

Teatro del Temple

LA VIDA ES SUEÑO
Calderón de la Barca

AYUNTAMIENTO
DE OLMEDO

olmedoclasicos.es
OLMEDO
CLÁSICO

EL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE
JOSÉ ZORRILLA

LA VIDA ES SUEÑO: LA ETERNA DE CALDERÓN

Desde que se estrenó, no ha dejado de multiplicarse en un sinfín de representaciones y escritos a lo largo y ancho de los reinos y de los tiempos. Cobró vida sobre tablas españolas en 1635 y pronto traspasó las fronteras: Holanda, Bélgica y Alemania. El tiempo, crítico implacable, nunca hizo mella en ella. Muy al contrario, añadió valor a sus versos con el paso de los años y fuerza en sus escenas con los siglos. Goethe, autor de *El Fausto* y uno de los más importantes románticos alemanes, consideró: "Si la filosofía desapareciese del todo, se la podría restituir con esta comedia". Menéndez Pelayo, el gran crítico y filólogo español del finales del siglo XIX, afirmaba: "No existe en teatro del mundo idea más asombrosa que la que sirve de forma sustancial a esta obra". Camus, el filósofo existencialista de la primera mitad del siglo XX, destacaba la obra de Calderón y a su protagonista: "Pero después de Segismundo viene otro. El personaje que sufre de incertidumbre reemplaza al hombre que ruge después de vengarse. Recorriendo así los siglos y los espíritus, imitando al hombre tal como puede ser y tal como es...". Hoy seguimos asistiendo a la representación de *La vida es sueño* que nos envía Calderón desde una distancia de casi 400 años para soñar con la vida sobre las tablas como el primer día en que se abrió el telón a esta magna obra.

La opinión de la crítica

"Carlos Martín desarrolla una puesta en escena espectacular. La escenografía de Tomás Ruata juega a

OBRA: *La vida es sueño*, Calderón de la Barca.

COMPañÍA: Teatro del Temple

DIRECCIÓN: Carlos Martín

ELENCO:

SEGISMUNDO: José Luis Esteban /

BASILIO: Yesus Bazaan / **CLOTALDO:**

Féllx Martín / **ROSAURA:** Mnerva

Arbués / **ASTOLFO:** Francisco Fraguas

/ **ESTRELLA:** Encarni Corrales /

CLARÍN: Alfonso Palomares

DRAMATURGIA: Alfonso Plou

PRODUCCIÓN: María López Insausti

MÚSICA: Gonzalo Alonso

ESCENOGRAFÍA: Tomás Ruata

ILUMINACIÓN: Tatoño Perales

VESTUARIO: Ana Sanagustín

CARACTERIZACIÓN: Langas estilistas

FOTOGRAFÍA: Marcos Cebrián

DISEÑO GRÁFICO: Línea Diseño

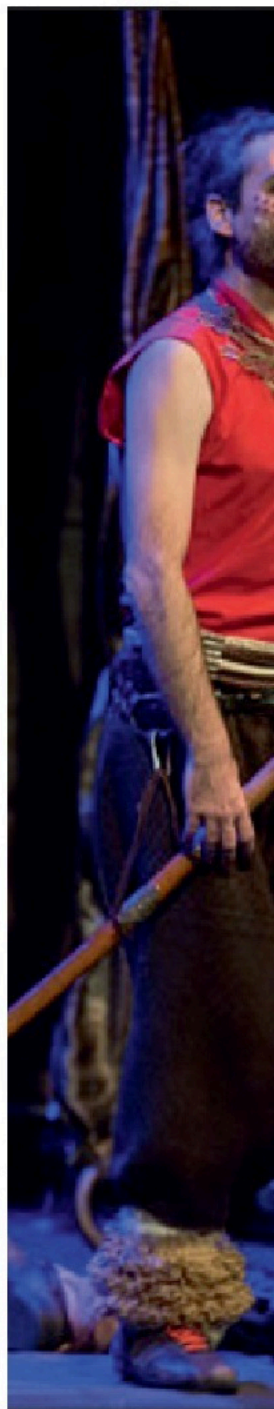
EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Pilar Mayor

y Alba Moliner

TÉCNICOS EN GIRA: Tatoño Perales y

Antonio Fdez. Garza.

favor del texto, crea espacios abstractos que se convierten en concretos gracias a la espléndida iluminación de Tatoño Perales. El suntuoso e ilustrativo vestuario de Ana Sanagustín, que me recuerda en ciertos aspectos al diseñado por Nathalie Thomas y Marie-Hélène Bouvet para el montaje *Les Atrides*, de Ariane Mnouchkine, añade un plus a la caracterización de los personajes principales. Visualmente, *La*

vida es sueño consigue momentos de una gran belleza y eficacia teatral, como la escena inicial, o el discurso del rey Basilio a sus súbditos en la primera jornada, el encuentro entre Rosaura y Astolfo o el monólogo de Segismundo al final de la segunda jornada, convertido aquí en un espléndido coro o cómo se resuelve la función en la escena final. El trabajo actoral es intenso en este montaje, mucho más corporal de lo que estamos habituados en un clásico, de ahí las referencias anteriores. José Luis Esteban construye un Segismundo creíble en su indefensión que se va creciendo a medida que avanza el texto hasta completar una notable tercera jornada. Su personaje experimenta continuas transformaciones, ya que ha de pasar de la desesperación a la soberbia, de allí viaja a la resignación y acaba instalado en la asunción de su nuevo estatus y a la *humanitas* final que le conecta directamente con la tragedia griega.” (Jaume García Castro, *Crítica*, revista cultural). La Compañía Teatro del Temple ha producido 38 espectáculos, 20 de los cuales han ido a Madrid, ha visitado 18 países y obtenido premios como el Max. Teatro del Temple, cuyo equipo estable son Carlos Martín, Alfonso Plou y María López Insausti, nace en 1994. Desde entonces han ido tejiendo más de una treintena de espectáculos, consolidando un equipo humano y un sello artístico contrastado en toda la geografía nacional. Sus piezas están unidas por la calidad escénica y la dramaturgia propia (con obras sobre Goya, Buñuel, Picasso o Warhol), sin olvidar el repertorio universal (de

Shakespeare a Lope y de Lorca a Valle-Inclán). Con ellas han conseguido importantes premios, como el Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación por *Picasso Adora la Maar* y cuatro nominaciones más, por otros tantos espectáculos. Teatro del Temple ha estado presente con diversas obras, además de en España, en festivales de Italia, Francia, Portugal, Luxemburgo, Estados Unidos, Argentina, Méjico, Colombia, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil y Guatemala.

Los últimos estrenos han sido *La vida es sueño*, estrenada en el Teatro Principal de Zaragoza en Noviembre de 2016, *Nathalie X*, producción de DD&Company Producciones, Teatro del Temple y Teatro Olympia. (Noviembre 2015), *Alicia y el club de los 27* (Julio 2015), la coproducción con el Teatro del Barrio de *Las Guerras Correctas* (Febrero de 2015), *Dakota* (Sept-2014) de Jordi Galcerán, el autor español de comedia más internacional hoy en día, *Arte de las putas* (Junio-2014), un clásico sorprendente, y *El Cascanueces* (Nov-2013), un espectáculo familiar que mezcla el teatro, la danza y los títeres. *Transición*, una coproducción con el Centro Dramático Nacional y las compañías Meridional y L’Om Imprebis, realizó una temporada de representaciones en marzo de 2013 en el Teatro María Guerrero en Madrid y una gira importante por casi toda España. El Cultural de *El Mundo* eligió este montaje como mejor espectáculo del año 2013. Alfonso Plou y Julio Salvatierra fueron candidatos a los Premios Max 2014 en la categoría de Mejor Autoría Teatral y los directores Carlos Martín y Santiago Sánchez fueron candidatos al VIII Premio Valle-Inclán de Teatro.

Alfonso Plou: “Hemos trabajado una propuesta muy atemporal, donde se mezclan como referencias las tribus urbanas y el mundo oriental”

Alfonso Plou nace en Zaragoza en 1964. Licenciado en Psicología; desde que ganara el Premio Marqués de Bradomín en 1986 por su primera obra, *Laberinto de cristal*, ha estrenado una quincena de obras. Es miembro fundador de Teatro del Temple, compañía con la que estrena la mayoría de sus piezas. Sus obras se han representado en una docena de países latinoamericanos además de en Portugal, Francia y EE.UU. Entre sus obras más destacadas están las que componen su tetralogía sobre figuras artísticas (*Goya, Buñuel, Lorca y Dalí, Picasso adora la Maar* y *Yo no soy un Andy Warhol*). Entre los premios destaca también el Lázaro Carreter de Literatura Dramática en 2006 por su obra *Lucha a muerte del zorro y el tigre*. Paulo Camodeca, de la UVa, habla con él.

Paulo. ¿Qué significa para vosotros venir al Festival de teatro de Olmedo con una de las obras más importantes del Siglo de Oro español?

Alfonso. Lo consideramos una ocasión muy especial. Olmedo tiene una vinculación muy especial con el teatro del Siglo de Oro y sabemos, por ello, que visitamos un festival con un público muy receptivo al teatro clásico pero al mismo tiempo exigente con él. Esperamos que nuestro espectáculo les convenza por su apuesta estética, su rigor con el texto y la versificación y su búsqueda de conexión con la sensibilidad contemporánea.

P. Cuando uno representa una obra tan aclamada como *La Vida es Sueño* las propuestas previas pueden condicionar la dramaturgia ¿Cómo habéis abordado vosotros esta representación? ¿Qué desafíos os ha planteado?

A. Para nosotros *La vida es sueño* era una deuda pendiente, un texto de referencia desde nuestros años de formación. Por eso pensamos que tras 23 años de experiencia estábamos en el momento y con la ilusión adecuados para afrontarla. Lo

hemos hecho, como siempre, buscando las conexiones que descubrimos entre la fábula clásica de Calderón y el momento contemporáneo. Siempre hemos creído que un texto sigue siendo clásico si nos sigue tocando hoy como seres humanos. En ese sentido hemos trabajado una propuesta muy atemporal, donde se mezclan como referencias las tribus urbanas y el mundo oriental. En todo caso, el proceso de ensayos fue fundamental para dar con el tono y la forma del espectáculo que queríamos hacer.

P. En vuestra página anunciáis que el texto ha sido modificado y utilizáis una escenografía y vestuario modernos. ¿Cuáles son vuestras ideas para llegar al público contemporáneo con una obra que tiene casi 400 años?

A. El texto se ha peinado pero muy respetuosamente. Se le han quitado algunos fragmentos más narrativos o retóricos, pero respetándolo en toda su trama, y su profundidad filosófica y lingüística. Hemos actualizando algunos giros idiomáticos de la época, pero manteniendo siempre la versificación del original.

Creemos que nos ha quedado en ese sentido una versión muy nítida, más cerca de la sonoridad contemporánea pero sin perder la grandeza del original.

P. ¿Qué aspecto de Calderón es el más destacado y resaltado en vuestra representación: el filosófico, el humano, el poético...? ¿Qué aspecto es el más suavizado, el rimbombante, el hiperbólico...?

A. Del contenido filosófico original de la obra hemos destacado fundamentalmente dos aspectos porque nos acercaban a la realidad actual. Por un lado, ese elemento metafísico de la obra que cuestiona la realidad de lo que contemplamos y creemos vivir. Precisamente hoy en día con todas las nuevas tecnologías y la creciente presencia de la realidad virtual estamos en un momento en el que la diferencia entre lo real y lo onírico está cada vez más desdibujada. Por otro lado también hemos querido destacar lo que la obra tiene de conflicto intergeneracional, destacamos que la obra es una lucha entre un mundo caduco que se esfuerza por no

"El texto se ha peinado pero muy respetuosamente. Se le han quitado algunos fragmentos más narrativos o retóricos, pero respetándolo en toda su trama, y su profundidad filosófica y lingüística."

morir y una generación nueva que no termina de emerger. Hay un elemento edípico, no tanto de matar al padre como de superarlo. Todo esto está contado de una forma tan poética como física, donde la lírica del texto está vivida desde el escenario con la música y las percusiones producidas por los propios intérpretes.

P. Habéis conseguido un gran éxito con vuestra puesta en escena de *Luces de Bohemia* ¿Hay algo de la fórmula utilizada en dicha propuesta en *La vida es sueño*?

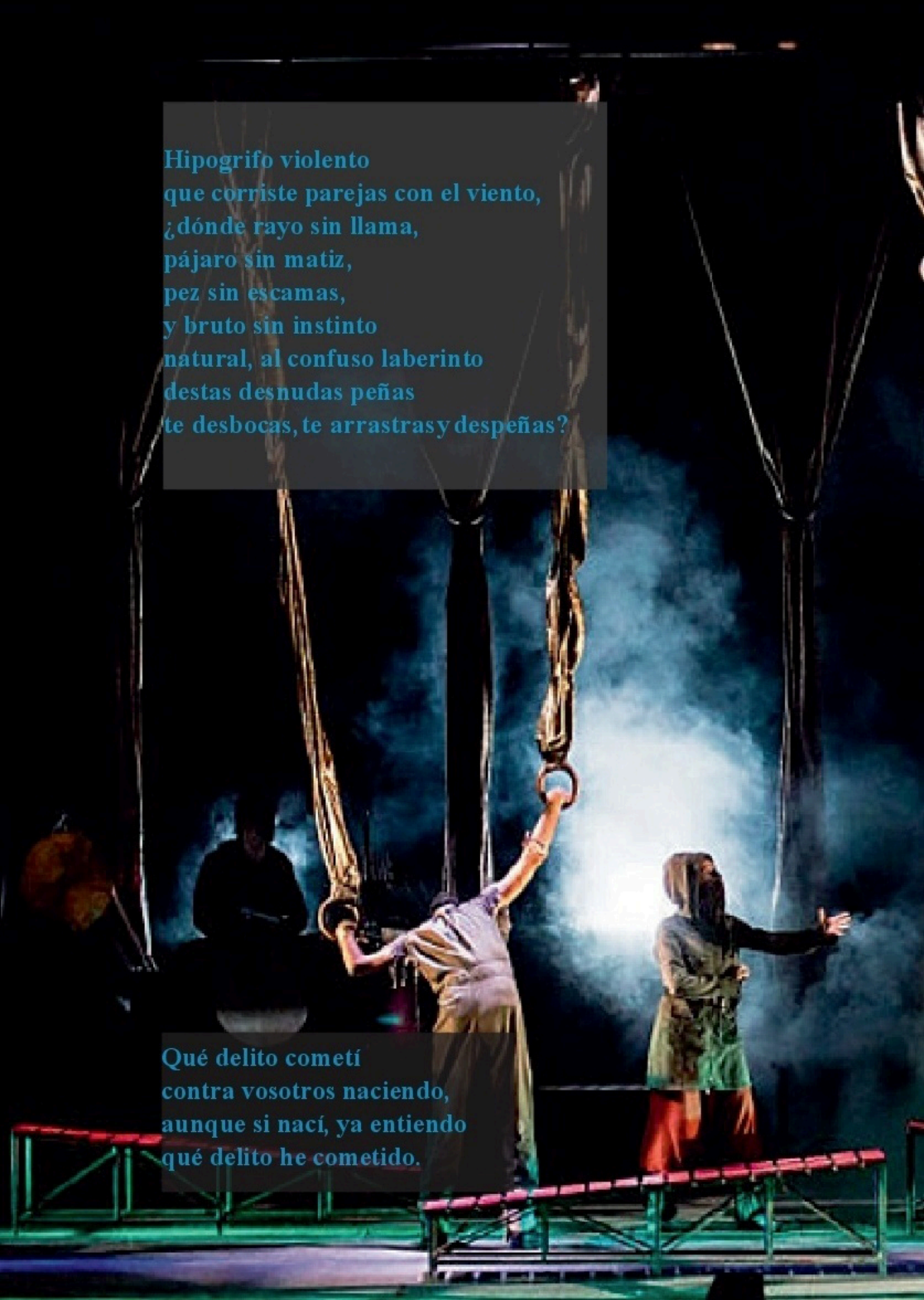
A. *Luces de Bohemia* llevamos diez años representándola y en este tiempo, que coincide en gran parte con el tiempo de una profunda crisis económica y social en este país, hemos corroborado que el retrato que hizo Valle-Inclán hace un siglo sigue plenamente vigente. Eso lo intuíamos y por eso decidimos hacer una puesta en escena bastante desnuda y muy atemporal, no dejando que el mensaje de Valle

parezca que está dirigido sólo a la España de 1920, sino que se entienda que nos lo sigue diciendo hoy en día. Con estéticas distintas pero hay un mismo espíritu a la hora de afrontar ambos espectáculos. También los dos están contruidos con 8 intérpretes en escena, un tipo de producción que hoy se debe considerar ya de formato medio-grande. Pero que al mismo tiempo nos permite todavía dar mucha movilidad a los montajes y que se puedan representar en localidades muy diferentes sin tener que depender sólo de grandes eventos o festivales.

P. Respecto a los personajes: ¿qué dificultades surgen al encarnar un personaje tan complejo como Segismundo? ¿Cómo trabajasteis el resto de personajes?

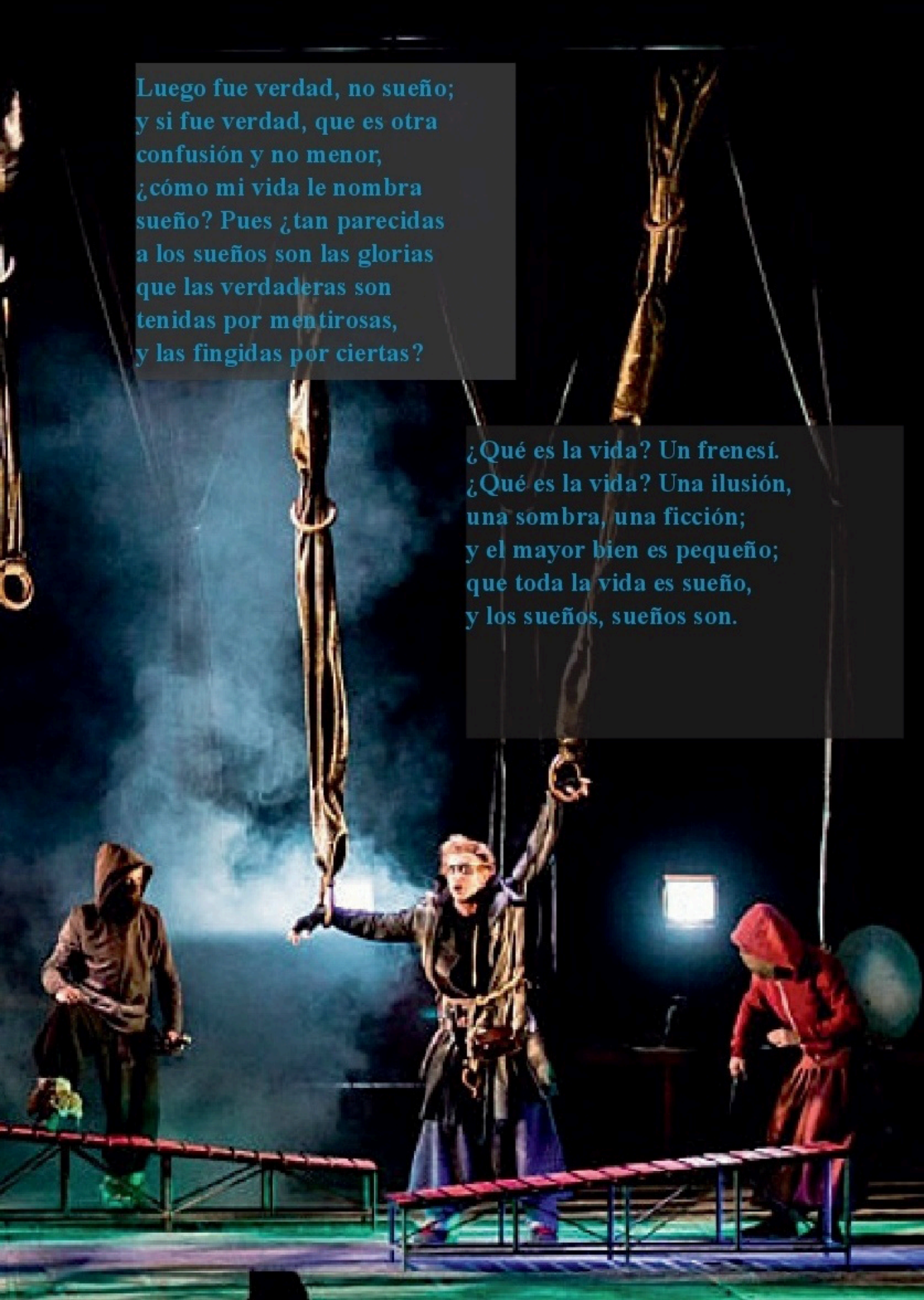
A. Para el papel de Segismundo contamos con José Luis Esteban, que es un intérprete que lleva mucho tiempo trabajando especialmente con la poesía, tanto en

su vertiente clásica con la Compañía Nacional de Teatro Clásico como con la poesía contemporánea española e internacional. Por ello, además de como actor ha sido el asesor de texto dentro de la compañía. Tenía muy claro cómo hacer para respetar la rima y que el texto sonara cercano, ágil y comprensible en todo momento. Por otro lado, ha sido un trabajo muy colectivo donde todo el equipo ha aportado conjuntamente al espíritu del espectáculo. Y eso se nota en las representaciones. Hay una actitud muy activa de todo el elenco durante toda la representación. Y en el grupo se han combinado actores y actrices con trayectorias y edades diferentes pero que hacen un trabajo donde lo psicológico del personaje no está nunca refido con la dicción del texto y con la acción escénica.

Hipogrifo violento
que corriste parejas con el viento,
¿dónde rayo sin llama,
pájaro sin matiz,
pez sin escamas,
y bruto sin instinto
natural, al confuso laberinto
destas desnudas peñas
te desbocas, te arrastrasy despeñas?

Qué delito cometí
contra vosotros naciendo,
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido.

A theatrical stage performance. In the center, a figure is suspended by ropes, holding onto a thick rope that descends from above. The figure is wearing a dark, layered costume. To the left, a figure in a brown hooded robe stands on a raised platform. To the right, a figure in a red hooded robe stands on another raised platform. The background is dark with blue and green lighting, and a bright light source is visible in the distance. The overall atmosphere is dramatic and mysterious.

Luego fue verdad, no sueño;
y si fue verdad, que es otra
confusión y no menor,
¿cómo mi vida le nombra
sueño? Pues ¿tan parecidas
a los sueños son las glorias
que las verdaderas son
tenidas por mentirosas,
y las fingidas por ciertas?

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción;
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

Demuestra cuánto sabes y gana un abono para la próxima edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuestas por WhatsApp al 638041651, participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. ¡No lo dudes y participa!

1. ¿Quién dijo que se podría restituir toda la filosofía de Occidente a partir de *La vida es sueño*?
2. ¿En qué año se funda la compañía Teatro del Temple?
3. ¿Cuál es la otra obra emblemática de la compañía?

Viernes 14 *Fuente Ovejuna*. Lope de Vega. Hora: 23:00. Compañía: Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Versión: Alberto Conejero. Dirección: Javier Fernández-Simón

Sábado 15 *El ruñán dichoso*. Miguel de Cervantes. Hora: 23:00. Compañía: Fundación Siglo de Oro. Versión: José Padilla. Dirección: Rodrigo Aribas

Domingo 16 *Sancho en Barataria*. Miguel de Cervantes. Hora: 9:30. Compañía: Azar Teatro. Versión y dirección: Javier Esteban Labarca

Domingo 16 *La vida es sueño*. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Teatro del Temple. Versión: Alfonso Pisu. Dirección: Carlos Martín

Lunes 17 *Barataria*. Basado en textos de *El Quijote* de Cervantes. Hora: 22:30. Compañía: Teatro Cersano. Versión y dirección: Luis Miguel García

Martes 18 *Palabra de Don Juan. Recital homenaje a José Zorrilla*. A partir de las obras de Tirso de Molina, Molière, José Zorrilla y otros. Hora: 19:00. Actores: Joaquín Natrio y Francisca Rojas (Compañía Nacional de Teatro Clásico)

Martes 18 *Eco y Narciso*. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Miserio y Hombre Producciones. Versión: Elena María Sánchez. Dirección: David Martínez

Miércoles 19 *El lindo don Diego*. Agustín Moreto. Hora: 22:30. Compañía: Moribona Teatro. Versión y dirección: Eva del Palacio

Jueves 20 *La hija del aire*. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Compañía Nacional de Teatro de México. Versión: José Gabriel López Antuñaño. Dirección: Ignacio García

Viernes 21 *La judía de Toledo*. Lope de Vega. Hora: 23:00. Compañía: Coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico / Micomición / A Priori. Versión y dirección: Leiko Ripoll

Sábado 22 *Hamlet*. Shakespeare. Hora: 23:00. Compañía: Teatro Clásico de Sevilla. Versión y dirección: Alfonso Zurro

Domingo 23 *El perro del Hortelano*. Lope de Vega. Hora: 12:45. Compañía: Alas Tablas Teatro. Versión y dirección: Pablo Gómez Pando

Domingo 23 *La luz oscura de la fe*. Basado en textos de San Juan de la Cruz. Hora: 22:30. Compañía: El Brujo Producciones. Versión y dirección: Rafael Álvarez "El Brujo"

XII Jornadas sobre Teatro Clásico *Un teatro clásico de cine*
Del 17 al 19 de julio de 2017. Centro de Artes Escénicas San Pedro
Mesas de diálogo, proyecciones, presentaciones y recitales

XII Curso de Análisis e Interpretación para actores "Fernando Urdiales"
Del 14 al 20 de julio de 2017. Muestra en CAE San Pedro: 19 julio

12º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

OLMEDO CLÁSICO 2017. Todos los derechos reservados
| Diseño teimaginas.com |

VENTA DE ENTRADAS

Entrada general: 16 € taquilla / 15,40 € internet / 16,60 € telefónica

Con carné joven, carné <26, amigos de la Cervantes: 20% dto

Abono diez espectáculos: 70 €

Olmedo Clásico en Familia y De aperitivo un clásico:

Taquilla 6 € / Internet 5,40 € / Venta telefónica 6,60 €

Venta telefónica: 983 601 274 y 983 623 222

Venta por internet: www.olmedoclasicos.es

www.entradasolmedo.com

Taquilla del Palacio: de lunes a domingos

de 10:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 20 h

Redacción: Paulo Camodeca

Coordinación equipo de los boletines: Irene G. Escudero,
Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón