Festival D'Almagro

Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Presidente
Excma. Sra. Dª Carmen Calvo Poyato
Ministra de Cultura

Vocales
Sra. Dª Mª Paz López Álvarez
Consejera de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

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

Sr. D. José Antonio Campos Borrego
Director General del INAEM

Sr. D. Jorge Diez Acón
Director General de Promoción Cultural
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Sr. D. Ernesto Martínez Ataz
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

Sr. D. Manuel Sancho Gallego
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almagro

Sr. D. César Naranjo Escobar
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almagro

Sr. D. Javier Rueda Vázquez
Secretario General del INAEM

Sr. D. Fernando Cerón Sánchez-Puelles
Subdirector General de Teatro del INAEM

Sr. D. Eduardo Vasco San Miguel
Director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Sr. D. Andrés Peláez Martín
Director del Museo Nacional del Teatro

Sr. D. José Gadeo Jiménez
Interventor Delegado de Hacienda en el INAEM

Sr. D. Emilio Hernández
Director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Secretaria
Sra. Dª Paloma Palencia Herrero
Jefe de Servicio de la Subdirección General de Teatro del INAEM

29 junio a 24 julio

Almagro'05

La Mancha

28º Festival Internacional de Teatro Clásico

Presentación

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es una referencia en la recuperación de nuestro acervo cultural, tarea abordada en la etapa democrática que abrió la Constitución de 1978. La memoria de tres décadas de cultura en democracia está siendo, durante 2005, el motivo central de numerosos encuentros de intelectuales vinculados al arte y al conocimiento. No es un detalle sin importancia el hecho de que el Festival de Almagro naciera en el mismo año que nuestra Constitución. Casi tres décadas de actividad han dotado al Festival del peso de un encuentro imprescindible en nuestra vida cultural, así como de la condición de referente respecto a uno de los hechos artísticos más importantes de la Historia de nuestro país: el teatro de los Siglos de Oro.

Esta nueva etapa del Festival nace en el momento en que conmemoramos un hito fundamental de nuestra cultura. Hace un año, el Ministerio de Cultura se planteó como prioritaria la celebración del IV centenario de la edición de la primera parte del Quijote, que no puede tener un mejor espacio para manifestarse que el marco del Festival. La presencia de una veintena de espectáculos basados en la palabra de Cervantes lo convierte en uno de los eventos de mayor importancia en este año del Quijote.

El Festival tiene un nuevo director, de talento y capacidad reconocidos, principal protagonista durante años del hermoso proyecto del Centro Andaluz de Teatro. Emilio Hernández ha querido que brillen las palabras que definen este Festival y que definen a la vez a La Mancha: internacional, clásico, Almagro. El Festival mantiene la importancia adquirida en estas décadas mientras busca en esta edición conceptos que lo sigan identificando: abierto, reflexivo, brillante y popular. Para cumplir su objetivo, cuenta con el compromiso incondicional del Ayuntamiento de Almagro, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de este Ministerio de Cultura que entienden la colaboración institucional como un mandato de los ciudadanos y como el mejor instrumento para el bien común.

Carmen Calvo Poyato
Ministra de Cultura

Festival de Teatro Clásico de Almagro,
el goce de los sentidos

El Quijote es universal. Esta afirmación no pierde ni un ápice de su certeza, por el hecho de ser un lugar común al que se llega ineludiblemente cada vez que se buscan calificativos para la obra cumbre de Cervantes.

El Quijote es universal y Almagro, también porque tiene mucho que ofrecer. El valor artístico de su patrimonio histórico, su afamado Corral de Comedias y el resto de escenarios donde las artes escénicas cada año se nos muestran en todo su esplendor, son sobrados argumentos para invitar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y a aquellos que nos visitan estos días, al goce de los sentidos a través de la representación escénica en un marco sin parangón.

Desde el 29 de junio al 24 de julio, Almagro se convierte en la capital universal del teatro. El teatro con mayúsculas. El Festival Internacional de Teatro Clásico tendrá en su vigésimo octava edición un protagonista claro, Don Quijote, al que acompañarán, como escuderos de excepción, los montajes inspirados en una obra dramática de Cervantes, 'La entretenida', y en su célebre poema narrativo 'Viaje del Parnaso'.

Además, esta XXVIII edición tiene varias peculiaridades que aumentan su interés. Por un lado, estamos celebrando el 'año Quijote', una conmemoración con la que los castellano-manchegos estamos especialmente implicados, y, por otro, la voluntad política del Gobierno que presido, para que esta nueva etapa del Festival logre, con nuestro impulso, el relanzamiento y la proyección internacional que para él deseamos.

Y ese interés se manifiesta, en la concesión del Premio Corral de Comedias de Almagro al actor francés Michel Piccoli y en el aumento de producciones de otros países como Japón, Cuba, Ecuador, Brasil, Colombia, Portugal, Francia o Reino Unido. Hasta 50 montajes se representarán en unos espacios escénicos que se han ampliado para acoger esta estupenda y variada programación que deseamos contribuya a que el Almagro se convierta en el primer referente del Teatro Clásico en el mundo. El Quijote traspasa nuestras fronteras.

El teatro, a través de la emoción y el sentimiento, nos trasmite ilusiones, deseos, debilidades y anhelos, actúa como espejo en el que mirar y ser visto, y nos transporta a través del tiempo a mundos pasados y contemporáneos. Tiene una función crítica pero también se pone al servicio del homenaje.

Este año, como no podía ser de otro modo, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha patrocinado seis montajes de los cuales cinco son estrenos y entre los que destacamos la coproducción de "Viaje del Parnaso", con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la producción propia de "Don Quijote en la Niebla", de Antonio Álamo que dirigirá Jesús Cracio.

Pero habrá más ocasiones para conmemorar el IV Centenario. Durante casi un mes asistiremos a más de una docena de producciones en las que el personaje de Cervantes y sus aventuras son el principal inspirador. Un Don Quijote que tras encontrarse, en una de sus andanzas, con una caravana de comediantes les despide con estas palabras:

«... Andad con dios, buena gente, haced vuestra fiesta, y mirad si mandáis algo en que pueda seros de provecho; que lo haré con buen ánimo y buen talante, porque desde mochacho fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula...»

Y por si esto fuera poco, todavía hay más alicientes para visitar el Festival este verano. La Consejería de Cultura en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de Cuenca han preparado una programación alternativa, "Apartes", que en las noches de Almagro llenará calles, plazas y patios con las manifestaciones artísticas más actuales en artes plásticas, música y danza.

Caminamos por una buena senda para situar el Festival donde creemos se merece. Emilio Hernández, su director, alzará este año el telón con muchas novedades y nuevas expectativas. Como la de convertir Almagro en sede permanente de todas las actividades teatrales diseñadas por el Gobierno regional a través de la Consejería de Cultura, sobre todo para fomentar la formación, producción, difusión y contraste de las creaciones de artistas, de dentro y fuera, de nuestra Comunidad Autónoma.

Almagro tenía que contemplar en su programación que El Quijote es, como este Festival, patrimonio de la humanidad; pertenece a todas las culturas y es de todos aquellos que creen en las utopías, traslada los sueños a la superficie de la realidad y materializa los valores que ensalzan al género humano. Todo está ya listo para dejar que la magia de la escena inunde nuestros sentidos. Disfrútenlo ya que sólo entonces nuestros esfuerzos se verán recompensados.

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha

Finalizada la XXVII edición del Festival Internacional de Teatro Clásico todos éramos conscientes de que finalizaba un ciclo y que con las conmemoraciones cervantinas del 2005 se abrirían nuevos horizontes para nuestro certamen.
El nombramiento del nuevo director ha dado, como es natural nuevos aires al planteamiento de programación e incluso a las relaciones entre instituciones.
Emilio Hernández ha apostado por hacer corresponsables efectivos a todos.
Por otra parte, la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha hace una apuesta muy importante para dotar a partir de esta edición con mayores cantidades los fondos del Patronato, muestra clara de que Almagro y su Festival tienen cada vez más importancia, tal como ha expresado repetidas ocasiones el Presidente Barreda.
Por todo ello, deseo expresar mi agradecimiento a todos: Ministerio, Junta de Comunidades, Diputación Provincial, Universidad, patrocinadores privados, Director, Gerencia, Equipo técnico, Directores, actores... y al público que cada año llena nuestro pueblo para sumarse al mundo de ilusión, fantasía o realidad, que todo ello es el teatro.

Manuel Sancho Gallego
Alcalde de Almagro

Mírate en los clásicos, ven a Almagro

En el corazón de La Mancha, territorio de la palabra desde que Miguel de Cervantes la entronizara hace cuatrocientos años, un pequeño Corral de Comedias lleva desde entonces ofreciéndonos su escenario como espejo de la sociedad española. Y del ser humano por extensión.

Y desde hace veintiocho años el Festival de Teatro Clásico de Almagro os invita a acudir a sus escenarios, sus iglesias, sus patios, sus plazas y sus calles para que encontréis aquí la oportunidad de veros a vosotros mismos en los textos clásicos que dan origen al fenómeno siempre contemporáneo del teatro.

Han pasado cuatrocientos años y el teatro sigue siendo una reserva donde comunicarse en directo unos con otros, donde transmitirse ideas sin cables, donde sentir el calor de un gesto o la sensualidad de una piel, donde la palabra une como un beso o duele como un mordisco.

Mírate en los Clásicos, mírate y reconoce, en esta edición del Festival , tus dudas entre la realidad y la verdad en esa inquietante vitalidad del Quijote, o en las muchas obras que ha generado en los nuevos creadores. Elige tu territorio entre la realidad o la ficción de Segismundo. Estremécete con la proximidad de tus sombras a las de Ricardo III.

El teatro es una pasión o no es. O no será. Y Almagro es una pasión. La fiesta más entrañable del teatro español. Y queremos que todos sus ciudadanos participen de ella con los visitantes de todo el mundo que aquí lleguen. Y también con los artistas de todo el mundo que recrean aquí a los clásicos en su teatro, su música, su danza, su cine o sus artes plásticas.

Y es que el Festival de Almagro es para todos, para los iniciados y para los que aún no lo son. Para todos los que buscan, como Alicia, mirarse en ese mágico espejo de maravillas, para encontrar por fin lo mejor que llevamos dentro: un camino hacia la verdad. Aunque sólo fuera para iniciar al final de ese camino una nueva búsqueda: la de una pregunta que nos permita echarnos nuevamente al camino. Como el viejo Hidalgo.

Y al final de cada camino siempre hay una historia, una palabra, una ficción que nos permite soñar. Al final del camino está ALMAGRO.

Emilio Hernández
Director

	Corral de Comedias	Hospital de San Juan	Teatro Municipal	Claustro de los Dominicos	Patio de Fúcares	Iglesia de las Bernardas	Iglesia de San Blas	Plaza Mayor	Claustro del Museo Nacional del Teatro	Pradillo de Cervantes y Pradillo de San Blas	Patio Mayor	Patio de Flora
29 miércoles	Michel Piccoli. Inaguración											
30 jueves								Elogio de la locura				
1 viernes		La entretenida	Don Quijote en la niebla									
2 sábado		•	Romeo y Julieta •	Ricardo III								
3 domingo	La noche de Paco Ibáñez	•	¿Qué es la vida? •	•	R III	Después de Ricardo						
4 lunes				•	•	•						Concierto
5 martes		•	Ricardo III	•		La Duquesa de Malfi	Concierto					
6 miércoles		•	•	•	La vida es sueño	Te invito a cenar, Hamlet			Don Quijote en la graciosa aventura del...			
7 jueves	Viaje del Parnaso	•			•					Los Títeres de Cachiporra		
8 viernes	•	•	La vida es sueño	Impresión de Don Quijote	•	En amores inflamada		Mercado de Don Quijote				
9 sábado	•	•	•	•	•			•			El buen amor	
10 domingo	•	•		•								
11 lunes				•	El conde Sex o dar la vida por su dama							Concierto
12 martes	La razón blindada		Don Quijote... acercános a su locura		•		Concierto					
13 miércoles	Don Quichotte		•						EL Retablo de Maese Pedro			
14 jueves		El castigo sin venganza									El Buscón	
15 viernes	Ricardo II	•	El Quijote	El ingenioso caballero de la palabra	Quijote. Femenino. Plural	El Avaro		El Quijote				
16 sábado	•	•	•	•	•	•		•			...No puede haber cosa mala	
17 domingo		•		•	•							Concierto
18 lunes	Sueños y delirios		Farsa quixotesca	•		Othello						
19 martes	Epifanía de un sueño	•	•	•	La noche de los Quijotes		Auto da criacão do mundo				El enfermo imaginario	
20 miércoles		•		•	•		•					
21 jueves	El Quijote para torpes	•	Muerte y resurrección de Don Quijote	•					Don Quijote y Sancho Panza			
22 viernes	•	•	•	•	Don Gil de la Mancha	Clásicos españoles		El Quijote, un auto de ilusión para...				
23 sábado	•	•	•	•	•		La comedia Himenea	•				
24 domingo	•	•			•							

Jornadas y seminarios

28º Jornadas de Teatro Clásico de Almagro. "La comedia de caballerías"
Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio
Del contemporáneo al clásico: un viaje de ida y vuelta
Encuentro de autores españoles contemporáneos presentes en el Festival de Almagro 2005
Lunes, 4 de julio

Exposiciones

Trajes y tipos en El Quijote
Del miércoles 29 de junio al jueves 15 de septiembre. Iglesia de San Agustín
Alberto González Vergel y el Teatro Clásico
Del miércoles 29 de junio al domingo 24 de julio. Teatro Municipal

Otras actividades

Bandas Municipales de Música
Plaza Mayor, miércoles 29 de junio.

Otras actividades

Teatro en la calle
"Trigedias de amor y cuernos" (Bululú)
Plaza Mayor, miércoles 6 de julio
Banda Municipal de Música de Almagro
Pza. de Santo Domingo, jueves 7 y 21 de julio
Quijote Hip-Hop
Pza. de Sto. Domingo, sábado 23 de julio
Cine Clásico
Feria de Artesania
Jornadas Gastronómicas del Parador

Corral de Comedias

Almagro'05

La Mancha

Corral de Comedias

Miércoles 29 de junio. 22,45 h.

Michel Piccoli interpreta fragmentos del Quijote

Acto de inauguración. Entrega del V Premio Corral de Comedias

(En francés con sobretítulos en castellano)

MICHEL PICCOLI

Actor francés, distinguido, elegante e irónico, nace en París el 27 de diciembre de 1925, en el seno de una familia de artistas; su madre era pianista y su padre violinista italiano. Creció en París y en la pequeña ciudad de Corrèze. La primera vez que se subió a un escenario contaba sólo con once años de edad e interpretaba "El traje nuevo del emperador" de Hans Christian Andersen. Estudia interpretación en París con Andrée Bauer-Theron. A los veinte años, y tras trabajar un tiempo en el teatro con la Compañía Reynauld-Barrault y en el Teatro Babylone, participa en su primera película, "Sortilegios" del director Christian Jaque, en 1945. En estos años, estudia interpretación para el cine con Louis Daquin. A partir de entonces, repartirá su trabajo de actor entre el cine y el teatro.

Fue precisamente actuando sobre un escenario cuando Jean Renoir se fija en él y le contrata para su película "French Cancan" (1955).

La prolífica colaboración entre Luis Buñuel y Michel Piccoli también se inició al escribir éste una carta pidiendo a Buñuel que acudiera a verle actuar en el teatro; a partir de ese momento surgió una durarera amistad que llevó a Piccoli a participar en seis de sus películas: "La muerte en este jardín" (1956), "Diario de una camarera" (1963), "Belle de jour" (1967), "La Vía Láctea" (1968), "El discreto encanto de la burguesía" (1972) y "El fantasma de la libertad" (1974).

Durante sus primeros años de carrera, Piccoli vivió en Saint-Germain-des Prés, donde se involucró con la izquierda en las revueltas políticas de los años 60. Es en esta época cuando conoce a su mujer, la cantante y actriz Juliette Greco. En estos años tuvo la oportunidad de trabajar con los mejores directores del momento, Jean-Luc Godard ("El desprecio"), Costa Gavras ("Los raíles del crimen", "Sobra un hombre"), Jacques Demy ("Las señoritas de Rochefort"), Alain Resnais ("La guerra ha terminado"), René Climent ("¿Arde París?") o Alfred Hitchcock ("Topaz"), por citar algunos.

En 1965 hizo una memorable interpretación del "Don Juan" de Molière junto a Jean Villar, adaptada como serie de televisión de forma magistral por Marcel Bluwal.

A finales de los años 70 y los años 80, Piccoli asombra con su cambio de registros para interpretar personajes menos gratos, más variados, como en las películas "La hija pródiga" y "La puritana" de Jacques Doillon, "Una habitación en la ciudad" de Jacques Demy, etc.

En 1980 recibe el Premio de Interpretación Masculina del Festival de Cannes por su papel en la película de Marco Bellocchio "Salto en el vacío". En 1982, recibe el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín por su interpretación en "Un asunto extraño", de Pierre Granier-Deferre.

En los años 90, Piccoli empieza a dirigir sus primeras películas, entre las que cabe destacar "Alors Voilá", en la que también actúa con la actriz Dominique Blanc.

Los siguientes años Piccoli sigue su continuo viaje alternando la pantalla con el escenario. Su gran versatilidad, su aceptación de someterse – siempre de forma natural – a los imperativos de la puesta en escena y al punto de vista del director, han hecho que sea reclamado tanto por los grandes del teatro europeo (Peter Brook, Klaus Michael, Grüber, Patrice Chéreau, Luc Bondy, Robert Wilson...) como por los mejores y más originales directores cinematográficos (Buñuel, Ferreri, Godard, Sautet, Demy, Bellochio, Oliveira...). Piccoli ha sabido establecer con todos y cada

Otras películas en las que ha participado Michel Piccoli

"El confidente", de Jean-Pierre Melvilla (1962)
"El amor es un extraño juego", de Alain Cavalier (1968)
"Las cosas de la vida", de Claude Sautet (1969)
"Dillinger ha muerto", de Marco Ferreri (1969)
"La década prodigiosa", de Claude Chabrol (1971)
"Relaciones sangrientas", de Claude Chabrol (1972)
"La gran comilona", de Marco Ferreri (1973)
"Tamaño natural", de Luis García Berlanga (1973)
"Los inquilinos", de Bertrand Tavernier (1977)
"Atlantic City", de Louis Malle (1980)
"Pasión", de Jean-Luc Godard (1982)
"Milou en mayo", de Louis Malle (1989)
"La bella mentirosa", de Jacques Rivette (1991)
"Las cien y una noches", de Agnes Varda (1994)
"El ángel negro", de Jean-Claude Brisseau (1994)
"Fiesta", de Manoel de Oliveira (1996)
"Genealogías de un crimen", de Raúl Ruiz (1996)
"París-Tumbuctú", de Luis García Berlanga (1999)

Corral de Comedias

Domingo 3 de julio. 22,45 h.

La noche de Paco Ibáñez

Concierto

PROGRAMA

1ª parte (una selección de):

s. XIII - XV

ARCIPRESTE DE HITA, Juan Ruíz 1.283-1.350
MANRIQUE, Jorge 1.440-1.479
ROMANCERO

s. XVI y XVII

CRUZ, San Juan de la 1.542-1.593
GÓNGORA, Luis de 1.561-1.627
QUEVEDO, Francisco de 1.580-1.645

2ª parte (una selección de):

DARÍO, Rubén 1.867-1.916 (Nicaragua)
STORNI, Alfonsina1.892-1.938 (Argentina)
NERUDA, Pablo 1.904-1.973 (Chile)
MACHADO, Antonio 1.875-1.939
FELIPE, León 1.884-1.968
GARCÍA LORCA 1.898-1.936
PRADOS, Emilio 1.899-1.962
ALBERTI, Rafael 1.902-1.999
CERNUDA, Luis 1.902-1.963
ALTOLARRIGUE, Manuel 1.905-1.959
HERNÁNDEZ, Miguel 1.910-1.942
CELAYA, Gabriel 1.911-1.991
OTERO, Blas de 1.916-1.979
GIL DE BIEDMA, Jaime 1.929-1.990
GOYTISOLO, José Agustín 1.928-1.999
RUBIO, Fanny 1949

EN ALGUNAS PALABRAS EL RETRATO DE PACO IBÁÑEZ

- Un anticonformista abierto al mundo.

- Un ser profundamente humano que según Vázquez Montalbán "practica constantemente la provocación cultural, la crítica dura y directa contra los enemigos sucesivos de la emancipación individual y social".

- Un marginal que siempre ha rechazado medallas y premios: "un artista tiene que ser libre en las ideas que pretende defender. A la primera concesión, pierdes parte de tu libertad..."

- Un corredor de fondo por pos terrenos de la sensibilidad y del compromiso que con su insobornable rebeldía nos anima a mantener la conciencia despierta.

- Un internacionalista convencido que ama repetir: "Yo hablo vasco por mi infancia, castellano por la escuela, francés por el exilio, italiano por placer, catalán por amistad..."

- Un artista obsesionado por la idea superior de la libertad.

Paco Ibáñez nace en Valencia en 1934. En 1939, sus padres republicanos toman el camino del exilio a Francia.
En París, a principio de los años cincuenta, descubre primero la música de Georges Brassens y Atahualpa Yupanqui e inmediatamente después a Léo Ferré y todo el movimiento existencialista. Comienza a moverse en el ambiente de los cabarets del Barrio Latino de la mano del pintor venezolano Soto (considerado por Paco como su padre espiritual) y de la cantante Carmela".

En 1956 la foto de una mujer andaluza vestida de negro le inspira su primera canción sobre el poema "La más bella niña", de Luis de Góngora. Ese primer poema convertido en canción le abre las puertas de un nuevo mundo: a los poemas de Góngora siguen en 1958 otros de García Lorca. Todos esos poemas conforman su primera grabación realizada en París en 1964. Un disco que desde el mismo momento de su aparición, se convierte en un clásico utilizado por los profesores de lengua y literatura castellana como material pedagógico y por los defensores de las libertades (tanto españoles como franceses) como un símbolo de resistencia cultural. En la portada figura un dibujo de Salvador Dalí realizado especialmente para la ocasión.
Se inaugura así una estrecha relación entre la poesía y las artes plásticas, durante toda su trayectoria artística, los

Intérpretes
Paco Ibáñez
Cesar Stroscio (Bandoneón)
Pablo Szapiro (Clarinete)
Tachia Quintanar (Rapsoda)

envoltorios de sus discos serán obra de sus amigos pintores y escultores: Dalí, Ortega, Saura, Manessier, Corneille, Oteiza, Guinovart, Soto, Amat...

Paco ha encontrado su propio camino. Desde entonces hasta hoy, más de 200 poemas musicados e interpretados por él, conforman una de las más bellas antologías de la poesía en lengua castellana desde el s.XIII hasta la actualidad.

También desde entonces hasta hoy miles de conciertos por todo el mundo llevando la poesía española de hoy y de siempre.
Especialmente por Francia (donde la música y la palabra atraviesan las fronteras del idioma) y por los paises de América Latina donde es recibido con gran cariño en conciertos multitudinarios: Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, México, Venezuela y Chile.

"A galopar" junto a Rafael Alberti y "La voz y la palabra" con José Agustín Goytisolo son dos espectáculos inolvidables.

Su actividad artística continúa siendo intensa. Entre los últimos conciertos realizados durante el último año, destacan por su trascendencia histórica
- París en el atelier Picasso. Momento de gran emoción al oir frente a las terribles imágenes de dolor y sufrimiento del Guernica, las voces de los compañeros que estaban en la misma lucha: Neruda, Alberti, García Lorca...
- Alfacar en el aniversario del asesinato de García Lorca. Más de 2000 personas se desplazan allí esa noche en un impresionante acto donde sonaron las voces de los poetas hermanos que acompañaron al pueblo español en su lucha y cuyo compromiso frente al momento histórico, los llevó a unos a la muerte y a otros al exilio.
Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Hernández, León Felipe, Luis Cernuda...
La poesía con mayúsculas, esa que se clava como afilados puñales, volvió a ser un arma cargada de presente.
- París 60 Aniversario de la Liberación. Por primera vez Francia, publicamente reconoce que los primeros tanques que entraron para liberar París (de la 2ª División Blindada del General Leclerc), tenían nombre español: Belchite, Guadalajara, Teruel, Guernica... y que españoles republicanos eran sus ocupantes, unos hombres que continuaban defendiendo sus ideas de libertad y continuaban luchando, fuera de su país, contra el fascismo.
Las voces de los poetas sonaron en la plaza de la Bastilla ante más de 50.000 personas.

Corral de Comedias

Del jueves 7 al domingo 10 de julio. 22,30 h.

Viaje del Parnaso

de Cervantes

Dirección
Eduardo Vasco

Compañía Nacional de Teatro Clásico

VIAJE DEL PARNASO

Miguel de Cervantes da a la imprenta el **Viaje del Parnaso** en 1614, cuando ya ha publicado la primera parte del **Quijote** y está a punto de terminar la segunda, con su falta de éxito como autor teatral, y su denostado ejercicio poético como lastre fundamental de su carrera literaria. Compone su único poema extenso tomando como modelo la obra de Cesare Caporali, utilizando para ello tercetos encadenados de versos endecasílabos. Lo estructura en ocho capítulos y lo concluye con la **Adjunta en prosa**, una epopeya burlesca que constituye su testamento literario y espiritual. En ella habla, con abrumadora sinceridad, de la vanagloria y de los sueños, de los mitos y las realidades, de lo vivido y de lo alcanzado, de lo imposible y lo perdido, de la falsedad y la adulación, de la hipocresía y de la fama, de la incomprensión y del reconocimiento. En un ambiente caricaturesco respecto a los tópicos literarios del clasicismo, Cervantes, protagonista de su propia aventura, se adentra con ironía, profundidad y abundantes pasajes autobiográficos en un viaje hacia el monte del dios Apolo, durante el que reivindica el lugar que cree que merece.

Hemos adaptado para la escena el poema, tratando de ofrecerles, a través de la teatralidad implícita en la obra cervantina y mediante procedimientos utilizados en los escenarios de entonces y de ahora, nuestro particular tributo al **dilecto manco** en este año de celebraciones quijotescas.

Reparto
Israel Elejalde
José Luis Patiño
José Luis Alcobendas
Fernando Cayo
Iñaki Rikarte

Músicos
Alba Fresno (viola de gamba)
Eduardo Aguirre (percusión)
Beatriz Millán (arpa)
Manuel Pascual (corneta)

Equipo artístico
Ayudante de escenografía y vestuario: Anuschka Braun
Ayudantes de dirección: Pilar Valenciano y Ana Zamora
Asesor de títeres: David Faraco
Asesor de verso: Francisco Rojas
Composición, arreglos y dirección musical: Alicia Lázaro
Iluminación: Miguel Ángel Camacho (A.A.I.)
Escenografía atrezzo y vestuario: Juan Sanz y Miguel Ángel Coso
Versión: Ignacio García May

Producción participada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con motivo del IV Centenario de la publicación de **El Quijote**

El monte Parnaso es el monte de Apolo donde moran las musas y se degusta el agua alucinógena de la fuente Castalia; allí reside la gracia poética y es el centro del mundo para los poetas. Nuestro protagonista emprende un viaje al Parnaso en busca de la gracia poética y por el camino se encuentra con Mercurio que, enviado por Apolo, pide ayuda a Cervantes para reunir un ejército de poetas que luchen contra la invasión de poetastros infames que amenazan el monte. Los poetas llueven de una nube y se van subiendo a un barco incomparable construido con diversos materiales poéticos. Realizan una escala en Valencia en la que recogen insignes compañeros; recorren las costas mediterráneas y, tras atravesar el peligroso estrecho de Mesina, llegan al Parnaso. Recibidos por Apolo, beben de la fuente Castalia y son invitados por el dios a ocupar el sitio que a cada uno le corresponde por sus méritos literarios. Cervantes, que se queda de pie y sin sitio alguno, demanda justicia poética. Llega la noche y aparece la Poesía mostrando sus dos caras. Al amanecer, un barco de malos poetas aparece amenazante en el horizonte y Apolo invoca a Neptuno para castigarlos; el dios del mar destroza la nave y se ensaña con las víctimas, siendo Venus la única capaz de aplacar su furia. Aparece el escuadrón enemigo y comienza la batalla, que se libra usando como armas novelas, rimas, breviarios y demás elementos de la literatura. Los buenos poetas vencen y son agasajados por Apolo, quien, con la colaboración de Morfeo, los devuelve a sus casas por arte de magia. Una vez allí, Cervantes recibe finalmente una carta de Apolo con ciertas recomendaciones para los poetas españoles.

Corral de Comedias

Martes 12 de julio. 22,45 h.

La razón blindada

basada en El Quijote de Cervantes

Dirección y texto
Arístides Vargas

Compañía
Malayerba (Ecuador)

LA RAZÓN BLINDADA

*Basada en "El Quijote" de M. de Cervantes, "La verdadera historia de Sancho Panza" de F. Kafka, y en las narraciones que hicieran Chicho Vargas y otros presos políticos de la dictadura argentina de los años 70, en las inmediaciones de la cárcel de Rawson.

Dos presos políticos, presionados por las circunstancias emocionales y físicas, se juntan todos los domingos al atardecer para contarse la historia de Don Quijote y Sancho Panza; lo hacen desde las limitaciones más extremas que supone el estar preso en una cárcel de alta seguridad pero, también con la necesidad vital de contarse una historia que los salve, que los transporte a una aventura humana situada en la imaginación, ese lugar al que la realidad más extrema no puede llegar, lugar donde el dolor más extremo pueda ser mitigado por el acto de imaginar otra realidad. Así, reinventan continuamente a Don Quijote, ese caballero que confunde molinos con gigantes, mujeres grises con doncellas, cárceles con paraísos y que se exilia en la sinrazón, en ese extraño desorden que no hace mal a nadie pero que ayuda profundamente a vivir.
Pensamos que Cervantes realizó el mismo ejercicio al empezar a escribir "Don Quijote" desde la cárcel, la presencia del encierro y de la privación de libertad, el constante acoso de la razón y de lo que, racionalmente, debe ser el orden acechan constantemente al héroe "Don Quijote de la Mancha" que, para estos presos, como en Kafka, no es otro que el deseo de Sancho Panza, que a su vez no es otro que el de Cervantes encarcelado intentando fugarse a través de sus fantasías donde este autor ensaya el estar libre y el ser libre. Don Quijote cabalga libre, solitario y libre más allá de la razón práctica, en la llanura de la utopía.

Malayerba

Malayerba nació hace 24 años en Quito, Ecuador, con un equipo de actores profesionales de diversos orígenes, nacionalidades, culturas y procedencias. Este grupo ha representado al Ecuador en innumerables escenarios internacionales, así como en importantes festivales, como el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Festival de las Naciones en Venezuela, Festival Internacional de Teatro de Manizales, Festival Internacional de las Artes en Costa Rica y Festival de Otoño de Madrid.

Reparto
Gerson Guerra y Arístides Vargas

Ficha técnica
Texto: Arístides Vargas
Dirección: Arístides Vargas y Charo Francés
Escenografía: Grupo Malayerba
Vestuario: José Rosales
Luces y música: Elena Navarrete
Representación Artística: CELCIT

Sobre el espectáculo

Gerson Guerra y Arístides Vargas emplean el mismo procedimiento que empleaban los presos políticos de la dictadura argentina en los encuentros culturales que los internos de Rawson, de forma secreta realizaban en la cárcel, no con un propósito exclusivo de rehabilitación y testimonio, sino también con la intención de poder explorar la limitación como práctica artística, la economía de gestos y expresividad como técnica para narrar "Don Quijote".

La obra tiene diferentes lecturas en sus diferentes niveles como el gestual, el dramatúrgico, el espacial; todos atravesados constantemente por la vigilancia y el control desde afuera, desde una periferia opresiva que actúa como presencia invisible.

No hay despliegue de tecnología, hay vacío y actuación, hay organización del vacío y la luz como propuesta para contar la historia de Don Quijote y Sancho Panza. No es una actuación minimalizada, es una actuación oculta y reprimida por unas circunstancias de vida. El teatro, entonces , no es un recurso cultural, no busca legitimarse en una vanguardia, busca salvar nuestra imaginación, que la cárcel no llegue hasta allí, que la posibilidad de imaginar no sea derrotada.

Arístides Vargas

Corral de Comedias

Miércoles 13 de julio. 22,45 h.

Don Quichotte

basada en El Quijote de Cervantes (en francés, con sobretítulos en castellano)

Dirección y versión
Almudena Ruíz

Compañía
Caban Théâtre

DON QUICHOTTE

Cuando decidí montar este espectáculo, lo más importante para mí no era ilustrar la archiconocida imagen de Don Quijote, sino el penetrar en su mundo interior, un mundo poético y absurdo, lleno de magia y de locura.

Quería ver a Don Quijote con otros ojos, más allá del estereotipo, para poder experimentar sin prejuicios.

El elegir a una mujer para interpretar este personaje, me permitía liberarme de la imagen a la cual nos hemos habituado a lo largo de los siglos para explorar un lugar al que sólo tienen acceso los locos y los niños. Un universo único, donde los molinos pueden transformarse en gigantes y las posadas en castillos.

Almudena Ruiz Rey

Agradecemos la amabilidad de Enrique del Pino, que nos ha autorizado a incluir sus versos en nuestro espectáculo

Reparto (por orden de aparición)
Laurence Caron: Sobrina, Hombre juzgado
Marianne Torossian Ama: Campesina, Mujer violada
James Overton: Ventero, Correo, Caballero de la Blanca Luna, Cura
François Marcillac: Sancho Panza
Séverine Lebrun: Don Quijote de la Mancha
Yvette Chochois: Duquesa

Bailarinas
Emilie Bourgain
Laura Boutoille
Amandine Bozelli
Juliette Lacrampe
Jenny Picot

Ficha técnica
Montaje musical: Jean Christophe Duval
Olivier Greuez
Vestuario: Asociación 100% Sation (Calais)
Fotografía: Yves Gobaut
Coreografías: Cindy Picot
Ayudante de dirección: Philippe Kuczynski
Adaptación y Dirección: Almudena Ruiz Rey

Corral de Comedias

Viernes 15 y sábado 16 de julio. 22,45 h.

Ricardo II

de Shakespeare (en inglés, con sobretítulos en castellano)

Dirección
Steven Berkoff

Compañía
East Productions en colaboración con The Ludlow Festival
(Reino Unido)

RICARDO II

Ricardo II es uno de los dramas más líricos de Shakespeare, puesto que, aunque su protagonista es un monarca malvado, ejerce al tiempo de maravilloso poeta. Como le sucede a tantos de los villanos shakespeareanos su poética mejora al tiempo que declina su buena estrella. Ricardo no es tanto un villano como un rey vanidoso, codicioso y obsesionado por sí mismo, alguien que se siente la encarnación misma de Inglaterra y exilia a su primo Bolingbroke para evitar que sea un peligro potencial. Como tantas veces en la historia reciente, la sensación de poder equivale a demandar de los gobernados un culto irracional y una genuflexión permanente. Pero también para reinar hay que ser bueno en el oficio, una virtud de la que Ricardo, evidentemente, carece. Su espíritu corrupto terminará precipitando su caída, cuando Bolingbroke regresa con sus seguidores para liberar a Inglaterra de este débil y vanidoso parásito.

Con la colaboración de

BRITISH COUNCIL

Reparto
Timothy Walker: Ricardo II
Joseph Millson: Bolingbroke
Michael Cronin: Gante / Figuración
Liza Sadovy: Duquesa de York / Gloucester
Julia Tarnoky: Reina Isabel
Julia Sandiford: Dama al servicio de la Reina / Figuración
Fergus O'Donnell: Aumerle / Figuración
Steffan Rhodri: Northumberland / Figuración
Jeremy Joyce:Hotspur / Figuración
Nick Waring: Mowbray / Figuración
Matthew Cullum: Bagot / Figuración
Paul McCleary: Duque de York / Figuración
Jonathan Coyne: Obispo de Carlisle / Figuración
David Kennedy: Figuración

Equipo Artístico
David Kennedy: Ayudante de Dirección
Mark Glentworth: Músico
David Edwards: Productor Ejecutivo
Martin Wimpress: Gerente en Gira
Elsa Threadgold: Ayudante de Vestuario
Nombre pendiente: Ayudante de Producción

Una vez que Ricardo está bajo cautiverio, desarrolla una nueva percepción sobre la naturaleza del reinado, el poder y su devoción. Despojado ahora de alharacas, descubre una visión más real del mundo en algunos de los versos más sublimes de todo Shakespeare. Convertido en un filósofo, analiza con lucidez el significado mismo de la existencia y se erige en la voz más clara del dramaturgo británico sobre la fragilidad del poder, en unos pasajes en los que el autor no parece poder parar su propia fuente de lágrimas y aflicción.

La destrucción gradual del monarca y su autorrealización se describen de forma exhaustiva, a medida que las capas de su metafísica piel se van descubriendo. Ricardo simboliza su nueva percepción de las cosas en el momento en que destruye el espejo como símbolo de su propia decadencia. En ese momento, él proclama que el desconsuelo arruinó su cara, cuando en realidad la culpable es su rampante y autoindulgente vanidad. Pero la paradoja radica en que su tristeza en prisión le hace más sabio y nos permite sentirle más humano que nunca. Bolingbroke llegará al trono con Enrique IV y la línea real de sucesión volverá a ser fuerte de nuevo.

Steven Berkoff

Corral de Comedias

Lunes 18 de julio. 22,45 h.

Sueños y delirios

Concierto

Dirección y versión
Felipe Sánchez Mascuñano

Compañía
Grupo Axivil

SUEÑOS Y DELIRIOS.
CONCIERTO PARA EL IV CENTENARIO DE EL QUIJOTE

Don Quijote y Sancho, lo etéreo y lo terrenal, la locura y la realidad.

Dentro del poliédrico mundo de la magistral novela, esa dicotomía es un tema sobre el cual se han vertido ríos de tinta. Lo que ahora queremos es verter algún reguero (no ríos, dios nos libre de tal pretensión) no de tinta sino de música.

Don Quijote vive en un pasado irreal, caballeresco y universal que en 1605, cuando los primeros lectores saborearon esa fabulosa historia, ya era lejano y fantasioso. Creemos que ese mundo quijotesco tiene un sonido.

Sancho Panza vive en una realidad que sí es cierta y que en 1605 era pujante e iba a condicionar la idiosincrasia de nuestro siglo XVII. Esa realidad sanchopancesca también tiene su sonido.

Quizás lo más directo para hacer un concierto que se acerque a El Quijote, sería acudir a la música del siglo XVI. incluso a las referencias literales que hay en la misma novela cuando en ella se habla de música o de cánticos pero no es nuestra intención. Lo que pretendemos es homenajear a Cervantes en su fino papel de arqueólogo y futurista a la vez y poner en Música tal homenaje.

Don Quijote suena a siglo XV, a romances caballeresco-militares y a dolores amorosos sin cuento. Para hacer sonar a Don Quijote, disponemos de fuentes musicales maravillosas de ese siglo y, lo que más nos importa, las vamos a interpretar con instrumentos propios del XV. En ello reside la originalidad del proyecto, ya que la mayoría de esos instrumentos se han reconstruido por primera vez. Es el caso de la gran arpa doble cuya fuente de reconstrucción ha sido una pintura procedente del Monasterio de Piedra, actualmente en la Real Academia de la Historia en Madrid y fechada en el XIV. También utilizamos una vihuela de péñola inspirada en un fresco de Pinturrichio en la Estancias de los Borgia en Roma, así como una vihuela de arco copiada de una pintura de la Colegiata de Játiva, fechada en el último tercio del siglo XV.

Reparto
Grupo Axivil
Tu Shi Chiao, contratenor
Cesar Carazo, tenor
Joseph María Saperas, flautas
Xurxo Varela, violas
Manuel Vilas, arpas
Antonio Madigan, vihuelas
David Mayoral, percusión
Felipe Sánchez Mascuñano, vihuelas, y dirección

con la colaboración de
Hector Colomé como narrador

Hacer sonar a Sancho nos resulta mucho más accesible en cuanto al uso de instrumentos ya investigados y difundidos hoy en día. Vamos a utilizar la música que en 1605 era emergente en España y que al tener un componente de inspiración popular tan marcado, nos viene como de molde. Viola, guitarra barroca, arpa cruzada española son instrumentos ya habituales en los conciertos de música antigua y los ideales para hacer las jeringonzas, folias, chaconas y tonos que tanto definen el espíritu de Sancho.

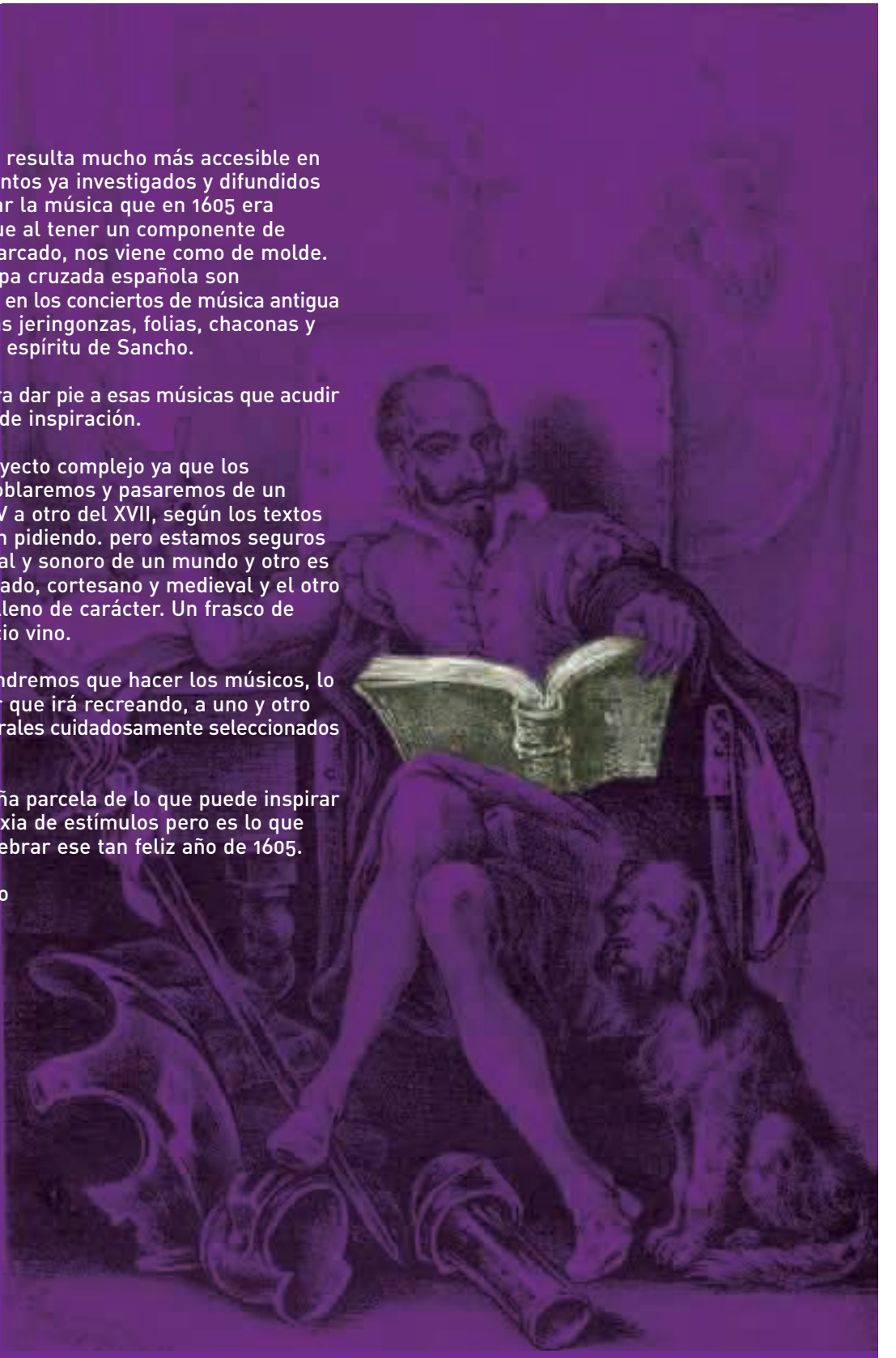
Ninguna manera mejor para dar pie a esas músicas que acudir directamente a los textos de inspiración.

Como concierto, es un proyecto complejo ya que los instrumentistas nos desdoblaremos y pasaremos de un instrumento y estilo del XV a otro del XVII, según los textos seleccionados nos lo vayan pidiendo. pero estamos seguros de que el contraste musical y sonoro de un mundo y otro es fascinante. Uno es sofisticado, cortesano y medieval y el otro es rítmico, bullanguero y lleno de carácter. Un frasco de perfume y una bota de recio vino.

El desdoblamiento que tendremos que hacer los músicos, lo irá plasmando el narrador que irá recreando, a uno y otro personajes con pasajes literales cuidadosamente seleccionados de El Quijote.

No es más que una pequeña parcela de lo que puede inspirar El Quijote que es una galaxia de estímulos pero es lo que podemos aportar para celebrar ese tan feliz año de 1605.

Felipe Sánchez Mascuñano
GRUPO AXIVIL



Corral de Comedias

Martes 19 de julio. 22,45 h.

Epifanía de un sueño

de Jorge Díaz. (Obra de teatro radiofónico producida por RNE)

EPIFANÍA DE UN SUEÑO

Epifanía de un sueño. Evocación de un caballero insomne, es una obra de teatro radiofónico escrita por el dramaturgo chileno Jorge Díaz por encargo de Radio Nacional de España.

Epifanía de un sueño... es una visión de Cervantes y las personas que luego convirtiera en personajes. Una ficción sobre la realidad que provoca una invención memorable. Un recorrido sobre la Castilla de Cervantes que se va convirtiendo en la de Don Quijote.

A Jorge Díaz le interesa ese proceso fundamental de la creación en que el autor se convierte en sus personajes y los personajes son tan reales que mueren cuando muere su autor, para continuar viviendo, esta vez no ya en la imaginación de Cervantes, sino en la de todos nosotros.

Esa transferencia de lo inventado, que lo convierte en real, está presente en toda la obra. Una obra que acaba, como el Quijote, cuando muere su protagonista. La muerte de Cervantes y la de su personaje están llenas de puntos comunes que Jorge Díaz imagina para recordarlos en su narración de los últimos momentos de don Miguel.

Epifanía de un sueño... es una obra que habla de la realidad y la ficción, de los autores y sus personajes, de los sueños y las realidades, de Cervantes y de Pedro Sancho convertidos luego en Quijote y Sancho Panza.

Reparto
José María Pou (Cervantes)
Juan Echanove (Pedro Sancho)
Pedro Meyer (Narrador)
Roberto Cruz (Obispo)
Miguel Valiente (Marqués)
José Antonio Ramírez (Secretario)
Inocencio Martín (Director)
Pedro Muñoz (Capitán)
Javier Lostalé (Duque)
Lourdes Guerras (Lucinda)
Vanesa Abad (Dama 1)

Ficha técnica
Realizacion y edición digital:
Benigno Moreno
Miguel Ángel Coleto
Sergio Delgado
Producción: Roberto Mendès

Epifanía de un sueño... narra la parte final de la vida de Miguel de Cervantes, entre 1590 y 1616: su deambular solicitando cargos y favores y su relación con Pedro Sancho, un imaginario antecesor de Sancho Panza que le acompaña hasta sus últimos momentos.

Es también una historia de amor entre Cervantes y sus personajes. Un amor correspondido en este caso. También es la historia de una amistad entre dos marginados: Don Miguel y Pedro Sancho, perseguidos por la Inquisición y la justicia. Es, por tanto, una historia de marginalidades, de cárcel, de olvido y de amor que termina con la muerte del autor del Quijote, convertido aquí en su propio personaje.

Tras la muerte de Cervantes/Don Quijote, Jorge Díaz menciona a León Felipe que escribió:

Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos.
Se murió aquel manchego,
Aquel estrafalario fantasma del desierto y...
ni en España hay locos.
Todo el mundo está cuerdo, terriblemente,
monstruosamente cuerdo.

Corral de Comedias

Del jueves 21 al domingo 24 de julio. 22,45 h.

El Quijote para torpes

basada en El Quijote de Cervantes

Dirección y guión
Juan Manuel Cifuentes

Compañía
Smedia

EL QUIJOTE PARA TORPES

Del Quijote...el Quijote...¿pero qué digo yo del Quijote que no se haya dicho? A ver, a ver...¡ya está! Es la obra más universal de la literatura española. No, esto es poco original. Puedo decir que...¡es la obra más apasionante de todos los tiempos!...no. La más enigmática, la más caótica, ¿la más larga?, ¡la más!, ¡la más divertida obra que hayan visto los siglos! No sé porqué tengo la sensación de que esto ya lo ha dicho alguien antes.

Creo que es una de las obras más leídas, pero cuando se habla de ella no se va más allá de...y galgo corredor, Sancho, Dulcinea, los molinos y La Mancha. Y la verdad es que no me extraña porque a la gente de mi generación nos cascaban dos tomos, más grandes que las tablas de Moisés y nos decían: ¡y para mañana quiero un resumen en dos folios, máximo! Y cuando llegabas al discurso de la Edad de Oro, si es que llegabas, ya no podías ni con tu espalda y decidías apuntarte a la semana cultural del colegio a cantar algo de Julio Iglesias, que era lo único que te libraba de leerlo. O si no, te obligaban a asistir a la charla sobre el Quijote, en donde el exponente de turno, después de demostrarnos que probablemente era el único que lo había leído, acababa insinuando que según la teoría freudiana, Don Quijote y Sancho estaban liados o por lo menos eso entendí.

Se supone que el Quijote marca el principio de la novela moderna, pero yo cada vez que contemplo un espectáculo sobre ella tengo la incómoda sensación de estar ante algo viejo, engolado, caduco y aburrido. No comparto el criterio de que el Quijote no es una historia de humor. Para mí eso es indiscutible, a raíz de empezar a leerlo sin presiones, sin exigencias. Me sorprendí delante del mismo libro que antes me producía alergia, sonriendo con dos personajes, que si admito, son actores cómicos a pesar suyo. Ya el hecho de hacer un libro que es elegantemente irreverente con el gusto de mi época y que encima goce de un éxito poco usual para la misma me parece una ironía envidiable. Y a mí la ironía me encanta, qué le vamos a hacer. Soy manchego. Quizá es por eso que en este centenario del Quijote lleno de fastuosas producciones, yo haya decidido hacer algo que parta de los criterios de irreverencia, comicidad y economía que están presentes en la obra.

Reparto
Esperanza Pedreño
Nacho Rubio
Israel Ruiz

Ficha técnica
Ayudante de dirección: Paula Castaño
Realización atrezzo: Ana Montes
Escenografía: Ana del Castillo
Ayudante de vestuario: Beatriz Novillo
Iluminación: Víctor Fernández Guerra
Dramaturgia y dirección: Juan Manuel Cifuentes
Producción: Smedia

MINISTERIO DE CULTURA

Siguiendo los pasos del maestro Cervantes, que en torno a la locura, la cordura y el amor consiguió, por una sola vez, brillar más que Lope. Pienso que es la hora de sacar al Quijote de los estantes donde está olvidado, limpiarle el polvo, quitarse el miedo a los cervantistas y, sin pretender sustituir su lectura, jugar con uno de los textos que más ha dado que hablar en la historia de la literatura universal. Vaya, esto creo que también lo han dicho antes. Que disfruten del espectáculo.

Juan Manuel Cifuentes

Hospital de San Juan

Almagro'05

La Mancha

Hospital de San Juan

Del viernes 1 al domingo 10 de julio (descanso lunes 4). 22,30 h.

La entretenida

de Cervantes

Dirección
Helena Pimenta **Compañía Nacional de Teatro Clásico**

Director
Eduardo Vasco

LA ENTRETENIDA

La entretenida, es una comedia rara y desconocida para el público, en la que muchos han leído una reacción de Cervantes ante Lope y la comedia nueva. Constituye un gesto irónico dentro del armazón de una comedia de capa y espada.
Cervantes trata de moverse dentro del género forzando la máquina y nadando contra corriente, de la misma manera que utiliza la novela de caballerías en **Don Quijote de la Mancha**.

El resultado es mordaz y vivo, divertido y trascendente, una comedia en la que encontramos, además de la omnipresente manera de un Lope reinante en la escena, aromas del mejor teatro latino –Terencio y Plauto- y de la comedia dell´arte. Un ejercicio de estilo de fina inteligencia transgresora en la etapa final de la vida de Cervantes.

Sorprende especialmente, en esta comedia, el tratamiento dado a los personajes humildes. La mirada del autor se detiene en ellos como si quisiera demostrar que son dignos de existir en la ficción. Al otorgarles vida propia, preocupaciones y estímulos personales que les hacen actuar, los eleva a la categoría de personajes dramáticos. Estos usurpan, de su mano, el lugar tradicionalmente reservado a los privilegiados individuos de las capas altas de la sociedad en las comedias contemporáneas. Se trata de algo inusual y de una importancia extraordinaria para la historia del teatro español.

Multifacéticos y complejos, los humildes de **La entretenida** son muy conscientes de su espacio en la sociedad. Dotados de extraordinaria lucidez se rebelan, de formas diversas, contra la falta de ecuanimidad del destino que se ha manifestado concretamente al situar sobre ellos a unos amos, buenos o malos, tanto da, en todo caso unos seres mucho más afortunados, cuya felicidad, al parecer, les debería importar más que la suya propia, según contaban en los escenarios de los corrales de la época.

A Cervantes le dolía su fracaso en el teatro y, sin duda, el éxito de los otros, pero su defensa de la integridad artística en el aspecto social, humano y estético, le impedía abandonar sus convicciones con respecto a la vida y al arte en pro de un éxito que, quizás, hubiera obtenido fácilmente de haberse dejado guiar por las convenciones dominantes.

Para él, el Arte ha de imitar la vida, aunque nunca usurpar su sitio y viceversa. Este principio anima en **La entretenida** su ajuste de cuentas ideológicas y estéticas con el teatro que hacían sus coetáneos y que él consideraba una versión burdamente falseada de la realidad. Temas, personajes, incidentes, modalidades estilísticas de esta comedia beben de las fuentes de Lope, pero se hallan modificados por la mirada crítica de su autor quien como tal, siente la responsabilidad de ser fiel a la verdad de la vida. Convirtiendo a los

Reparto
Ocaña: Joaquín Notario
Cristina: Montse Díez
Quiñones: Javier Mejía
Don Antonio: José Luis Santos
Marcela: Pepa Pedroche
Don Francisco: Jordi Dauder
Cardenio: Miguel Cubero
Torrente: Toni Misó
Muñoz: César Sánchez
Dorotea: Ione Irazábal
Don Ambrosio: Juan Meseguer
Sereno / Cartero: Jorge Gurpegui
Don Silvestre: Emilio Buale
Clavijo: Rodrigo Arribas
Don Pedro Osorio: Paco Paredes
Camarero: Xavi Montesinos

Equipo artístico
Asesor de verso: Francisco Rojas
Diseño de sonido: Eduardo Vasco
Escenografía: José Tomé
Vestuario: Rosa García Andújar
Iluminación: Miguel Ángel Camacho (A.A.I.)
Versión: Yolanda Pallín
Dirección: Helena Pimenta

humildes en protagonistas de su comedia, en modelos, les está devolviendo la dignidad en su existencia real. Situando en el centro de la historia el tema del amor inarmónico que afecta a todos los personajes, nobles y humildes, pone el acento en lo improbable de ser feliz en el amor, debido, entre otras razones, a que han sido guiados por ejemplos de amor equivocados. Eligiendo como objeto de amor de dos de los caballeros a un personaje ausente, está poniendo en duda la idea misma del amor. Utilizando, en fin, el humor, nos muestra el mundo en toda su ambigüedad.

Es "la comedia entretenida" la historia de un fracaso, de una batalla perdida, como lo es la propia vida humana. Desde niños nos refugiamos en la ficción para paliar el dolor que comprota comprenderlo. Pero Cervantes siempre parece querer alertarnos sobre el peligro del sueño de lo imposible que habita en nosotros desde la noche de los tiempos.

Helena Pimenta

Hospital de San Juan

Del jueves 14 al domingo 24 de julio (descanso lunes 18). 22,30 h.

El castigo sin venganza

de Lope de Vega

Dirección y versión

Eduardo Vasco **Compañía Nacional de Teatro Clásico**

ET IN ARCADIA, EGO

De las más de doscientas **Novelle** que Mateo Bandello (1485-1561) publica en Italia, Boisteau y Belleforest traducen al francés setenta y tres, alterando y encaminando sus contenidos hacia la tragedia más efectiva, transformando un material que tiene más que ver en su origen con la ejemplaridad moral histórica, aunque se mueva entre el libertinaje y las venganzas sangrientas. La edición española, traducción fiel, ésta sí, de la francesa, se publica en 1589 con el mismo título: **Historias trágicas ejemplares**. De Bandello toma Lope argumentos y recursos para más de diez comedias y algunas de sus novelas. Queda fascinado por un tipo de relato que prima la imaginación por encima de la verosimilitud, describe licenciosas costumbres y aborda situaciones en las que tienen gran importancia la sensualidad y los conflictos amorosos entre personajes que se muestran socialmente irracionales, empujados casi siempre por el poder irrefrenable de un amor extremo.

Pero si es la tradición oral la que da al narrador italiano el tema, que se supone basado en hechos reales, es Lope quien lo lleva al teatro, construyendo una obra que se encuentra entre las más bellas de toda nuestra literatura dramática. Siendo italiana la historia, acaba pareciendo en el teatro algo muy español: el honor que obliga, que empuja a responder puntualmente y que resulta tan frágil y fácil de perder como difícil de recuperar; la reputación, la opinión de los otros exige que la solución sea rápida, eficaz y secreta. El poeta, sensible conocedor de su tiempo, sabía que en el mundo de la apariencia el honor es lo que mueve con más fuerza los afectos, y la nobleza, que sustenta el orden establecido, es el contexto idóneo para plantearlos. Junto a esto, cómo no, finalmente la envidia, también presente y determinante en la historia como arma eficaz, anónima y certera. El honor español de nuevo, que aparece ineludible, una guerra como acto purificador y el paso por Roma, donde siempre han acudido los hombres más viles, emperadores, dictadores y asesinos varios a legitimar ante el mundo sus vidas miserables. La religión administrada por los hombres como moneda de cambio, como tantas veces a lo largo de la Historia, y otra vez el honor como valor irrenunciable y fuerza garante de los estamentos sociales que ostentan los privilegios. El mal gobernante que es todo apariencias, paradigmático a la vez en el vicio y en su fervor religioso, y que maneja el honor como un delicado e imposible juego de equilibrios. Capaz de vivir al margen de cualquier ética pero manteniendo a toda costa un estricto sistema de valores, sin escrúpulos, transforma hábilmente un adulterio incestuoso en una aséptica traición familiar y política, con una frialdad inaudita.

La gran diferencia entre un castigo y una venganza, entre una respuesta que pretende ser justa y razonada, y aquella que resulta visceral y desproporcionada, fuerza al Duque a construir una ficción para evitar que la verdad aparezca, algo sencillo para quien siempre ha vivido una doble vida. El yo político sobre el yo real, el hombre frente a los otros como antítesis del hombre frente a su conciencia, la naturaleza ante la convención social. Y Lope, tantas veces condescendiente con los amantes, tan amigo de justificar los yerros cuando son por amores, los conduce en este caso hacia el desastre, incapaces de encontrar una salida, víctimas de un destino imposible, de un amor inevitable. Cegados, crean su Arcadia particular durante los cuatro meses de ausencia del Duque; es el plazo máximo de felicidad plena que la vida les concede.

Reparto
Ricardo: Jesús Fuente
Febo: Fernando Sendino
Duque de Ferrara: Arturo Querejeta
Cintia: Eva Trancón
Andrelina: Savitri Ceballos
Batín: Francisco Merino
Conde Federico: Marcial Álvarez
Floro: Ángel Ramón Jiménez
Lucindo: José Ramón Iglesias
Casandra: Clara Sanchis
Lucrecia: María Álvarez
Rutilio: José Vicente Ramos
Marqués Gonzaga: Daniel Albaladejo
Aurora: Nuria Mencía
Pianista: Ángel Galán

Equipo artístico
Asesor de verso: Francisco Rojas
Diseño de sonido: Eduardo Vasco
Música: Gabriel Fauré (Preludes-Opus 103-nº 3, 6 y 7 impromptu nº 3-Opus 34)
Escenografía: José Hernández
Vestuario: Rosa García Andújar
Iluminación: Miguel Ángel Camacho (AAI)
Dirección y versión: Eduardo Vasco

Nuestro Lope, tan desordenado a veces, tan poco riguroso en los géneros mayores, escribe durante los años más amargos de su vida una obra equilibrada, preciosa y desoladora a un tiempo. Y lo hace manejando su talento y su oficio dramatúrgico, tantas veces eficaz (cartas anónimas, disfraces, accidentes que provocan encuentros), utilizando como pilares miedos fundamentales (el adulterio, el incesto, la traición, el deshonor) y combinando motivos tradicionales (el príncipe melancólico, el soldado pretendiente, el mal gobernante), la lírica tradicional y el cuento popular con las maneras cultas, las citas clásicas y los nuevos metros. Lope condensa aquí su mejor técnica, su mejor verso, su experiencia en la vida, su capacidad de adaptación a los nuevos vientos. Realiza un esfuerzo titánico de lucha contra el tiempo, que los ha envejecido a él y a su arte, y así en el llamado ciclo **de senectute** nos encontramos algunos de sus más bellos títulos. De éste conservamos el manuscrito, fechado el 1 de agosto de 1631, lo cual resuelve un problema habitual a la hora de situar cronológicamente sus obras. Se publica, suelta, en 1634 y al año siguiente es incluida en la **Parte XXI** de sus comedias, aunque es en la edición de 1647 cuando el editor incluye el famoso subtítulo **Cuando Lope quiere, quiere**.

Y parece que quería componer una tragedia, así la nombra hasta tres veces, género de poca fortuna en España y no tan del gusto del vulgo como lo fue en otros países. Una tragedia a su manera, plagada de momentos que dan relieve a los personajes, escrita con el tono y altura necesarios que tal género requiere y con algunos apuntes sugerentes que nosotros hemos utilizado tratando de reforzar el aliento, **el fatum** clásico: Isabel Andreini, una actriz mítica de las compañías italianas, que es citada por Lope en tres de sus obras, aparece en El Castigo como la probable voz que, premonitoriamente, enfría el ánimo del Duque mientras escucha el ensayo de una comedia. Otro cruce de realidades y apariencias.

En nuestra realidad no estamos tan lejos de estos gobernantes oscuros, maestros en ocultar la verdad, ni de la preocupación por las apariencias, ni de la envidia, ni de las guerras religioso-económicas. Tampoco de creer que la felicidad pueda ser eterna pese a todo lo demás, cegados en nuestra propia Arcadia.

En esta comedia tardía de Lope, como en todo su teatro último, el amor, que ha protagonizado su dramaturgia casi de manera absoluta, es ya otra cosa; no es un juego de galanteos y satisfacciones entre damas y caballeros, ni tampoco el enamoramiento cortesano doliente; es una pasión compleja, poderosa y madura que no entiende de formas, contextos ni convenciones. Doblega toda voluntad a un único deseo: la posesión del ser amado física y espiritualmente, sin que nada más tenga sentido. Una vez conseguido abandona a los amantes a su suerte, y ellos, ocupados, ebrios en su labor, no recuerdan el viejo epitafio latino. La muerte también habita en Arcadia.

Eduardo Vasco/ Director CNTC

Hipoteca
ViviendaJoven

Empieza lo bueno

EURIBOR a 1 año

+0,49%*

*Y los primeros 6 meses sólo al EURIBOR

Ejemplo para una hipoteca de 95.000 € (15 millones de pts.) a 15 años. Interés nominal: 3,92% TAE: 3,89%. Comisión de apertura incluida: 0,4%. Cuota primeros 6 meses: 313,84 €, resto de cuotas: 337,10 €. Interés calculado EURIBOR a 1 año: 2,23%. Mayo 05.

Empieza bien, y durante los seis primeros meses paga sólo los intereses al EURIBOR.

Consigue tu **Hipoteca Vivienda Joven de CCM** a través de la **Bolsa Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha**.

Autorizado por la Consejería de Economía y Hacienda con fecha 27/04/05

www.viviendajovenclm.com

Es tu vida, es tu casa.

www.ccm.es

Teatro Municipal

Almagro'05
La Mancha

Teatro Municipal

Del viernes 1 al domingo 3 de julio. 22,45 h.

Don Quijote en la niebla

de Antonio Álamo

Dirección e idea

Jesús Cracio

Produce

Castilla-La Mancha

QVIXOTE IV CENTENARIO

Subvenciona

La modernidad de un texto literario deviene exclusivamente cuando transcurrido mucho tiempo después de su aparición, distintas generaciones a través de los siglos van descubriendo en él su propia existencia, en donde la problemática, situaciones y hasta personajes que el libro contiene van reflejándose en nuestra vida como si de múltiples espejos se tratara. Esto es lo que distingue y eleva a ciertos libros y les confiere el sello de la "eterna actualidad", siendo "Don Quijote" de Cervantes el paradigma de todos esos libros que han atravesado el tiempo sin perder un ápice de contemporaneidad. Porque el lector de hoy sabe algo que no conoce el autor: el lector conoce el futuro.

Y en los albores de este desasosegado siglo XXI creo sin duda que la gran conquista, el primordial fundamento que aporta "El Ingenioso Hidalgo de la Triste Figura" al hombre de hoy es esa "ética del fracaso" que impregna cada página de la novela: el bueno de Alonso Quijano (nuestro protagonista) es el primero de todos los héroes novelescos, que aún sabiéndose condenado a la derrota, sale no obstante, a medirse día a día con el mundo. ¿Hay algo más actual?.

De este planteamiento nació la idea de "Don Quijote en la Niebla" y después de trasegar a Unamuno, Bergman, Beckett, llegó a las sabias manos de Antonio Álamo que con ojo y lupa certera ha creado un texto inconformista y renovador.

Para este montaje he tenido la fortuna de contar con un equipo de creadores, actores y técnicos de reconocida y solvente trayectoria profesional con los cuales ha sido posible disfrutar de la libertad creativa que solamente nace entre las personas que hablan el mismo lenguaje escénico.

Agradecer especialmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la confianza depositada en un proyecto arriesgado que nos va a mostrar un semblante oculto y discrepante de Alonso Quijano desde una óptica contemporánea.

Con permiso de los cervantistas, ahí va nuestro "Don Quijote en la Niebla".

Jesús Cracio

Reparto por orden de aparición:
Alonso Quijano: Ramón Langa
Sancho Panza: Juan Polanco
Médico: Iván Gisbert
Cura / Don Miguel de Cervantes: Juan Jesús Valverde
El escribano / Traductor: Jacobo Dicenta
Sobrina: Gloria Albalate
La criada / Dulcinea: Maite Jiménez

Equipo artístico y técnico:
Escenografía: J. L. Raymond
Iluminación: Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)
Vestuario: Elisa Sanz y Maika Chamorro
Espacio Sonoro: Pablo Iglesias
Diseño gráfico: Gianni Ferraro
Fotografías: Julián Villanueva
Ayudante de Dirección: Cristina Lozoya
Ayudante de producción/ Gerente en gira: Federico Aladro
Técnico de luces: Pilar Velasco
Maquinista/regidor: Modesto Borrallo
Técnico de Sonido: José A. Lamadrid
Dirección de producción: Gina Aguiar
Distribución: Kathleen López Kilcoyne (Tel: 91 522 20 68)
Prensa: Humana Prensa (Tel: 91 350 45 50)
Explotación en gira: Fundiciones teatrales C2
Idea y Dirección: Jesús Cracio

I. Mi punto de partida, mi inspiración, fue ésta: En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, el más famoso caballero andante que ha existido nunca, don Quijote, cree ser un tal Alonso Quijano.

II. Jesús Cracio me propone que elabore una dramaturgia sobre Don Quijote, es decir, me propone que me convierta yo mismo en un avellaneda cualquiera. Pero ¿qué puedo yo o nadie añadir a la novela de novelas? ¿Es que no me basta, como escritor, con saber que no puedo sino escribir siempre desde ella? Ante mis reticencias, Cracio me apunta un par de sugerencias, que resultan ser cruciales: partamos de donde muere la novela y buceemos en la "Vida de Don Quijote y Sancho" de Unamuno. Poco después de esas palabras ya estoy enredado en el proyecto: en primer lugar porque viene de quien viene, un director cuyas intuiciones en nuestros anteriores proyectos han resultado certeras, y en segundo lugar porque me propone trabajar bajo la sombra de los dos escritores españoles que, probablemente, más me han influido: Cervantes y Unamuno.

III. Cervantes crea a Alonso Quijano y Alonso Quijano, aburrido de sí mismo, crea a don Quijote. Una vez que don Quijote --el delirio de don Quijote-- desaparece, también desaparece Alonso Quijano. Pero la existencia de Alonso Quijano, en el libro de Cervantes, es una existencia pequeñísima, esto es, la mínima expresión de una existencia. Lo que me he propuesto es poner una lupa de aumento sobre el cabecero de la cama de ese Alonso Quijano que agoniza y... agrandarlo, dilatar esos últimos momentos de existencia para, finalmente, interpretarlo desde una óptica contemporánea.

IV. Si nuestro señor Don Quijote resucitara y volviera para hacer una nueva salida, no tendría necesidad de inventar fantasmagoría alguna, pues nunca antes en el mundo hubo tal exceso de ellas.

Antonio Álamo

Teatro Municipal

Martes 5 y miércoles 6 de julio. 22,45 h.

Ricardo III

de Shakespeare (en gallego, con sobretítulos en castellano)

Dirección
Manuel Guede

Compañía
Centro Dramático Galego

centro dramático galego
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
IGAEM instituto galego das artes escénicas e musicais
Galicia caminos de concordia

RICARDO III

Ricardo III, comedia negra que Shakespeare escribió, a la altura de 1593, cuando era obra de treinta años, efectúa, con la crueldad de una ceremonia despiadada, una cala pavorosa en la sima de los sentimientos humanos. En una cabalgada frenética hacia el trono de Inglaterra, hacia las cumbres de un país escindido y mezquino, el Duque de Gloucester pone en marcha, con precisión diabólica, un perfecto y sanguinario mecanismo que lo convertirá en rey, dejando en el camino once cadáveres y mostrándonos, en su atroz travesía, la maldad del poder en estado puro, enmascarada, eso si, de una fina y eficacísima retranca. La venganza, la mentira, el asesinato, son las crueles constantes de esta paisaje en el que el genio de Shakespeare dispuso su misterioso poder estético en escándalo para cualquier ideología, según precisó, lúcidamente, Harold Bloom.

Porque Ricardo III, más allá de disculpas históricas, es una ficción dramática que delata la indigencia de la literatura como utilidad política. De ser, verdaderamente, eficaz en esta misión, el ser humano estaría avisado y sería cauteloso con tantos y tan terribles sucesos posteriores a 1593, y la inquietante emergencia de todos los Ricardos que poblaron el mundo desde entonces, no podría, ni por asomo, haberse producido nunca.

Por el contrario, tal y como relata W. H. Auden, existe una estremecedora semejanza entre el magnífico monólogo con el que Ricardo inicia la pieza, referido a su falta absoluta de autoengaño, con el discurso que Hitler pronuncia delante de su Estado Mayor, el 22 de agosto de 1939, para justificar la invasión de Polonia. Nada, por tanto, que Shakespeare no hubiese, inútilmente, advertido. No deja de resultar patéticamente irónico que Shakespeare terminase convertido en uno de los dramaturgos más considerados por el III Reich. Los dirigentes nazis parecían ser cultos. Y ya sabemos desde Walter Benjamin que "no existe documento de cultura que no sea, a su vez, documento de barbarie".

Reparto
Xosé Manuel Olveira "Pico": Ricardo
Marcos Viéitez: Clarence, Alcalde, Soldado
Manuel Areoso: Ratcliffe, Consejero, Soldado
Artur Trillo: Hastings, Soldado
Muriel Sánchez: Lady Ana, Joven Príncipe
Miguel López Varela: Rivers, Consejero, Soldado
Maxo Barjas: Reina Isabel
Miguel Pernas: Buckingham, Soldado
Xulio Lago: Stanley, Consejero, Soldado
Luísa Merelas: Margarita
Toño Casais: Asesino, Cura, Richmond
Rodrigo Roel: Asesino, Tyrrel, Cura, Soldado
Agustín Vega: Rey Eduardo, Cardenal, Consejero, Soldado
Elina Luaces: Duquesa de Cork
Pancho Martínez: Catesby, Soldado

Equipo artístico
Dirección y versión: Manuel Guede Oliva
Espacio escénico: Francisco Oti Ríos
Ambientación: Eduardo Canedo
Iluminación: Juanjo Amado
Espacio sonoro: Guillermo Vázquez
Vestuario: Argimiro Rodríguez y Concha Abad
Estudio crítico: Manuela Palacios
Construcción de máscaras y efectos especiales: Spencer Hartman. SFX efectos especiales
Coreografía: Xosé Candal (Colectivo Danzón)
Fotografía: Miguel Fernández
Prácticas de producción: Luís Usón Pérez
Producción: Francisco Oti Ríos
Meritorio de dirección: Xosé Lueiro
Ayudante de dirección: Inma António

La historia de Ricardo III, universalmente conocida como la de un tirano tullido, carente de escrúpulos y capaz, en su ambición, de matar a dos niños para alcanzar el poder, también nos alecciona de que no hay diferencias notables entre un rey asesino y un asesino vulgar. Todo queda igualado por la sangre. Y aquí, la sangre y la conquista del poder no conducirá a la grandeza, sino al horror, porque se erige escindiendo el poder de la conciencia. Solamente desde esa devastación se puede aspirar, finalmente, a mudar un reino por un caballo. Como afirmó Dante Gabriel Rosseti de "Cumbres Borrascosas", también aquí, en Ricardo III, los lugares, las personas, tienen nombres ingleses, pero su acción transcurre en el infierno.

Ricardo III es, en la historia de las artes escénicas, una de esas páginas en las que se mide la musculatura de un teatro: desde el primer actor que defendió Ricardo, el legendario Richard Burbage, pasando por Edmund Kean, Henri Irving, Laurence Olivier, David Garrick, John Barrymore, Alec Guiness, Ian Mckellen o Al Pacino, esta tragedia shakespeareana, que la crítica especializada nunca consideró como de las mejores del dramaturgo inglés, tiene, sin embargo, un extraño magnetismo que la convierte, en la más representada de toda la producción dramática de Shakespeare. Afrontar nosotros, ahora y aquí, este reto, significa, sin asomo de temeridad, creer en la energía de la profesión teatral gallega, tener la certeza de saber defenderlo y estar persuadidos de que todos los que formemos parte de este espectáculo teatral no deshonraremos ni a Shakespeare ni a nuestro teatro.

Manuel Guede Oliva

Teatro Municipal

Viernes 8 y sábado 9 de julio. 22,45 h.

La vida es sueño

de Calderón de la Barca

Dirección
Mariano Anós

Compañía
Centro Dramático de Aragón

LA VIDA ES SUEÑO

¿Qué hacer con un texto llamado clásico? Hay una respuesta sencilla: usarlo para hacer teatro actual. A partir de ahí la cosa se complica. En el mercado de la dirección escénica de clásicos priman últimamente dos tentaciones sospechosas.
Una: encajar a toda costa temas, situaciones, personajes, lugares de acción, en moldes "de actualidad": gratificaciones del ingenio, de la originalidad, de la audacia, del escándalo.
Dos: aligerar la pesadez del clásico, acomodarlo a los dictados de la industria del ocio, como disculpándose por llevarlo a escena: gratificaciones de la supuesta comunicación directa, fresca y demás tonterías del género.
La querella del verso anda por medio. Si, como suele ocurrir, el verso se aborda como un obstáculo, no alcanzo a comprender por qué no se elige un texto en prosa. ¿Se trata de sacar beneficio del prestigio del verso y al mismo tiempo de su desprestigio?
El verso no es un adorno: es una forma de pensar. La falta de rigor no produce ganancia de libertad. Más bien al contrario. ¿No habla LA VIDA ES SUEÑO de la libertad y el destino? Con su métrica y su rima, con su violencia sobre el lenguaje, con su temblorosa exigencia, con su rebeldía. Arte de prudencia: un firme compromiso de negarse a todo intento de "explicar" el texto, a toda arrogante pretensión de revelar su sentido. Preservar sus enigmas. No imponerle autopista ninguna que clausure sus muchas direcciones. No enseñarle: aprender con él. Permitir que nos acompañe en el perpetuo extravío ante las grandes cuestiones de la vida, del sueño, del amor, de la ley, de todo lo que huye en la penumbra.

Mariano Anós

Reparto
(por orden de intervención)
Rosaura: Virginia Ardid
Clarín: Alfonso Pablo
Segismundo: Pedro Rebollo
Clotaldo: Santiago Meléndez
Soldado y criado: Javier Aranda
Soldado y criado: Francisco Fraguas
Criados: Javier Aranda y Francisco Fraguas
Astolfo: Carlos Martín
Estrella: Nuria Herreros
Basilio: Antonio Duque

Equipo Artístico
Iluminación: Javier Anós
Escenografía: Pepe Melero
Música: José Luis Romeo
Vestuario: José Carlos Marín
Ayudante de dirección: Lupe Cartié
Expresión corporal: María López Insausti
Producción CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN

Teatro Municipal

Martes 12 y miércoles 13 de julio. 22,45 h.

Don Quijote... acercándonos a su locura

basada en El Quijote de Cervantes (en japonés, con sobretítulos en castellano)

Dirección
Kei Jinjuji

Compañía
Ksec Act (Japón)

DON QUIJOTE...ACERCÁNDONOS A SU LOCURA

El carácter propio de una obra en escena proviene del estilo y el contenido que un grupo de teatro emplea en la representación de la obra. Por tanto el estilo y el contenido expresados en la representación no dependen de la obra escrita sino de la actividad creativa del grupo.

Durante estos diez años hemos intentado conseguir nuestros propios medios de expresión. Mediante nuestros ensayos con el lenguaje ,las obras escritas, la actuación, hemos insistido en dar una forma apropiada tanto a lo perdido como al rechazo de la realidad y la negación de la actualidad. Respecto a las palabras, nos importan su sonido y la imagen producida por este sonido.

Hemos querido representar el teatro español lleno de la realidad y de la ilusión con los gestos netamente japoneses, tales como levantarse, sentarse, moverse. Siempre hemos dado mayor importancia a la creatividad nuestra que a la idea original que dio el propio autor a la obra por él escrita. Porque creemos que la teatralidad consiste en la casualidad producida por la acumulación de muchas ideas espontáneas.

Kei Jinjuji

Con la colaboración de

Reparto
Narradora y Canónigo: Senko Hida
Don Quijote A: Tadayoshi Sakakibara
Don Quijote B: Kenji Yoshida
Sancho Panza: Tomoko Mizutani
Princesa Micomicona: Eriko Shimizu
El Cura: Yoshiteru Yamada
El Barbero del pueblo: Yoshitomo Kani
El Barbero con bacía: Fumitoshi Ando
Don Quijote con silla y campesina C: Eriko Shimizu
Sancho Panza con silla A , Campesina A: Tomoko Hirai
Sancho Panza con silla B, Campesina B: Chiaki Kita
Coro: Daisuke Higuchi

Equipo artístico
Dirección: Kei Jinjuji
Traducción y adaptación: Yoichi Tajiri
Producción: Mikio Miyagawa, Kazue Takahashi
Escenografía: Toshihiro Yoshito
Iluminación: Tadamitsu Kondo
Sonido: Tooru Tanaka, Hirofumi Suzuki
Vestuario: Hiromi Tsuboi

Historia de la Compañía

El KSEC ACT, fundado en enero de 1980 en Nagoya, ha trabajado siempre en el campo del teatro experimental con una perspectiva internacional, realizando numerosos intercambios con otras compañías de teatro joven.

Durante estos diez años ha presentado más de veinte obras. La mayoría, de autores españoles y latinoamericanos como García Lorca, Valle-Inclán y J. L. Borges.

Teatro Municipal

Viernes 15 y sábado 16 de julio. 22,45 h.

El Quijote

de Cervantes

Dirección y versión
Santiago García

Compañía
La Candelaria (Colombia)

EL QUIJOTE

La propuesta teatral de La Candelaria sobre el Quijote está sustentada fundamentalmente en la acción, como conflicto u oposición de fuerzas antagónicas en una serie de aventuras extraídas de la novela de Cervantes con la que se organiza una estructura. Se intenta rescatar el espíritu festivo e irónico del texto clásico y se plantea como temática, actual, la necesidad de una utopía. La obra consta de doce cuadros caracterizados cada uno por un incidente.

1. La aventura de la barca encantada.
2. El diálogo de los encantamientos.
3. La aventura de los leones.
4. Encuentro con la Dulcinea.
5. Encuentro con los duques.
6. Aparición del mago Merlín.
7. Los consejos a Sancho para gobernar la ínsula.
8. Gobierno de la ínsula por parte de Sancho Panza.
9. Encuentro con los comediantes.
10. Los azotes de Sancho.
11. Aventura de la Princesa Micomicona.
12. Aventura final: Encuentro con una procesión de la Dolorosa que Don Quijote confunde con una dama dolorida, es apaleado y vuelto a enjaular para regresar a su casa.

Por qué el Quijote en La Candelaria?

El Quijote para el teatro es un desafío.
Se tiene noticia cierta de que la primera presentación del personaje tuvo lugar en Lima en 1607 en una plaza pública pocos años después de la publicación de la novela de Cervantes. Ese es un mérito que nos corresponde en América Latina como pioneros de los múltiples

CASA DE AMÉRICA
MINISTERIO DE CULTURA ESPAÑA
SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES

Reparto
Cesar Badillo, Fernando Peñuela, Patricia Ariza, Alexandra Escobar, Rafael Giraldo, Hernando Forero, Fabio Velazco, Libardo Florez, Fanny Baena, Nora Ayala, Carmiña Martínez, Fernando Mendoza., Nora González, Francisco Martínez, Shirley Martínez

Ficha técnica
Dirección: Santiago García
Escenografía y vestuario: Pedro Alcántara
Música: Hernando Forero
Luces: Carlos Robledo
Representación Artística: CELCIT

Teatro La Candelaria

La Candelaria se fundó en 1966 por un grupo de artistas e intelectuales independientes provenientes del naciente teatro experimental y del movimiento cultural. Con casi 40 años de trayectoria bajo la batuta del maestro Santiago García, es una de las compañías más sólidas y prestigiosas del panorama teatral iberoamericano.

Teatro Municipal

Lunes 18 y martes 19 de julio. 22,45 h.

Farsa quixotesca

basada en El Quijote de Cervantes (en portugués, con sobretítulos en castellano)

Dirección
Hugo Possolo

Compañía
Pia-Fraus (Brasil)

FARSA QUIXOTESCA

El loco que lucha con molinos de viento tiene la fuerza de los dichos populares que son citados en cualquier parte del planeta. De esta universalidad incontestable parte Pia Fraus para concebir esta locura locura: una escenificación donde Dulcinea, la amada que Quijote nunca encontró, cuenta su visión sobre el héroe de la triste figura.

Junto con Hugo Possolo, del grupo Parlapatões, Patifes & Paspalhões, el grupo parte en esta aventura artística mereceroda del premio Apca 2000 mejor espectáculo infanto-juvenil, el Premio Coca Cola 2000 al mejor texto y el Premio Shell 2000 al mejor vestuario.

Acerca de "Farsa Quixotesca"

Piezas, libros, películas, estudios, cuadros componen una infinidad de abordajes de la clásica historia del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. No tengo la presunción de creer que mi lectura sea la única

CASA DE AMÉRICA

MINISTERIO DE CULTURA ESPAÑA

SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES

Reparto
Hugo Possolo, Raul Barreto, Marcelo Castro, Claudinei Brandão Beto Andretta, Henrique Stroeter, Junia Busch

Representación Artística: CELCIT

Ficha tecnica
Técnico luces: Wagner Freire, Técnico sonido: Marcos Loureiro
Músico: Téo Ponciano
Voz en off: José Celso – Martínez Correa
Banda sonora: Téo Ponciano
Vestuario: Sonia Ushiyama
Escenografía: Hugo Possolo- Pia Fraus
Iluminación: Wagner Freire
Creación de Muñecos y objetos: Pia Fraus
Texto y dirección: Hugo Possolo

forma de ver los significados tan amplios contenidos en una obra que teniendo 400 años permanece en el imaginario popular de varios pueblos. La locura en todas sus facetas determinó por donde fluctúan las imágenes de esta Farsa Quixotesca. Del mismo modo que El Alienista, de Machado de Assis, el espíritu quijotesco puede mostrar que incluso alguien que parezca ser normal, se puede volver loco por ver cuán locos son los otros.

En nuestros días, cualquier gran mentira, en fin, cualquier farsa, puede ser tratada como verdad si el poder de los medios así lo quiere. Aunque este espectáculo no tiene referencias directas a este significado, la metáfora es una buena caparazón. Es común, hoy, que la personas dejen de vivir lo real para fingir vivir lo que es intangible. Dedican su tiempo a lo que pasa en la TV o zambullidos en Internet, olvidando vivir sus propias vidas. Es la locura civilizada. La locura que no aceptan los locos soñadores. Llegamos a esta conclusión en los ensayos, cuando decidimos tratar la dificultad de relación que nuestros Quijotes tienen con un mundo que los cerca desde un punto de vista más colectivo. Evitamos limitar este conflicto apenas a su ámbito psicológico. Nos preocupamos en dar significados colectivos a todo lo que fuera para la escena, apoyados en la fuerte ligazón que la locura tiene con el humor. O sea, optamos por crear un espectáculo de tendencia épica, sin embargo, nos mostramos orgullosos de la locura. Toda forma anárquica que un loco puede tener al abordar una vida en sociedad se transforma en un motivo para reírnos de nosotros mismos.

Nada de las historias de los locos vale, sino la verdad que vislumbran. La sociedad, se rehúsa a comprender estas verdades inconexas, muchas veces se puede rehusar a comprender la suya propia.
Por medio de un juego divertido cargado de las delicias del Teatro Popular, con técnicas circenses, títeres y música, la Farsa Quixotesca tiene la pretensión de hacer que todos se crean un poco locos. Quien sabe, como Sanchos Panza podríamos soñar a través de los otros. Como Rocinantes podríamos cargar a los locos en dirección de sus hazañas imaginarias. Como Dulcineas podríamos no existir y ser elogiados. Y como Quijotes podríamos perpetuar la capacidad del hombre de vislumbrar un mundo ideal.

Pia Fraus

Compañía creada en 1984 con el nombre de Beto & Beto, comienza a llamarse Pia Fraus (del latín mentira bien intencionada) en 1992. Desde entonces obtienen numerosos reconocimientos y un gran prestigio internacional.

Teatro Municipal

Del jueves 21 al sábado 23 de julio. 22,45 h.

Muerte y resurrección de Don Quijote

Oratorio escénico en torno a la obra de Cervantes

Dirección
Alberto González Vergel

Compañía
Imagen Directa

MUERTE Y RESURRECCIÓN DE DON QUIJOTE

Desde hace años estoy interesado en la experimentación teatral fiel a la más estricta esencialidad dramatúrgica. Experimentar en el teatro no es contradecir, deformar o destruir el Drama, sino penetrar en las más hondas raíces del texto original para airearlo, oxigenarlo y poder mostrarlo desde una perspectiva inmediata al tiempo en que vivimos. Así entiendo yo la recreación y tratamiento escénico del autor clásico: Séneca, Calderón, Lope, Tirso..., y, ahora, Cervantes. De su "Quijote" he extraído una parte de su esencia: Locura – cordura, ensoñación de lo imposible, amor sublime, espíritu solidario y libre..., expresados escénicamente con fragmentos del texto cervantino y reflexiones o apostillas de cervantistas como Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Menéndez y Pelayo, Maeztu, Flaubert, y unos versos de Gonzalo de Berceo.

Mi "puesta en escena" estuvo sujeta a la sencilla escenificación que propuso Lope de Vega: Sólo "una manta y una pasión", metáfora enriquecida aquí con la intervención actoral de tres brillantes intérpretes, una música original ejecutada en directo sobre el escenario, y la expresiva iluminación y acompasado movimiento al ritmo y cadencia de un espectáculo no convencional, ideado y realizado en homenaje al Caballero de la Locura en el IV Centenario de su nacimiento al Arte Universal.

Alberto González Vergel

Reparto
Antonio Medina: D. Quijote, Alonso Quijano
María José Alfonso: El Ama, La Sobrina, Duquesa
Manuel Aguilar: Sancho Panza, El Cura, El Barbero, Sansón Carrasco y otros
Gustavo Ros: música original, interpretada en directo

Equipo artístico y técnico
Iluminación: Carlos Serrano Santos
Sonido: Gustavo Ros
Producción: Julián Escribano
Versión y dirección: Alberto González Vergel

La Fundación El Monte en Castilla-La Mancha

La Fundación El Monte, en el IV Centenario de la publicación del "*Quijote*" y el 28º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, quiere agradecer a todos los ciudadanos y Entidades Colaboradoras la confianza que depositan en nosotros, y el interés mostrado por las actividades sociales y culturales que venimos desarrollando en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Ilustración: Félix Oliva

Juntos vamos a más

Fundación EL MONTE

Claustro de los Dominicos

Almagro'05

La Mancha

Claustro de los Dominicos

Del sábado 2 al miércoles 6 de julio. 22,45 h.

Ricardo III

de Shakespeare

Dirección y adaptación
Àlex Rigola

Compañía
Teatre Lliure (Cataluña)

Con el patrocinio de
CAIXA CATALUNYA

RICARDO III

Pues bien, yo, en estos débiles y afeminados,
tiempos de paz, la única delicia que me queda
para pasar el tiempo es la de espiar mi sombra
y cantar mis deformidades. Por lo tanto,
ya que no puedo hacer el papel de un amante
para llenar las horas de estos bellos días,
he decidido demostrar que soy perverso
y odiar los frívolos placeres de estos tiempos:
he urdido intrigas, peligrosos preludios,
con profecías, sueños y libelos
para crear un odio mortal entre mi hermano
Clarence y el rey.
(Acto I escena 1ª)

Ros Ribas

Ricardo III es la cuarta obra que Shakespeare escribe sobre la historia de Inglaterra, una adaptación de eventos históricos reales que sucedieron en el 1485, y que el autor condensa, cambia de lugar, refina y embellece con la finalidad de aumentar su dramatismo. Es la crónica del último rey inglés que murió en el campo de batalla, de su espectacular camino hacia el trono y de su rápida caída.

•••

Ros Ribas

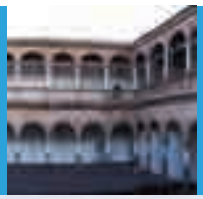
Àlex Rigola se enfrenta nuevamente a un Shakespeare. Coreografías que funcionan como escenografía, proyecciones audiovisuales de acciones en directo, micrófonos y rock en vivo confluyen en la puesta en escena. Ambientado en un bar con estética de los años 70, Ricardo III es un personaje ambicioso que lucha en un mundo competitivo. Un argumento trasladado a la sociedad actual, donde la soledad, la obsesión y la falta de sentimientos pueden derivar en comportamientos irracionales. Todo vale para conseguir el poder.

Reparto
Chantal Aimée
Pere Arquillué
Lurdes Barba
Joan Carreras
Ivan Benet
Nathalie Labiano
Francesc Lucchetti
Norbert Martínez
Alícia Pérez
Joan Raja
Anna Roblas
Eugeni Roig
Anna Ycobalzeta

Equipo artístico
Traducción: Salvador Oliva
Escenografía: Bibiana Puigdefàbregas
Iluminación: Maria Domènech
Vestuario: M. Rafa Serra
Sonido: Ramon Ciércoles
Música: Eugeni Roig
Ayudante de dirección: Anna Armero
Ayudante de escenografía: Sebastià Brosa
Ayudante vestuario: Berta Riera
Asistente de dirección: Josep Riera
Construcción escenografía: Arts-Cenics
Peluquería: Toni Santos
Equipos técnicos en gira: Stem
Producción: Teatre Lliure y Teatro Español de Madrid

Claustro de los Dominicos

Del viernes 8 al lunes 11 de julio. 22,45 h.



Impresión de Don Quijote

basada en El Quijote de Cervantes

Dirección
Paco Plaza

Compañía
Teatro Negro Nacional de Praga y Grupo Sona

IMPRESIÓN DE DON QUIJOTE

Queríamos aportar nuestro grano de arena en éste año de apoteosis cervantina. Con Impresión de Don Quijote, la universalidad del ingenioso hidalgo se recoge en sus dos vertientes: la ensoñación y la realidad a través de la mirada de un impresor y su ayudante.

A través de diferentes planos expresivos como el lenguaje audiovisual, la técnica del Teatro Negro y la acción del texto dramático hemos conseguido el acercamiento al texto de Cervantes revelando escénicamente los recursos metafóricos de la Novela. Mezclando la ficción y la realidad. Manteniendo la contundencia de los pensamientos filosóficos con la contraposición de los mundos opuestos de Don Quijote y Sancho, la transformación de los objetos, etcétera.

En Impresión de Don Quijote confluyen diferentes estéticas con la finalidad de expresar la multiplicidad de los significados del texto para hacerlo llegar a todos los públicos.

Francisco Plaza

Castilla-La Mancha

OVI-XOTE IV CENTENARIO

Patrocina
UNION FENOSA

Reparto
Actor 1: Joan Llaneras
Actor 2: Juan Carlos Castillejo
Don Quijote: Jiri Marik, David Dvorák
Sancho Panza: Jan Kuzeika, Karel Leixer
Dulcinea: Monika Mrnková
Sansón Carrasco: Martin Kalous
Otros intérpretes: Eric Rebemak, Petr Benes, Marek Blanar y Zdenek Chupik

Personajes en off
Narrador: Fernando Fernán Gómez
Don Quijote: Joan Llaneras
Sancho Panza: Juan Carlos Castillejo
Palomeque, El zurdo(Ventero): Jesús Pérez Gil
Cuadrillero de la Santa Hermandad: Francisco Plaza
Sansón Carrasco: Francisco Hernández
Montesinos: Eusebio Lázaro
Maese Pedro: Rafael Núñez

Equipo Artístico
Dramaturgia: A. Arnel
Dirección Teatro Negro: Pavel Marek
Música: Ondrej Soukup
Dirección escénica: Francisco Plaza

Claustro de los Dominicos

Del viernes 15 al sábado 23 de julio. 22,45 h.

El ingenioso caballero de la palabra

basado en El Quijote de Cervantes

Dirección y adaptación
Rafael Álvarez "El Brujo"

Compañía
Producciones El Brujo

LOS MISTERIOS DEL QUIJOTE O EL INGENIOSO HIDALGO DE LA PALABRA

Desde hace ya algunos años lo que más me interesa del teatro es lo que celebra, explica, o intensifica el valor de la experiencia de la comunicación en si misma, incluso por encima de aquello que se comunica; la técnica al servicio del contacto. Contacto con el alma que, siendo buen puerto, una vez llegado a ella se olvida el oficio de la vela y de la navegación, porque en definitiva, las historias se cuentan para que se rebele el alma del que las cuenta. El Alma, la imagen de toda imagen, al igual que Dulcinea encantada, duerme su sueño mientras espera al valeroso "caballero de la palabra" para que le cuente una historia.

Que hable pues el juglar, porque a fin de cuentas lo verdaderamente importante es "caer en la cuenta de que se tiene un alma", que así lo dijo el mismo Cervantes o al menos así dice un académico que lo dijo.

Durante mucho tiempo pensé que todo esto era hermoso, hoy ya no, hoy sé que la poesía es hermosa precisamente porque es real. Seguramente lo único real; y sé que el público tiene una necesidad, una prioridad esencial: saber del alma, porque todas las bellas historias terminan diciendo lo mismo: el mundo entero está en el alma. Para descifrarlo se nos dio el don de la palabra.

Rafael Álvarez
Director del montaje

Castilla-La Mancha

QVIXOTE IV CENTENARIO

Fundación El Monte

Reparto
El Caballero: Rafael Álvarez "El Brujo"

Equipo Artístico y técnico
Escenografía: Miguel Ángel Camacho y Rafael Álvarez
Diseño de Iluminación: Miguel A. Camacho
Director Musical: Javier Alejano
Música: Popular Andaluza
Vestuario: Elisa Sanz
Realización Escenográfica: Artilugi, S.L. y Odeón Decorados
Directora de Producción: Herminia Pascual
Ayudante de Dirección: Oskar Adiego
Ayudante de Escenografía: Francisco Gutiérrez Cata
Diseño de Publicidad: Miguel Sosa – José Vargas
Distribución: Gestión y Producción Bakty, S.L
Asesoría Jurídica y Fiscal: Verneuil & Asociados
Imprenta: Trébol
Dirección: Rafael Álvarez

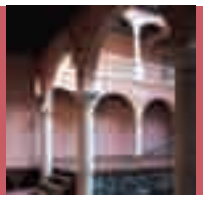
Patio de Fúcares

Almagro'05

La Mancha

Patio de Fúcares

Domingo 3 y lunes 4 de julio. 22,45 h.



R III

basado en Ricardo III de Shakespeare

Dirección y adaptación
Chema Cardeña

Compañía
Arden Producciones (Comunidad Valenciana)

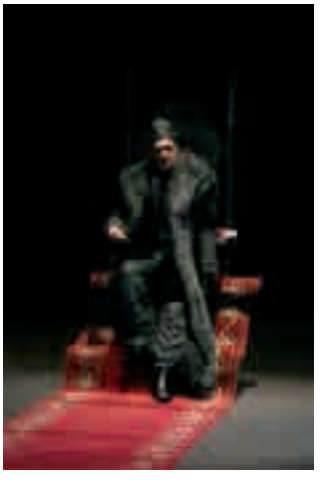
RIII

Para mí, decir Shakespeare es decir pasión, emoción, intriga, interés, espectáculo, en definitiva: Teatro. Universal, atemporal e imperecedero. Es lo que todos hemos querido hacer cada vez que subimos a un escenario y tenemos una audiencia dispuesta escuchar.

Hace casi veinte años empecé con él y aprendí este oficio. Y sigo con él, aprendiendo y disfrutando. En cada obra que veo, escribo o dirijo, siento que él lo hizo antes.

Por todo ello Juan Carlos Garés y yo, decidimos celebrar nuestros diez años en ARDEN con un montaje de aniversario y no podía ser otro que Shakespeare el que nos visitara.

Elegimos Ricardo III por ser una obra llena de vigencia, en donde la ambición, el crimen y las intrigas políticas son el eje de una historia. Hace diez años nuestra compañía ARDEN, iniciaba su andadura con "La Estancia" con dos protagonistas de excepción: Shakespeare y Marlowe. Curiosamente, los estudiosos de Shakespeare afirman que Ricardo III fue escrita por ambos autores. El círculo se cerraba y aquí está nuestra propuesta.



Un escenario vacío que poco a poco ocuparan nueve personajes para contar una historia mil veces contada. Una historia que ellos mismos leen y ejecutan al servicio del espectador. Unas piezas de ajedrez que sobre un tablero imaginario irán ocupando su lugar. Una historia cruda, terrible y oscura. Un viaje al lado oscuro del ser humano, real y lleno de actualidad. Unos actores han decidido ocupar los cuadros del tablero. Unos actores, valientes, honestos y llenos de energía a los que no tengo palabras para agradecer su entrega y su entusiasmo. Una adaptación limpia de aspectos históricos y lejanos y que pretende llegar directamente al espectador.

Reparto
Richard: Juan Carlos Garés
Reina Elizabeth: Amparo Vayá
Buckingham: Carol Linuesa
Ratcliff: Vicente Pastor
Lady Anne: Esther López
Clarence / Richmond: Ismael Carretero
Hastings: Chema Cardeña
Reina Margaret: Laura Useleti
Regidor en escena: Alfonso Tadeo

Equipo Artístico
Adaptación Texto: Chema Cardeña
Escenografía: Del Busto & Monterde
Iluminación: Ximo Rojo
Vestuario: Pascual Peris
Espacio Sonoro: Gilles Martin / Ximo Rojo
Voces en off:
Antonio Martínez y María Poquet
Caracterización: Inma Fuentes
Fotografía: Maque Falgás
Vídeo: Cabeza Líquida S.L.

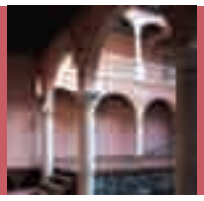
Diseño Grafico: Asaltinbankis
Tecnico de luz y sonido:
Ximo Rojo / Pere Morant
Regiduría: Pila Mohedano
Diseño de producción: Juan Carlos Garés
Producción ejecutiva: Elba Torres
Ayudante de producción: Carlos Galiana
Distribución: David Campillos
Administración: Mer Badía
Ayudante de dirección: María Poquet
Dramaturgia y dirección: Chema Cardeña

Creo que Shakespeare ha sido demasiado sacralizado y analizado y pienso que como me enseñaron Michael McCallion, Edward Wilson, Ana McCallion y tantos otros, ante todo era un autor para el pueblo, que contó, como nadie ha hecho, historias sobre un escenario. Eso es lo que proponemos. Una historia para un público que aún cree en este viejo arte y que nos regala su tiempo acudiendo a ver una representación. Para usted, para los actores, para todos ellos escribió Shakespeare y esa es la mayor herencia que nos pudo dejar este maestro. Una vez más ¡arriba el telón!

Chema Cardeña

Patio de Fúcares

Del miércoles 6 al sábado 9 de julio. 22,45 h.



La vida es sueño

de Calderón de la Barca

Dirección
Gabriel Garbisu

Compañía
Producciones Amara

Patrocina

LA VIDA ES SUEÑO

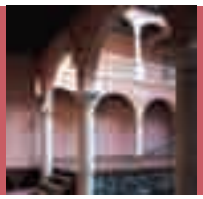
Recogiendo uno de los grandes temas que consideramos que Calderón plantea en su obra "La vida es sueño", como es el tema de la Libertad, presentamos un montaje que intenta hacer hincapié, tanto en la interpretación y la escenografía, como en la iluminación y el vestuario, en una serie de imágenes que conectan, a nuestro modo de ver, con el sentido que tiene para el hombre de hoy en día la palabra Libertad. Y desde la experiencia de unas personas que han vivido o por lo menos conocido los grandes acontecimientos del siglo XX español y europeo, creemos encontrar la paradoja de que curiosamente la palabra Libertad cobra mayor fuerza en la ausencia de ella. Y así queremos destacar en nuestro montaje que en el Hombre, la Libertad no es ni debe ser algo que se consiga sino una condición inherente al ser humano.
Inevitablemente, íntimamente relacionados con el gran tema de la Libertad, aparecen la ambición, el poder, el nacimiento, la muerte... y en una profunda reflexión acerca de todos ellos, Calderón nos plantea la finísima línea de separación entre realidad y ficción, vida y sueño, cuya observación debe llevar al hombre, superada una primer etapa de confusión, a decidir cuál debe ser su postura, su actitud ante sí mismo y ante los demás, ante el mundo que nos rodea y en definitiva ante la vida. Y Calderón elige: "...aún en sueños no se pierde el hacer bien."
Y este "bien" nosotros creemos entenderlo en el sentido de que más allá de la ambición de bienes materiales, de la ambición de poder... "La vida es... Algo más."

Reparto
Rosaura: Miriam Montilla
Clarin: Carlos Ibarra
Segismundo: Lino Ferreira
Clotaldo: Gabriel Moreno
Criado y Soldado: Eduardo Navarro
Astolfo: Nicolás Vega
Estrella: Patricia Luna
Basilio: Javier Román

Equipo Artístico
Dirección y versión: Gabriel Garbisu
Iluminación: Pedro Yagüe
Escenografía: Miguel Cubero y Gabriel Garbisu
Vestuario: Miguel Cubero
Diseño Gráfico: Miguel Cubero
Espacio Sonoro: Ignacio García
Piano: Cecilia Martin

Patio de Fúcares

Lunes 11 y martes 12 de julio. 22,45 h.



El conde de Sex o dar la vida por su dama

de Antonio Coello

Dirección
Nacho Sevilla

Compañía
José Estruch - RESAD

No hay nada por encima del deber adquirido.

Eso parece decirnos Antonio Coello en su, así considerada, obra cumbre El conde de Sex. Quizás lo hiciera como regalo a su rey, Felipe IV, de quien siempre fue leal vasallo, y a quien, por cierto, le estuvo atribuido el texto durante mucho tiempo. Quizás fuera sólo un tema recurrente del momento. Lo cierto es que con ello, el autor nos ofrece un claro ejemplo de fidelidad y lealtad entendido en un doble plano: el político, como bien social, y el sentimental, como bien personal.

Para ello, elige como argumento una historia verídica, aunque él la fabula a su criterio: los amores de la reina Isabel I de Inglaterra con su favorito el Conde de Essex (aquí de Sex, quizás por razones de rima). Esta historia tan conocida en su momento (y aún en nuestros días), ha fascinado a distintos artistas debido al aura de misterio que siempre rodeó a la propia reina británica, y a la imposibilidad de la historia de amor entre la reina y su favorito. Coello fue el primero en tratarla en los escenarios.

El autor la consideró ideal para tratar un doble tema:
-El deber como guía moral del individuo dentro del marco de sus obligaciones.
-El amor desgraciado que sólo encuentra su destino en la muerte. En este sentido podría considerarse este texto un antecedente de la tragedia romántica decimonónica española.

Sólo el deber ha de guiar los pasos, no sólo de un buen servidor, sino también de un buen gobernante, así como de una buena hija y hermana. El deber preside la línea de acción de nuestro protagonista, el conde de Sex, y también la de los otros dos vértices del triángulo amoroso planteado por el autor: Isabel, su reina, y Blanca, su esposa y conspiradora política partidaria de María Estuardo.

La mirada de un español al pasado de su propio imperio no deja de sorprendernos, ya que elige como protagonistas a los mayores enemigos de la España del XVI: los vencedores de la malograda Armada Invencible. Coello, sin embargo, los dota de una gran dignidad y nobleza, convirtiendo a la reina Isabel en ejemplo de gobernante justa y sacrificada por su pueblo, y al conde de Essex en ideal de caballero y servidor tanto de su reina como de su esposa. La resolución no puede ser más que la que corresponde al carácter trágico

Reparto
(por orden de intervención)
Isabela (Reina): Eva Rufo
Roberto y Alcaide: Oscar Hernández
Conde de Sex: José Bustos
Enmascarado y Fabio (guardia): Felipe Andrés
Cosme (gracioso):Alicia Merino
Duque de Alançon: Alejandro Navamuel
Flora (dueña): Isabel Gálvez
Blanca (dama): Daniela Saludes
Senescal: Alex Tormo
y la colaboración de Marta Gómez

Músicos
Piano y percusión: Cristina Bernal
Cello: Marina Barba

Ficha técnica y artistica
Versión: Jesús Laiz
Asesor de verso: Juanjo Granda
Música original: Cristina Bernal y Marina Barba
Vestuario y luces: Almudena Sancho
Escenografía: Mª José Montero
Realización de vestuario: Jorge Dutor y Carlos Pineda
Realización de escenografía: Tajuela Decorados
Asesor de esgrima: Mon Ceballos
Ayudante de dirección: Sara Martínez
Equipo de producción*: Javier S-Collado, Juana Rodríguez, Marta Bautista, Raquel Berini y Violeta Ruiz
Coordinación de producción*: Robert Muro, Carlos Sánchez y Alejandro Gallego
Producción: Asociación José Estruch - RESAD
Dirección: Nacho Sevilla

Nuestro agradecimiento a Gema Rollón Blanco de la "Asociación J. Estruch" y a las empresas Elmuro S.L. Y Juana En Compañía por el apoyo prestado para la realización de este montaje.
* Taller del 1er Curso de Especialización en Producción, Gestión y Distribución de

de los personajes: la desolación del gobernante, y la muerte del servidor; la desolación y muerte de los amantes.

Con esto parece avisarnos el autor de los peligros que nos acechan, y del riesgo que supone el cumplimiento de la ley y del deber. Un riesgo, sin embargo, necesario para el ennoblecimiento del alma del individuo, así como para el bien de la sociedad a la que pertenece.

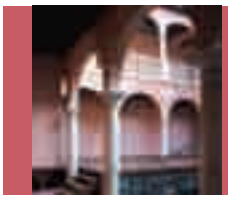
En una sociedad actual tan vacía de valores, el texto supone una revuelta en la conciencia colectiva y una llamada de atención tanto al político como al ciudadano, espectadores ambos de esta historia escrita para el ejemplo hace casi cuatro siglos.

Con un verso elegante y elaborado, una estructura perfecta, y una trama que enlaza convenientemente el triángulo amoroso con la conspiración política, Coello construye una de las tragedias más hermosas de nuestro siglo de oro.

Nacho Sevilla

Patio de Fúcares

Del viernes 15 al domingo 17 de julio. 22,45 h.



Quijote. Femenino. Plural (Sanchica, princesa de Barataria) basada en El Quijote de Cervantes

Idea original
Ainhoa Amestoy

Dirección
Pedro Villora

Compañía
Estival Producciones

QUIJOTE. FEMENINO. PLURAL

Muchas son las veces que hemos leído las páginas del Quijote centrando nuestra atención en Alonso Quijano y su escudero Sancho, las dos figuras masculinas protagonistas de la novela, pero muy pocas son aquellas en las que nos hemos detenido a observar la belleza y complejidad de los personajes femeninos que les rodean.

A través de Quijote. Femenino. Plural hemos pretendido hablar de esa mujer de 1605, comparándola con la de hoy, la de 2005. Aunque son 400 años los que separan a la una de la otra, no son tantas las diferencias que las acompañan. Hoy, como ayer, podemos encontrar mujeres enamoradas, rechazadas, hermosas, encerradas, extranjeras, violentas, intrépidas o celosas.

Teatro en boca de mujer. Ainhoa Amestoy será la voz de 2005, en este Siglo XXI, que, partiendo de una peripecia protagonizada por Mari-Sancha, la hija adolescente de Sancho Panza, perseguidora y seguidora de su padre por esos caminos de Dios, nos permitirá conversar con personajes de la talla de Dorotea, Marcela, Maritornes o Dulcinea. Una actriz en estado puro, al servicio de incontables figuras femeninas, interpretadas con pasión, fuerza, ternura y humor.

Pero, en Quijote. Femenino. Plural, no sólo está la perspectiva femenina. En este caso, la inteligente, ilustrada e irónica mano del director de escena Pedro Víllora guía los pasos de la actriz; Andrea D´Odorico asume la creación de un polivalente espacio, dando prioridad a la sencillez, la elegancia y el juego; el dibujante Alfredo González investiga de forma divertida en torno a la imagen de la mujer, y el renovador grupo Cosmonauta incorpora su fusión musical y sonora para aunar el presente y el pasado. Por último, otra mujer, cómo no, Marta Graña, que, con la iluminación, nos trasladará del establo rural a la Ínsula Barataria, haciéndonos creer que, como espectadores, también hemos sido transportados a la fantasía.

En definitiva, un viaje iniciático, que nos enseñará cómo a todos nos resulta difícil transitar por los laberintos por la vida, pero cómo, sin duda, no es tan difícil terminar encontrando las salidas de la libertad.

Reparto
Sanchica: Ainhoa Amestoy D´Ors

Equipo Artístico y Técnico
Texto: Ainhoa Amestoy con la colaboración de Fanny Rubio Gámez e Ignacio Amestoy
Dirección escénica: Pedro Villora
Diseño de escenografía y vestuario: Andrea D´Odorico
Diseño de iluminación: Marta Graña
Ayudante de dirección: Daniel Sebastián de Erice
Espacio sonoro y música original: Cosmonautas
Diseño Gráfico: Mauricio D´Ors
Ayudante de dirección: Borja Cortés
Técnico de iluminación y sonido: Marta Graña
Producción: Estival Producciones

Patio de Fúcares

Martes 19 y miércoles 20 de julio. 22,45 h.

La noche de los Quijotes

Título original "La más fingida ocasión..."

de Santiago Martín Bermúdez basado en El Quijote de Cervantes

Dirección
Liuba Cid

Compañía
Pepser Espectáculos

LA NOCHE DE LOS QUIJOTES

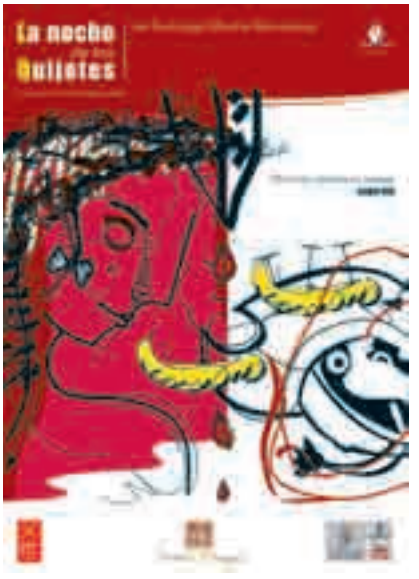
La Noche de los Quijotes representa una nueva forma, desde la perspectiva dramática, de penetrar en la creación Cervantina. En el año del IV Centenario de la publicación de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha esta obra de creación, escrita por un autor español contemporáneo, nos arrastra a un enfoque distinto de la figura del Quijote, no visto como héroe solidario, figura fantasiosa y mordaz contra todo obstáculo que se interponga entre él y su destino, sino como un juego de espejos en el que se ven reflejados aspectos sicológicos, filosóficos y humanos de su existencia. Dos Quijotes enfrentados, el apócrifo de Avellaneda y el humano Cervantino, se disputan la identidad de ese héroe cuyas hazañas aparecen escritas en la novela más popular de la época.

En la venta manchega de Maese Roque tendrá lugar un encarnizado duelo para intentar esclarecer la verdad. Dos ideales humanos enfrentados a través de la acción y la palabra, un egocéntrico y fanático Quijote (El desamorado) contra un loco y desesperado peregrino (El de la Triste Figura).

En torno a la fuerza de la acción principal de la trama, adornan este juicio de ideas personajes que proceden del más puro teatro del Siglo de Oro; la moza de la venta enamorada del pícaro estudiante, el criado que aspira al amor de la moza, el ventero, partícipe de todas las historias de amor y enredo, y por supuesto la enigmática figura de una joven que dice llamarse Dulcinea del Toboso y que nadie sabe si responde a la verdadera identidad del personaje de la novela.

Exquisita en el lenguaje, que mantiene en todo momento la lírica y la perfección del texto clásico, La Noche de los Quijotes es única en el tiempo. Su juego de identidades, la exquisita paranoia por descubrir el origen de nuestros sueños y pesadillas, que es la esencia de la búsqueda de estos dos Quijotes, nos propone una lectura escénica apasionada que nos hace cabalgar por el filo de lo desconocido.

Liuba Cid



Festival D'Almagro

Reparto
Guillermo Dorda: Don Quijote, El caballero de la Triste Figura
Juan Antonio Molina: Don Quijote, El caballero Desamorado
Maite Brik: Maese Roque
Carmen del Valle: Aldonza Lorenzo o Dulcinea del Toboso
Jesús Blanco: Don Álvaro Tarfe
Carlota Ferrer: Mariana
Luis Moreno: Tello
Carles Moreau: Gaspar, El Estudiante

Músicos en Escena
Cecilia Berganza (Soprano)
Pilar Ordóñez (Violoncello)

Equipo Artístico y técnico
Espacio Escénico: Liuba Cid
Diseño de Vestuario y Atrezzo: Susana Moreno
Diseño de Escenografía (Telones) y Gráficas: Roberto Carril Bustamante
Diseño Espacio Sonoro: Pilar Ordóñez/ Liuba Cid
Diseño de Luces: Gabriel Hierrezuelo
Grabación y Edición Musical: Otto Caballero
Producción: Esther Ríos Navarro
Distribución y Producción General: Pepser Asesores S.L.L
Ayudante de Dirección: Carlota Ferrer
Dirección y Puesta en escena: Liuba Cid

Patio de Fúcares

Del viernes 22 al domingo 24 de julio. 22,45 h.

Don Gil de la Mancha

basado en "Don Gil de la MAncha", edición de Pedro J. Isado Jiménez

Dirección
Nacho Sánchez Pascual

Compañía
Casa de Pájaros

La edición de Don Gil de la Mancha, realizada por mí y publicada en la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación de Ciudad Real en el año 2002, ofrece la versión íntegra original de uno de los manuscritos de esta comedia clásica del siglo XVII. No es una edición definitiva de la obra, pues la existencia de otro manuscrito y de una suelta podría propiciar una versión última. Es esta una comedia anónima que se encuentra entre las llamadas de figurón, y las burlescas o de disparates, no exenta de mérito. No en balde los nombres de Lope de Vega o de Rojas Zorrilla han estado asociados a ella, entre otros, como posibles autores.

Considero un acierto oportuno, propiciado de nuevo por la Diputación de Ciudad Real, el que Don Gil de la Mancha pueda representarse en el Festival de Teatro de Almagro, en este año del IV Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. El protagonista de la comedia, don Gil, es un trasunto del de la novela de Cervantes; aunque, como podrá comprobar el espectador, con otra "locura" diferente. En este sentido, Don Gil de la Mancha se inserta en la tradición teatral engendrada por la de su homónimo Don Quijote de la Mancha.

Es probable que esta comedia se llevara a las tablas ya en el siglo XVII. No existe, que sepamos, constancia definitiva hasta ahora de ello. Por lo que podemos considerar de verdadero estreno de la obra la adaptación que nos ofrece la compañía "Casa de pájaros". La ilusión y el empeño que su director, Nacho Sánchez, y su productor, Joaquín Barón, han puesto en llevar a buen puerto esta empresa estoy seguro de que les propiciará un merecido éxito.

Pedro J. Isado Jiménez

La Mancha es tierra de paso, quizás por eso nos hemos impregnado de muchas cosas que los viajeros nos han ido dejando a través de los siglos, quizás por eso mismo nos hemos encerrado mucho en no sabemos qué, quizás también por eso nos ha extrañado lo diferente en alguno de nosotros, mientras que lo hemos aceptado en los demás. Nos cuesta tener algo propio, y necesitamos cuatro siglos para aprender a explotarlo. Los que lleguen a visitarnos disfrutarán de nuestra rara y curiosa cordialidad, serán agasajados, y algunos, como el personaje que no aparece en la obra y desencadena el delirio de nuestro héroe, intentarán reírse de nosotros. Y con ello no saben que despertarán al Don Gil que llevamos dentro. Y seremos raros ante nosotros mismos, pero volaremos, y quien sabe si alguna vez SEREMOS sin necesitar otro centenario.

Casa de Pájaros

Paco Romero

Reparto
Don Gil: Alberto Delgado
Brañigal: Antonio León
El Secretario: Claudia Giráldez
El Duque de Alba: Manuel Tiedra
El Rey Carlos V: Pablo Vázquez
Capitán Morales: Chema Ruiz
Hortensia: Elvira Cuadripani
Sancho Parrado: Paco Torres
Bartola: Beatriz Kaill
El Alcalde: Juan Cuevas
Juan Arias: Chema Ruiz
Monsieur de la Estela: Juan Cuevas
Solista: Eva Cobo
Bailarín: Miguel Calero
Bailarina: Laura López
Una Joven: Carmen Gutierrez

Equipo artístico y técnico
Versión: Luis García-Araus
Diseño vestuario: Susana Moreno Cano
Realización de vestuario: Ana Ortega, Raquel Martínez, Inmaculada Cano y Clara Echarren
Espacio Escénico: N Y J S.L.
Diseño de iluminación: Jacinto Díaz
Espacio sonoro: Nacho Sánchez Pascual
Diseño gráfico: Joaquín Barón
Comunicación y prensa: Antonio Miguel Sánchez
Distribución: Descalzos Producciones
Producción: N Y J S.L.
Ayudante de dirección: Amalia Rodriguez Hornero
Dirección: Nacho Sánchez Pascual

PARADOR DE ALMAGRO
PARADOR DE MANZANARES

EL ARTE DEL BUEN COMER

Si usted es de los que distingue perfectamente entre comer y comer bien tenemos su sitio reservado en Paradores. Este año y con motivo de la conmemoración del IV Centenario del Quijote, durante el próximo Festival Internacional de Teatro Clásico, las jornadas Gastronómicas del Parador de Almagro aúnan Clásicos del Teatro a una Gastronomía noble y venerable impregnada de referencias culinarias del Quijote. Además, en nuestro buffet asistido "Azafrán" del Parador de Manzanares, podrá recorrer la historia degustando las mejores recetas de la región. Viva su experiencia de Caballero Andante en un entorno inmejorable, con la calidad y servicio que sólo Paradores sabe ofrecer.

PARADOR DE ALMAGRO
Ronda de San Francisco, 31 • 13270 Almagro (Ciudad Real)
Tel: 926 86 01 00 • Fax: 926 86 01 30
e-mail: almagro@parador.es

PARADOR DE MANZANARES
Autovía Andalucía Km. 174 • 13200 Manzanares (Ciudad Real)
Tel: 926 61 04 00 • Fax: 926 61 03 35
e-mail: manzanares@parador.es

PARADORES

Iglesia de las Bernardas

Almagro'05

La Mancha

Iglesia de las Bernardas

Domingo 3 y lunes 4 de julio. 22,45 h.

Después de Ricardo

de Sergio Rubio basado en Ricardo III de Shakespeare

Dirección
Julio Fraga

Compañía
Avanti (Andalucía)

DESPUÉS DE RICARDO

Atreverme con un clásico como Ricardo III de Shakespeare es una ilusión que siempre he tenido como director. Me gusta trabajar con autores vivos ya que mi forma de dirigir comienza en las conversaciones con estos, pactando una dramaturgia común, para luego comenzar a elaborar mi puesta en escena. Por eso, enfrentarme a este clásico de la mano de Sergio Rubio y adentrarnos juntos en Ricardo III es algo que me apasiona, ya que es colaborar con un autor contemporáneo y desnudar un clásico a la vez. Creo que este es el camino idóneo.
Tras varias sesiones con Sergio hemos encontrado el sendero para contar Ricardo III desde una mirada muy actual, hemos conseguido un texto nuevo lleno de reminiscencias clásicas y una reflexión sobre el texto shakesperiano, a mi entender, muy acertada.
Para la propuesta plástica (escenografía, vestuario, utilería, atrezo y maquillaje) cuento con Gonzalo Narbona con el que mantengo una jugosa relación de trabajo, tanto en cine como en teatro. Hemos descubierto una forma de fusionar un texto actual y una estética contemporánea en el que se siga respirando el clásico al que nos enfrentamos. Para la música apuesto por Enrique Galera y Santiago Martínez, dos músicos andaluces. Me he decidido por ellos porque siempre he pensado en una banda sonora muy cinematográfica para este clásico. Pero lo interesante es que ambos han trabajado también en teatro, no sólo componiendo sino como actores, y saben muy bien coger el tempo que necesita una acción teatral. En el diseño de iluminación tenemos a Antonio Arrabal, un profesional con el que colaboré en mis comienzos. Por otro lado, el elenco está compuesto por tres actores andaluces con amplia trayectoria profesional en grandes producciones andaluzas y con los que he trabajado en varias ocasiones, conocen mi trabajo y las técnicas de mi método.
Por eso tener a Miguel Zurita, José Manuel Seda y Celia Vioque es contar con un reparto digno de cualquier teatro nacional e internacional, ya que todos han participado en diversas ocasiones fuera de España representando al teatro andaluz.
Con respecto al mensaje que pretendemos contar no se aleja mucho de la realidad política que actualmente vivimos, grupos que luchan por el poder que, en muchos, casos olvidan al pueblo. Ostentar el poder es siempre el camino más fácil para caer en la corrupción y esta lucha eterna por la globalización de los pueblos empieza por lo contrario, por no abusar del poder y dejar paso al que tenemos al lado para vivir en una sociedad más justa y equitativa, eso es contribuir al sueño por la igualdad del ser humano y por la libertad del hombre. Para terminar, sólo subrayar que Después de Ricardo quiere ser ante todo un alegato por la libertad.

Julio Fraga

Reparto
Ricardo: Miguel Zurita
Richmond: José Manuel Seda
Mujer: Celia Vioque

Equipo Técnico /Artístico
Director: Julio Fraga
Autor de la obra: Sergio Rubio
Promotor e idea original: Eduardo Velasco
Productor delegado de Avanti: Miguel Zurita
Producción: Paula Cabello, CSF
Escenografía /Vestuario: Gonzalo Narbona
Asesora de técnica vocal: Julia Oliva
Iluminación: Antonio Castro
Música/ Sonido: Santiago Martínez, Enrique Galera
Dossier de prensa: Francisco Parra, Antonio Rayego
Ayte. de dirección: Eva Salazar
Distribución: Nani Soriano (Ajoblanco)

Iglesia de las Bernardas

Viernes 8 de julio. 22,45 h.

En amores inflamada.

La pasión española del Medievo al Renacimiento

Dirección versión y dramaturgia
Antoni Tordera

Compañía
Producción de Teatres de la Generalitat Valenciana
en colaboración con el Festival Medieval de Elx

EN AMORES INFLAMADA. LA PASIÓN ESPAÑOLA DEL MEDIEVO AL RENACIMIENTO

Realmente todos los tiempos han sido y son malos para la poesía. Probablemente porque todos los tiempos son difíciles para la intensa libertad. Y sin embargo en todo lugar y en todo momento hombres y mujeres han tratado de relacionarse libremente, han procurado vivir libremente y, por propia voz o en boca de los poetas, han aspirado a expresarse bellamente.

Por ejemplo, en torno al amor. En sus múltiples maneras: el deseo, la frustración, la atracción, el rechazo, el abrazo más tierno, la despedida obligada, la burla cruel. Y en especial el éxtasis, el éxtasis carnal o el de la más espiritual categoría. Por eso, cuando el Festival d'Elx me encargó un recital, imaginé y propuse un espectáculo a manera de un viaje de música y versos, que arrancase del jardín nocturno de amantes hispanomusulmanes, siguiese por los huertos de amores entre cortesanos del Renacimiento o por entre las fiestas clandestinas de los judíos, tratando de llegar finalmente hasta el monte de los místicos Juan y Teresa. Todos ellos habitantes de un mismo suelo, y padres todos ellos, tal vez, de la sangre mestiza que corre por nuestras venas.

La voz y los versos han sido elegidos, en consecuencia, según el criterio de su temática amorosa y según nuestro propio y azaroso gusto. Por eso en el espectáculo están, por supuesto, Juan de La Cruz y Teresa de Ávila, junto a Garcilaso de la Vega y Jorge Manrique, pero también las poetisas Hafsa o Florencia Pinar, el místico Ibn Arabi o el judío converso Álvarez Gato, así como, entre otros caudales, algunas coplas tradicionales y otras canciones anónimas. A todos ellos nuestro reconocimiento y gratitud.

Di esos poemas a unos actores de hoy (no podemos dejar de ser contemporáneos), para que encarnasen
a dos personajes anónimos y marginales de cualquier tiempo oscuro, personajes que irían mostrando las palabras y gestos de un mundo lejano pero nuestro. Escribo esta presentación antes de iniciar los ensayos. No saben los viajeros a dónde nos llevará el viaje. Pero sé lo que quiero, y cuento para ello con la compañía de artistas entregados y capaces, y con un equipo de producción en el que se puede confiar.

Con todos ellos les ofrecemos En amores inflamada, -verso del poeta Juan de la Cruz, un espectáculo puesto al servicio de la palabra. De la palabra inflamada por el amor y el deseo, esas pasiones comunes toda religión, raza, condición y sexo. Cosa que parece útil recordar en las circunstancias actuales.

Antoni Tordera

Reparto
Actor: José Montesinos
Actriz: Reyes Ruíz

Equipo Artístico y técnico
Música: Pep Llopis
Escenografía y vestuario: Susanne Tobisch
Iluminación: Miquel Llop
Asistente de dirección: Carlos Amador
Realización de escenografía: Fet d'Encàrrec

Realización banda sonora: Marmita Música Viva
Estudios de grabación: L'Horta d'Ibor Estudis
Fotografías: Vicente A. Jiménez
Diseño de cartel: Pi Grafics

Iglesia de las Bernardas

Viernes 15 y sábado 16 de julio. 22,45 h.

El Avaro

de Molière (títeres para adultos)

Dirección
Olivier Benoit, Miguel Gallardo

Compañía
Tàbola Rassa (Cataluña)

EL AVARO

El teatro de objetos supone una mirada diferente sobre el mundo que nos rodea, una invitación a percibir en cada objeto las huellas de la humanidad que lo ha engendrado. Es esta dimensión humana de los objetos lo que el espectáculo trata de revelarnos.

En esta adaptación de El avaro de Molière ya no es el dinero lo que todos codician, sino el agua. Los protagonistas de esta comedia visionaria tenían que ser grifos (a veces vestidos con una simple tela), tubos y mangueras... recipientes de todo tipo.

Dos actores manipulan estos objetos a la vista del público y dan vida nada menos que a doce personajes, ofreciendo una atípica y divertida versión de este gran clásico.

La obra ha sido representada más de 240 veces en el Estado Español, además de en Francia, Italia, Portugal, Brasil, Croacia, Suiza y Canadá, y ha sido premiada en varias ocasiones: Premio del Jurado y del Público al Mejor Espectáculo del Festival de Belo Horizonte 2003 (Brasil), Premio 2003 al Mejor Espectáculo de la Temporada de la Asociación de Espectadores del Teatro del Mar (Palma de Mallorca), etc. Se trata de un espectáculo donde prima el placer de actuar, de encontrarse con el público y de reír juntos, a la vez que se aborda un tema tan grave como la falta de recursos naturales.

Tàbola Rassa

Reparto
Olivier Benoit
Jean-Baptiste Fontanarosa

Equipo artístico y técnico
Idea original: Jordi Bertran
Dirección: Olivier Benoit, Miquel Gallardo
Adaptación del texto: Eva Hibernia, Olivier Benoit, Miquel Gallardo
Escenografía: Xavier Erra, Xavier Saló
Creación de luz: Daniel Ibor
Director técnico: Adyo Puyeo

Iglesia de las Bernardas

Viernes 22 de julio. 22,45 h.

Clásicos españoles

(títeres para adultos)

Dirección
Paca García, Aniceto Roca

Compañía
Teatro Los Claveles (Murcia)

CLÁSICOS ESPAÑOLES

Cuando en Los Claveles se planteó la necesidad de hacer un clásico,el problema fue la selección. En la literatura española existen muchas obras maestras, algunas ligadas tan fuertemente a nuestra forma de ser que en realidad Don Quijote, Don Juan ...la Muerte y el Amor somos nosotros mismos.

Los fragmentos de El Romance del Enamorado y la Muerte, la escena de Los Molinos de Don Quijote y el del sofá de Don Juan Tenorio, recreados sin variar una sola coma del texto, juegan a emocionarnos.

Los Claveles

Equipo Artístico y técnico
Dirección: Paca García y Aniceto Roca
Producción: Teatro Los Claveles
Diseño Luces: José García
Creación marionetas: Paca García
Selección musical: Aniceto Roca
Voces: Enrique Martínez, Paca García y Aniceto Roca
Espacios: J. Ramón Sánchez
Construcción y Carpintería: Jose Martínez "Atenas"
Armonización: Carmen Iranzo
Codirección: Elena Octavia Álvarez
Imagen: Antonio Ballester
Diseño gráfico: J. Martínez

descubra el equilibrio

A veces parece que la naturaleza está en perfecto equilibrio. Como al abrir una botella de Viña Albali Reserva o Gran Reserva. La armonía entre el aroma y sabor, su cuidada elaboración y el reposo en barricas hacen de Viña Albali un vino para descubrirse.

VIÑA
ALBALI

www.vinaalbali.com

Iglesia de San Blas

Almagro'05

La Mancha

Iglesia de San Blas

Martes 19 y miércoles 20 de julio. 22,45 h.

Auto da criaçâo do mundo

(títeres para adultos en portugués)

Compañía

Os Bonecos de Santo Aleixo

AUTO DA CRIAÇÂO DO MUNDO

Documentados desde 1798, aunque nacidos varios siglos antes, estos "Bonecos" que ahora se presentan fueron reelaborados a mediados del XIX por "el viejo Nepomucena", un titiritero que ejerció su oficio entre Santo Aleixo y Vila Viçosa, a lo largo de la frontera con España. Transmitidos por tradición oral de generación en generación, a partir de 1967 fueron dados a conocer al mundo culto por Michel Giacometti y Henrique Delgado, asegurando así la continuidad de esta expresión artística alentejana.
Las actuales figuras, fieles réplicas de las originales de madera y corteza, recuperan -tras una investigación de la manipulación y alocución originarias- la mayoría de los textos tradicionales conservados oralmente, en una fusión de cultura popular y escritura erudita.
El vestuario permite la inmediata identificación de los personajes de cada fábula y la música de guitarra portuguesa con cantigas interpretadas en directo, conforman un universo escénico en el que conviven la pura expresividad popular y la magia poética.

1º Baile de los Ángeles
2º La creación de la Luz
3º Disputa del Sol y la Luna
4º Dios crea a Adán, Eva y los Animales
5º La Tentación y Expulsión del Paraíso
6º Adán y Eva trabajan en el campo y piden perdón a Dios
7º Abel y Caín
8º El castigo de Caín
9º El Infierno
10º Una canción (fado)
11º Una danza popular (saiadas)
12º Tourada (final del espectáculo)

Actores-manipuladores
Ana Meira
Gil Salgueiro Nave
Isabel Bilou
José Russo
Vitor Zambujo

Acompañamiento musical
Gil Salgueiro Nave

Iglesia de San Blas

Sábado 23 de julio. 22,45 h.

La comedia Himenea

de Bartolomé Torres-Naharro (títeres para adultos)

Dirección
Carmen Heymann

Compañía
Heymann Micro-Teatro

LA COMEDIA HIMENEA

La Comedia Himenea, escrita por Bartolomé de Torres Naharro, natural de Extremadura, fue publicada hacia 1517 bajo el pontificado del papa León X, protector del autor. Esta comedia es una de las más bellas piezas dramáticas del teatro anterior a Lope de Vega. En ella se encuentran los antecedentes de la comedia de capa y espada y el tratamiento del sentido del honor que se desarrollará con Calderón de la Barca años más tarde. Está agrupada dentro de las obras que el autor denomina "a fantasía" para distinguirlas de las "comedias a noticia". En las primeras se tratan las cosas con "color de verdad", aunque no lo sean, y en las segundas se reflejan casos y cosas con "base de verdad", según palabras del autor.

Las obras de Torres-Naharro estuvieron prohibidas por la Inquisición y tuvimos que esperar a que eruditos como Leandro Fernández de Moratín o Marcelino Menéndez y Pelayo las rescataran para nosotros del olvido.

Los muñecos empleados en este montaje son de creación propia y están inspirados en la técnica china.

Carmen Heymann

Manipulación
Ana Martín Buitrago
Julia Aguirre Martín
Amaya Lamolda
María Jesús Rimón
Carmen Heymann

Equipo Artístico y Técnico
Dirección: Carmen Heymann
Escenografía: Talleres Heymann Micro Teatro
Música original: Los Iniciados
Grabación música: Estudio Reactor
Voces grabadas: José Caride en el Marqués, Servando Caballar en Eliso, Vandi Caballar en Boreas, Adolfo Pastor en Himeneo,
Salvador Bueso en Turpedio, Carmen Heymann en Febea y Doresta

Si tienes una ilusión
nosotros te la acercamos

Préstamo Ilusión de Caja Rural

La forma de conseguirlo

Desde **69,82 €/cuota** por cada 6.000 €, para operaciones a 8 años y 14 cuotas anuales, 7,751% TAE*- 7% nominal

* Para un importe de 6.000 € a 8 años, en 14 cuotas anuales (doble cuota el primer y segundo mes). Tipo de interés nominal 7%. A un año en 14 cuotas, TAE 11,293%. Las TAES incluyen comisión de apertura 1,50% (mínimo 20 €) y comisión de estudio 0,25%. Comisión de cancelación anticipada 2%. Importe y plazo máximo 48.000 € y 8 años.

R.B.E. nº 211605

Teatro en la calle

Patrocina

Almagro'05
La Mancha

Teatro en la calle

Jueves 30 de junio. 21,00 h.

Elogio de la locura

Plaza Mayor y aledaños

Dirección
Joan Font

Compañía
Comediants

Castilla-La Mancha

QVIXOTE IV CENTENARIO

CCM Obra Social y Cultural

ELOGIO DE LA LOCURA

La misma libertad que Cervantes reclamó para sí como creador, se la concedió a Don Quijote y lo convirtió en el primer personaje auténticamente libre de la literatura universal. Este es uno de los aspectos que ha inspirado la concepción del espectáculo itinerante de Comediants, Elogio de la locura. Quijote entiende la existencia como un juego, entrega su vida a un ideal y se estrella contra la realidad porque la sociedad no ha aprendido a jugar. Nos hemos preguntado: ¿se puede vivir sin algún tipo de locura? La locura es sueño y el sueño es la semilla de la ilusión. Don Quijote transforma la realidad y la acomoda a su ficción: imagina castillos donde hay ventas, transforma los campesinos en caballeros, ve gigantes en molinos de viento... Don Quijote nos sorprende constantemente, nos provoca a la vez una sonrisa y una lágrima: nos reímos de los entrañables disparates del caballero y sentimos tristeza al ver fracasar unos ideales que deberían ser posibles.

Elogio de la locura es el homenaje de Comediants a un personaje de un valor humano incalculable, que entiende la vida como una gran aventura y que no flaquea ante la adversidad. La locura de Don Quijote es una poderosa fuente de vitalidad, imaginación, ensueño, fantasía, quimeras y utopía que la compañía quiere reivindicar. Así pues, este espectáculo itinerante de Comediants se propone difundir la sana, lúcida y entrañable locura de Don Quijote en un viaje creativo por las ciudades de la Comunidad de Castilla-La Mancha y otras capitales de España.

Comediants

Acompañamiento musical:
Banda Municipal de Almagro
ACN Santiago Apóstol

Teatro en la calle

Viernes 8 y sábado 9 de julio. 21,00 h.

Mercado de Don Quijote

Calle de la Feria

Compañía

Don Quijote de la Mancha 2005 S.A.

MERCADO DE DON QUIJOTE

"Con motivo de la celebración del IV Centenario de la primera edición de Don Quijote de la Mancha, la propuesta se centra en la organicación de un mercado ambientado en la época de finales del siglo XVI y principios del XVII, animado por grupos de teatro con recreaciones cervantinas, músicos, bufones y zancudos, exhibiciones de cetrería, exposiciones de aves, área de juegos infantiles y talleres artesanos en vivo.
El proyecto no es sólo una propuesta cultural, de ocio y festiva. Es un espectáculo novedoso, una invitación a los ciudadanos a adentrarse con nosotros por un vertiginoso túnel que nos convierte en testigos de excepción de los modos de vida de nuestros antepasados."

QVIXOTE IV CENTENARIO

Castilla-La Mancha

Teatro en la calle

Viernes 15 y sábado 16 de julio. 21,00 h.

El Quijote

Plaza Mayor y aledaños

Dirección e idea
Albio Paz

Compañía
El Mirón Cubano (Cuba)

DE LA EXTRAÑA Y ANACRÓNICA AVENTURA DE DON QUIJOTE EN UNA ÍNSULA DEL CARIBE Y OTROS SUCESOS DIGNOS DE SABERSE Y REPRESENTARSE

Premio a la mejor Puesta en escena del año (1994), que otorga la Sección de Críticos y Teatrólogos de la Unión de Escritores y artistas de Cuba.
Duración: 55 Minutos.

El Caballero de la Triste Figura y su inseparable Sancho, sueñan que arriban a una isla caribeña, donde son sorprendidos por una cultura diferente. Presencian una representación titiritera donde un burro (representante del poder), reprime a un alegre pajarito bailador. Don quijote confunde representación con realidad y convierte al pajarito en su amada Dulcinea y, al salir en su defensa recibe la acostumbrada paliza. Regresan a las manchegas tierras, despiertan y continúan el infatigable andar.

Albio Paz

El Mirón Cubano

Este colectivo teatral fundado hace 42 años, se mantiene en la actualidad con un elenco de jóvenes actores y se ha ganado un sólido puesto en la escena nacional e internacional. A la experiencia de teatro de sala agregó desde hace 12 años la experimentación en el teatro de calle y hoy constituye uno de los grupos callejeros más sobresalientes de América Latina. Así lo avalan los innumerables premios y reconocimientos, las giras internacionales y la participación, junto a los colectivos callejeros más relevantes de los cinco continentes, en la VI Edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
Cuenta con una sede en la ciudad de Matanzas, una pequeña sala de 103 capacidades y demás instalaciones. En ella se presentan grupos invitados.

CASA DE AMÉRICA

MINISTERIO DE CULTURA ESPAÑA

SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES

Reparto
Dagoberto Gainza, Francisco Rodríguez, Yaribey Pinedo, Gesiler Iglesias, Carlos Alberto Portillo, Carlos Arango, Yaney Fernández

Equipo artístico
Operador de Audio y Jefe Técnico: Odel Yuniesky Manso
Diseñador y Resp. de Montaje: Adán Rodríguez
Diseño Gráfico: Frank Santana
Fotos: Javier y Frank Santana
Representación Artística: CELCIT

Adios a Albio Paz

Murió en La Habana el 29 de mayo de 2005.
Estaba muy ilusionado con la próxima gira a España de El Mirón Cubano en la que iba a cumplir un sueño. Recorrer las tierras del Quijote con su espectáculo: "La extraña y anacrónica aventura de Don Quijote en la ínsula del Caribe...".

Hace pocos días enfermó y dispuso un reemplazo por las dudas. Hoy recibimos la noticia: Albio murió el domingo y ayer lunes 30 de mayo fue enterrado el La Habana.

Albio Paz, actor, dramaturgo y director artístico, destacado teatrista cubano con más de cuarenta años de experiencia y una trayectoria profesional pródiga en premios, reconocimientos y giras internacionales con sus puestas en escena.

Acumuló entre otros reconocimientos las Medalla por la Cultura Nacional y la Alejo Carpentier, que otorgan el Consejo de Estado y el Ministerio de Cultura de la República de Cuba. En 1981, recibió el premio Casa de las Américas por el texto dramático "Huelga".

Desde 1989, desarrolló con El Mirón Cubano un proceso de investigación y experimentación del espacio callejero, convirtiendo a ese colectivo en uno de los grupos de calle de mayor prestigio en América Latina. Labor que ha sido calificada por el ensayista y crítico Omar Valiño, como: (...) la más valiosa búsqueda contemporánea de un teatro callejero entre nosotros.

El espectáculo debe continuar

El Mirón Cubano se presentará entre finales de junio y principios de julio con "La Extraña y anacrónica aventura de Don Quijote en una ínsula del Caribe..." en Alcalá de Henares, Madrid y Almagro. El papel de Albio será interpretado por su colega Dagoberto Gainza ... Inevitablemente su presencia estará en todos nosotros... Su sueño se cumplirá, aunque él lo verá desde otros escenarios hacia donde dirigiremos nuestros aplausos.

Teatro en la calle

Viernes 22 y sábado 23 de julio. 21,00 h.

El Quijote, un auto de ilusión para andamio y calle

Plaza Mayor

Dirección
Juan Muñoz

Compañía
La Tartana

EL QUIJOTE

Un andamio presidido por el Caballero manchego y frente a él un espacio circular, será el escenario elegido para acoger las fantasías y aventuras de Don Quijote.
Andamio, castillo, venta o casa de Don Quijote, actores versátiles, ahora damas o venteros, Basilio o Camacho, ama o barbero; después grandes zancudos-presos, zancudos-molinos o gigantes en un devenir constante en el espacio escénico, intercambiándose con muñecos de diversos tamaños que en otros tantos lugares del andamio dan vida a las fantasías del Caballero. Ejércitos de enjaezados caballos, ovejas-ejércitos llenando y confundiéndose en el espacio como lo hacen en la mente de Don Quijote.
Ritmo, humor, sociedad de ayer y de hoy; ansias de libertad y justicia, victoria y derrota.... Y finalmente la muerte serena....
Un gran globo aerostático de color blanco dejará entre el público el espíritu del Caballero de la Triste Figura, también llamado "Caballero de los Leones".

Actores–Manipuladores
Carmen Hernández
Yolanda Pardo
Ana Josefa López
Sauce Ena
Diego Morales
Pablo Turchi

Ficha técnica
Dirección de proyecto: Juan Muñoz
Adaptación, Diseño de escenografía y Diseño de atrezzo: Juan Muñoz, Carmen Hernández, Inés Maroto
Realización: LA TARTANA
Diseño de vestuario: Inés Maroto
Realización: Eco- Línea Servicios y productos ambientales
Diseño de muñecos: Juan Muñoz – Inés Maroto
Realización: LA TARTANA
Banda sonora: (Bizet, Charpentier, Bach)
Fotografía: Juanjo del Pozo (E x V)
Vídeo: Luis Martínez
Colaboración Coreográfica: Laura Kumin
Distribución: Amparo Vega
Diseño gráfico: David Rodríguez
Producción
LA TARTANA / TEATRO PRADILLO
Agradecimientos: José Manrique, Colegio Antoniorrobles, Concepción Castrillo González, Asunción Martínez

Teatro Infantil

Patrocina

Almagro'05
La Mancha

Teatro infantil

Sábado 2 de julio. 18,00 h.

Romeo y Julieta de Antonio Muñoz Mesa y Olga Margallo

Teatro Municipal

Dirección
Olga Margallo

Sobre el espectáculo

¿Qué pasaría si Romeo y Julieta se rebelaran contra William Shakespeare?
¿Qué pasaría si no aceptaran el trágico final que su autor les ha escrito?
¿Qué pasaría si los Capuleto y los Montesco llegaran a un acuerdo?
¿Y si todo esto fuera un musical donde los propios personajes acaban escribiendo su propia historia?

Olga Margallo dirige esta nueva versión del clásico de William Shakespeare adaptado a los más pequeños. El resultado es un divertido Romeo & Julieta musical, con una pareja de enamorados muy combativa y con el William Shakespeare más alocado que jamás se haya visto sobre un escenario.

Reparto
Romeo: Victor Ullate Roche
Julieta: Marina Raggio
Madre: Rosa Clara García
Shakespeare: Iván Villanueva
Padre: Víctor Gil
Paris: Manuel Mata
Marina: Celia Vergara

Equipo artístico y técnico
Realización de escenografía: Mambo Decorados
Realización de vestuario: Sastrería cornejo
Realización de atrezzo: Tarlatana Decorados
Realización de marionetas: Edu Borja
Grabación musical: Miguel Ruiz
Ayudante de dirección y regiduría: Francisco Bustos
Ayudante de escenografía: Julio Pastor
Entrenamiento vocal: Celia Vergara
Audiovisual: Gonzalo Cabrera y Roberto Núñez
Diseño de iluminación: Rafael Catalina
Escenografía y vestuario: Rafael Garrigós
Composición musical: Mariano Marín

Producción: Equipo del Teatro Español

Teatro infantil

Domingo 3 de julio. 18,00 h.

¿Qué es la vida? de Antonio Muñoz Mesa y Olga Margallo

Teatro Municipal

Dirección
Olga Margallo

Compañía
Uroc Teatro

¿QUÉ ES LA VIDA?

¿Qué es la vida? (versos de ayer cantados hoy) es un espectáculo teatral en el que tienen un papel protagonista: la música original que se ha creado para cantar grandes poemas de Calderón de la Barca, de Shakespeare, de Quevedo, de sor Juana Inés de la Cruz, de Edmond Rostand, y de otros; y las imágenes, que se han grabado y editado para la obra, de testimonios de niños que nos hablan acerca de lo que piensan sobre la vida, el amor y sus asuntos, que se incluyen dentro de cada uno de los tres actos de este espectáculo, en clave de humor, con toques absurdos y que está pensado para niños y para todos.

Sinopsis

En el Vertedero de Recuerdos tres personajes: Contenta, Perpleja y Enfadada (son tres señoras de la limpieza, y tres divas de la ópera, y también tres ángeles) trabajan ordenando y clasificando todo lo que encuentran en este basurero de la memoria. Pero ¿es posible clasificar los recuerdos? Ellas creen que sí y los ordenan según se refieran a la vida, al amor y a la muerte. Para que la labor no se haga monótona cantan poemas, ven vídeos, charlan de sus cosas y bromean. Hoy la jornada es prometedora, Contenta es una nueva compañera a la que hay que enseñar paso a paso...

Olga Margallo

Reparto
Nines Hernández
Silvina Arroyo
Marina Raggio
Rita Cofiño

Equipo artístico y técnico
Supervisión de Producción: Juan Margallo
Jefe de Producción: Manuel Mata
Dirección Audiovisual: Antonio Muñoz
Diseño de Iluminación: Rafael Catalina
Escenografía: Richard Cenier
Vestuario: Manuela Harding
Música: Mario Torres/Scott Singer
Diseño Gráfico: Circus Media
Producción: Uroc Teatro
Administración: Esther Escudero

Teatro infantil

Miércoles 6 de julio. 20,30 h.

Don Quijote en la graciosa aventura del titerero

Claustro del Museo Nacional del Teatro

Dirección
Iñaqui Juárez

Compañía
Teatro Arbolé (Aragón)

EL QUIJOTE EN LA GRACIOSA AVENTURA DEL TITERERO

El tema de la Obra es: "El Quijote y los títeres", para conmemorar el cuatrocientos aniversario de la primera edición de la novela "Don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes Saavedra. Y para ello se ha realizado una versión teatral de Iñaqui Juárez basada en los capítulos XXV, XXVI y XXVII de este libro.

Arbolé quieren acercar la novela de Don Quijote y el mundo de los títeres a los escolares, así como rendir un emocionado homenaje a Maese Pedro, el titiritero (titerero, escribía Cervantes) inmortalizado en el Quijote.

En este espectáculo se utilizan actores, títeres, música original y elementos teatrales producto de la experiencia de esta compañía en el mundo del teatro para niños.

Con estos recursos, Arbolé reúne en un solo montaje "La aventura del rebuzno", "La aventura del mono adivino" y el "Retablo de don Gaiferos y Melisendra". Para contar estas historias se ha elegido como protagonista a Maese Pedro, titiritero inmortalizado por Cervantes en la segunda parte de su obra. Junto a él, el trujamán, su ayudante, la persona que explica los sucesos que transcurren en el retablo de títeres. Y por este escenario nos sorprenderán otros personajes como el viejo y gruñón emperador Carlomagno, su sobrino Roldán, su hija Melisendra y su héroe Gaiferos; así como el malvado rey moro Marsilio. Todo ello ante la atenta mirada de Don Quijote y su escudero Sancho Panza.

Iñaqui Juárez

Reparto
Actores Titiriteros:
Azucena Roda, Miguel Pardo, Alejandro Marín Carnicer

Equipo artístico y técnico
Texto y Puesta en escena: José Ignacio Juárez Montolío
Música: José Ramón Vericad - Cuti
Diseños: José Ignacio Juárez Montolío
Realización de Títeres y Utilería: Teatro Arbolé
Vestuario Muñecos: Pilar Juárez Montolío
Vestuario Actores: María José Pardo
Realización escenografías: Iñaqui Juárez / Fernando Lasheras
Producción: Esteban Villarrocha y Amelia Hernández

Teatro infantil

Miércoles 13 de julio. 20,30 h.

El Retablo de Maese Pedro

Claustro del Museo Nacional del Teatro

Dirección
Paco Úbeda

Compañía
La Tirita de Teatro (Castilla-La Mancha)

EL RETABLO DE MAESE PEDRO...

El Retablo se plantea como una aproximación al texto de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero sin hacer todo el "recorrido" desde "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero..." sino desde la óptica de uno de sus personajes, Ginés de Pasamonte, uno de los reos liberados por Don Quijote que se convierte en titerero para ganarse el condumio recorriendo esos campos de Dios, al frío y a el calor.

Utilizando los títeres y la magia, Maese Pedro nos cuenta, con los tradicionales títeres de cachiporra, la aventura del rebuzno, en la que dos regidores buscan un asno haciendo el asno y dándole una fama de asnos a sus conciudadanos en las aldeas de los alrededores muy difícil de llevar. También nos cuenta cómo conoció a Don Quijote y a Sancho, para desgranar muy a su manera el retablo de la libertad de Melisendra.

Paco Úbeda

Ficha artística y técnica
Adaptación y actor manipulador: Paco Úbeda
Vestuario Maese Pedro: Claudia Botero
Vestuario Títeres: Cristina Rodríguez Leiva
Magia: Manolo Arte Magic
Distribución: Centro Agada y Manuel Azquinezer

Teatro infantil

Jueves 21 de julio. 20,30 h.

Don Quijote y Sancho Panza

Claustro del Museo Nacional del Teatro

Dirección
Los Claveles

Compañía
Teatro Los Claveles (Murcia)

DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA

Las andanzas de Don Quijote y su escudero y amigo Sancho Panza mundialmente conocidas, esta vez contadas a los más pequeños. Partiendo de la diversión que supone una aventura os acercaremos a estos personajes de la literatura universal utilizando, a veces, las mismas frases de don Miguel de Cervantes y otras con un lenguaje más sencillo, jugando con las formas, los colores, la música y las imágenes, dejaremos que nuestra imaginación nos lleve por el fabuloso mundo de la literatura.

Esperamos que con este espectáculo y cuando tengáis unos años más podáis leer y disfrutar de esta maravillosa obra El ingeniosa hidalgo don Quijote de la Mancha (ese es el título completo de la obra de Cervantes). Desde la visión de la sobrina de Don Quijote, una joven que lo quiere, lo admira y se preocupa por él, haremos un recorrido por algunas de las aventuras vividas por nuestros personajes. Desde la aventura de los molinos, hasta la lucha con el ejercito del malvado Alifanfarón y las andanzas del bueno de Sancho con el Caballero de la Triste Figura.

El objetivo de la obras es Iniciar a los más pequeños en el disfrute de la lectura es labor de todos. Hemos querido contribuir en esta tarea y así el espectáculo "Don Quijote y Sancho Panza", de una forma divertida introduce al niño en el mundo de la literatura. Un mundo lleno de fantasía en el que su propia imaginación es la principal protagonista.

La puesta en escena trata el tema del juego de la aventura y respeto a los derechos humanos, resaltando los valores de la tolerancia y la amistad.

Los Claveles

Equipo artístico y técnico
Actores manipuladores: Paca García y Aniceto Roca
Puesta en escena: Carmen Martínez
Diseño y construcción: José Ramón Sánchez
Iluminación: José García
Fotografías: Fotoro
Guión: Paca García
Dirección: Los Claveles

Teatro infantil

Jueves 7 de julio. 11,00 y 20,30 h.

Los Títeres de Cachiporra

Pradillo de Cervantes y Pradillo de San Blas (al aire libre)

Dirección
Iñaqui Juárez

Compañía
Teatro Arbolé (Aragón)

LOS TÍTERES DE CACHIPORRA

A través de Federico García Lorca ha llegado hasta nosotros la vieja tradición del teatro de Cachiporra. Don Cristóbal en España, Puch de Inglaterra, Guiñol de Francia, Don Roberto en Portugal, Polichinela en Italia, no son sino distintas caras de un mismo personaje, que en cada lugar ha tomado las peculiaridades locales, pero con un innegable tronco común.

Lamentablemente en nuestro país se perdió esa tradición entre el olvido de los duros años de posguerra y la utilización maniquea e interesada de la cachiporra. El género se fue degradado hasta su práctica desaparición. Recientemente distintos titiriteros están rescatando este clásico teatro de participación de su injusto olvido, tratando de devolverle su verdadero sentido y su justa dimensión.
Son varias las claves del género: la participación y el diálogo con los espectadores, el ritmo trepidante a veces frenético de los muñecos, el efecto catártico de la cachiporra y un contenido netamente subversivo de la realidad y la cotidianidad.

La cachiporra vuelve a ser un elemento del juego, una manera de entrar en un juego escénico, que nada tiene que ver, ni con un sentido justiciero, ni con un ánimo moralista, ni con una apología de la solución de los problemas con la violencia; sino con una recreación tan grotesca y distorsionada que es imposible extrapolarla a la realidad, y que por un momento nos libera de ella.

Iñaqui Juárez

Premios de Narrativa y Ensayo CAJA MADRID 2005

Convocatoria hasta el 23.09.05

Autores: españoles y extranjeros residentes en España, nacidos a partir de 1970, inclusive.

Narrativa: Primer Premio dotado con quince mil euros y edición del trabajo. Accésit dotado con seis mil euros.

Ensayo: Primer Premio dotado con quince mil euros y edición del trabajo. Accésit dotado con seis mil euros.

CAJA MADRID con los jóvenes creadores:

Arte + Narrativa y Ensayo + Cine + Teatro + Música

Información: 900 200 99
www.obrasocialcajamadrid.es

CAJA MADRID
OBRA SOCIAL

Off Almagro 2005

Almagro'05

La Mancha

Martes 5 de julio. 20,30 h.

La Duquesa de Malfi

de John Webster

Versión y Dirección
Vanessa Martínez

Compañía
Teatro defondo

LA DUQUESA DE MALFI

Le tengo un gran respeto a las obviedades porque su espíritu de actor secundario provocan a veces la ruina de la mejor de las intenciones. Como se dan por supuesto, ni siquiera le das importancia, y centras todas tus energías en potenciar aquello novedoso, comprometedor y original. Pero las obviedades siguen allí, y te miran sonriendo cínicamente, pero no dicen nada... hasta que te equivocas;
entonces se acercan a tu oído y te susurran maliciosamente: "esto te pasa por no hacerme caso".

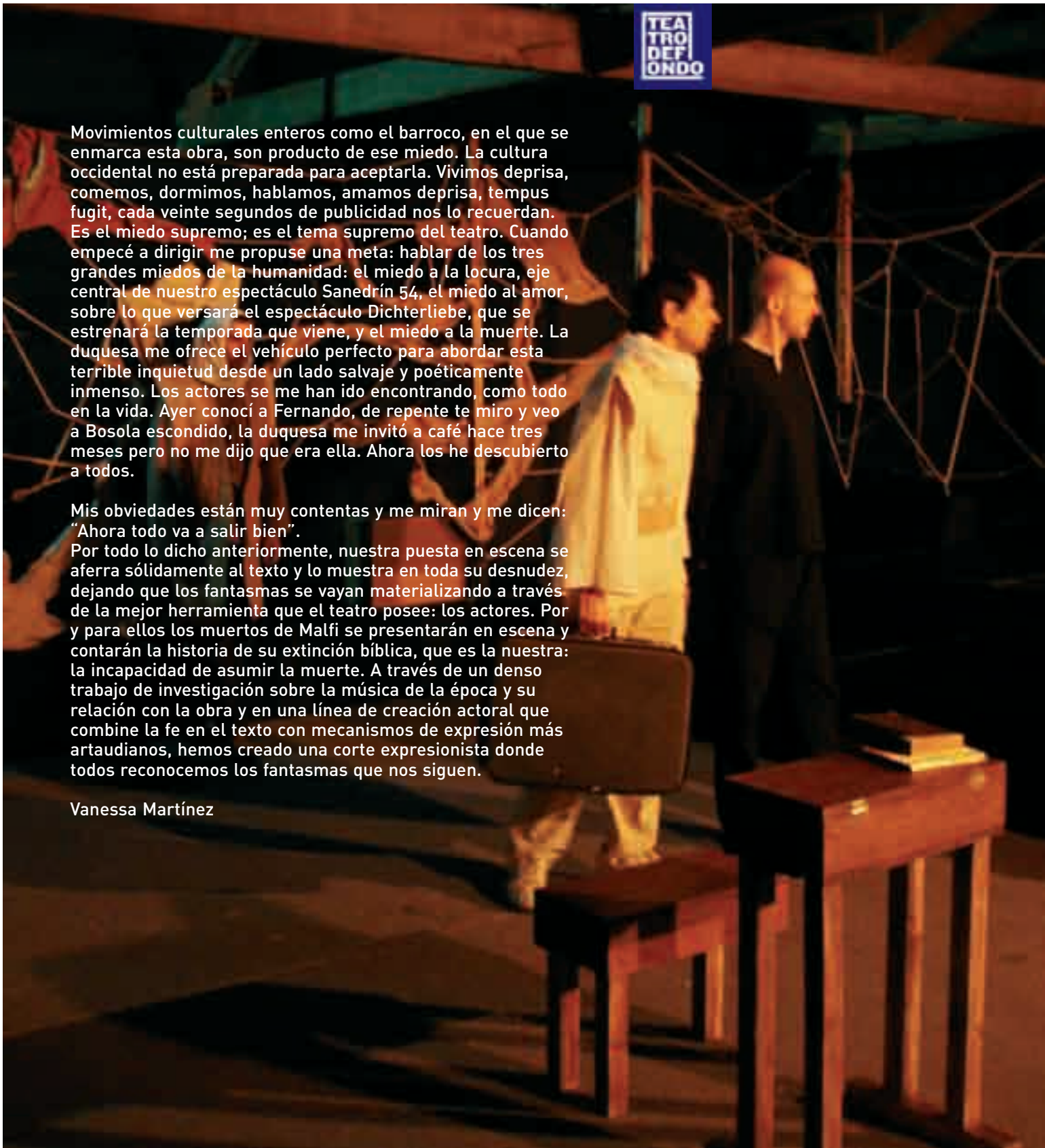
Hay dos obviedades en el teatro (partamos de un concepto estándar sobre el hecho teatral, si no esta breve reflexión no tendría sentido): el texto y los actores. Si alguno de estos dos elementos falla, cualquier otra cosa a la que dediques tu atención es mera decoración. Esta reflexión aparentemente pueril es el fruto de una serie de calamidades personales y un buen manojo de frustración: no es fácil encontrar un buen texto y unos buenos actores, ni tampoco es fácil reconocer que no lo son.

Cuando leí La duquesa de Malfi por primera vez me di cuenta de que me había vuelto a morder las uñas, ¡tantos años de contención tirados por la borda!... Devoré texto y uñas de una tacada, en una sola noche. He encontrado mi obra. Se me agolpaban las ideas, las reflexiones, la necesidad de investigar y de escribir preguntas. Paso a continuación a ejemplificar el devenir de mi pensamiento de forma esquemática: Cuando empezó la obra lo supe: todos van a morir. Cuando terminó la obra me pregunté: ¿y si todos están muertos desde el principio? Esto no es sino la esencia de la tragedia: a nadie le sorprende las grandes matanzas de los actos quintos, la peripecia de la obra es contar cómo se llega a la muerte. Entonces pensé que Malfi era azotado por la peste de la corrupción y que todos sus habitantes eran víctimas de ella, tanto por acción como por omisión. Y son esos cadáveres quienes se levantan para contarnos cómo han llegado a la muerte, como un grito de alarma, público, mirad la enfermedad del hombre, mirad el origen de todas las plagas y todas las maldiciones divinas: la corrupción del espíritu que teme a la muerte. No deja de ser significativo que la duquesa, el único personaje que afronta la muerte de cara, sea la auténtica heroína. El miedo a la muerte es, como ya expliqué la base de la tragedia, pero no sólo eso: es la razón del arte, la necesidad de trascender.

Reparto
La duquesa: Carmen Gutiérrez
Antonio: Albert Roca
Fernando: David Picazo
Cardenal: Fran Álvarez
Bosola: Pablo Huetos
Delio: Pedro Santos

Músicos
Violín: David Velasco
Viola de gamba: Ana Álvarez
Laúd: Antonio Galisteo
Soprano: Rosa Miranda

Equipo artístico
Espacio escénico y vestuario: Almudena Vello
Iluminación: Angel Luis Ojea
Diseño Gráfico: Diego Areso
Música: Dowland, Johnson, Monteverdi, Cesena, de Rore y Playford
Versión y traducción: Rosario Ramos Fernández y David Gunby
Ayudante de Dirección: Ángel Luis Ojea
Dirección Musical: David Velasco
Dirección: Vanessa Martínez



Movimientos culturales enteros como el barroco, en el que se enmarca esta obra, son producto de ese miedo. La cultura occidental no está preparada para aceptarla. Vivimos deprisa, comemos, dormimos, hablamos, amamos deprisa, tempus fugit, cada veinte segundos de publicidad nos lo recuerdan. Es el miedo supremo; es el tema supremo del teatro. Cuando empecé a dirigir me propuse una meta: hablar de los tres grandes miedos de la humanidad: el miedo a la locura, eje central de nuestro espectáculo Sanedrín 54, el miedo al amor, sobre lo que versará el espectáculo Dichterliebe, que se estrenará la temporada que viene, y el miedo a la muerte. La duquesa me ofrece el vehículo perfecto para abordar esta terrible inquietud desde un lado salvaje y poéticamente inmenso. Los actores se me han ido encontrando, como todo en la vida. Ayer conocí a Fernando, de repente te miro y veo a Bosola escondido, la duquesa me invitó a café hace tres meses pero no me dijo que era ella. Ahora los he descubierto a todos.

Mis obviedades están muy contentas y me miran y me dicen: "Ahora todo va a salir bien".
Por todo lo dicho anteriormente, nuestra puesta en escena se aferra sólidamente al texto y lo muestra en toda su desnudez, dejando que los fantasmas se vayan materializando a través de la mejor herramienta que el teatro posee: los actores. Por y para ellos los muertos de Malfi se presentarán en escena y contarán la historia de su extinción bíblica, que es la nuestra: la incapacidad de asumir la muerte. A través de un denso trabajo de investigación sobre la música de la época y su relación con la obra y en una línea de creación actoral que combine la fe en el texto con mecanismos de expresión más artaudianos, hemos creado una corte expresionista donde todos reconocemos los fantasmas que nos siguen.

Vanessa Martínez

Off Almagro 2005. Iglesia de las Bernardas

Miércoles 6 de julio. 20,30 h.

Te invito a cenar, Hamlet

basada en Hamlet, de Shakespeare

Dirección y dramaturgia
Juan Luis Mira

Compañía
Teatro Universitario de la Universidad de Alicante
(Comunidad Valenciana)

TE INVITO A CENAR, HAMLET

Hamlet, sin duda la obra más representada de todos los tiempos, puede hacerse sobre un escenario o, como es el caso, servirse sobre una mesa. Los espectadores/comensales, en torno a ella, comparten mantel con unos intérpretes/camareros/anfitriones/cocineros que guisarán, con todo el amor teatral del mundo, esta inmortal historia soñada a fuego lento. Buen provecho.

La compañía

Hace quince años que empezó a rodar el T.U. de Alicante y desde entonces ha realizado más de treinta montajes, entre los que destacamos VOLPONE, de B. Jonson; MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES, EL MERCADER DE VENECIA, ROMEO Y JULIETA, de W. Shakespeare; LOS FELICES AÑOS VEINTE, de Juanluis Mira; MINIM.MAL SHOW, de Sergi Belbel y Miquel Górriz, ADOSADAS, sobre el texto de N. Simon...

Ha participado en los Festivales de T.U. más importantes de España y Europa: Lieja, Lisboa, Cádiz, Santiago, Orense, Zaragoza, Murcia, Madrid, Granada, Bristol, Kingston...

Reparto
Pascual Carbonell: Hamlet
Iván Gisbert: Claudio
Mariló Poch: Gertrudis
Isa Gómez Chaparro: Ofelia
Miguel Esteve: Polonio/ Sepulturero
Mª José García: Laertes/ Comediante
Arturo Collados: Marcelo / Rossen
Pedro Sánchez: Horacio

Con la colaboración especial de José Pedro Carrión como la voz del Rey Hamlet

Equipo artístico y técnico
Diseño y realización escenografía: VISISONOR
Vestuario: Roberto Menargues
Diseño luminotecnia: J.L. Mira y Visisonor
Espacio sonoro: Nuria García y J.L. Mira
Fotografía: Loli Pallarés
Diseño cartel y programas: ROMGRAFIC
Vídeo: TRÉBOL PROD.
Coordinación técnica: VISISONOR
Asistente de dirección: Cristina García
Colaboración técnica: Leandro Sevilla
Traducción: John Sanderson
Propuesta escénica y dirección: Juan luis Mira
Una producción del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante

Recibe el Premio Internacional MITEU por Mucho Ruido y Pocas Nueces y el Premio Internacional de Beira Interior (Oporto) por Minim.mal Show, montaje con el que realiza una gira por diversas ciudades de Rumanía e interviene en el Festival Internacion de Teatro de Bucarest.

Con "Te invito a Cenar, HAMLET" el T.U. ha reunido a antiguos y nuevos actores que han pasado por el Aula Universitaria para celebrar una década y media de pasión por el teatro.

Teatro Universitario de la Universidad de Alicante

Lunes 18 de julio. 20,30 h.

Othello

de Shakespeare (en francés)

Dirección y adaptación
Antonio Díaz-Florián

Compañía
Atelier de L´Épée de Bois
(Francia)

OTHELLO

Después de la creación al Festival de Avignon 2000 de La Soufrière, inspirada en el Pleito de los Guadalupeños, luego de Bois-Caiman y la Fuga del Ciudadano Blancheville, cuyo tema es la liberación de Haití, La Tragedia de Othello nos conduce a interrogar a un amo del teatro sobre su concepción del racismo.
Al recorrer los siglos de la Historia europea, es la imagen en primer lugar de Toussaint Louverture que se impuso. Nuestra lectura de Othello se encontró señalada por la figura de este antiguo esclavo, liberador de Haití, tolerado por un poder preocupado de sus intereses económicos. Su muerte en Francia, en una prisión napoleónica recuerda las realidades brutales de una sociedad esclavista.
El poeta nos dice una de las más bonitas pasiones teatrales, la del Moro, Othello y de la blanca Desdémona. Pero coloca al cœur del drama psicológico amor y de los celos, las contradicciones mortíferos de la brillante República veneciana. Se puede aceptar por razones militares y políticas que el valiente general defienda las posesiones y el comercio de la ciudad del Doges. Pero este hombre "a la piel de hollín", venido del Magreb o Mauritania, solo tiene valor en nombre de estos intereses. Seguramente, él mismo es tapado por la imagen del amor y la ilusión de aceptarse en la élite de Venecia. Entonces Iago va a encargarse de hacerle sentir a lo sumo profundo de su alma y su carne los tormentos del menosprecio.
Othello nos da a reflexionar, aún hoy, sobre las nuestras pasiones humanas, que enmarañan en un mecanismo complejo, a veces inconsciente, la luz del amor y la sombra trágica de nuestros odios racistas.

La tragedia del moro

El teatro de Shakespeare se basa a la vez en personajes que se han convertido en arquetipos y en un texto cuya riqueza poética no deja de fascinar al director. Othello pertenece para que se tiene hábito de llamar las cuatro grandes tragedias, que incluyen a Hamlet, El Rey Lear y Macbeth. Escrita en 1602, en el momento en que la tropa se instala en el teatro del Globo, sobre la orilla derecha del Támesis, esta parte se inspira en un cuento de Giraldi Cinthio, titulado El Moro de Venecia. Si Shakespeare guarda el refuerzo de la noticia italiana, lo purifica de aspectos melodramáticos para densificar la acción y explorar la profundidad psicológica de los personajes.

Reparto
Roderigo: Clément Husson
Emilia: Graziella Lacagnina
Othello: Manuel Montero
Brabantio, Montano, Ludovico: Illios Chailly
Iago: Alexandre Palma Salas
Le Doge, Cassio: Jérôme Sau
Desdemona, La Morita Bianca: Milena Vlach
L'éclaireuse: Olivia Algazi

Equipo artístico y técnico
Diseño de vestuario: Abel Alba
Diseño de escenografía: David Léon
Diseño de Iluminación: Enrique Peña
Gerente: Ester González
Adaptación y Dirección: Antonio Díaz-Florián

Dibuja también un nuevo espacio donde se revela la modernidad del poeta. Deja el Mediterráneo antiguo de Julius César, Antoine y Cléopâtre, y Timon de Atenas para colocar en la potente República de Venecia la confrontación de los dos mundos que el par de Othello y Desdémona va a personificar. Ya La Tormenta mostraba el encuentro del civilizador Próspero y el indígena Caliban. El Renacimiento abrió Europa a las cuestiones, tan presentes en nuestras sociedades modernas, de la diferencia. El teatro arte popular en sentido noble del término es la caja de resonancia. En la puerta cerrada de la pasión una infracción deja entrever un universo ambivalente. Se negará a la brillantez general cuyos relatos heroicos encantaron al joven Desdémona el derecho a acceder con total libertad al poder político y al amor. Sigue siendo el extranjero, otro, cuyo dolor celoso y excesos no pueden ser sino una característica estereotípica de sus orígenes crueles. El personaje de Iago es revelador de este menosprecio.
La tragedia de Othello será una marcha ciega hacia el reconocimiento de un derecho a la felicidad mientras que el maquiavélico Iago lo lleve hacia la muerte. La fuerza de Shakespeare es dejar oír, hasta en los últimos hacia, la desesperación de Othello como el más universal de todos los que excluimos.

Antonio Díaz-Florián

Off Almagro 2005. Patio Mayor

Sábado 9 de julio. 20,30 h.

El buen amor

del Arcipestre de Hita

Compañía
Comediantes en la Sopa

EL BUEN AMOR

Estamos en el siglo XXI, casi setecientos años han pasado desde que un poeta de nombre Juan Ruiz, sacara a la luz un compendio de historias que se conocería como Libro de Buen Amor. Más de 1700 estrofas en cuaderna vía.

Sabíamos del riesgo de la empresa pero ... aquí estamos: dos actores, dos voces, dos telas y un texto que traspasa el tiempo.

Comediantes en la sopa ha querido descubrir la alegría de vivir del Libro de Buen Amor y acercar uno de los grandes clásicos de nuestra literatura, parte de nuestro patrimonio cultural y hacerlo accesible, próximo.

Reparto
Mercedes Castro
Eduardo Yagüe

Equipo Artístico y técnico
Iluminación: Tomás Pérez
Vestuario: Pastora Baños
Música Original: David González
Coreografía: Patricia Ruz
Ingeniero de Sonido: Carlos Lillo
Asistente de dirección: Ignacio Medina
Diseño gráfico: Francisco Domínguez
Fotografía: Carlos Aparicio
Vídeo: Roberto Fernández
Producción ejecutiva: Pablo Rabanal
Coproduce: Juana en Compañía
Dramaturgia, Espacio escénico y Dirección: Comediantes en La Sopa

Off Almagro 2005. Patio Mayor

Jueves 14 de julio. 20,30 h.

El Buscón

de Quevedo

Dirección
Francisco Negro

Compañía
Morfeo

EL BUSCÓN

Aprovechando que en el penúltimo capítulo de la novela, el buscón Pablos se hace actor de comedias, ubicamos la ficción:

En Almagro, en un aposento de una fonda de principios del XVII, un desaliñado cómico gime alegando dolores de barriga ante una desconcertada posadera. La misma le recrimina no haber pagado su hospedaje en las últimas semanas, amén de echar en falta ciertas viandas de la alacena, y quiere cobrar su deuda o dará cuentas a la justicia. El falso enfermo alega esperar el cobro de su trabajo como actor...

- Téngase vuesa merced, que bien pagaré su hospitalidad, vea que cómico de prestigio soy, y de mi labor en el corral espero pronta e ilustre ganancia.

... además de una importante recompensa que un muy afamado caballero de letras le hará llegar por haberle contado su vida, consiguiendo gracias a él reconocimiento por una novela que cuenta sus desventuras.

- Pablos me llamo señora, y no soy sino aquél que al mismísimo Quevedo la fama ha dado por su novela del buscón, que aunque él dulce gloria ha recibido por sus letras, fueron mis espaldas las que acogieron quebrantos como demonios...

Entre aspavientos, engaños, riñas y alguna que otra purga, cuenta el pícaro su vida a la posadera, esperando éste seducirla con sus artes, y ella, descreída de ser quien dice ser, quedando atenta a su relato, a sus largas manos zalameras, y a darle lavativas como escarmiento, sino demuestra ser con convicción... el buscón de Quevedo.

Francisco Negro

Reparto
Francisco Negro
Mayte Bona

Equipo Artístico y Técnico
Dirección y Dramatización: Francisco Negro
Director Adjunto: Javier Trillo
Vestuario: Ana Montes de Miguel - "Fila Cero"
Iluminación: Carlos Fajardo
Jefe Técnico: David Martínez
Escenográfo: Teresa Pérez Bambó
Producción: Morfeo
Gerencia y Gestión: Francisco Negro
Mayte Bona

Off Almagro 2005. Patio Mayor

Sábado 16 de julio. 20,30 h.

...No puede haber cosa mala

Sones y textos del Quijote (entrada libre)

Eanes, música antigua (Castilla-La Mancha)

PROGRAMA

Poco desviados de allí....
- El villano-Antonio Martín y Coll, 1708
- Mari-Zápalos - Anónimo, s. XVII
- Canario - Anónimo, s. XVII

Notó bien Don Quijote...
- Serranilla de la Zarzuela (Villa Reale) Anónimo, arr. A. Vallejo
- Jácara "No hay que dezirle el primor..." Anónimo, s. XVII

Y no parece sino que el diablo... (Vihuela: De Antequera sale el moro – Miguel de Fuenllana, s. XVI)
- La mañana de San Juan-Anónimo castellano-mudéjar
- Morisca - Anónimo s. XVI

No quiero yo decir... (Vihuela: Recercada V - Diego Ortiz)
- Tres morillas m'enamoran-Anónimo castellano-mudéjar
- Dí, perra mora-Pedro Guerrero, s. XVI

Hecho esto, y llegadas las once horas... (Flauta y vihuela: Consejos a la novia - Tradicional sefardí)
- L'amor, donna, ch'io te porto - Anónimo, s. XVI
- Danza del hacha Martín y Coll, 1708

Abrióle y lo primero que halló en él escrito... (Violonchelo barroco: Folía de España)
- Más vale trocar-Juan del Encina, 1469-1529
- Diferencias sobre "La dama le demanda"- Antonio de Cabezón, s. XVI

Estando, pues, los dos allí ... (Flauta y vihuela: Ay, triste que vengo - Juan del Encina, 1469-1529)
- Qu'es de ti, desconsolado-Juan del Encina
- Si habrá en este baldrés Juan del Encina
- Rodrigo Martínez - Anónimo, s. XVI

En fin, llegó el último de Don Quijote...
- Spagnoletta nuova-Fabritio Caroso, s. XVI

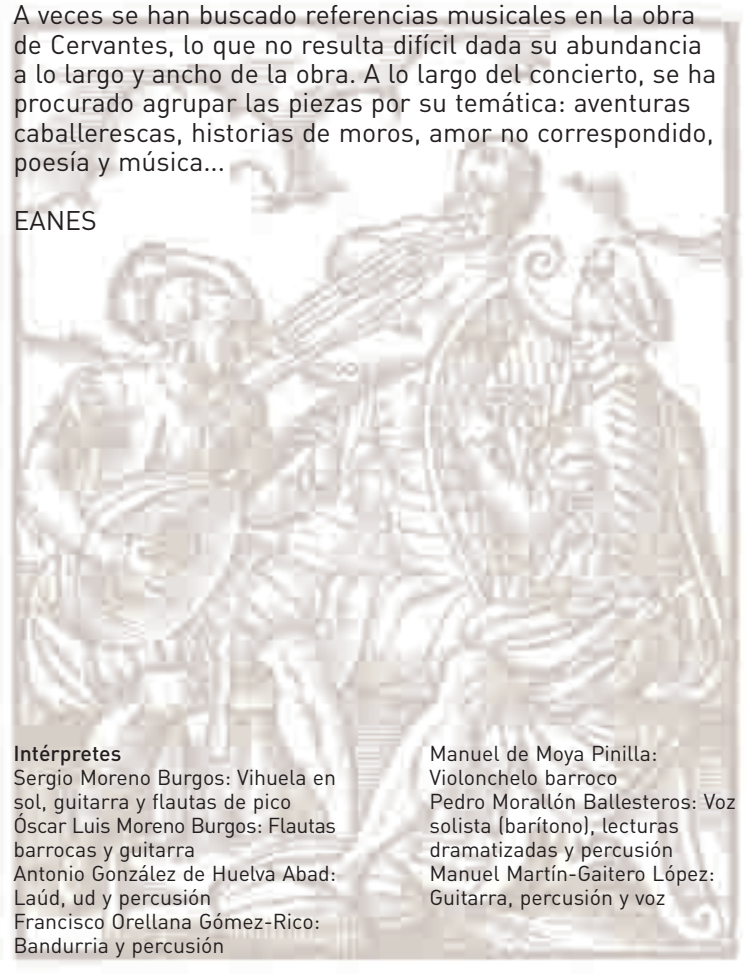
...NO PUEDE HABER COSA MALA

La conmemoración del IV Centenario de la publicación de D. Quijote de La Mancha es motivadora para EANES por partida doble: por ser un grupo manchego y por ser un grupo de música antigua, o viceversa...

Para este año de celebraciones se ha preparado un espectáculo que aúna palabra y música: una selección de pasajes del Quijote y de piezas musicales contemporáneas de su primera edición. La elección de los textos se ha realizado según un criterio de relación con la temática de las piezas entre las que se intercalan o a las que acompañan.

A veces se han buscado referencias musicales en la obra de Cervantes, lo que no resulta difícil dada su abundancia a lo largo y ancho de la obra. A lo largo del concierto, se ha procurado agrupar las piezas por su temática: aventuras caballerescas, historias de moros, amor no correspondido, poesía y música...

EANES



Intérpretes
Sergio Moreno Burgos: Vihuela en sol, guitarra y flautas de pico
Óscar Luis Moreno Burgos: Flautas barrocas y guitarra
Antonio González de Huelva Abad: Laúd, ud y percusión
Francisco Orellana Gómez-Rico: Bandurria y percusión
Manuel de Moya Pinilla: Violonchelo barroco
Pedro Morallón Ballesteros: Voz solista (barítono), lecturas dramatizadas y percusión
Manuel Martín-Gaitero López: Guitarra, percusión y voz

Off Almagro 2005. Patio Mayor

Martes 19 de julio. 20,30 h.

El enfermo imaginario

de Molière (en francés)

Dirección y adaptación
Antonio Díaz-Florián

Compañía
Atelier de L´Épée de Bois
(Francia)

EL ENFERMO IMAGINARIO

Moliére, había sufrido durante toda su vida una enfermedad respiratoria que nunca los médicos pudieron curar. Al escribir esta pieza, abatido por dramas familiares, gravemente enfermo, y presintiendo próxima su muerte, impregna en ella con la más cáustica de sus críticas satíricas, todo el resentimiento acumulado durante años por los médicos y su ciencia, la cual nada pudo hacer para alargar su vida. Es por eso quizás que en el trasfondo de sus comedias se esconde una verdadera tragedia, la que tanto añoró y siempre deseo hacer, la tragedia de un hombre de teatro.

La adaptación que presentamos del Enfermo Imaginario, hemos querido arrancar precisamente esta tragedia de los giros comediescos, de la vivacidad de la acción y del tono de farsa que posee la pieza en sí misma. Hay una identificación entre autor-personaje. Moliére lucha angustiosamente por la vida y esta angustia la hace patente en su protagonista Argán reflejo de él mismo.

La enfermedad de Argán no es imaginaria y es esta agonía la que le conduce a convertirse en un personaje fantoche en manos de los médicos, en víctima del engaño, convirtiéndose en un ser malhumorado y casi cruel, desplegando esta amargura con los seres que más ama, como su hija Angélica, dispuesto a sacrificar su felicidad, al concertar un matrimonio que ella no desea, con un joven médico, aferrándose a esta idea, como último recurso para su salvación.

Con nuestro trabajo, siempre dirigido hacia y para el público, este reirá, reirá de las situaciones farsescas, de lo cómico de algunos personajes, pero también llorará, porque mostraremos el profundo dolor del Molière hombre que se esconde detrás de cada frase de la pieza que nos legó el gran dramaturgo.

Interpretación "barroca", actitudes exageradas. Un único sillón, alrededor del cual girará todo el juego escénico. El telón de fondo como convención teatral, será el elemento esencial, por el que se realizarán todas las entradas y salidas de los personajes, los personajes de un cuadro que inmovilizados tras de él adquieren vida al traspasar su umbral.

El decorado. Como en nuestros anteriores espectáculos y siguiendo nuestra línea de trabajo prescindiremos de decorados. Lo esencial adquiere una significación más precisa, dando así oportunidad al espectador, a través de dos o tres elementos, a dar vía libre a su imaginación. La teatralidad lo envuelve todo. El vestuario casi todo blanco y negro. La voluminosidad de los trajes y riqueza en las telas, contrasta con la sobriedad de su corte. El maquillaje, blanco, grotesco y exagerado. Postizos y pelucas completarán la caracterización...

Antonio Díaz-Florián

Reparto
Alexandre Palma Salas: Argan
Graziella Lacagnina: Toinette
Milena Vlach: Angélique
Manuel Montero
Béralde: Olivia Algazi
Beline: Ilios Chailly
Bonnefoy/Diafoirus: Clément Husson
Cléante

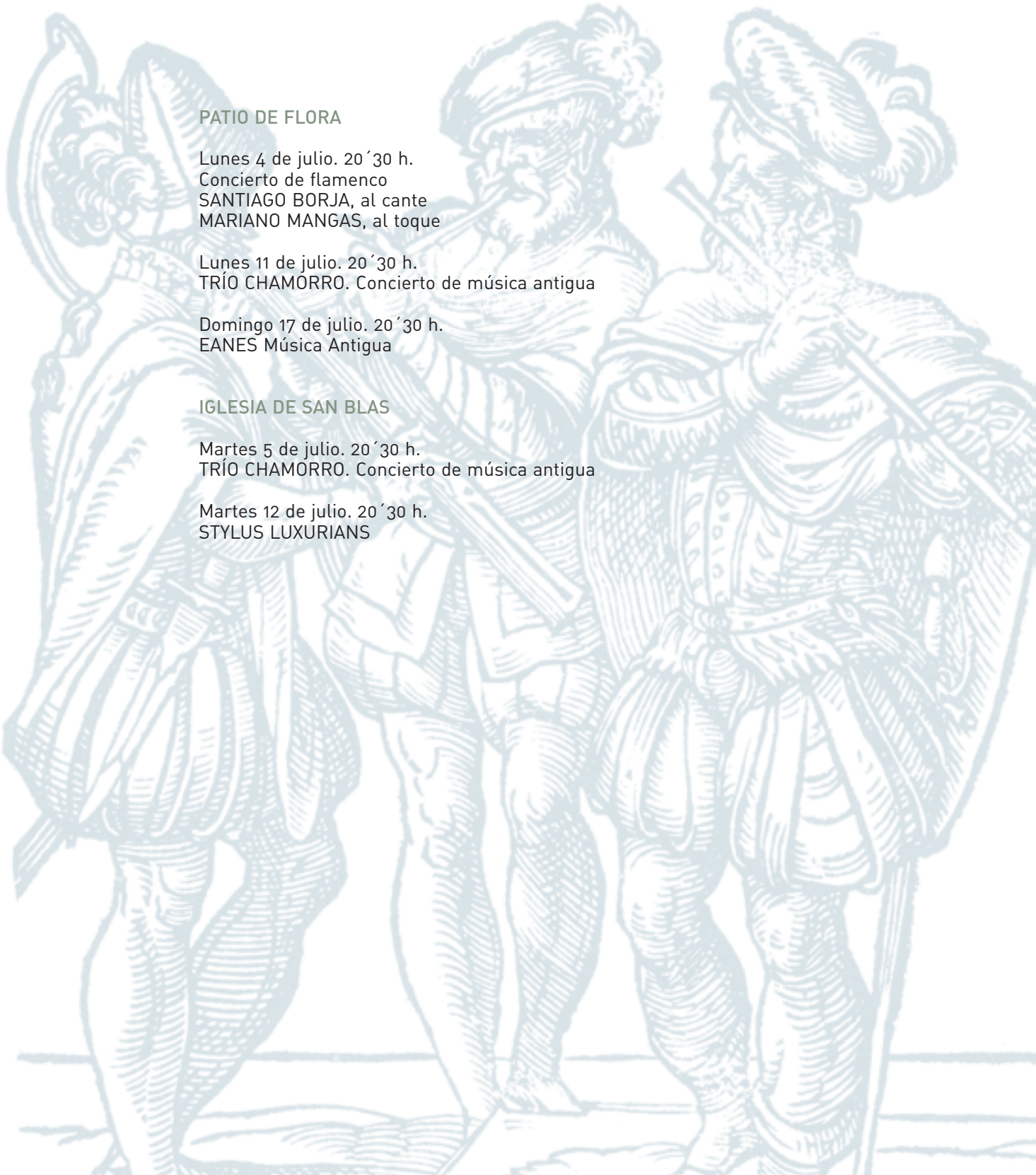
Equipo artístico y técnico
Diseño de vestuario: Abel Alba
Escenografía: David Léon
Iluminación: Quique Peña
Gerente: Ester González
Adaptación y Dirección: Antonio Díaz-Florián

Off Almagro 2005. Patio de Flora/Iglesia de San Blas

20,30 h.

Conciertos

28º Festival de Teatro Clásico de Almagro



PATIO DE FLORA

Lunes 4 de julio. 20´30 h.
Concierto de flamenco
SANTIAGO BORJA, al cante
MARIANO MANGAS, al toque

Lunes 11 de julio. 20´30 h.
TRÍO CHAMORRO. Concierto de música antigua

Domingo 17 de julio. 20´30 h.
EANES Música Antigua

IGLESIA DE SAN BLAS

Martes 5 de julio. 20´30 h.
TRÍO CHAMORRO. Concierto de música antigua

Martes 12 de julio. 20´30 h.
STYLUS LUXURIANS

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO

DISFRUTA DE TODOS LOS ESPECTÁCULOS DE LA MANERA MÁS FÁCIL

También puedes comprar tus entradas en cualquier oficina de CAIXA CATALUNYA

Otras Actividades

Almagro'05
La Mancha

Palacio de Valdeparaíso

Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio

28º Jornadas de Teatro Clásico de Almagro

organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha y Festival de Almagro

Directores
Felipe B. Pedraza y Rafael González Cañal

Comisión organizadora
Elena E. Marcello, Gemma Gómez Rubio y Almudena García

"LA COMEDIA DE CABALLERÍAS"

.- La materia caballeresca en el teatro español de los siglos XVI y XVII.
.- Su presencia en los albores del teatro español.
.- Su incorporación al universo estético de la comedia española.
.- El impacto del Quijote en el tratamiento dramático de las caballerías. Imitaciones, continuaciones y parodias del Quijote.
.- Las caballerías en el teatro cortesano grave.
.- La comedia burlesca de inspiración caballeresca.
.- La escenificación de la comedia de caballerías.
.- La recepción posterior.

Del contemporáneo al clásico: un viaje de ida y vuelta

Encuentro de autores españoles contemporáneos presentes en el Festival de Almagro 2005

Palacio de Valdeparaíso - Almagro
Lunes, 4 de julio, 12.30 h.

Participan:

Antonio Álamo

Chema Cardeña

Ignacio García May

Santiago Martín Bermúdez

Juan Luis Mira

Yolanda Pallín

Sergio Rubio

Iglesia de San Agustín

Del miércoles 29 de junio al jueves 15 de septiembre

Trajes y tipos en El Quijote

Exposición de Fondos de indumentaria del Museo Nacional del Teatro

Organiza
Museo Nacional del Teatro

Dirección
Andrés Peláez

Durante el año 2005 se multiplicarán los actos y exposiciones para celebrar el IV CENTENARIO de la publicación de la primera parte del Quijote de Miguel de Cervantes.

El Museo Nacional del Teatro, al margen de la amplísima oferta de actividades y de eventos que se multiplicarán por toda España e Hispanoamérica, debe ofrecer su propia mirada, una mirada que parte de sus propias colecciones y que tenga en la propia Comunidad en la que se haya ubicado, Castilla-La Mancha, su primer destinatario, al margen de su posible interés en otras comunidades o instituciones.

Para llevar a cabo este proyecto el Museo cuenta y contará con el asesoramiento y ayuda de los mejores y más prestigiosos conocedores de la indumentaria en la época cervantina y de importantes figurinistas y escenógrafos del teatro español.

Esta exposición pretende dar a conocer el rico fondo de trajes y complementos que conserva el Museo y acercar el mundo del Quijote desde esta peculiar mirada social, al gran público.

La exposición que ahora presentamos quiere ser algo más que una exposición artística al uso, en donde se expongan solamente materiales de primera calidad. Los personajes principales del Quijote no han dejado de extenderse y crecer por todo el mundo. Conocerlos es "verlos"; mirarlos con su verdadero aspecto. Y si esto resulta difícil imaginar, lo es más el amplísimo retablo de personajes que aparecen al fondo y en el que están representados todos los tipos sociales del siglo cervantino.

Para llevar a cabo este empeño, la exposición se desarrollará a través de tres puntos:

a) Exhibición de trajes, complementos y objetos de uso doméstico, a partir de las descripciones que Cervantes hace de cada uno de los tipos

b) Iconografía de estos mismos tipos a partir de la pintura española y de estampas de la misma época

c) Figurines, patrones y cortes de los trajes expuestos y el glosario de voces comentadas relacionadas con el vestido, el tocado y el calzado español de fines del siglo XVI y XVII.

d) Marionetas y Maquetas

Cumplimos así los dos fines propuestos a la hora de acometer esta exposición: dar a conocer nuestra riqueza patrimonial, que cuenta con la mejor colección española de trajes de teatro y por otra parte cumplir esta primera finalidad desde la divulgación, el entretenimiento y el uso de las nuevas tecnologías para acercar la obra de Cervantes tanto al gran público, a la comunidad universitaria y a todos aquellos interesados en El Quijote

Ficha técnica exposición:
Dirección: Andrés Peláez Martín
Coordinación General: José Manuel Montero García
Documentación: Fernanda Andura y José Manuel Montero
Indumentaria: Antonio Fernández Iglesias
Restauración de trajes: Nieves Iglesias Bautista
Gestión: Santiago García Salazar
Montaje y diseño: El Gremio diseño S.L.
Asistencia del montaje: Pablo Montero Manzanares y Beatriz García Hernández

Agradecimientos: Compañía Nacional de Teatro Clásico, Ballet Nacional de España, Centro de Documentación Teatral, Teresa Vellón, Paco Leal y Equipo Técnico del Festival de Almagro
Fotografías: Cecilio Jiménez (Almagro)
Seguros: MAPFRE
Transporte: TRANSDECOR

Horario
De Martes a Viernes de 10,00 a 14,00 y 18,00 a 20,00 h.
Sábados de 11,00 a 14,00 y 18,00 a 20,00 h.
Domingos y Festivos de 11,00 a 14 h.
Lunes Cerrado
Entrada gratuita

Homenaje

Alberto González Vergel

Si cuatrocientos años cumple el Quijote en el 2005, no son de desdeñar los ochenta que cumple este año uno de los directores de escena españoles más destacados del siglo XX. Y menos de desdeñar si al cumplirlos a principios del XXI se encuentra en su mejor forma creadora. El Festival de Almagro y las personas que lo hacemos queremos rendir nuestro afectuoso reconocimiento en esta edición a Alberto González Vergel por su aportación a la puesta en escena del teatro clásico español y por su ejemplar esfuerzo en la renovación del lenguaje escénico. Agradecemos la inestimable colaboración del Museo Nacional del Teatro en el montaje de una Exposición que recorre la dedicación de Vergel al teatro clásico. Su presencia ha sido una referencia a lo largo de la historia del Festival, iniciándose con el Festival mismo en su primera edición de 1978 con su histórica dirección de la "Estrella de Sevilla" de Lope de Vega. Luego vinieron "El príncipe constante", "Porfiar hasta morir","El tríptico de los Pizarros" y "La Malcasada". Y este año su personal visión del Quijote.
Creemos con ello interpretar el sentir de una gran parte de la profesión teatral española ,a la que convocamos a sumarse a este merecido homenaje.

Emilio Hernández
Director

Teatro Municipal

Del miércoles 29 de junio al domingo 24 de julio

Alberto González Vergel y el Teatro Clásico

Exposición

Organiza
Museo Nacional del Teatro

Dirección
Andrés Peláez

ALBERTO GONZÁLEZ VERGELY EL TEATRO CLÁSICO

Biografía
Alberto González Vergel comenzó su trayectoria escénica en la Universidad de Murcia, cuyo Teatro Español Universitario dirigió durante cinco años, montando obras como Más allá del horizonte, El enfermo imaginario o El zoológico de cristal. Poco después creó la compañía profesional Teatro del Arte, por la que pasaron actores como Adolfo Marsillach y Amparo Soler Leal. Prosiguió esta labor con Dido Pequeño Teatro y montajes como Final de partida o Tío Vania. Consiguió el Premio Nacional de Teatro por su montaje La camisa. Para TVE realizó más de 400 programas.
En 1970 fue nombrado director del Teatro Nacional Español. Se incorporaba así a la dirección un hombre de teatro creativo, de pensamiento comprometido y amante de la gran literatura. El primer montaje que realizó para el Español fue La Estrella de Sevilla, de Lope de Vega en 1970, encuadrado dentro del I Festival Internacional de Teatro de Madrid. El éxito de esta obra fue el pórtico de los grandes montajes que formaron la etapa de Vergel. La temporada oficial 1970-71 comenzó con el montaje de Medea, de Séneca, que obtuvo gran éxito de crítica y público. Le siguió la puesta en escena de Otelo, de Shakespeare. En 1972 estrenó El Buscón, de Quevedo. Por su labor en esta obra y en La muerte de Dantón, recibió el Premio El Espectador y la Crítica a la Mejor Dirección.
En 1988 fundó la compañía "Teatro de hoy" con la que realizó El príncipe constante (1988), de Calderón, Porfiar hasta morir (1989) y La malcasada (1991), de Lope de Vega, Tríptico de los Pizarro (1990), de Tirso de Molina y Las brujas de Barahona (1992), de Miras. Es autor de sendas adaptaciones de La gaviota y Medea.

Una representación teatral no es la reconstrucción minuciosa, preciosista y fiel de un texto dramático, sino la viva, apasionada y operativa aproximación del mismo a la mayoría posible de espectadores de aquella. El teatro no es exclusivamente una manifestación artística que promueva el regocijo o la evasión de los espectadores, sino que también puede ser una expresión testimonial y crítica de determinados contextos históricos y sociales. El autor de teatro nos habla siempre, a través de su obra, de ciertas cuestiones que le son próximas y conocidas; mas si este hombre está alejado de nosotros en el tiempo y la circunstancia social, su discurso nos resulta muchas ininteligible. Sólo cuando éste logra expresar, con genialidad artística, los temas y sentimientos universales y eternos de la convivencia humana, consigue saltar las barreras del tiempo, comunicarse con nosotros y obtener la titulación de clásico.

Alberto González Vergel

Ficha técnica exposición:
Dirección: Andrés Peláez
Documentación: Guillermo González y Esmeralda Serrano
Montaje indumentaria: Antonio Fernández
Asistencia técnica: Paco Leal

Horario
De Martes a Viernes de 10,00 a 14,00 y 18,00 a 20,00 h.
Sábados de 11,00 a 14,00 y 18,00 a 20,00 h.
Domingos y Festivos de 11,00 a 14 h.
Lunes Cerrado
Entrada gratuita

Otras actividades

BANDAS MUNICIPALES DE MÚSICA
Plaza Mayor, miércoles 29 de junio, 23´45 h.
Actuación de las Bandas Municipales de Música de **Almagro**, **Daimiel**, **Aldea del Rey** y **Carrión de Calatrava** con motivo del acto de inauguración del 28º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

TEATRO EN LA CALLE
Plaza Mayor, miércoles 6 de julio, 01´00 h. (noche)
"Trigedias de amor y cuernos" (Bululú)
Teatro Arbolé (Aragón)

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALMAGRO
Plaza de Santo Domingo, jueves 7 y 21 de julio, 20´30 h.

QUIJOTE HIP-HOP
Plaza de Santo Domingo, sábado 23 de julio, 23´45 h.
Producción original de la **Biblioteca Nacional de España**, **Radio 3** de Radio Nacional de España y la **Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.**

CINE CLÁSICO

FERIA DE ARTESANIA

JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL PARADOR

Con el agradecimiento por su colaboración a las Peñas Carnavalescas del pueblo de Almagro:
.- La Blanca doble
.- El Quijote
.- La Escacharrá

así como a:
.- ACN Santiago Apóstol
.- IES Antonio Calvín
.- Colegio Miguel de Cervantes

>>APARTES

>> PROGRAMACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE ARTE CONTEMPORÁNEO: VÍDEO, MÚSICA, DANZA E INTERVENCIONES. >>ALMAGRO > 01 > 07 > AL > 11 > 07 > 2005

www.jccm.es

CULTURA CASTILLA - LA MANCHA

ZEMPER
Alta Tecnologia

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

EMPRESA DE ALMAGRO, LÍDER EN EUROPA

LÍDER EN CALIDAD CERTIFICADA, LÍDER EN DISEÑO, LÍDER EN TECNOLOGÍA Y LÍDER EN INNOVACIÓN

SEDES EN ALMAGRO, CIUDAD REAL, MADRID, BARCELONA, PARIS

Apartes

Programación

» Viernes 1 — Plaza Mayor

21:00 h. › Azul Parejo. Acción escénica de Ángeldemonio (Lima, Perú)

» Sábado 2 — Patio del Museo del Teatro

01.00 h. › Overload 1.5., concierto audiovisual de Exfium (Gijón)

» Lunes 4 — Plaza de Santo Domingo

01.00 h. › "Txatxorra's Cube". Danza y vídeo, María Ibarretxe (Bilbao)

» Martes 5 — Plaza de Santo Domingo

22.30 h. › "Txatxorra's Cube". Danza y vídeo María Ibarretxe (Bilbao)

» Miércoles 6 — Palacio de Valdeparaíso

12.00 h. › Encuentro. Mesa redonda. Jesús Carrillo y Juan Pablo Wert

17.00 h. › Encuentro. Mesa redonda. Artistas participantes en la programación ydebate.

19.00 h. › Proyectos. Isabel de Naverán y Ruth Estévez

» Jueves 7 — Palacio de Valdeparaíso

12.00 h. › Encuentro.

18.00 h. › Programa de Vídeo, a cargo de Elvira Dyangani y Yaiza Hernández

» Jueves 7 — Plaza de Santo Domingo

21.00 h. › Frequency. Pieza de danza. Juschka Weigel (Alemania)

» Viernes 8 — Plaza Mayor

21:00 h. › Acción escénica de Ángeldemonio (Lima, Perú)

» Sábado 9 — Plaza Mayor

21.00 h. › Intervención de Roberto de la Torre (México)

» Lunes 11 — Pradillo de San Blas

21.00 h. › Meio fio. Actuación de danza de Membros (Brasil)

» Del 1 al 11 — Espacios de Almagro

Intervenciones: Nacho Arantegui, Aranzazu Baquero , Alfredo Igualador, Bartomeu Pascual

Proyecciones: Fabienne Audeaud, Maryam Jafri, Azorro Group, Matthew Smith, Surveillance Camera Players

Festival D'Almagro

Dirección
Emilio Hernández
Gerencia
Mariano de Paco Serrano
Dirección Técnica
Francisco Leal
Coordinación de Programación
Isabel Barceló
Prensa
Antonio Rojas
Secretaría y Eventos
Teresa Pérez-Prat

Equipo Técnico

Mario Goldstein
Antonio M. Camacho
Oscar Saínz
Javier Hernández Almela
Pedro Yagüe
Miriam Aguado
Victor Arcones
Braulio Blanca
Vicente Briñas
Rubén Camacho
Luis Catalán
Giovanni Colangelo
Borja de Andrés
Cristina de Lama
Jacinto Díaz
Montse García Robles
Oscar Lancksmans
Ion Anibal López
Manuel Madueño
Jose Antonio Martín
José Martini
Huberto Morales
Rubén Muiño
Vicente Nové
Manuel Roca
Sandra Rúiz
Augusto Sánchez
Victor Sánchez
Alfonso Segundo
Antonio Serrano
Felipe Valencia
Ramón Valencia
Yeray Zuloaga

Concepto Gráfico
Gonzalo Ribot

Adjunto a la Gerencia
Juan Pablo Soler
Ayudante de Prensa
Nayra Marredo
Ayudante de Secretaría
Rosana Barrajón

Diseño y maquetación catálogo: el**gremio**diseño Fotomecánica e impresión: SERPER D.L.