia de la sofisticación mundana. Pero los espectadores, siguiendo a los cortesanos en su huida de la crueldad, del artificio y de la usurpación fraudulenta, descubrirán también, la aburrida rusticidad de Andrea y la facciosa elegancia imitada del amor cortesano, enmascarando la tiranía sexual con el amor de los pastores. Y, antes de que se acabe la obra, el bosque de leones y serpientes revelará sus posibilidades no menos inhóspitas, por no decir depredadoras, que aquellas de la viciosa corte.

El bosque de Arden

Arden es un lugar que está construido de múltiples opuestos y paradojas: dulce en oposición a ácido, idealismo en oposición al cinismo, la mala fortuna opuesta a la buena suerte. En Arden muchas de las amistades son fingidas, y mucho del amor una locura. Es un lugar donde los personajes pueden encontrar la felicidad en si mismos a través de los otros, y donde el malentendido lleva a los personajes a entenderse; y a través de la ficción descubrir la verdad, aunque lo hagan a través de errores y recurran al disfraz. Todo es apariencia y realidad, falso y genuino al mismo tiempo; en el Renacimiento el disfraz potenciaba el erotismo más allá de las limitaciones del cuerpo, era un sueño de amor libre de los condicionantes del sexo, del amor más allá de lo femenino y masculino.

Adrián Daumas

Director, profesor y autor teatral, graduado en dirección escénica en el American Repertory Theatre, Institute for Advanced Theatre Training at Harvard University, donde también ha desarrollado una amplia actividad como director y profesor. Ha dirigido obras en Boston, Estados Unidos como: *La cantante calva* de E. Ionesco, *Leonce and Lena* de Georg Büchner, *Doctor Faustus*, de Christopher Marlowe; *Titus Andronicus* de W. Shakespeare, *Bodas de Sangre* de F. García Lorca, etc. En España ha estrenado entre otras obras: *Los enredos de Scapin*, de Molière, *Ricardo II*, y *Noche de Reyes*, de W. Shakespeare; *Seis Armas Cortas* de Vicente Molina Foix; también ha escrito y dirigido obras como: *Memorias*, *La Escena del Príncipe*, *Helena y los Sueños*, etc.. Ha estudiado distintas técnicas de interpretación y corporales, clown y comedia del Arte. Y ha colaborado con Robert Wilson, Robert Brustein, Ron Daniels, Francois Rochaix, Robert Woodroff, y Jane Nichols. Su actividad se distribuye entre la dirección y la enseñanza en Estados Unidos y España; destacando su interés por obras y autores del repertorio universal clásico y contemporáneo.

PATIO DE FÚCARES

EL PRÍNCIPE CONSTANTE

de Calderón de la Barca
COMPANHÍA DE TEATRO DE ALMADA

MONNAIE DE SINGES, ARLEQUIN D'OCCIDENT, TARÔ-KAJA ET EL ROI SINGE D'ORIENT

Idea original y texto de Didier Galas
ENSEMBLE LIDONNES

LA VENGADORA DE LAS MUJERES

de Lope de Vega
TEATRO DEL TEMPLE

MACBETH - DIRECTOR'S CUT

sobre Macbeth de Shakespeare
VOLCANO THEATRE COMPANY

EL PRÍNCIPE CONSTANTE

de Calderón de la Barca

COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA

7 y 8 de julio (2 funciones)

Ficha Artística

Actores	**Julio Martín**
	Augusto Portela
	Francisco Costa
	Manuela Cassola
	Dom Pedro Dikota
	Nuno Simões
	Saô José Correia
	Celestino Silva
	André Louro
	Rui Pedro Cardoso
	José Figueiredo

Ficha Técnica

Producción	**Vitor Gonçalves**
Promoción	**Miguel Martins**
Público	**Sónia Benite**
Distribución	**Alfredo Sobreira** **Nuno Simões**
Grafismo	**Luís Vilaça**
Dirección Técnica	**José Carlos Nascimento**
Dirección de escena	**Nuno Simões**
Jefe de montaje	**Carlos Galvão**
Técnicos	**André Calado** **Paulo Mendes**
Ayudante de Dirección	**São José Correia** **Cristina Basílio**
Iluminación	**José Carlos Nascimento**
Figurines	**Dagmar Brezinová**
Escenografía	**Catarina Amaro**
Dirección	**Jorge Listopad**

1. Aunque el Barroco – del que Calderón de la Barca es noble representante – no tenga una buena conciencia política, sería estulto no confiar en él, en el Barroco, como portador de asombrosas obras de arte, siendo Don Pedro uno de los mayores dramaturgos de su época, y de todos los tiempos.

2. *El Príncipe Constante* es, entre las numerosas obras de Calderón, la que habla sistemáticamente de los portugueses y de su epopeya en África Mora. ¿Sería por esa razón que fue negligente su creación en nuestro teatro? Sospecho lo peor: sólo ocurrió casualmente en repertorios. De hecho, lo más sorprendente es que el teatro del siglo XX admiró esa obra, inspiradora de aventuras estéticas, creadora de historia por la magia del verbo, catalizadora de rupturas con los estatutos vigentes y que fue el agente de una nueva espiritualidad en el escenario (podemos recordar, en este contexto, entre otras, las direcciones de Meyerhold, en los primeros años del sistema soviético; de Grotowski, en los últimos años del mismo).

3. Entre el mundo de nulidad y el mundo de plenitud y de alegría, lo que no excluye las eventuales circunstancias trágicas, se mueven los personajes de *El Príncipe Constante* buscando cada uno el momento especial, radical y decisivo. Los objetivos que unas veces se evaporan en sangre, otras se esconden en los sueños, tienen varios nombres: poder, amor, belleza, santidad.

4. De esta manera lacónica, diremos algo de nuestra obra. Crea el ambiente propicio para un abordaje histórico; también requiere la imaginación de la vía poética.

La queremos inteligible y luminosa, generosa sin ser obvia; que compruebe el bien común del verso y emocione particularmente a cada uno de los espectadores..

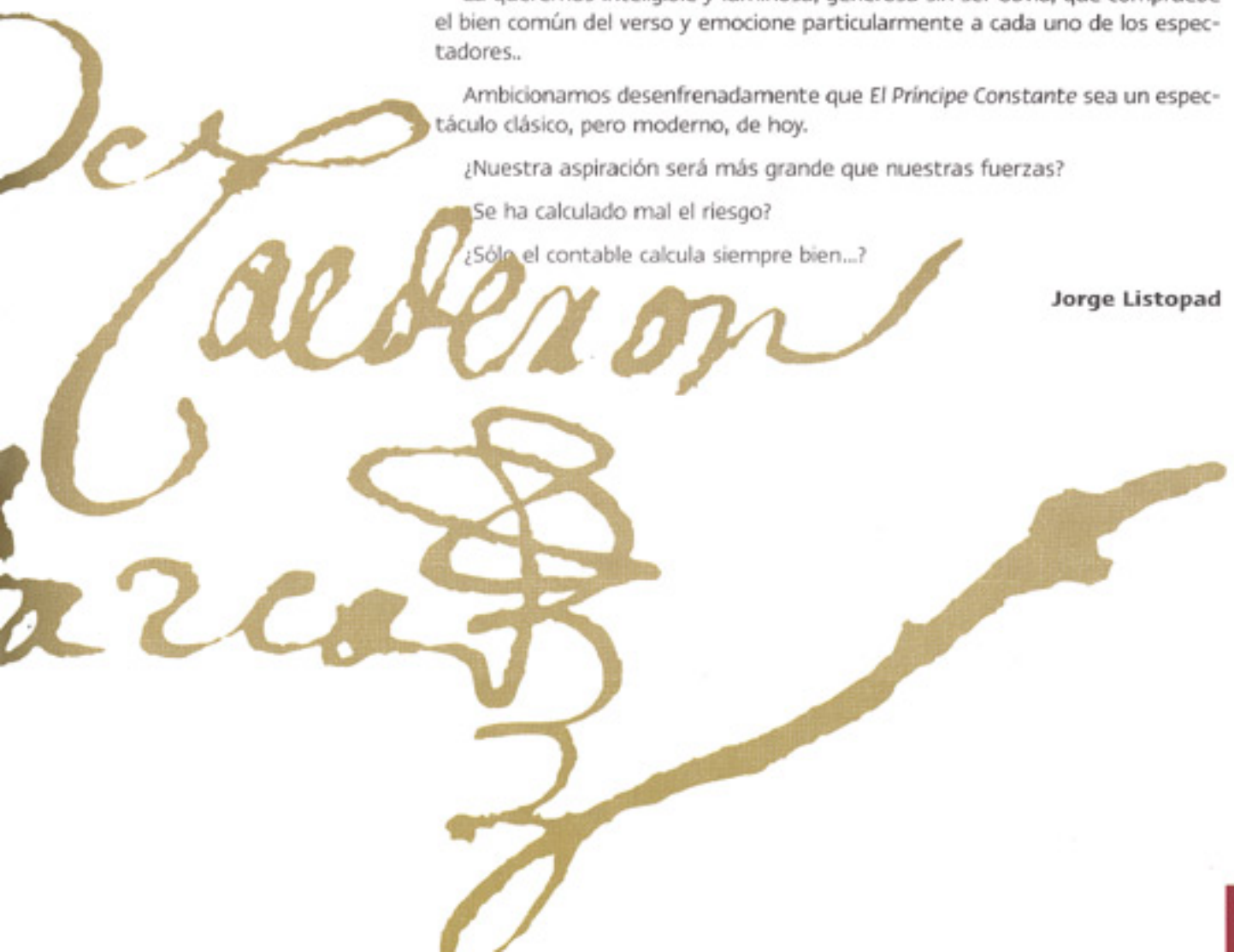
Ambicionamos desenfrenadamente que *El Príncipe Constante* sea un espectáculo clásico, pero moderno, de hoy.

¿Nuestra aspiración será más grande que nuestras fuerzas?

¿Se ha calculado mal el riesgo?

¿Sólo el contable calcula siempre bien...?

Jorge Listopad

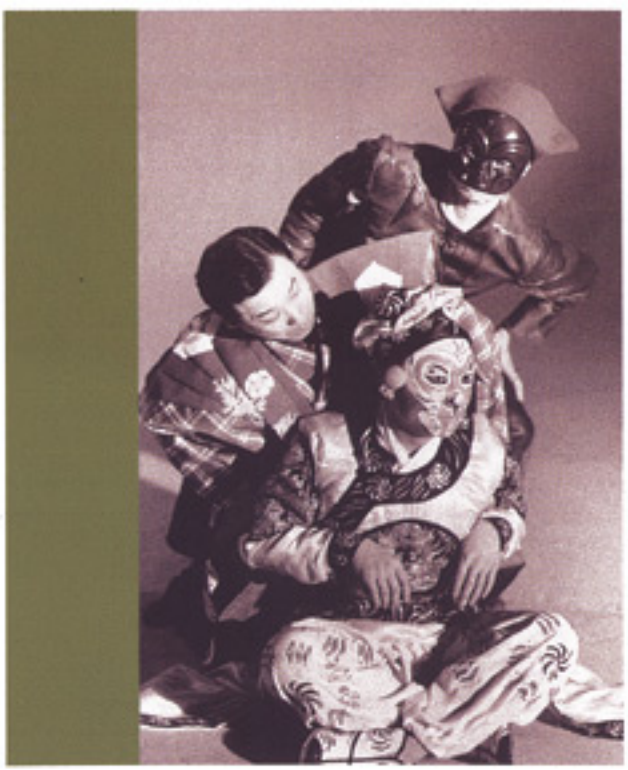


Monnaie de singes, Arlequin d'Occident, Tarô-kaja et el roi singe d'Orient

Idea original y texto de Didier Galas
Ensemble Lidonnes
14 y 15 de julio (2 funciones)

Ficha Técnica y Artística

Concepción y dirección	**Didier Galas**
Colaboración artística	**Jean Philippe Vidal**
Con	**Zhihua Dong (China)** **Didier Galas (Francia)** **Kaoru Matsumoto (Japón)**
Escenografía	**Daniel Jeanneteau**
Máscara del Arlequín	**Erhard Stiefel**
Vestuario del Arlequín	**Virginie y Jean-Jacques Weil**
Iluminación	**Pablo Roy**
Asesores de texto	**François Bon** **Yasusuke Oura**
Consejera para la China	**Ziru Zheng-Blaize**
Producción y difusión	**Anne Lorraine Vigouroux**



Con la colaboración de: AFAA - Ministère des Affaires Estrangéres (France)

Desde sus orígenes, el teatro ha estado animado por la voluntad de representar el mundo, de ofrecer al hombre un espejo de su condición. Si la tragedia ha subrayado la impotencia de la humanidad ante su destino, la farsa, en cambio, ha aportado siempre al individuo una alternativa liberadora.

Nuestro trabajo en la búsqueda de una farsa moderna nos llevó a interesarnos por Arlequín, el misterioso criado cómico de la Comedia del Arte, el de la máscara negra, el de la diabólica punta de cuerno, el personaje errante cuya alma viaja desde la farsa medieval a Marivaux pasando por Ruzante y por Molière.

Pero también nos interesaban mucho las formas teatrales del Extremo Oriente y allí fuimos en busca de protagonistas emblemáticos de la farsa. En China, encontramos a Sun Wukong, el Rey Mono de la Ópera de Pekín; en Japón, a Taro-Kaya, el criado borrachín de la farsa Kyogen.

Estos tres personajes nos hacen soñar, porque cada uno de ellos es símbolo de una tradición teatral secular. Son tres grandes personajes cómicos que, por su astucia o por su euforia, encuentran siempre la manera de subvertir el mundo de la razón.

El espectáculo que proponemos es la reunión de estos tres grandes personajes y, por mediación de ellos, el encuentro de tres culturas, tres formas teatrales y tres idiomas.

Coproducción del Ensemble Lidonnes
Comédie de Clermont-Ferrand – Scène Nationale
Théâtre de la Ville – París
Amiens 2000 – les couleurs du monde
Festival de Avignon

Con el apoyo de
Los laboratorios de Aubervilliers
Casa de la Cultura de Amiens, Scène Nationale
Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy-Lorraine
AFAA (Association Française d'Action Artistique – Ministère des Affaires Etrangères)
Ville d'Amiens
Servicio Cultural de la Embajada de Francia en China
Instituto franco-japonés del Kansai
Fundación del Japón
Adami
DRAC Ile de France – Ministère de la Culture

LA VENGADORA DE LAS MUJERES

de Lope de Vega
TEATRO DEL TEMPLE
21 y 22 de julio (2 funciones)

Ficha Técnica y Artística

Autor	**Lope de Vega**
Dramaturgia	**Alfonso Plou**
Iluminación	**Dominique You** **Javier Enciso**
Espacio Escénico	**Teatro del Temple**
Creación Audiovisual	**Pedro Ballesteron**
Vestuario	**Sastrería Cornejo**
Diseño gráfico	**Popo Imagen**
Asesoría musical	**Álvaro Zaldívar**
Fotografía	**Juan Moreno**
Reparto (por orden de intervención)	**Pilar Gascón** **Gabriel Latorre** **Ricardo Joven** **Francisco Fraguas** **Miguel Martín** **Daniel Durán** **Chema Carrillo** **Amor Pérez Bea**
Aydte. de dirección	**Alfonso Plou**
Distribución	**Ges Management**
Producción	**José Tricas**
Dirección	**Carlos Martín**

Esta obra de Lope, injustamente relegada dentro de su vasta producción, nos parece una delicada joya a ser redescubierta. Todo parece indicar que fue escrita en su época de madurez, cuando el insigne autor ya profesaba hábitos y sus trabajos eran detenidamente elaborados.

La protagonista de la función, Laura, es mujer de armas tomar y fuerte personalidad, que sobreviene de sus muchos estudios, desprecia a los hombres e intenta crear una escuela femenina (¿feminista?). Que al final de la función el amor derrote su militancia feminista no le quita el valor a la obra de reclamar una mayor sensibilidad para las mujeres y denunciar lo injusto del trato con que los hombres las han relegado. Su hábil estructura, su perfecta versificación y unos personajes divertidos y bien dibujados, donde se recalcan nuevas muestras de modernidad – como la visión comprensiva de la homosexualidad –, la sitúan entre las cumbres del arte de Lope junto a obras como *El perro del hortelano*, que nos recuerdan el mejor espíritu transgresor de un Shakespeare.

La puesta en escena recoge la inspiración pictórica de la Holanda del siglo XVII, una sociedad que marca la transformación del mundo clásico al moderno con la irrupción del comercio, la incipiente industrialización y la burguesía. Una sociedad donde la ciencia y las nuevas ideas tienen su campo abonado y donde los contenidos de esta obra tan fresca de Lope, que apuntan hacia una nueva mentalidad, hubieran podido tener lugar.

No nos es ajena en esta decisión la enorme belleza plástica de los cuadros de Rembrant, Vermeer, Halls... que nos sirven de punto de partida plástico en un espacio escénico sobrio que se basa en el vestuario y la proyección de diferentes fondos visuales videográficos.

Contamos también con nuestro continuado trabajo actoral. Un proceso de complicidad con los actores que a lo largo de los años busca dar a cada función solvencia, eficacia y brillo interpretativo como ha venido siendo demostrado en los últimos años en los diferentes proyectos del Teatro del Temple.

MACBETH - DIRECTOR'S CUT

sobre Macbeth de Shakespeare
VOLCANO THEATRE COMPANY
28 y 29 de julio (2 funciones)

Ficha Técnica y Artística

Lady Macbeth	**Fern Smith**
Macbeth	**Paul Davies**
Idea original	**Fern Smith** **Paul Davies**
Dirección y versión	**Nigel Charnock**
Iluminación y diseño	**Andrew Jones**
Video	**Rheinhard Lorenz**
Jefe de Producción	**Gareth Jenkinson**
Música adicional	**Stewart Lucas**
Gerencia	**Emma Dunton**

Con el patrocinio de: The British Council

Macbeth-Director's Cut

La más sangrienta y más intensa de las obras de Shakespeare y una de las más sombrías historias de amor jamás escritas. Este montaje mano a mano pone el acento en el primitivismo que es esencial en la obra y se concentra en la compleja relación entre Macbeth y Lady Macbeth que se convierten en asesinos múltiples por una forma de delirio acumulativo. Esta producción es un asalto a los sentidos, una orgia de imágenes eróticas y violentas presentadas a través de un intenso trabajo escénico y un video.

Macbeth – Director's Cut está inspirada en parte en la célebre pareja homicida Fred y Rose West, cuyos múltiples homicidios se desvelaron en 1994 con el descubrimiento de muchos cadáveres en el jardín de su acomodada casa situada en el centro de Inglaterra.

Si dos personas se implican en un asesinato, esto hace que los dos sean igual de culpables quienquiera que cometiera el asesinato ....ella siempre había sido la estratega y él le había otorgado el mayor obsequio posible...se había suicidado para intentar salvarla a ella. "Guarda tus promesas hacia mí. Tú bien sabes lo que son. No tengo más que mi vida. Te la doy..."

(extracto de un reportaje que apareció en la prensa británica sobre el caso)

Volcano

Volcano, proveniente de Gales, es una de las compañías de teatro físico más importantes de Gran Bretaña. El trabajo de Volcano, siempre muy sensible hacia el lenguaje, abarca desde la adaptación de obras clásicas hasta la presentación de un nuevo material creado por la propia compañía.

En el otoño de 1995, Volcano presentó su estudio de la vida y obra de Henrik Ibsen *How to Live* en Madrid y Sevilla. En Barcelona, durante el verano del mismo año, representó *L.O.V.E.*, un espectáculo basado en los sonetos de William Shakespeare.

Teatro en la Calle

Mascarada Canalla

de Alfonso Zurro
Teatro de la Jácara

Hilando cuentos

En inglés, con traducción simultánea en español
Tim Bowley y Casilda Regueiro

En la voz también hay dicha: contando a Calderón

Adaptación: Ernesto Rodríguez Abad

MASCARADA CANALLA

de Alfonso Zurro

Teatro de la Jácara

Plaza de Santo Domingo • 7, 8, 14, 15, 28 y 29 de julio (6 funciones)

Ficha Técnica y Artística

Actores	**Manuela Luna** **Julián Manzano** **Paco Yuste** **Manuel Portillo** **Iñigo Núñez**
Escenografía	**Javier García**
Vestuario	**Manuel Martín**
Iluminación	**Cotán**
Diseño gráfico	**Manuel Cuervo**
Carromato	**Ortiz Alapont**
Utilería	**Manuel Jesús Romero**
Marioneta	**Maday**
Fotografía	**Luis Castilla**
Ayte. de Producción	**María Pérez**
Ayte. de Dirección	**Quino Sequeiros**
Producción	**Pedro Domínguez**
Dirección	**Alfonso Zurro**

Es un espectáculo que tiene su origen en los cómicos de la legua y en las carretas de comediantes que representaban por plazas, pueblos, aldeas... a lo largo del Siglo de Oro.

Los textos son piezas al estilo de los tradicionales pasos o entremeses y van encadenados unos a otros, de tal modo que forman una unidad expositiva. Son historias de personajes canallescos que sobreviven gracias a su astucia e inventiva, y que se mueven entre la picaresca y el bandolerismo. Historias cuyo origen hay que buscarlo en las antiguas jácaras, que fueron romances alegres en que, generalmente, se referían asuntos de la gente rufianesca.

La obra se desarrolla sobre un carromato barroco al estilo de los del Siglo XVII. y que ya fue utilizado en el espectáculo *Retablo de Comediantes*, sólo que con nuevas bases decorativas. Piezas breves, directas, donde el divertimento y el teatro popular va entroncado a nuestras culturas de tradición oral.

El Teatro de la Jácara está especializado en este tipo de teatro popular, donde sigue investigando sobre estructuras dramáticas de textos y puesta en escena.

Con el patrocinio de:

CAJA RURAL DE CIUDAD REAL

FUNDACIÓN CRUZCAMPO

Hilando cuentos

En ingles, con traducción simultánea en español
Tim Bowley y Casilda Regueiro
Callejón del Villar • 21 de julio

Dos culturas, dos edades, dos idiomas que se funden en un espectáculo único. Tim y Casilda han recorrido la península hechizando al público con sus historias del Rey Arturo, antiguas leyendas europeas, cuentos de hadas, relatos de los indios americanos, historias sufíes y zen, poemas épicos..., como hebras que forman un tejido irresistible de mito, magia, pathos y comedia.

El narrador británico de fama internacional Tim Bowley llevaba 15 años contando por el mundo cuando en 1997 se unió para trabajar en España a la traductora formada en teatro Casilda Regueiro... Un experimento que resultó un éxito. La traducción, lejos de restar, añade a la narración, recreándola, haciéndola más nuestra, aumentando la sensación hipnótica.

En la voz también hay dicha: contando a Calderón

Adaptación de Ernesto Rodríguez Abad
Callejón del Villar • 22 de julio

Ficha Técnica y Artística

Narración	**Ernesto Rodríguez Abad**
Músicos	**César Martín** **Gregorio Machín**
Composición musical	**Gregorio Machín**
Asesores literarios	**Antonio Serrano** **Rafael González Cañal**
Iluminación	**Pablo Cebrián**
Dirección	**Ernesto Rodríguez Abad**

Este espectáculo pretende hacer un recorrido por algunos textos de D. Pedro Calderón de la Barca, desde lo trágico a lo cómico. La adaptación de textos narrativos al teatro ha sido algo normal en nuestra escena. Cuentos pasados a formato teatral han pasado a la historia del teatro; en nuestra propuesta pretendemos hacer el proceso contrario, el diálogo directo teatral se ha pasado a formato narrativo y es la voz del narrador la que hace que los personajes y los conflictos cobren vida en las tablas. Se intercalan en la puesta en escena fragmentos y monólogos que hacen que se esbocen sobre las tablas las figuras de Absalón, Segismundo o Doña Ángela.

TEATRO INFANTIL

PATIO DE FÚCARES

EL CANTAR DEL MIO CID

Por Gisela López
EL RETAL TEATRO DE TÍTERES
10 y 11 de julio

Un guerrero que supo ganar reinos en el campo de batalla y el respeto en el corazón de los hombres.

Un desterrado que todo lo ha perdido.

Un vencedor que todo lo conquista venciendo su destino.

Con más de 15 muñecos en escena, música y canciones, dos titiriteras cuentan los avatares y fortunas de este héroe legendario. Logrando acercar a los niños, con menudos y poco serios personajes, la grandeza y seriedad de este poema épico, joya de la literatura universal.

LA REINA ESCOBA Y CAPERUCITA ROJA

TEATRO LOS CLAVELES
17 y 18 de julio

Manipuladores: **Paca García y Aniceto Roca**

Iluminación: **José García.** Dramaturgia: **José Ramón Sánchez**

"LA REINA ESCOBA" (17 de julio).

Dirección: **Aniceto Roca.** Técnica: **Guante y varilla**

Basado en el tradicional cuento de *La cenicienta*, nuestra protagonista sufrirá las malas artes de sus hermanastras y la madrastra empeñadas en hacerle la vida imposible. Con lo sencillo que sería encontrar un príncipe, que la amara y reconfortase su alma, de tanta desgracia, pero eso sólo ocurre en los cuentos y esto por suerte es uno.

"CAPERUCITA ROJA" (18 de julio)

Dirección: **Paca García.** Técnica: **Bunraku y varilla**

Erase una vez, hace mucho tiempo, una niñita cuya madre adoraba y su abuela quería aún más. Esta buena mujer tejió para su hija una caperuza roja como las que usaban las damas elegantes para cabalgar. Tan bien le quedaba, que pronto la llamaron Caperucita Roja.

- Tienes que ir a casa de la abuelita, la pobre está enferma. Le llevarás esta torta, esta botella de aceite...

EL GALÁN FANTASMA

de Calderón de la Barca
TEATRO SAN POL
Versión para jóvenes a partir de 8 años
24 y 25 de julio

Dirección: **Ana María Boudeguer**

Con el patrocinio de:
CAJA MADRID
OBRA SOCIAL

JORNADAS

XXIII JORNADAS DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO

CALDERÓN: SISTEMA DRAMÁTICO Y TÉCNICAS ESCÉNICAS

Palacio de Valdeparaiso - 11, 12 y 13 de julio de 2000

ORGANIZADAS Y PATROCINADAS POR

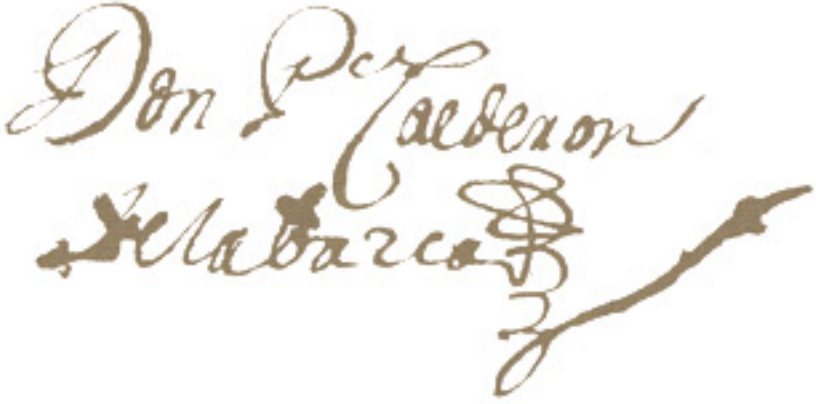
La Universidad de Castilla - La Mancha y El Festival de Almagro

Director: **Felipe B. Pedraza**

Secretario: **Rafael González Cañal**

PARTICIPARÁN ENTRE OTROS:

Roberto Alonso, Andrés Amorós, Ignacio Arellano, Javier Huerta Calvo, María Luisa Lobato, J. Menéndez Peláez, K. Reichenberger, F. Ruiz Ramón, Miguel Zugasti, Alberto Castilla, María Teresa Chaves, Fernando Domènech, Ernesto Caballero, Juan Mayorga, Celsa Carmen García Valdés, Joan Font, Joan J. Guillén, José María Diez Borque, Mariano de Paco.



Congreso

Nuevas Direcciones en el estudio de la Comedia

Palacio de Valdeparaíso. Del 17 al 20 de julio de 2000

Congreso organizado por la Association for Hispanic Classical Theater (AHCT) con la colaboración del Festival de Almagro

Participan, entre otros:

Nancy D'Antuono, Isaac Benabu, Susan Fischer, Agustín de la Granja, Don Larson, Bárbara Mujica, César Oliva Olivares, Susan Paun de García, Felipe B. Pedraza, Carmen Pinillos, Dawn Smith, Andrea Sommer, Louise Stein, Guillermo Heras, Juan A. Hormigón, Fernando Urdiales, Antonio Tordera, Alan K.G. Paterson, Concha Argente del Castillo, Rafael González Cañal, Santiago García Castañón, Donald Dietz.

Seminario

Teatro Clásico y Cine

Palacio de Valdeparaíso. 24, 25 y 26 de julio de 2000

Director: **Jorge Urrutia**

Encuentro organizado por el Festival de Almagro en colaboración con la Fundación Autor

Participan, entre otros:

J.A. Pérez Bowie, Rafael Utrera, Ignacio Amestoy, Eduardo Pérez Rasilla, François Jost, Santos Zunzunegui, Juan Antonio Hormigón, Juan Antonio Bardem, Renato Tomasino, Virginia Guarinos, Romà Gubern, Vicente Molina Foix, Jesús Rubio Jiménez, Felipe B. Pedraza, César Oliva, Jesús González Requena, Enrica Cancelliere, Antonio Artero.

Encuentros

Domingos 9, 16, 23 y 30 de julio de 2000. A las 13:00 horas. Parador de Turismo de Almagro

Se celebrarán todos los domingos durante el desarrollo del Festival y tienen como objetivo reunir a la hora del aperitivo, a los espectadores con algunos de los más importantes directores o actores que participan en el Festival.

Domingo 9: José Luis Gómez y Joan Font

Domingo 16: Miguel Narros y Rafael Álvarez El Brujo

Domingo 23: Francisco Suárez, José Menese y Ginesa Ortega

Domingo 30: José Luis Alonso de Santos y Fernando Urdiales

Exposiciones

del 6 al 30 de julio

Director: **Andrés Peláez Martín**

Calderón en la escena: 1900 - 2000

Iglesia de San Agustín

Al cumplirse el IV Centenario del nacimiento de Calderón era de obligado cumplimiento el dedicar – digámoslo en términos administrativos – la exposición oficial al ilustre dramaturgo. No era una aventura difícil: el Museo del Teatro guarda unos extraordinarios fondos relacionados con las puestas en escena de este autor desde los primeros años de este siglo. Son fondos que proceden de donaciones, depósitos y compras, aunque la mayor parte de ellas nos llegan de los primeros años de andadura de los Teatros Nacionales (Español y María Guerrero) en los que Calderón fue un autor muy presente.

La exposición que ahora presentamos en el marco del Festival es una adaptación a la iglesia de San Agustín, de la que hasta hace unos días ha estado montada – con las lógicas variantes que imponen espacios tan contrarios – en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, comisariada conjuntamente con el Catedrático José María Díez Borque, montaje del escenógrafo Andrea D'Odorico y Ricardo Sánchez Cuerda, y producida por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.

Calderón y su obra dramática ha sido una apuesta importante para todos los grandes escenógrafos españoles – también para los de otros países – que han utilizado, en gran número de veces sus personajes y sus espacios simbólicos – téngase en cuenta los Autos Sacramentales – como laboratorio de experimentación. No debe, pues, extrañarnos la lógica presencia de pintores en sus obras: Benjamín Palencia, Villaseñor, Eduardo Arroyo, Pepe Hernández, Martín Begué, Antonio Maya. Y que los habituales creadores de escenarios hayan desarrollado sus apuestas más interesantes al tratar a Calderón. De extraordinarios pueden calificarse los trabajos de Burman, Cortezo, Burgos y qué decir de Narros, Pedro Moreno, Cytrynowski y Francisco Nieva.

Creemos que la exposición no sólo es un recorrido por cien años de presencia calderoniana, sino que entre sus líneas la exposición muestra el difícil camino de evolución estética, técnica, actoral y dirección escénica, de cien años de teatro español.

Valle Inclán en los teatros oficiales

Hospital de San Juan

Durante más de cincuenta años ha habido intentos de acertar con la difícil apuesta de Valle-Inclán en escena. Y la exposición quiere mostrar estos intentos: desde la apuesta de Tamayo, en el Bellas Artes, con *Divinas Palabras* (1961) hasta el del infatigable José Carlos Plaza con su colosal dirección de *Comedias Bárbaras* (1991). Entre tanto, quedan los esfuerzos y los éxitos de los directores José Luis Alonso, Adolfo Marsillach, Lluis Pasqual, Mario Gas, Miguel Narros... y los espacios y diseños de Vitorina Durán, Francisco Nieva, Manuel Mampaso, Pedro Moreno, Emilio Burgos, y tantos y tantos actores. A todos ellos están dedicadas estas exposiciones.

Andrés Peláez Martín
Director del Museo Nacional del Teatro

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO
DE ALMAGRO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO

Con el patrocinio y colaboración de:

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

CAIXA CATALUNYA

MUSEO NACIONAL DEL TEATRO

CAJA CASTILLA-LA MANCHA
OBRA SOCIAL Y CULTURAL

FUNDACIÓN CRUZCAMPO

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA

OBRA SOCIAL - CAJA MADRID

UNIÓN FENOSA

THE BRITISH COUNCIL

CAJA RURAL DE CIUDAD REAL

ESPAÑA NUEVO MILENIO

FUNDACIÓN AUTOR

FÉLIX SOLÍS BODEGAS

A.F.A.A.- MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (FRANCE)

Festival de Almagro