XXIV Festival Internacional de Teatro Clásico Almagro

del 5 al 29 de julio de 2001

XXIV festival internacional de teatro clásico de almagro

del 5 al 29 de julio de 2001

DIRECCIÓN: LUCIANO GARCÍA LORENZO

Festival de Almagro

Equipo del Festival

Dirección: Luciano García Lorenzo
Gerencia: Manuel Lagos
Dirección Técnica: Francisco Leal
Promoción y Difusión: Isabel Barceló
Prensa: Asunción Tirado
Secretaría: Teresa Pérez-Prat
Ayudantes Técnicos: Antonio Martínez Camacho
Avelino Rodríguez Blanco
Mario Jorge Goldstein
Oscar Sainz
Pedro Yagüe

Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

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

Vocales
Excmo. Sr. D. José Valverde Serrano
Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Ilmo. Sr. D. Andrés Amorós Guardiola
Director General del INAEM
Ilmo. Sr. D. Nemesio de Lara Guerrero
Presidente de la Excma. Diputación de Ciudad Real
Ilmo. Sr. D. Antonio García Rivero
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almagro
Excmo y Mgfco. Sr. D. Luis Arroyo Zapatero
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
Ilma. Sra. Dña. Elisa Romero Fernandez Huidobro
Viceconsejera de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Ilmo. Sr. D. Ángel Gómez Malagón
Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almagro
Ilma. Sra. Dña. Cristina Santolaria
Subdirectora General de Teatro del INAEM
D. José Luis Alonso de Santos
Director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico
Ilma. Sra. Dña. Covadonga González Primo
Interventora Delegada de Hacienda en el INAEM
D. Juan Carlos Pérez de la Fuente
Director del Centro Dramático Nacional
D. Luciano García Lorenzo
Director del Festival de Teatro Clásico de Almagro

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

Almagro, el calor del teatro

El mes de julio se identifica ya en el ámbito cultural español con Almagro y su Festival de teatro clásico, pues veinticuatro veranos ininterrumpidos de representaciones avalan el lugar más emblemático para los artistas vinculados a la creación teatral y para los aficionados a la escena. Almagro logra con su hospitalidad, con la belleza de sus espacios escénicos y con la variedad y calidad de su programación, que año tras año se llenen sus calles y plazas de espectadores procedentes de los más diversos lugares del mundo. El público ansía ver cómo brotan cada año los versos de Lope de Vega o Calderón de la Barca en el Patio de los Fúcares, en el Teatro Municipal, en el Hospital de San Juan, en el Claustro de los Dominicos o en el emblemático Corral de Comedias, referencia indispensable para el teatro occidental y uno de esos espacios mágicos donde es posible conocer la verdad del teatro.

En esas noches limpias y estrelladas del campo de Calatrava, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro nos ofrece, en esta su vigésimo cuarta edición, y tras la presencia calderoniana del año pasado, una sabia mirada al exterior, a las cunas de Goldoni, Molière y, sobre todo, a la enorme figura de William Shakespeare.

De Italia, y por partida doble, estará Carlo Goldoni, de la mano de la Ensemble Vicenza y de Carlo Boso (heredero directo de Strehler), y los Pupi sicilianos de la familia Cuticchio. Marivaux, Molière y el trabajo de Jean-Pierre Miquel como director invitado de la Compañía Nacional de Teatro Clásico harán presente el teatro francés. Shakespeare estará en esta edición representado con seis producciones.

Todo ello sin olvidarnos de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina, y recuperando del olvido teatral a Hurtado de Mendoza. Paralelamente, y como se ha hecho ya costumbre, el Festival se acerca al mundo del teatro para niños y se asoma a la calle, inundando de versos y de sueños la vida cotidiana.

Como Ministra de Educación, Cultura y Deporte, me enorgullece comprobar que distintas Administraciones, con la incorporación este año de la Universidad de Castilla La Mancha como miembro de pleno derecho del Patronato del Festival, colaboran una vez más para lograr que este año, como los anteriores, el de Almagro sea el festival de teatro clásico más importante de los que se celebran en Europa.

Pilar del Castillo
Ministra de Educación, Cultura y Deporte

Recuerdo haber leído en alguna ocasión que "lo clásico es doctor y lo romántico dolor"; si hubiera que buscar una cita obligada, ninguna más oportuna que la reseñada para aplicarla a Almagro en su conjunto, y a su Festival Internacional de Teatro Clásico en particular. A expensas de que la presente edición sea historia de los veinticinco años con los que nos saludara la próxima edición, creo no confundir a los amantes del teatro si les digo que toda aventura escénica queda consolidada cuando ésta es literatura de enciclopedia o cita obligada de amantes. Y este es el caso de Almagro.

Lo que empezó como una aventura de jornadas para eruditos se ha convertido en el tiempo andado en gozoso escenario de convocatorias diversas, tantas como lecturas tienen los clásicos, que son todas, por ser clásicos. Sin embargo nada mas sorprendente que ver a través de Almagro lo jóvenes que siguen siendo los valores humanos, sin importar en qué momento del tiempo se interpretaran al socaire de modas y valores sociales, que por obsoletos que hoy se nos antojen sigue teniendo la vigencia del alma humana. Los duelos y venganzas, las añagazas de doncellas burlando el guiño de unos ojos, los celos de quien en la duda del sin vivir vive, siguen, hoy como ayer, estando vigentes porque van unidos a la naturaleza humana.

Ni que decir tiene, que para una Comunidad como la de Castilla La Mancha, poder contar entre su patrimonio con un espacio como el corral de comedias y una ciudad monumental como la de Almagro, es un lujo a compartir desde el orgullo de ser depositarios de ese patrimonio y el agradecimiento de las personas que nos visitan. Por esto pretendemos hacer de Almagro algo más que un festival en el mes de julio y convertirla en referente permanente del teatro clásico y los mundos literarios que lo circundan, esto es, estamos trabajando para que Almagro sea no sólo la sede de un festival, sino la Ciudad del Teatro Clásico en Europa y en ese empeño, no importa el tiempo que nos lleve ponerlo en píe, vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad.

Por otra parte, hemos querido que el Premio de las Artes Escénicas de Castilla La Mancha "Corral de Comedias de Almagro", sea entregado en un acto solemne el 16 de julio, dentro del marco del Festival, no solo porque con generosidad lo haya aceptado el Patronato que lo Gobierna, sino porque con ello, creemos, sumamos un esfuerzo más del Gobierno de Castilla La Mancha a esta aventura certera que es acercar la voz de los clásicos a los espectadores que en el mundo son.

En la seguridad de que esta edición contará con el aplauso que hasta aquí lo ha refrendado. Arriba el telón.

José Valverde Serrano
Consejero de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha

Y en uno más, 25. Si, 25 años, ya un cuarto de siglo desde aquel septiembre de 1978, en un Almagro que acogió lleno de ilusión a hombres y mujeres del teatro dispuestos a representar y a discutir textos clásicos, pero un Almagro que no podía albergarlos durante la noche, pues faltaba entonces la más mínima infraestructura hotelera. Casi 25 años de teatro. ¡Qué maravilla!...

En estas vísperas de ese cuarto de siglo, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ofrece, como en ediciones anteriores, decenas de títulos, convirtiendo en escenarios hasta ocho espacios diferentes, y superando las cien representaciones.

Presente estará y, gracias sean dadas, el teatro de Shakespeare con media docena de títulos en diversas versiones y con estilos también diversos; desde *Romeo y Julieta* hasta *Titus Andronicus* y pasando por *Otelo* o *Las alegres comadres de Windsor*.

Por lo que se refiere a teatro español, de Lope podrá verse *La Dorotea*, *Fuente Ovejuna* y un título poco conocido, pero con una legendaria tradición tras él: *La fuerza lastimosa*. Calderón de la Barca, que el año pasado fue el protagonista del Festival, también este mes de julio estará en Almagro con *El Alcalde de Zalamea* o esa deliciosa comedia que es *Casa con dos puertas mala es de guardar*. Y también Tirso, con *El condenado por desconfiado*, magnífico texto pocas veces llevado a escena en las últimas décadas. Y, en fin, autores poco transitados por el teatro español como Joaquín Romero de Cepeda o Antonio Hurtado de Mendoza.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, siempre presente en el Festival, ofrece este año, como ya lo hizo algunos atrás, otro texto de Molière – *Dom Juan* -, aunque Molière repite en Almagro este mes de julio con *El Atolondrado*, completándose las obras del cómico y autor francés con esa delicia que es *El triunfo del amor* de Marivaux.

La presencia de compañías extranjeras tiene este año su protagonismo con dos agrupaciones italianas, haciéndose realidad también así el teatro de este país en nuestro Festival, como viene siendo habitual desde hace muchos años. Los *pupi* de la familia Cuticchio de Palermo y el Ensemble Vicenza con una obra de Goldoni y Arlequín como protagonista, serán los responsables de esta presencia italiana. Por otra parte, retorna a Almagro, después de demasiados años de ausencia, una compañía hispanoamericana – Teatro del Contrajuego – y en esta ocasión con *La vida es sueño* como reto.

Música antigua (la Capella de Ministrers valenciana), teatro en la calle, teatro infantil, Exposiciones, Jornadas, Seminarios y otras actividades teatrales y parateatrales completan un programa que este año aporta tres novedades absolutas: una nueva sección de espectáculos que hemos denominado "Trasnochando" y que al trasnoche se hará; la entrega del primer Premio Festival de Almagro, concedido a la Comédie Française, y el estreno del concierto "En el Corral de Comedias de Almagro" del Maestro Jesús Rueda, obra que el Festival ha encargado para celebrar esa víspera del feliz cumpleaños (insistimos, nada menos que 25) a cumplir por nuestro Festival en el 2002.

Pero, hasta entonces, que ustedes disfruten del que tenemos más cerca.

Luciano García Lorenzo
Director del Festival de Almagro

XXIV Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

del 5 al 29 de julio de 2001

	Hospital de San Juan	Corral de Comedias	Teatro Municipal	Claustro de los Dominicos	Patio de Fúcares	Teatro en la Calle	Teatro Infantil
5 jueves	El alcalde de Zalamea	Calisto. Historia de un personaje		La fuerza lastimosa			
6 viernes	•	•	Dos mil y una noches...	•	El sitio de París	Mercado del Siglo de Oro	
7 sábado	•	Romeo. Versión montesca de la tragedia de Verona	•	•	•	•	
8 domingo	•	•		•			
9 lunes	•		Los empeños del mentir	•			El gran desconcierto
10 martes	•	Arlequino servidor de dos patrones	•	•			•
11 miércoles		•					
12 jueves	•		El atolondrado	El mercader de Venecia			
13 viernes	•	La Dorotea	•	•	La vida es sueño	Mojigangas y Zangarrones	
14 sábado	•	•	•	•	•	•	
15 domingo	•	•	•	•			
16 lunes				•			No me da la rana
17 martes		Casa con dos puertas mala es de guardar	Fuente ovejuna				•
18 miércoles		•	•	Titus Andrónicus			
19 jueves				•			
20 viernes		Trovadores. Música antigua	El triunfo del amor	•	El condenado por desconocido	El libro del buen amor	
21 sábado	Dom Juan o el festín de piedra	•	•	•	•	•	
22 domingo	•	•	•	•			
23 lunes	•		•				Fábulas para cantar y contar
24 martes	•		•	Otelo, el moro			•
25 miércoles		Las alegres comadres de Windsor		•			
26 jueves	•	•	Dos amigos de Verona	•			
27 viernes	•	•	•	•	Comedia llamada metamorfosea	San jorge y el dragón	
28 sábado	•	•	•	•	•	•	
29 domingo	•		•	•			

jornadas

Jornadas de Teatro Clásico:
La Comedia villanesca y su escenificación • Del 10 al 12 de Julio
Palacio de Valparaíso • Director: Felipe B. Pedraza Jiménez

Curso

"Leer" el Teatro Clásico
Del 16 al 18 de Julio • Palacio de Valparaíso
Directores: Luciano García Lorenzo y Eduardo Pérez Rasilla

Seminario

(Re)creando a Don Juan
Del 23 al 25 de Julio • Palacio de Valparaíso
Director: Luciano García Lorenzo

Encuentros

Días 7, 14, 21 y 28 de Julio • Parador de Turismo

exposiciones

Del 5 al 29 de Julio
"Títeres con cabeza. Colección de Ismael"
Iglesia de San Agustín • Director: Andrés Peláez

Colección de Arte Contemporánea de Caja Castilla La Mancha
Iglesia de San Agustín

Calderón de la Barca
Hospital de San Juan • Museo Nacional del Teatro
• Colaboración: • Red Exposiciones Itinerantes
de la Comunidad de Madrid

trasnochando

Días 7, 14, 21 y 28 de Julio • Patio de El Corregidor

hospital de San Juan

El alcalde de Zalamea

de Calderón de la Barca
Compañía Nacional de Teatro Clásico

Dom Juan o el festín de piedra

de Molière
Compañía Nacional de Teatro Clásico

hospital de san juan

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
EN COPRODUCCIÓN CON TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
PRESENTA

EL ALCALDE DE ZALAMEA DE CALDERÓN DE LA BARCA

DIRECCIÓN: SERGI BELBEL

DEL 5 AL 15 DE JULIO (10 FUNCIONES. DESCANSO EL MIÉRCOLES 11 DE JULIO) 22.45 H.

REPARTO

según el orden establecido por el autor

El Rey Felipe II:	RAÚL PAZOS
Don Lope de Figueroa:	JORDI DAUDER
Don Álvaro de Atayde, capitán:	ÓSCAR RABADÁN
Un sargento:	PAUL BERRONDO
Rebolledo:	PEPE VIYUELA
La Chispa:	CLARA SEGURA
Pedro Crespo, labrador:	ROBERTO QUINTANA
Juan, hijo de Pedro Crespo:	FRAN CAPDET
Isabel, hija de Pedro Crespo:	CARMEN DEL VALLE
Inés, prima de Isabel:	MÓNICA AYBAR
Don Mendo:	JOSÉ LUIS SANTOS
Nuño:	CAMILO RODRÍGUEZ
Escribano/ Soldado:	JOSÉ RAMÓN MUÑOZ
Soldado:	BRUNO ORO
Soldado:	MANUEL ÁLVAREZ
Soldado/labrador:	JOAN ARTÉS
Soldado/labrador:	MANUEL MENCÍA
Soldado/labrador:	MARC ELÍAS
Soldado/labrador:	ÓSCAR MOLES

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Diseño gráfico:	VICENTE A. SERRANO
Fotografía:	ROS RIBAS
Ayudante de dirección:	ORIOL BROGGI
Coreografía de armas:	JAUME GARCÍA ARIJA
Asesoramiento de verso:	MARÍA JESÚS VALDÉS
Caracterización:	IGNASI RUIZ
Música original:	ÓSCAR ROIG
Iluminación:	QUICO GUTIÈRREZ (A.A.I.)
Vestuario:	MERCÈ PALOMA
Escenografía:	JOSÉ MANUEL CASTANHEIRA
Dirección:	SERGI BELBEL

TEATRO COMPAÑÍA NACIONAL CLÁSICO

EQUIPO

Director: JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS • Directora Adjunta: NIEVES GÁMEZ • Director de Producción: ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ • Director Técnico: DANIEL BIANCO • Gerente: ISABEL GONZÁLEZ • Jefe de Difusión: EDUARDO LÓPEZ • Coordinadora Actividades Educativas y Culturales: MAR ZUBIETA • Adjunto a Producción: SANTOS JUZGADO • Adjunto de Dirección Técnica: JUANJO LLORENS • Administradora del Sistema de Venta y Jefa de Taquillas: NIEVES GARCÍA • Jefa de Sala: GRACIELA ANDREU • Cajera Pagadora: MERCEDES DOMÍNGUEZ • Ayudantes de Producción: PALOMA CORTES, RAQUEL PINEL, CHRISTELLE CHANDY, ENRIQUE GARCÍA • Ayudantes de Dirección Técnica: JOSÉ LUIS MARTÍN, EDUARDO ROMERO , SUSANA ABAD, JOSÉ MANUEL ROMÁN, ROBERTO CEBADA, JUAN ANTONIO SOMOZA • Ayudantes de Prensa: JAVIER DÍEZ ENA, ALEXIS FERNÁNDEZ • Ayudantes de Gerencia: MARISA GARCÍA, VÍCTOR SASTRE, FERNANDO VIDAL • Ayudante Actividades Educativas Y Culturales: ÁNGELES RODRÍGUEZ • Conserje: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ • Maquinaria: FRANCISCO M.POZÓN, JUAN FRANCISCO MARTÍN, JULIÁN IGLESIAS, BRÍGIDO CERRO, ENRIQUE SÁNCHEZ, OSVALDO HABIBI, RAÚL SÁNCHEZ, ISMAEL MARTÍNEZ, ISAAC GONZÁLEZ, CARLOS LOZANO, JUAN RAMÓN PÉREZ • Electricidad: FERNANDO AYUSTE, MANUEL LUENGAS, PABLO SESMERO, FRANCISCO JAVIER SARRIÓN, JOSÉ VIDAL, JOSÉ MARÍA HERRERA, JUAN CARLOS PÉREZ, CESAR GARCÍA, JORGE JUAN HERNANZ, SANTIAGO ANTÓN, TOMAS PÉREZ, ISABEL PÉREZ • Sonido: ANGEL M. AGUDO, JOSÉ RAMÓN PÉREZ, ALBERTO CANO • Utilería: PEPE ROMERO, EMILIO SÁNCHEZ, ADRIANA VEYRAT, PEDRO ACOSTA • Sastrería: ADELA VELASCO, CRISTINA ORTEGA, ROSA MARÍA SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ PEÑA • Peluquería: ENRIQUE ACOSTA, ELENA GUIJO •Maquillaje: MARTA SOMOLINOS • Apuntadora: ROSA POSTIGO • Regiduría: JERÓNIMA SAN JUAN • Taquilleras: ÁNGELES GONZÁLEZ LUCAS, JULIA VEGA PRIMO • Conserjes: JOSÉ LUIS AHIJÓN, DOLORES GARCÍA •Oficial de Sala: RUFINO CRESPO • Sereno: ATILANO GÓMEZ

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El *Alcalde de Zalamea* es una de las obras más representadas de Calderón y de todo el teatro clásico español en los escenarios de todo el mundo. Es también, a mi entender, una de las piezas más ricas y sugerentes de toda la dramaturgia clásica europea, por la fuerza de su argumento, la complejidad de sus personajes y por la tensión política y social que se respira entre líneas a lo largo de toda la obra y que nos llega, a pesar de los siglos de distancia, con un frescor y una modernidad sorprendentes.

Son muchos los puntos de interés que hacen de esta obra un reto para un director y para unos actores, a la hora de montarla sobre un escenario. Como todas las obras de teatro excepcionales, hay, en primer lugar, una historia que el dramaturgo se ha propuesto explicar de manera dramática, simple y directa, pero que tendrá repercusiones graves y trascendentales; la llegada de los soldados a la tranquila e idílica villa de Zalamea trastoca la paz de sus habitantes y crea un conflicto entre el poder militar y el poder civil (que ya está en manos del pueblo, en una especie de incipiente democracia) de difícil resolución. Así, una pequeña anécdota (real, según el autor) se convierte en una gran metáfora de la nuestra historia.

En segundo lugar, están los personajes. Pedro Crespo, el futuro alcalde de Zalamea, es uno de los personajes más complejos y agradecidos de nuestro teatro. Pertenece a aquella categoría de personajes populares, "villanos", que están en nuestra memoria colectiva y social. Crespo es la representación de la grandeza de lo más pequeño. Un personaje rural, orgulloso de su "villanía", generoso pero también cerrado, simple y al mismo tiempo ocurrente, con la sabiduría y la inteligencia prácticas que otorga la experiencia de la vida, y con unos principios éticos y morales incuestionables. Calderón convierte este personaje en un auténtico "héroe", con todos los atributos de los grandes personajes trágicos griegos (nobleza, carácter, ira, deseo de justicia, etc.), pero surgido, esta vez, del pueblo. Podríamos afirmar que Crespo es la representación máxima del héroe popular de todo nuestro teatro.

Pero no sólo está el alcalde. Está Don Álvaro de Atayde, el Capitán, Isabel, la hija, Don Lope de Figueroa, el soldado Rebolledo, la Chispa, Don Mendo, etc., toda una galería de personajes que desfilan por Zalamea y que no son sólo comparsas de Crespo y de la acción dramática. Todos ellos tienen un alma, incluso el antagonista, Don Álvaro, el violador, que Calderón presenta casi como un personaje romántico avant la lettre y que da a la obra una dimensión diferente, con múltiples lecturas, como toda gran obra. Ningún personaje actúa en El Alcalde porque sí. Todos ellos se encuentran inmersos en el laberinto de sus propias pasiones y de sus intereses y todos ellos son protagonistas, junto con Crespo, de la acción dramática.

En tercer lugar, está la estructura de la obra y sus diálogos, la perfecta "maquinaria" y la belleza de la lengua, que en nuestro montaje hemos conservado escrupulosamente, sin ningún tipo de adaptación. Calderón cultivó casi todos los géneros dramáticos, desde el auto sacramental hasta el drama filosófico pasando también por la comedia. *El Alcalde* es una de las pocas obras del autor que, podríamos afirmar, contienen todos los géneros teatrales de la época al mismo tiempo. La filosofía es aquí discurso político (el pueblo enfrentado al ejército, el estamento militar enfrentado al poder civil), la comedia se encuentra en las pequeñas miserias de personajes que han perdido el norte (el hidalgo Don Mendo y su criado Nuño), el drama y la tragedia están personificados en Crespo e Isabel (quien, en la Tercera Jornada se convierte casi en un personaje de tragedia griega con uno de los parlamentos más celebrados de la literatura dramática española, con resonancias incluso de Eurípides). Esta mezcla ejemplar de géneros está completamente integrada en una obra que es básicamente acción y en la cual la palabra, extremadamente bella, con toda la riqueza y la grandeza del verso, expresa con innumerables matices el alma de los personajes, sus miedos, su lucha, su perplejidad ante la extrañeza del mundo, las zonas más oscuras y apasionantes del alma humana.

Sergi Belbel

hospital de san juan

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
PRESENTA

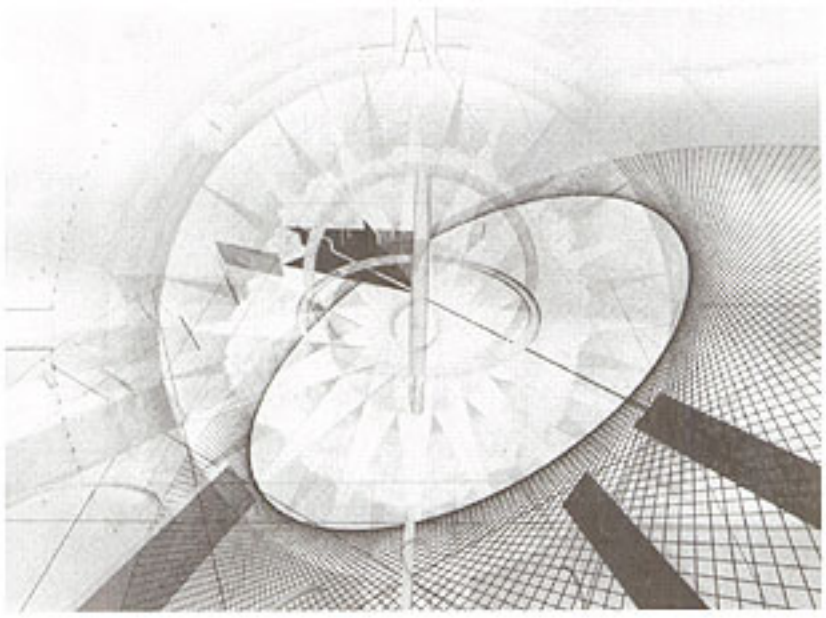
DOM JUAN O EL FESTÍN DE PIEDRA DE MOLIÈRE

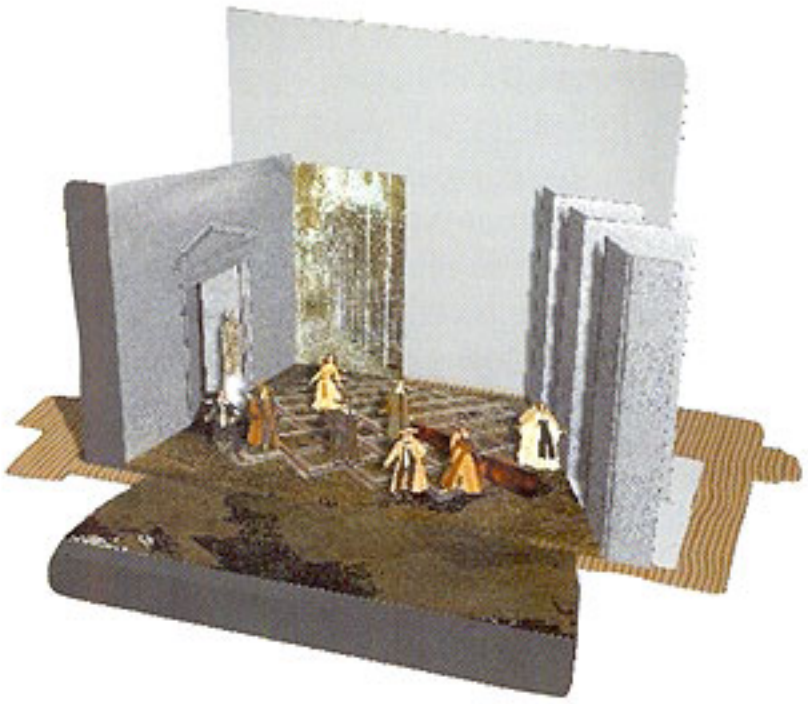
DEL 21 AL 29 DE JULIO (8 FUNCIONES. DESCANSO EL MIÉRCOLES 25 DE JULIO) 22.45 H.

REPARTO

por orden de intervención

Sganarelle:	JOAQUÍN NOTARIO
Guzmán, escudero de Elvira:	FRANCISCO ROJAS
Dom Juan, hijo de Don Luis:	CRISTÓBAL SUÁREZ
Elvira, mujer de Dom Juan:	NATALIA MENÉNDEZ
Carlota, aldeana:	PEPA PEDROCHE
Perico, aldeano:	JOSÉ LUIS MASSÓ
Maturina, aldeana:	MARTA BELENGUER
La Ramée, espadachín:	JESÚS PRIETO
Un pobre:	ARTURO QUEREJETA
Don Carlos, hermano de Elvira:	ISRAEL ELEJALDE
Don Alonso, hermano de Elvira:	PEDRO ALONSO
La Violeta, criado de Dom Juan:	ANGEL GARCÍA SUÁREZ
Don Domingo, mercader:	ARTURO QUEREJETA
Don Luis, padre de Dom Juan:	ENRIC MAJÓ
La estatua del Comendador:	FRANCISCO ROJAS
Ragotín, criado de Dom Juan:	KIKO ORTEGA
Criado:	RAÚL GUIRAO
La voz del espectro:	NATALIA MENÉNDEZ





FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Según la traducción de JULIO GÓMEZ DE LA SERNA

Ayudante de dirección:	JOSÉ LUIS MASSÓ
Espacio sonoro:	JEAN-PIERRE MIQUEL
Iluminación:	JEAN-PIERRE MIQUEL CARLOS TORRIJOS
Vestuario:	JAVIER ARTIÑANO
Escenografía:	PANCHO QUILICI
Colaboración artística:	NATALIA MENÉNDEZ
Director:	JEAN-PIERRE MIQUEL (de la Comédie Française)

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El "DOM JUAN" de Molière (1665), es claramente diferente al "Don Juan" de Tirso de Molina, creador del personaje. De hecho, esta historia llegó a Francia a través de Italia, lo cual explica que en Molière "la escena transcurra en Sicilia". El mito se hace así internacional, y cada uno de los cientos de autores que lo han tratado en Europa han incluido los temas propios de su tiempo, su país, su cultura.

En el momento en que Molière escribe la obra se encuentra en una situación difícil con respecto al Poder y a la Iglesia después de la prohibición del "Tartufo". En la atmósfera se vive un gran debate filosófico, con Descartes, Pascal, el poder "absoluto" instaurado por Luis XIV, la omnipresencia de la Iglesia, la llegada de un nuevo materialismo con los "libertinos" y la disidencia del Jansenismo, entre otros. De esta forma, el personaje de DOM JUAN se sitúa entre esos libertinos materialistas, y se interroga constantemente acerca de lo sobrenatural... aunque raramente confía el fondo de su pensamiento.

Siguiendo su costumbre, Molière ataca lo que él considera "los vicios" de la sociedad y de los hombres, combatiendo en esta pieza teatral los viejos valores feudales y la hipocresía de los devotos y defendiendo las leyes de la Naturaleza contra el conformismo de las leyes sociales. Sin que sea DOM JUAN el portavoz, profundiza en el eterno debate sobre la libertad individual, construyendo un personaje complejo y, finalmente, misterioso.

Con todo esto, nuestro escritor huirá de los principios dramatúrgicos del clasicismo francés, inventando una estructura épica, una "road movie", fuera de la famosa regla de las tres unidades y en favor de una total libertad de forma. Así pues, en el conjunto de su obra, "DOM JUAN O EL FESTÍN DE PIEDRA" ocupa un lugar muy singular que hace de ésta una obra original y abierta a múltiples interpretaciones, hasta tal punto que incitó a Bertold Brecht a incluirla en su repertorio.

Los personajes de "DOM JUAN" y su gran criado Sganarelle, pareja indisociable, son, por tanto, franceses en sus discursos, sus comportamientos y su teatralidad. Y todos los que les rodean ilustran esta sociedad sobre la cual nuestro autor detiene una mirada grave y divertida, sin ningún maniqueísmo, pero con firmeza.

Como siempre en las grandes obras de Molière, los enigmas son profundos y numerosos, lo cual hace que se necesite, hasta el infinito, "lecturas" personales. Conocemos bien los problemas que plantean en otra lengua las traducciones o adaptaciones de estos grandes textos clásicos. He deseado ajustarme lo más cerca posible al texto original, ya que se trata mucho más de un teatro de debate que de un teatro de acción. Por eso hemos elegido la traducción de Julio Gómez de la Serna, retocada sólo en la escena de los aldeanos (acto II), donde Molière inventa un lenguaje singular que no se corresponde a ningún dialecto. Para el resto -lo esencial- hemos respetado de la mejor manera la formulación de una expresión muy precisa, sin "modernizaciones" que inevitablemente modificarían el sentido del pensamiento. Hay que asumir la fecha de la obra, pues su universalidad se impone por ella misma.

Agradezco a Natalia Menéndez y a José Luis Massó su colaboración, así como a los actores y actrices, Joaquín, Cristóbal, Arturo, Enric, Israel, Pedro, Paco, Marta, Pepa, Jesús, Ángel, Kiko, Raúl, que han trabajado en este espectáculo con entusiasmo, seriedad, humor, respeto, inteligencia y curiosidad, dentro de una atmósfera feliz. Y por supuesto, no olvido el talento de Javier Artiñano y de Pancho Quilici en cuanto a la imagen. "El teatro se hace con placer y en libertad", decía Louis Jouvet. Éste ha sido el caso.

Jean-Pierre Miquel
Director de escena

Corral de Comedias

Calisto. Historia de un personaje

de Julio Salvatierra
Teatro Meridional

Romeo. Versión montesca de la tragedia de Verona

de Julio Salvatierra
Teatro Meridional

Arlequino, servidor de dos patrones

de Carlo Goldoni
Teatro del Finikito

La Dorotea

de Lope de Vega
Atryl Producciones

Casa con dos puertas mala es de guardar

de Calderón de la Barca
Corrales de Comedias

En el Corral de Comedias de Almagro

de Jesús Rueda

Trovadores. Música antigua

Capella de Ministrers

Las alegres comadres de Windsor

de Shakespeare
Sateco S.L.

Corral de Comedias

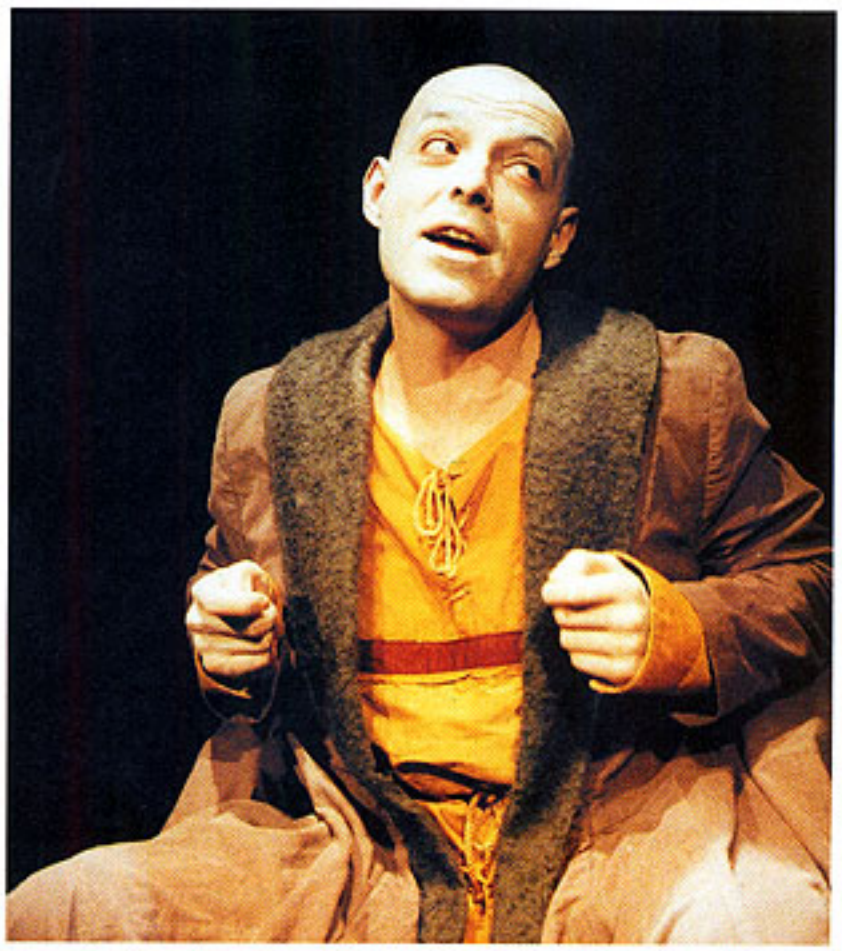
TEATRO MERIDIONAL
PRESENTA

CALISTO.
HISTORIA DE UN PERSONAJE DE JULIO SALVATIERRA

DÍAS 5 Y 6 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Texto:	JULIO SALVATIERRA
Actor:	ÁLVARO LAVÍN
Diseño de vestuario:	MARTA CARREIRAS
Realización de vestuario:	ANA CAMPOS
Diseño gráfico:	SUSANA SALERNO JOÃO NUNO REPRESAS
Fotografía y vídeo:	THIAGO
Distribución en España:	ELADIO SÁNCHEZ CACHIVACHE S.L.
Concepción del espectáculo, producción general y diseño de luces:	TEATRO MERIDIONAL
Dirección:	MIGUEL SEABRA



¿Qué diría un personaje si pudiera hablar de los actores a los que ha tenido que sufrir mientras era encarnado por ellos?

Esta es la idea formal básica, que llevaba rondándonos en la cabeza bastante tiempo, y de la cual partimos para encarar este espectáculo, que tiene forma de monólogo.

Cuando nos juntamos en Lisboa para comenzar los ensayos faltaban treinta y cinco días para el estreno, y todavía no había una sola línea del texto. Sin embargo era un "reencuentro" entre las tres personas implicadas (autor, director, actor) a las que tanto la creciente actividad de la compañía como los avatares personales habían mantenido alejadas temporalmente.

Creemos que ese factor – muy positivo – está presente en todo el espectáculo que, como siempre en nuestro caso, ha intentado ser también una reflexión escénica sobre las cosas que nos suceden en la vida.

Pero bueno, afortunadamente para nosotros dio la casualidad que a Lisboa nos habíamos llevado también un libro intitulado como "La Celestina", y pronto descubrimos que CALISTO era un nombre que a todos nos gustaba bastante... y con esos dos ejes (personaje-actor y La Celestina-siglo XVI) comenzamos a trabajar.

En el resultado final el personaje es, naturalmente, CALISTO, el joven enamorado que nace con Fernando de Rojas y el cual, quinientos años después y nuevamente sobre un escenario, nos cuenta sus recuerdos, sus anécdotas... las historias de todo un siglo (1500 – 1600) que se cierra con la aparición de otra gran obra: *Romeo y Julieta*, y durante el cual renace una sociedad nueva.

A través suyo conocemos a más de veinticuatro personajes, de los que él nos cuenta, a los que parodia, rememora o revive ante nuestros ojos, convirtiendo al personaje en actor, y el actor en personaje.

Asistimos así a una de las ceremonias que en Roma celebraba el papa Alejandro (Borgia), el papa libertino, a los carnavales de Venecia en 1530, a la guerra de los cómicos en París, o al momento en que Shakespeare decide dedicarse a escribir y abandonar su granja...

Pero a medida que va contando sus historias, éstas se van entrelazando con el conflicto que une, simbólicamente, al personaje y al actor: ¿quién es más real? ¿el sueño o la realidad? ¿la realidad o el deseo? ¿la carne o el espíritu...? ¿Sirve para algo imaginar...soñar...? ¿o para qué sirve un personaje...?

Por un lado es una historia personal que tiene mucho que ver con nosotros mismos como compañía, y en la que recapitulamos los distintos pasos dados: despojamiento escénico, trabajo del actor, escenografías sintéticas, búsqueda de la complicidad del público, apuesta por la mezcla de lo cómico y lo dramático... Y sobre todo, búsqueda de los límites de la teatralidad como mecanismo de sorpresas y descubrimientos, aunque sin olvidar que el teatro siempre se ha hecho para ser visto por el público.

Pero además de esa historia personal, pretende ser también una suerte de historia del teatro renacentista, visto por un CALISTO que va creciendo y adaptándose a los cambios, viajando por Europa, y por lo tanto metamorfoseándose en otros personajes, que son siempre una síntesis de la cultura y la época en la que han nacido, y a través de los cuales podemos pasar revista a ambas. Desde sus experiencias y sus anécdotas se destilan opiniones sobre lo humano y lo divino, con una gran dosis de ironía y humor.

Finalmente queríamos que fuera también la historia del proceso que da origen a un hombre de nuestra época, parte de la evolución cultural por la que ha pasado nuestra sociedad occidental y que, sin nosotros saberlo, nos ha hecho ser como somos.

Y sobre todo, y como siempre, un intento de establecer un puente de complicidad con el público durante una hora y cuarto, en la que hacerle partícipe, tal vez, del secreto que el teatro siempre ha guardado.

Corral de Comedias

TEATRO MERIDIONAL
PRESENTA

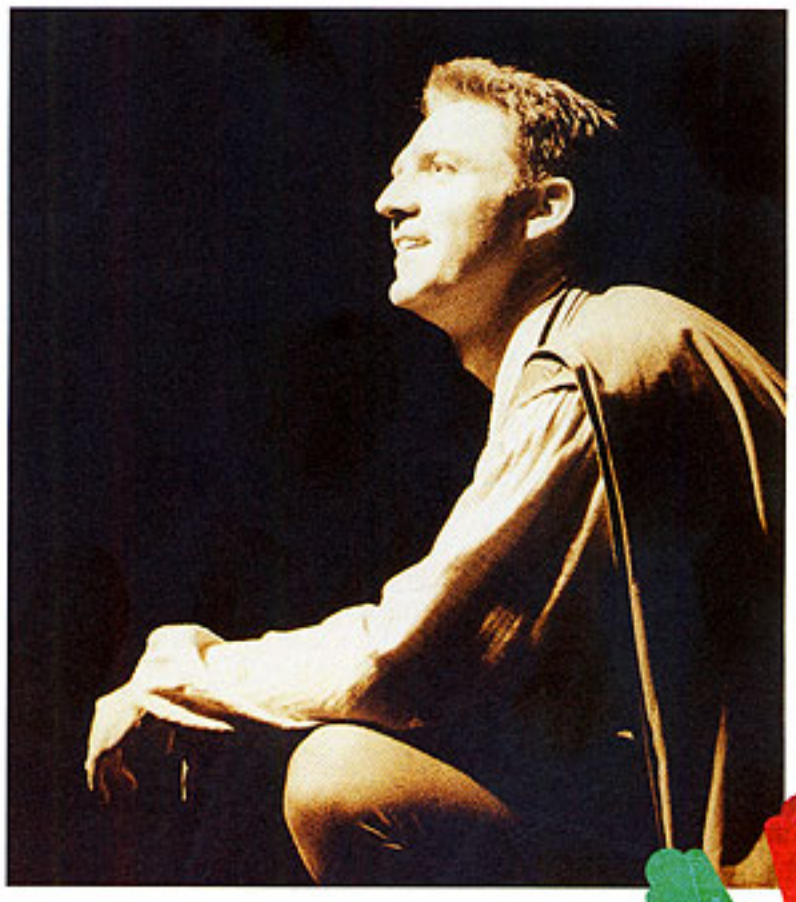
ROMEO.
VERSIÓN MONTESCA DE LA TRAGEDIA DE VERONA DE JULIO SALVATIERRA

DÍAS 7 Y 8 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Adaptación: JULIO SALVATIERRA
Actores: ANTONIO CASTRO
ÁLVARO LAVÍN
OSCAR SÁNCHEZ
Diseño de figurines: JORGE PÉREZ
Realización de Vestuario: ROSA Mª CARRASCOSA LÓPEZ
EVA SAN MIGUEL
Diseño gráfico: MIGUEL SALVATIERRA
SUSANA SALERNO
Fotografía y vídeo: JOSE ANTONIO IZAGUIRRE ANGELA
Técnico de luz y sonido: JULIO SALVATIERRA
Música: SELECCIÓN SOBRE AUTORES S. XVI y XVII (DOWLAND, WEELKES, ANÓNIMOS...)
Distribución: ELADIO SÁNCHEZ. CACHIVACHE S.L.

Producción y dirección: TEATRO MERIDIONAL



Desde el nacimiento de nuestra compañía el reto de los grandes clásicos siempre ha estado en el horizonte. No por el hecho de ser reconocidos como tales clásicos, sino porque muchos de ellos son efectivamente textos extraordinarios a cuya fascinación no podíamos escapar. Después de cuatro espectáculos, la hora ya ha llegado.

"Romeo y Julieta" es sin duda uno de esos grandes textos. La influencia de la práctica teatral renacentista italiana sobre el teatro de Shakespeare dio lugar a lo que algunos llamaron la primera tragedia romántica. Introducir el tema amoroso como centro de una tragedia supuso una novedad casi revolucionaria en el teatro isabelino.

En "Romeo y Julieta" el espectador asiste a un conflicto que le es conocido, que le interesa, y este acercamiento del escenario al público se convierte desde entonces en una característica valiosísima del teatro tal y como hoy lo conocemos. Pero además, esta obra, como no podría ser menos tratándose de Shakespeare, plantea el conflicto del amor de una forma que ha conseguido plasmarse en la conciencia del hombre occidental como el ideal del amor puro.

El amor de Romeo y Julieta se contrapone a las visiones del amor de los otros personajes: la "petrarquista" o cortesana, la pragmática, la convencional o la moralista. Y para bien o para mal se configura como referencia de toda una cultura, que es la nuestra. Si a esto añadimos las otras líneas de conflicto a partir de las cuales se puede intentar el análisis de la obra: destino-voluntad, vida-muerte, juventud-vejez...tendremos un texto al que difícilmente podremos resistirnos.

Nuestro "Romeo (Versión montesca de la tragedia de Verona)", en particular, es una respuesta a la pregunta: ¿y qué podemos aportar nosotros a una obra tantas veces ya representada?

Y vaya por delante la respuesta evidente y principal: nada, a no ser nuestro placer de crear y de vivir con el público unos momentos de complicidad y comunicación. Que no es poco.

Pero una vez dicho esto, hay tres razones que nos han llevado a afrontar este reto en especial.

La primera es aportar una visión propia del amor: la del hombre (que no de lo masculino). El hecho de que sea solo una de las partes (Romeo) la encargada de hacer vivir a la otra (Julieta) creemos que puede otorgar a esa mutua entrega una dimensión que no es extraña a su naturaleza.

Pero además, investigar lo que hay de masculino en la mujer, y viceversa, no deja de ser un ejercicio de apertura y sana curiosidad, que nos parece siempre generador de hallazgos y sorpresas, y capaz de tocar en fibras muy profundas de nuestro inconsciente colectivo. Y por todo ello, altamente interesante.

La segunda es hacer compartir escenario al amor con la amistad. Enfocar el objetivo sobre ese gran fresco que es el texto original de Shakespeare, para poner de manifiesto un detalle, que es ese trío maravilloso de amigos que forman Romeo, Mercutio y Benvolio.

La razón principal que nos llevó a pensar en esa posibilidad tiene que ver con circunstancias personales ocurridas en el seno de la compañía y que, de forma consciente y asumida, nos provocaron el deseo de hablar a un tiempo de la tragedia y la amistad, y de encontrar esos hilos en este gran texto lleno de intensidad y de luz.

Desde siempre hemos creído que el teatro debe crear otras realidades, pero partiendo – inevitablemente – de aquella que es más nuestra y que nos mueve. Por eso este espectáculo estuvo dedicado, desde el principio, a Miguel Seabra.

Y la tercera es aportar una vez más nuestra visión particular del teatro: la del actor capaz

de contar historias con los mínimos elementos posibles: sin escenografías, sin parafernalias, incluso sin todos los personajes. Sólo su cuerpo, su voz, su relación con el público, el ritmo, la música, el humor y la ternura sobre el escenario. Y la paradoja de que, bien hecho, no supone una pérdida de riqueza, sino todo lo contrario.

No queremos dar más explicaciones. El teatro nunca se ha hecho sobre el papel. El espectáculo debe bastarse a sí mismo: es ahí donde debemos encontrarnos. Hasta entonces.

EL TEATRO DEL FINIKITO
PRESENTA

ARLEQUINO, SERVIDOR DE DOS PATRONES DE CARLO GOLDONI

DÍAS 10 Y 11 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Pantalone de' Bisognosi:	DAVID SANZ
Clarice, su hija:	EVA DEL CAMPO
El Dottore Lombardi:	ANTONIO PONCE
Silvio, su hijo:	LEANDRO CARMONA
Beatrice (turinesa), vestida de hombre bajo el nombre de Federico Rasponi:	PAULA GUIDA
Florindo Aretusi (turinés), su amante:	FRANCISCO GRANADOS
Brighella, posadero:	JAVIER CIFRIAN
Esmeraldina, criada de Clarice:	CATHERINE BARRANCO
Arlequino (Truffaldino), servidor de Beatrice, después de Florindo:	CARLOS HIDALGO
Mozo porteador:	LEANDRO CARMONA

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Vestuario:	PEDRO SALGADO
Tarima de la commedia y máscaras:	STEFANO PEROCCO
Telones:	MARÍA DEL CARMEN LAORDEN
Iluminación:	KHRIS OTERO
Fotografía:	JULIÁN ROJAS
Traducción y adaptación:	CARLO BOSO, D. SANZ, E. DEL CAMPO
Ayudante de producción:	MARCELA TORO
Asistente de producción:	ELIZABETH VILLAGÓMEZ
Asesoría de producción:	ALTEREGO, S.L.
Dirección artística:	DAVID SANZ, EVA DEL CAMPO
Producción:	EL TEATRO DEL FINIKITO, S.L.
Asistente de dirección:	DAVID SANZ
Dirección:	CARLO BOSO

FUNDACIÓN COLEGIO DEL REY

AVON

Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE CULTURA
Dirección General de Promoción Cultural

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Arlequino servidor de dos patrones fue escrita originariamente por Carlo Goldoni (Venecia 1707, París 1793) bajo forma de canovaccio para uno de los mejores cómicos del siglo XVIII: Antonio Sacchi, conocido en el oficio como Truffaldino. Las primeras ideas serían tomadas con toda probabilidad de escenarios homónimos españoles o franceses, en los cuales la "truffaldería" (engaño, picaresca) del siervo (su única posibilidad de supervivencia) llevaba consigo la burla.

En la redacción de la obra Goldoni permanece fiel a la Commedia dell'Arte - con los consiguientes equívocos, intrigas, duelos, engaños, intentos de homicidios y suicidios, peleas amorosas y generacionales – dando vida a ese mundo único que es el teatro de las máscaras de commedia: máscaras que representan nuestros miedos y nuestros sueños.

La comedia termina como manda la tradición, con la reconciliación de los amantes y el castigo del siervo Truffaldino: una alegoría en la cual el Bien se configura con el mundo aristocrático y burgués, el Mal con el siervo-diablo.

Goldoni dota a su obra de una ironía sutil, el Bien y el Mal están continuamente enfrentados, permitiendo al público la posibilidad de ser juez activo, de manifestar su propio veredicto con silencios, aplausos y carcajadas típicas de un teatro vivo y divertido.

El autor, asistiendo a una representación del canovaccio en Venecia con ocasión del carnaval de 1753, atrapado por la habilidad de Sacchi y de los demás intérpretes, decide completar el texto del Servitore di due padroni utilizando de hecho los mismos diálogos de los actores: quedando, de este modo, una memoria histórica única y preciosa del "Arte della Commedia".

Realizando hoy el espectáculo, El Teatro del Finikito ha querido respetar el espíritu goldoniano y utilizar las técnicas de la commedia dell'arte. De este modo una formación joven de profesionales tiene la posibilidad de poner en escena uno de los máximos autores de todos los tiempos, permaneciendo fieles al itinerario histórico de la compañía y renovándolo con fantasía y vitalidad para una mayor diversión del público.

Carlo Boso

Con la colaboración de UNION FENOSA

Corral de Comedias

ATRYL PRODUCCIONES
PRESENTA

LA DOROTEA DE LOPE DE VEGA

DEL 13 AL 15 DE JULIO (3 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Gerarda:	NATI MISTRAL
Teodora:	ALICIA AGUT
Dorotea:	MAR BORDALLO
Julio, su ayo:	ALBERTO ALONSO
D. Fernando:	JAIME LINARES
Celia, criada de Dorotea:	CARMEN SERRANO
Marfisa, dama:	MARÍA JESÚS HOYOS
Clara, su criada:	MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ
Laurencio, criado:	JOSÉ Mª BARBERO
Don Bela, indiano:	MANUEL GALLARDO
Felipa, hija de Gerarda:	CARMEN FRAILE
Ludovico, amigo de Don Fernando:	JAIME TIJERAS

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Adaptación:	LUIS GARCÍA MONTERO
Escenografía:	JUAN VIDA
Figurines:	JOAQUÍN VIDA
Música:	JOSÉ LUIS GUALDA
Iluminación:	CARLOS MORENO
Ayudante de dirección:	JUAN ANTONIO MOLINA
Regidor:	LUIS RODRÍGUEZ
Luces:	CESAR SAN BRUNO
Maquinaria:	RODRIGO SAN MARTÍN
Sastra:	MARÍA DEL CARMEN FRAILE
Fotografía:	ANTONIO GAVITO PILAR CEMBRERO
Gerencia:	ROCÍO CASADO
Administración:	PEDRO MARINO PÉREZ
Producción:	ANTONIO JIMÉNEZ
Dirección:	JOAQUÍN VIDA

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Tomar la decisión de poner en escena un texto que ha sido calificado por algunos especialistas como "la obra más importante de la literatura española del siglo XVII después de EL QUIJOTE", es un acto que se lleva a cabo con una cierta dosis de temor. Adoptar esa misma decisión sabiendo que dicha puesta en escena será exhibida dentro de la programación de un festival como el de Almagro, asusta.

Un clásico siempre es un clásico, por muy en boga que esté la actitud iconoclasta a la hora de abordarlos, y hay que ser muy consciente de que, si han superado la barrera de los siglos, es porque la fuerza expresiva que de sus obras dimana difícilmente podrá ser superada por la capacidad creadora de uno mismo. Más vale, pues, aliarse con ellos que tratar de servirse de ellos. Lo que ocurre es que LA DOROTEA, como su hermana mayor LA CELESTINA, es un clásico muy especial: es teatro sin dejar de ser novela; es autobiografía sin dejar de ser ficción; es, por último, ensayo sin dejar de ser lírica. ¿Cómo dar coherencia escénica a una obra cuya grandeza estética precisamente estriba en su incoherencia formal? ¿Qué hacer con una obra iconoclasta, transgresora de todas las reglas, incluidas las inventadas por el propio autor para romper las de la preceptiva vigente en su época? ¿Qué forma dar a la prosa de un poeta?

¡Ojalá hubiese fórmulas de segura aplicación que resolviesen científicamente este problema! Pero en el mundo de la creación no hay más fórmula que la intuición, y los resultados de su aplicación sólo pueden ser comprobados a posteriori. No me ha quedado, pues, más remedio que arriesgarme a sufrir una equivocación. La heterodoxa belleza del texto del Fénix de los Ingenios es demasiado potente como para resistir la tentación de montarlo.

La sarcástica y escéptica pintura del mundillo artístico de la corte de los primeros Austria que traza Lope, poniendo, de paso, en entredicho el tópico de la España del honor y de la honra (el motor de la acción no es una honra mancillada, ni un honor ofendido; es, sencillamente, la vanidad herida de un amante ninguneado y el tintineo del oro americano, ante cuyo sonido no hay bajeza moral a la que no se esté dispuesto a descender), al dejar ver con claridad que aquellos circunspectos caballeros y recatadísimas damas no andaban muy lejos, en el fondo, de Lázaro de Tormes, Celestina, o Monipodio, merece el olvido de todos los temores, y la ejecución de todos los esfuerzos.

Joaquín Vida

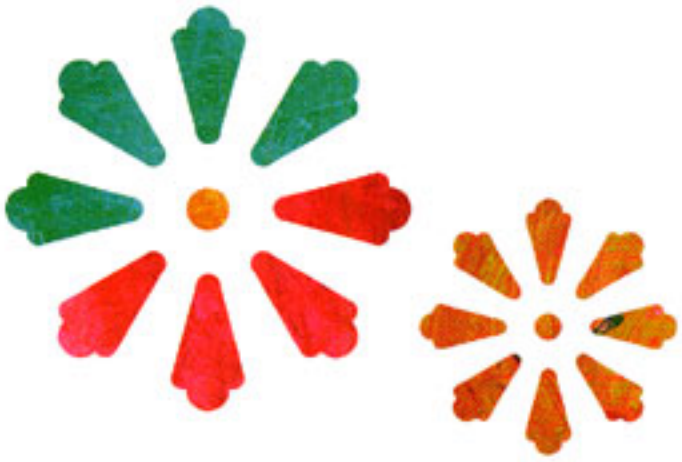
Premio de Las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha

16 de julio. 22.00 h

Entrega del Premio de las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha concedido a "Fundación Teatre Lliure. Por la representatividad y ejemplaridad que, durante años, ha significado para el teatro español. No sólo desde el punto de vista puramente teatral, sino por su oportunidad histórica y por su evolución ampliadora. La Autonomía de Castilla-La Mancha se enorgullece al concederle este premio, tanto por superar fronteras a través del arte cuanto por apoyar a tal Fundación en los presentes momentos de su trayectoria" (Acta del Jurado)

JURADO

Presidente del premio:	EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO Y MARTÍNEZ
Presidente de honor:	EXCMO. SR. D. JOSÉ VALVERDE Y SERRANO
Presidente ejecutivo:	D. ANTONIO GALA Y VELASCO
Vocales:	Dª. NURIA ESPERT Y ROMERO
	Dª ROSANA TORRES Y REINES
	D. JUAN ECHANOVE Y LAVANDA
	D. ANDRÉS PELÁEZ Y MARTÍN
	D. FELIPE PEDRAZA Y JIMÉNEZ
Secretario:	D. JESÚS MARTÍN Y RODRÍGUEZ



Corral de Comedias

CORRALES DE COMEDIAS
PRESENTA

CASA CON DOS PUERTAS MALA ES DE GUARDAR DE CALDERÓN

DÍAS 17 Y 18 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Lisardo:	NORTON P.
Calabazas:	BRAULIO BLANCA
D. Félix:	NACHO SÁNCHEZ
Marcela:	NIEVES CARRIÓN
Silvia:	COVADONGA CALDERÓN
Laura:	ALMUDENA S. PASCUAL
Celia:	PILAR PLIEGO
D. Fabi:	RAMÓN SÁNCHEZ-PASTOR

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Iluminación y sonido:	JACINTO DÍAZ
Carpintería:	BORONDO
Impresión telones:	SERINKJET
Vestuario:	ANA SERRANO
Documentación:	J. ENRIQUE PELEGRÍN
Versión:	NACHO SÁNCHEZ Y ERNESTO DE DIEGO
Producción:	FRANCISCO ROMERO
Ayudante de dirección:	VICENTE NOVÉ
Espacio escénico y dirección:	ANTONIO LEÓN

SOBRE EL ESPECTÁCULO

En *Casa con dos puertas mala es de guardar* sí hay burlas con el amor... y con el honor. Obra juvenil, escrita cuando su autor contaba veintinueve años, representa a ese otro Calderón, Jano bifronte, que celebra la victoria del amor sobre el estricto código del honor. Y es precisamente ese carácter alegre y juvenil el que la Compañía Corrales de Comedias (C+C) ha querido trasmitir en el montaje que ahora presentamos.

En un mundo de burlas donde antes que todo son las damas –"Primero soy yo", le recuerda Laura a Marcela- las protagonistas de nuestra obra desmoronan los herméticos esquemas sociales a través de la risa saludable, de la alegría del vivir. Bajo un ligero atisbo de crítica de situaciones sociales de la época –como la de mantener clausuradas a las mujeres y evitar así el trato con ellas del hospedado en su casa- Calderón dibuja la imagen fresca y viva de unas damas que, ante la aparición del galán, consiguen imponer su voluntad: ponerse en contacto y enamorar al perplejo galán, no sin antes, dado su sentido práctico, superar la férrea estructura social a la que se hayan sometidas y que les obliga, objetos del deseo, a ser custodiadas por sus padres, maridos o hermanos.

Darlo todo y no dar nada parece ser la premisa de estas damas a las que se les halaga en su hermosura femenina conforme una interpretación neoplatónica desarrollada poéticamente en el dolce still nuovo y por León Herrero en el Renacimiento Se contempla la imagen de la joven bella como el sol que da sentido a los astros, auroras y girasoles y que hace exclamar a Lisardo, dirigiéndose a Marcela, "si sol es vuestro esplendor / girasol la dicha mía".

Y todo esto aderezado por un Calderón, dramaturgo del humor, que lleva al teatro, en forma cómica, el problema del conocimiento. Las cosas no son como parecen. El oído y la vista causan confusiones y trastornos. La razón de los dos galanes –Félix y Lisardo- se enfrenta con experiencias desconcertantes. Un juego de luz y sombras que no permite distinguir con acierto. Sentidos que recogen contradictorios mensajes, ridículos equívocos e intrigas que vienen a ser engañosos espejos. Tal es la comedia: reflejo lúdico, exagerado y artificioso de la realidad.

Hemos intentado, en nuestra versión, imprimir al texto el ritmo y la agilidad que su trama demanda, sacarla de la adusta y severa España de entonces y traerla hacia nuestros días. Y para ello hemos apostados por un vestuario alegre, desenfadado, cotidiano. No es una licencia escandalosa la que nos hemos permitido si tenemos en cuenta que, como testimonia el siguiente pasaje extraído del *Voyage d'Espagne* en referencia a los vestidos de los actores de la época, aquellos no eran " ni suntuosos ni adaptados a los papeles. Una comedia de argumento romano o griego –nos dice- se representaba con traje español". Cuestión que matiza Pérez Sierra con las siguientes palabras: "En escena aparecían los mismos atuendos y pertrechos con los que las mujeres iban y venían de visiteo y los hombres se lanzaban a sus negocios o se jugaban la vida por las calles. Para los actores era ir "vestidos de calle", no tener que fingir tiempo ni país remoto, ni inventar gesto alguno, sino quizás tan solo poner algún acento de apostura al que todos estaban obligados en la vida cotidiana".

Somos conscientes del riesgo que hemos asumido en la puesta en escena, del excesivo y dinámico juego escénico que permite que el espectador reciba, someramente, la información de los lugares por donde transcurren las acciones; y de la música, "decorado sonoro" que nos sirve para realzar y potenciar las distintas situaciones contrapuestas, los calculados paralelismos y hacer realidad, en definitiva, que haya sueños que verdad sean.

José Enrique Pelegrín

PREMIO FESTIVAL DE ALMAGRO 2001

CONCIERTO

EN EL CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO

DE JESÚS RUEDA

19 DE JULIO. 22.45 H.

I

ENTREGA DEL *PREMIO FESTIVAL DE ALMAGRO 2001* A LA COMÉDIE FRANÇAISE.

DIPLOMA ACREDITATIVO Y ESCULTURA DE ESPERANZA D'ORS.

II

CONCIERTO *EN EL CORRAL DE COMEDIAS DE ALMAGRO* DE JESÚS RUEDA

Obra escrita en el presente año 2001 por encargo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Está compuesta para un conjunto de ocho metales (4 trompas, 2 trompetas, 2 trombones) y dos percusionistas. La obra se articula en seis movimientos que crean una alternancia instrumental y de carácter.

ORQUESTA

Trompetas:	ERNESTO CHULIÁ ANTONIO CAMBRES
Trompas:	VICENT PUERTOS MIGUEL GUERRA SAÚL TÉBAR GABRIEL GUERRA
Trombones:	JOAQUÍN VICEDO BALTASAR PERELLÓ
Percusión:	RAÚL BENAVENT ESTEBAN MORALES
Dirección:	JOSÉ DE EUSEBIO

1. Saludo – Fanfarria.
2. Ensayo. Ensayo.
3. Entrada – Canon.
4. Intermezzo. Intermezzo.
5. Carrera hacia la noche – Pierrot y Colombina.
6. Finale - Despedida. Finale – Despedida.

SALUDO EN EL ESPACIO. Es una fanfarria encomendada a los metales, con una clara idea del movimiento del sonido.

ENSAYO. Para percusiones, crea un ambiente más distendido y nos sumerge en una tímbrica nueva.

ENTRADA. Para metales, a modo de canon, es una breve pieza que desde fuera del recinto permite el regreso de los músicos en escena.

INTERMEZZO. Para metales y percusión. Desde el registro grave se crea la armonía y melodía en constante ascenso.

CARRERA HACIA LA NOCHE – PIERROT Y COLOMBINA. Para percusión y metales. Parte virtuosa de la percusión en glosas de los metales. Al final un momento extático.

FINALE – DESPEDIDA. Tutti a modo de despedida.

JESÚS RUEDA nace en Madrid en 1961. Estudia en el Real Conservatorio Superior de la capital piano con Joaquín Soriano y Armonía con Emilio López. Posteriormente realiza estudios de composición con Luis de Pablo (1980-1984) y con Francisco Guerrero.

Ha recibido encargos del CDMC (Ministerio de Cultura de España), Ensemble InterContemporain de París, ONE, Novecento Música de Milán, Ensemble L'Itineraire de París, JONDE, Niewe Muziek de Middelburg (Holanda).

Primer Premio del Ayuntamiento de Madrid 1989, primer Premio de la Sociedad General de Autores de España 1990 y 1991, segundo Premio ICONS de Turín 1991, Premio Forum Junger Komponisten (WDR) de Colonia 1992, IRCAM Reading Panel 1995 (Ensemble InterContemporain commission), Premio Colegio de España de París 1996.

Su música está publicada en EMEC (Madrid), Ariadne Musikverlag (Viena) y Suvini Zerboni (Milán).

JOSÉ DE EUSEBIO. Director de orquesta madrileño recientemente nominado a los premios Gramophone por la primera grabación de la ópera *Merlín* de Albéniz, Decca, dentro de un proyecto de recuperación de la obra lírica de Albéniz.

Formado en España (Guillermo González), Francia, Austria, Hungría (Gyorgy Kurtag) y Estados Unidos (Joaquín Achúcarro y David Milnes), realiza una intensa actividad concertística internacional, colaborando con artistas como José Cura, Plácido Domingo, Carlos Álvarez, entre otros.

ESPERANZA D'ORS. La escultora Esperanza D'Ors (Madrid, 1949) proviene del campo teórico del arte y se inicia en la práctica de la escultura en los años 80. Ha sido calificada por la crítica como una artista "neoclásica y posmoderna", ya que su obra, impregnada de mitología y de ironía, se explica como un juego de tiempos superpuestos, de miradas complicitadas entre el pasado y el presente.

En los últimos años ha sido requerida por diversas ciudades como Oviedo, Alicante y Elgóibar (País Vasco) para la realización de obras públicas. Consiguió la Medalla de Oro en Escultura representando a España en la Bienal de Alejandría (Egipto) en 1992.

CAPELLA DE MINISTRERS

PRESENTA

TROVADORES

EL AMOR CORTESANO. CANCIONES DE TROVADORES S. XI - XII
LA INFLUENCIA DE LA CULTURA ÁRABE EN NUESTRA CULTURA

DEL 20 AL 22 DE JULIO (3 CONCIERTOS) 22.45 H.

REPARTO

Voz:	RUTH ROSIQUE
Flautas:	DAVID ANTICH
Salterio, percusiones:	PAU BALLESTER
Laúd medieval:	OCTAVIO LAFOUCARDE
Viella, 'ud, sas, percusión:	EFRÉN LÓPEZ
Vihuela de arco:	CARLES MAGRANER
Dirección musical:	CARLES MAGRANER

Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, se creó en el año 1987 en la ciudad de Valencia (España). Desde ese momento llevan trabajando en todo lo referente a la música anterior a 1800, con criterios de interpretación fidedignos a cada época y utilizando instrumentos históricos.

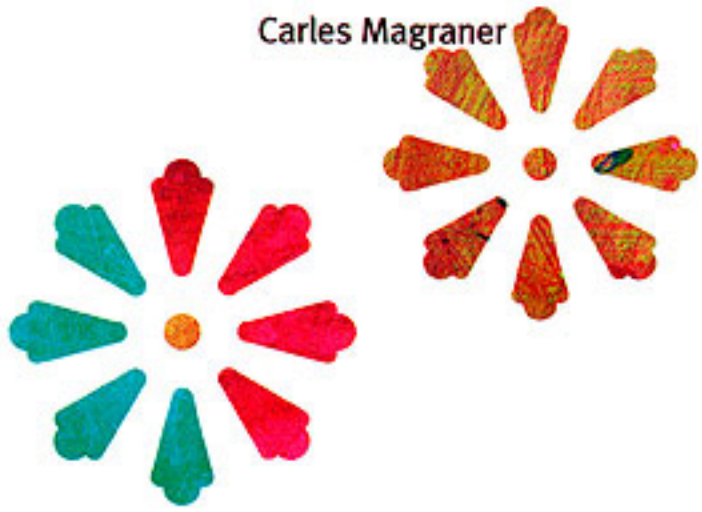
CANCIONES DE TROVADORES S XI-XII

Los trovadores y troveros eran poetas-músicos cuya principal actividad la desarrollaron en la Francia de los siglos XII y XIII, los troubadours en el sur de Francia, Midi, escribiendo en provenzal (langue d'oc) y con una inspiración original basada en la cultura morisca, que más tarde se expandió hacia el norte de Francia con los trouvères, quienes escribían en el dialecto francés medieval del que proviene el francés moderno (langued'oïl). Desgraciadamente, de los más de 2.500 poemas trovadorescos sólo se conserva la música de 282, no ocurre así con los troveros de los que se conservan muchas de las melodías de los más de 4.000 poemas, inclusive con variantes sobre alguno de ellos. El primer centro trovador parece haber sido Poitiers, extendiéndose de Bordeaux al norte de Italia y a la Antigua Corona de Aragón.

Con los trovadores la música y la poesía se combinaron al servicio del ideal del amor cortesano. El tema principal en la poesía trovadoresca es el amor en sus varios aspectos, y era la necesidad de expresarlo tan sucintamente como fuera posible lo que les llevó al establecimiento de diversos géneros (canso, pastorelas, alba...). Las canciones amatorias eran aristocráticas y en ellas se ocultaba la sensualidad del amor desde la distancia, con respeto y sumisión a un ser idolatrado e inasequible. El mismo sentido se mantenía en las canciones religiosas de alabanza a la Virgen María. Otros temas que se tratan en los poemas trovadorescos son los de carácter moral, político o satírico (sirvetés, tensó...), los fúnebres o de llanto (plany)...todos ellos bajo diversas formas poéticas como el rondó (alternancia de estribillo y coplas) el vilerai (estribillo y coplas sin interrupción), balada (estribillo alternante cada tres estrofas)...

Sólo una pequeña parte de la música trovadoresca se conserva en forma de notación mensural lo que hace que la interpretación del ritmo sea uno de los mayores problemas a la hora de recuperar este repertorio así como la utilización de los instrumentos musicales propios de la época y la situación cultural que vivía la antigua Corona de Aragón a principios del milenio; desde nuestra perspectiva la influencia de la cultura andalusí y de sus músicos fue evidente en la interpretación de este repertorio y más aún cuanto más al sur de los territorios conquistados por Jaume I, así pues en tierras valencianas la aportación instrumental propia de la cultura dominante durante años es imprescindible para estas interpretaciones y nos lleva a incluir en nuestros conciertos el instrumentarium adecuado, propio de la mezcla de las dos culturas. La utilización de textos en lengua romance determina fundamentalmente la métrica de la obra trovadoresca, no aceptándose hoy en día versiones que se ciñan a ritmos modales y que creen conflictos entre el texto y la música. Hacer una interpretación flexible y declamada asegura una unión perfecta de ambos, encontrándonos entonces ante la evidencia de una estructura musical subordinada totalmente a la poesía.

Carles Magraner



SATECO S.L.
PRESENTA

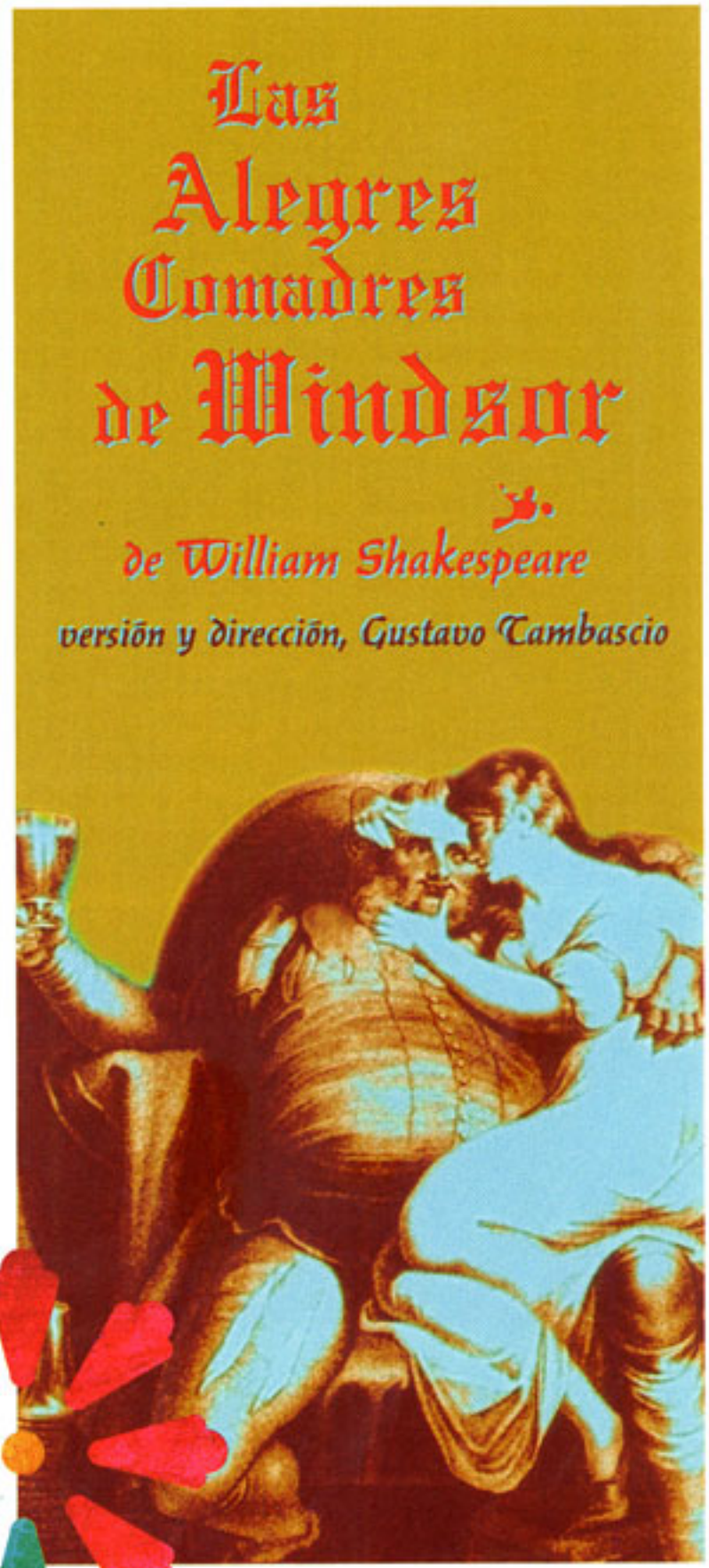
LAS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR

DE SHAKESPEARE

DEL 25 AL 28 DE JULIO (4 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Sir John Falstaff:	FRANCISCO MAESTRE
Alice Ford:	HELENA DUEÑAS
Doctor Caius:	EMILIO GAVIRA
Robert Shallow:	JOSÉ TRUCHADO
Posadero:	JORGE MERINO
Quickly:	TRINIDAD IGLESIAS
Alice Page:	MAMEN GARCÍA
Guillermo Page:	ARTURO DEL PUENTE
Fenton:	AURELIO SÁNCHEZ
Ann Page:	LETICIA DOLERA
Maese Ford:	FRANCISCO PAREDES
Slender:	GUILLERMO AMAYA
Robin:	SANTIAGO MENDOZA
Hugh Evans:	JOSÉ RAMÓN IGLESIAS
Bardolfo:	JOSÉ MARÍA URETA
Pistola:	FRANCISCO LEAL
Nim:	JUAN ANTONIO LUMBRERAS
Juan Rugby:	PABLO PENEDO



FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Música:	ALICIA LÁZARO
Versión y dirección:	GUSTAVO TAMBASCIO
Escenografía:	JUAN PEDRO DE GASPAR
Diseño de luces:	TOÑO CAMACHO
Vestuario:	JUAN PEDRO DE GASPAR
Producción:	SATECO S.L. y SIGLO DE ORO

Dirección y versión: GUSTAVO TAMBASCIO

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Las alegres comadres de Windsor, según cuenta la tradición, fue un encargo personalmente hecho a Shakespeare por la reina Isabel I de Inglaterra, deseosa Su Graciosa Majestad de ver a Sir John Falstaff, el jocundo, excesivo y vital protagonista de Enrique IV, en un lance amoroso. Otras fuentes consignan una solemne festividad de la Orden de la Jarretera – aludida en el texto – como ocasión para la escritura y representación de la comedia. En cualquiera de los casos, *Las alegres comadres*, fue una comedia hecha a medida de una audiencia deseosa de ver temas contemporáneos y reír con ellos, en particular las pequeñas vidas de los burgueses y nobles menores de la ciudad de Windsor. Que estas peripecias en parte evocasen a Shakespeare historias, familias y damas de su Stratford-upon-Avon natal, no hace sino añadir al vigoroso e insólito realismo, a la humanidad en suma, de esta, su única "citizen comedy", y su única obra integramente en prosa. A ese espíritu trata de servir, con la mayor fidelidad, nuestro cometido escénico.

teatro municipal

Dos mil y una noches o Las metamorfosis de Arlequín

de Carlo Goldoni
Ensemble Vicenza

Los empeños del mentir

de A. Hurtado de Mendoza
Compañía José Estruch-resad

El atolondrado

de Molière
Sota de Bastos

Fuente ovejuna

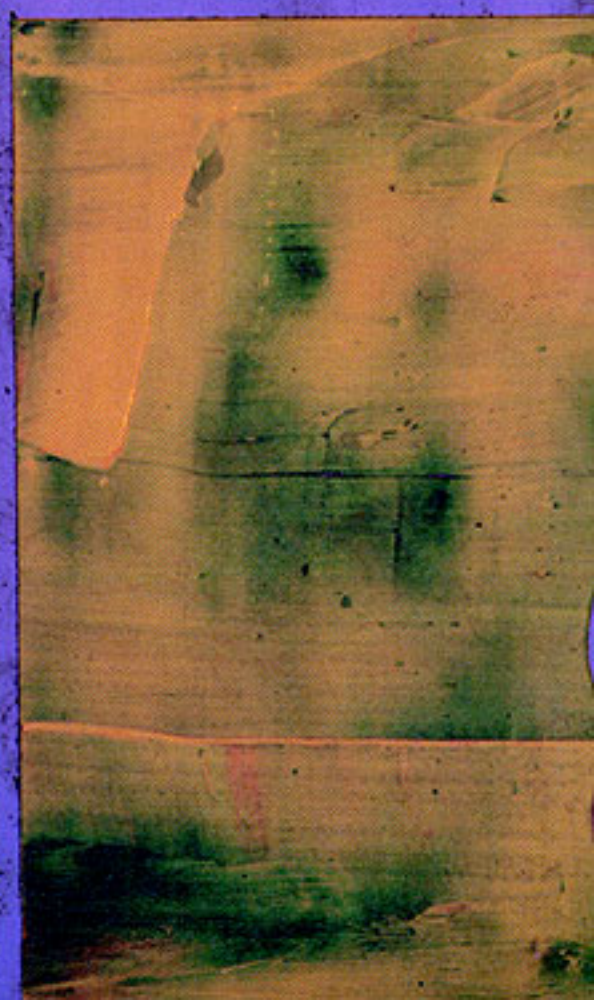
de Lope de Vega
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia

El triunfo del amor

de Marivaux
Compañía de Adrián Daumas

Dos amigos de Verona

de Shakespeare
TeatroA



ENSEMBLE VICENZA
PRESENTA

DOS MIL Y UNA NOCHES O LAS METAMORFOSIS DE ARLEQUÍN DE CARLO GOLDONI

DÍAS 6 Y 7 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Arlequín, Diablo salvador:	GIOVANNI TODESCATO
Pantalone, padre de Angelica:	ROBERTO GIGLIO
Viejo Mago, tío de Lelio Juez, amigo de Pantalone:	ANNAMARIA PRESTO
Lelio, joven mago, enamorado de Angelica:	NICOLA CARUSO
Angelic, prometida de Mario:	STEFANIA PINAZZONI
Mario, noble barón siciliano:	CLAUDIO MANUZZATO
Clarice, noble alemana seducida por Mario	
Clarenz, príncipe, hermano gemelo de Clarice:	IRMA SINICO
Scapino, criado de Pantalone:	PAOLO ZENERE
Corallina, asistenta de Pantalone, profesora americana de Pantalone:	GLENN YOUNGER

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Maestro de piano:	LEONARDO CASTELLANI
Diseño de luces:	LEONARDO CASTELLANI
Técnico de luces:	FRANCO SINICO
Diseño de escenografía:	ELVEZIA ALLARI
Realización de escenografía:	MANALY SERVIZI COOP.
Máscaras:	STEFANO PEROCCO
Atrezzo:	ROBERTO GIGLIO
Vestuario:	ANTONIA MUNARETTI
Fotógrafo:	PAOLO ZENERE
Investigación histórica:	ROBERTO CUPONE
Dirección:	GIOVANNI TODESCATO

Con la contribución de la Regione Veneto

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Arlequín, diablo salvador

El Ensemble Vivenza quiere añadirse con esta "diabólica" propuesta al final del segundo milenio. Esta nueva dramaturgia del Ensemble Vicenza está inspirada en la trama de Carlo Goldoni, *Las metamorfosis de Arlequín*, sin representar desde el siglo XVIII, y redescubre la misteriosa génesis de la máscara de Arlequín a partir de una criatura infernal, según la más reciente y acreditada filología.

Las metamorfosis de Arlequín es uno de los argumentos escritos por Carlo Goldoni para la Comedia Italiana y, en particular, para el último gran Arlequín que hubo en ella, Carlo Bertinazzi, llamado Carlin; incluso hoy, en la Opere de Goldoni, no ha sido nunca publicado individualmente, ni representado en la época moderna. En él se unen dos grandes características de la máscara – el transformismo y la naturaleza diabólica – constituyendo el origen de la máscara de Arlequín y de su gran espectacularidad. La capacidad de travestirse, llevada hasta el límite fisiológico de la verosimilitud, se vuelve función del espectáculo, en recurso de actor; prerrogativa ampliamente explotada en el Setecientos, en el momento evolutivo de la así llamada "comedia del arte" que favorecía las *pièces à grand spectacle*. La naturaleza diabólica de la máscara de Arlequín, en cambio, tiene su origen en la demonología medieval (el charivari, la hueste infernal), aunque podemos relacionarla con raíces aún más lejanas, con aquel origen ritual de la máscara utilizada en la prehistoria como instrumento de comunicación con el más allá. Infinitos son los episodios en las que estas dos características, siendo la capacidad de travestirse típica del Diablo, han acompañado a Arlequín en el teatro, pero también en la literatura y en el arte; de la primera *Composition* de *rhétorique* de Tristano Martinelli hasta *Le Arlequín* de Picasso.

teatro municipal

COMPAÑÍA JOSÉ ESTRUCH-RESAD
PRESENTA

LOS EMPEÑOS DEL MENTIR DE ANTONIO HURTADO DE MENDOZA

DÍAS 9 Y 10 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Teodoro:	LUIS FELPETO
Marcelo:	CHEMA RUIZ
Don Diego:	JUANMA NAVAS
Doña Elvira:	SOL MONTOYA
Doña Ana:	ADRIANA GONZÁLEZ
Teresa:	RUTH CASTRONUOVA
Don Luis, Coro 1, Bravo 2:	ANTONIO VILLA
Coro 2, Bravo 1, Criado 2:	JOSÉ LUIS CANO
Coro 3, Bravo 3, Criado 1:	BRAULIO BLANCA

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

FERNÁNDEZ	
Dramaturgia:	FERNANDO DOMÉNECH
Escenografía:	JUAN MANUEL G. ÁLVAREZ
Vestuario:	PATRICIA HITOS
Iluminación:	MIGUEL ÁNGEL CAMACHO
Coreografía:	CRISTINA MORELLA
Selección y adaptación musical:	IGNACIO GARCÍA FERNÁNDEZ
Espacio sonoro:	EDUARDO VASCO
Ayudante de dirección:	SALOMÉ AGUIAR
Coordinación:	ROBERTO ALONSO CUENCA
Producción ejecutiva:	DAVID GARCÍA- LA STRADA
Producción:	R.E.S.A.D.
Dirección de escena:	IGNACIO GARCÍA

SOBRE EL ESPECTÁCULO

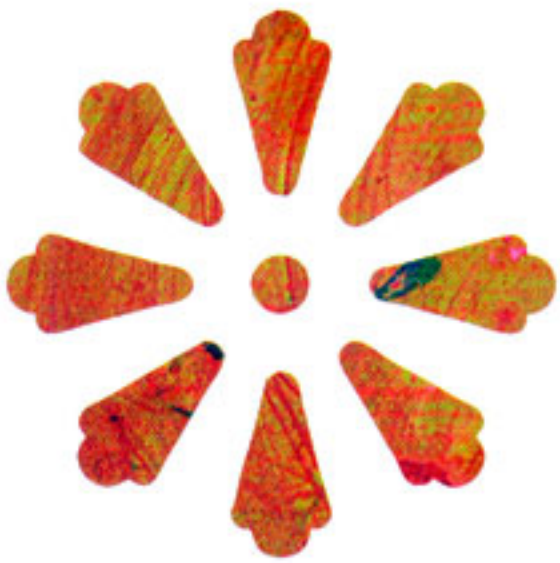
La mentira, el embuste y el engaño como modo de ascender socialmente, constituyen toda una forma de vida dentro del entorno en el que surge la novela picaresca a mediados del siglo XVI, que sigue vigente en el momento de la aparición de esta obra, representada la noche de San Juan del año 1631.

Esta proliferación de la mentira como "modus operandi" en las relaciones sociales conlleva una necesidad de ser hábil en la elaboración y desarrollo de las mismas como método de ascensión.

El márketing personal se convierte en el primer objetivo de todo aquel que quiera prosperar, y para que sea fructífero debe haber una víctima que se crea esa apariencia. En "Los empeños del mentir" los personajes se disfrazan para impresionar a los demás; quien mejor imagen consigue, más deseado es por el resto, por lo que asciende en el escalafón.

La elaboración del espectáculo a partir de estas premisas, se basa en una dualidad constante entre la imagen exterior disfrazada y la realidad de las personas, los espacios y los objetos. El marco estilístico - contemporáneo pero abstracto -, pretende descontextualizar la historia y hacer reconocibles al espectador de hoy los disfraces que encubren el verdadero aspecto de las cosas.

El ritmo vertiginoso y la utilización de proyecciones, tratan de aproximarnos aun más a una realidad ficticia que puede cambiar a cada momento.



teatro municipal

SOTA DE BASTOS
PRESENTA

EL ATOLONDRADO DE MOLIÈRE

DEL 12 AL 15 DE JULIO (4 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Mascarilla:	JUAN MESEGUER
Trufaldino:	EMILIANO REDONDO
Lelio:	JOSÉ RAMÓN PÉREZ
Celia:	BÁRBARA MORENO
Hipólita:	NATALIA ROIG
Anselmo:	ANIBAL FERNÁNDEZ
Pandolfo:	JOSÉ RAMÓN IGLESIAS
Leandro:	DIEGO FALCÓN
Joven egipcio:	JONATHAN FLORES
Martina y Vieja:	MARTA FERNANDEZ

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Dramaturgia:	MIGUEL GALLEGO
Figurinista:	ROSA GARCÍA ANDÚJAR
Realización vestuario:	PERIS HERMANOS-MADRID Mª ANGELES MARÍN
Sombrerería:	HORTENSIA
Movimiento y coreografías:	DENISE PERDIKIDIS
Voz cantada:	ADOLFO MUÑIZ
Voz hablada:	JESÚS ALADRÉN
Escenógrafo:	ALEJANDRO SOLER
Taller escenografía:	MERBAU. S.L.-VALENCIA
Iluminación:	JOSE MARTÍN
Sonido:	SANTIAGO SERRA
Composición musical:	LUIS PÉREZ DUQUE
Pasante movimiento y voz:	JONATHAN FLORES
Gestión y administración:	SEGUNDO CAMACHO
Coordinación:	JUSTO GARCÍA
Producción:	SOTA DE BASTOS. S.L.
Diseño gráfico:	ALEJANDRO SOLER
Distribución:	A PRIORI GESTIÓN TEATRAL (JOSEBA GARCÍA)

Dirección: ISIDRO RODRÍGUEZ GALLARDO

SOBRE EL ESPECTÁCULO

EL PRIMER MOLIÈRE

¡El rey Sol ha muerto! ¡Viva Molière!

¿Y esto por qué? Partiendo del convencimiento de que afrontar a un clásico no tiene porqué obligarnos a hacer un ejercicio de necrofilia, el primer Molière, "EL ATOLONDRADO", apareció vivísimo entre nuestras manos.

El Barroco francés, el hijo rico del Renacimiento italiano, en manos de Molière - bien alejado de las parrafadas morales de sus colegas franceses -, afianzó una herencia que hasta hoy perdura, no sólo en puntos de vista acerca de contenidos, sino en planteamientos escénicos. Y es que, bien es sabido, conocía a la perfección el oficio. Su obra, susceptible de nutrirse de cualquier juego escénico, aparece perfectamente cimentada sobre el sólido esqueleto que le acompañará de principio a fin. Así pues, nuestro primer punto de partida no fue otro que el dar cuerda al mecanismo. Hecho esto, infinidad de resortes aparecen empujando la maquinaria, que no es otra que un magistral juego escénico con diversos motores - ciertas pasiones, aversiones, etc.- puestos en contradicción. Algo así como un sencillo laberinto de puertas que son abiertas y cerradas por los personajes que danzan movidos, a su vez, por fuerzas mayores en el baile de máscaras: el carnaval.

"Llegó nuestra risa pascual
Llegó a nosotros el carnaval.
Que redoble la música
Haciendo que el aire resuene
Nuestro gran regocijo.
Comed y bebed sin medida
Son días de abundancias.
Que tiempo habrá para tristes profecías"

Isidro Rodríguez Gallardo

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

teatro municipal

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MURCIA
PRESENTA

FUENTE OVEJUNA DE LOPE DE VEGA

DÍAS 17 Y 18 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Comendador:	RICARDO VICENTE
Flores:	ALFREDO ORTUÑO
Ortuño:	DAVID LÁZARO
Maestre:	FRAN BERMEJO
Fulgencia:	CELIA NADAL
Pascuala:	ENCARNA ILLÁN
Jacinta:	MARGARITA CÁNOVAS
Olalla:	MARTA NADAL
Casilda:	TAYO VIDAL
Mengo:	ALEXIS MORA
Mariano:	JUAN PEDRO ALCÁNTARA
Donoso:	JOSÉ Mª ABELLÓN
Juan Rojo:	ANTONIO BÉJAR
Esteban:	ANTONIO M.M.
Cuadrado:	BLAS LÓPEZ
Don Ginés:	DAVID PEREA
Tiburcio:	RUBÉN GALLEGO
Reina Isabel:	SONIA GUILLÉN
Manrique:	OSCAR GALLEGO
Regidor 1:	BLAS LÓPEZ
Regidor 2:	ANTONIO FERNÁNDEZ
Ciego Romancero:	RAÚL ROCAMORA
Moza del Ciego:	MARTA NADAL
Leonardo:	TONY FERNÁNDEZ
Cimbranos:	JOAQUÍN YUSTE
PADILLA	DAVID PEREA
Juez Pesquisidor:	RAÚL ROCAMORA
Verdugo:	JOAQUÍN YUSTE
Capitán:	ALFREDO ORTUÑO

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Espacio escénico:	JAVIER TURRADO
Director técnico:	ERNESTO RUIZ MATEO
Diseño vestuario:	BEGOÑA DEL VALLE
Iluminación:	MARIO GAS
Música original:	RAÚL ROCAMORA
Asesor musical:	PEPE SOLANO
Coreografía:	SONIA MURCIA
Diseño gráfico:	MIGUEL ZAPATA
Productor ejecutivo:	MIGUEL A. SERRANO
Ayudantes dirección:	SONIA GUILLÉN, JUAN SIMÓN, BLAS LÓPEZ
Dramaturgia y dirección:	ANGEL FACIO

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Fuente Ovejuna implica, cuando menos, un equívoco, y, de hacer caso a los eruditos, una maravillosa broma del destino. Fuente Ovejuna, a lo que parece, fue antes Fuente Abejuna – es decir, fuente de abejas -, derivación manchega de una Fons Melaria de origen romano. De Fuente Ovejuna y Espiel, rica miel, reza un refrán tradicional, corroborando así las tesis de los filólogos que rastrearan la evolución del topónimo. Pero como Laurencia, la incipiente sufragista inventada por Lope, en su parlamento a los notables del pueblo tenía que llamarles de todo – gallinas, amujerados, cobardes, hilanderas, maricones -, pues eso, que el bueno del Fénix no pudo resistir a la tentación de sacramentar – el segundo, Confirmación, ¿recuerdan? – a un viejo pueblo de la provincia de Córdoba:

... ovejas sois, bien lo dice
de Fuente Ovejuna el nombre...

Mire usted por donde, una licencia poética cambió el destino de unos cuantos labradores cetrinos, hartos de pagar gabelas a la Orden de Calatrava. Hasta aquí, el equívoco.

Lope era un acérrimo defensor de la monarquía absoluta de origen divino. Para él, en el belfo calenturiento del cuarto de los Felipes se reflejaba todo el esplendor del sol, imagen oficial de un dios intransigente y rapaz que se ha inventado el Concilio de Trento. Claro que la cosa tiene su lógica. Felipe IV florece entre una corte de nobles parásitos, a los que Lope chulea una y otra vez. *Fuente Ovejuna* supone, en primera instancia, un alegato a favor del estado absoluto. Recordemos que el modelo de Príncipe para Maquiavelo es precisamente Fernando de Aragón, el monarca a quien se somete voluntariamente el pueblo de Fuente Ovejuna. Todo el proceso de la rebelión popular viene punteado por estentóreos vivas a los Reyes Católicos, que, dicho sea de paso, se ocupaban en tareas históricas más importantes – expulsar a judíos y moriscos, asegurar a Isabel en el trono de Castilla, montar tanto, etc. – que hacer la vista gorda ante la liquidación popular de un enemigo político... de provincias. Se trata de la abolición de la nobleza, ese estamento intermedio que el monarca esteriliza con una falta de visión histórica estremecedora, y que en tiempos de Lope se convertirá en una rémora social, en una especie de lepra improductiva. La rebelión de Fuente Ovejuna es contra los malos – la Orden de Calatrava - y a favor de los buenos: los monarcas absolutos.

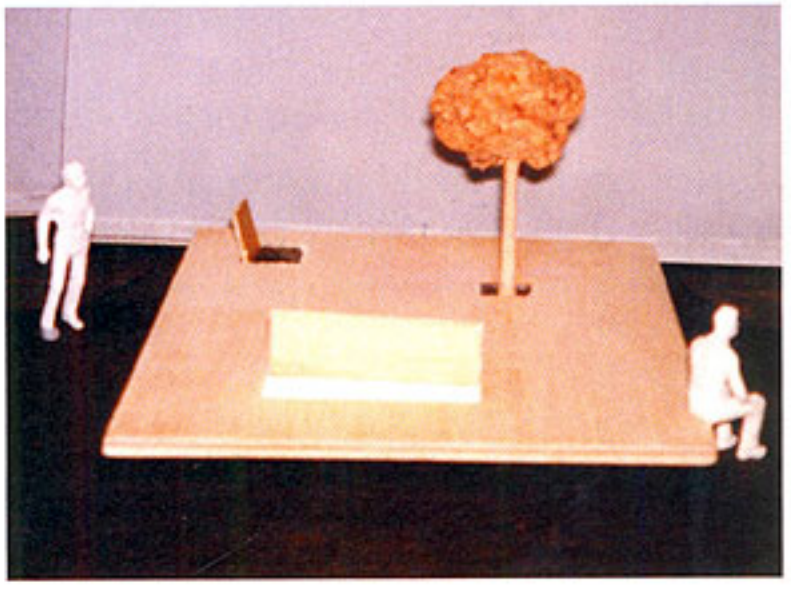
Se puede entrever la broma anunciada. A partir de principios de siglo – de 1919, para ser exactos, y gracias al montaje del Teatro de Kiev – *Fuente Ovejuna* se convierte en el clásico, en el paradigma de la rebelión popular: un pequeño corte de mangas de la Historia – señora gorda y risueña – al conformismo de aquel enloquecido escribidor que fue Don Félix. El espíritu de los pueblos acabó por encontrar hongos libertarios donde el autor solo había tendido alambres de espino. Quizá esto le añada su puntico de morbo a la elección de un texto como Fuente Ovejuna. ¿Qué fidelidad, señores académicos? ¿A quién? ¿A aquél despreocupado publicista y familiar de la Inquisición que fue Lope de Vega?... ¿Al optimismo de los pueblos en marcha?...¿O a la letra marchita de un epitafio herreriano?

Angel Facio

teatro municipal

REPARTO

Leonida, bajo el nombre de Foción:	LILIAN CARO
Corina, bajo el nombre de Hermidas:	CECILIA SOLAGUREN
Hermócrates, filósofo:	JOSÉ OLMO
Leontina, hermana de Hermócrates:	AMPARO MARÍN
Agis, hijo de Cleómenes:	ÍÑIGO ECHEVARRÍA
Dimas, jardinero y criado de Hermócrates:	VÍCTOR BENEDÉ



FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Espacio escénico:	TOMÁS MUÑOZ
Vestuario:	PEDRO MORENO
Iluminación:	GLORIA MONTESINOS
Producción:	ARCADIA TEATRO
Ayte. dirección:	SILVIA PELEIJA
Auxiliar dirección:	SABINE MONCYS
Dirección:	ADRIÁN DAUMAS

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Al ser el lenguaje el "generador" de la acción, la sustancia que mantiene y hace fluir las emociones de los personajes inmersos en los hechos, el lenguaje, es por lo tanto, el detonador de sus emociones, de su psicología, de su despliegue físico. El resultado es una concentración interna en la acción de los personajes, como un reflejo de luz que se manifiesta en ráfagas concentradas e intensas.

La lectura que se hará de la obra será desarrollar, a través del lenguaje, la emoción y la inventiva del personaje protagonista que manipula a los otros personajes. Los que enmascaran su deseo y que a través de la manipulación, de la incisiva inteligencia de la protagonista serán llevados, en una caída irreversible, hacia un final contundente e irrevocable, que será el vacío de los personajes ya desenmascarados y ahora encarnados en el deseo más acuciante.

Calidad sensual, que es de hecho interna, de ir desvelando el deseo y una sexualidad intensa pero contenida, de los supuestamente virtuosos (el filósofo Hermócrates), o agriados por la tiranía de un supuesto "deber" (Leontina). El personaje protagonista, Foción, se presta a la humillación, al chantaje y al rechazo, pero siempre con la suficiente claridad e inteligencia como para salir triunfante. E irá así consiguiendo, poco a poco, sus objetivos. No es este un personaje que ejerce previamente una elaborada filosofía maquiavélica, sino que utiliza la improvisación y la destreza del jugador hábil, inventivo e inteligente. Con la suficiente flexibilidad en el cambio de estrategias que logra superar todos los obstáculos. Todo esto a través del lenguaje del enamorado, del deseo por el otro, "el rival", que se transforma en presa a batir en su propio terreno: el de las palabras, el de la levedad de los gestos y el cuerpo como eje de osadas fantasías, de arrebatada poesía.

La obra está tratada como dos tipos de comedia: una, la comedia amorosa, dramática y cruel, que a través de los protagonistas y sus estrategias de seducción asistimos a la manipulación del deseo, y que está cargada de sensualidad e incisiva progresión dramática. El otro género de comedia que nos encontramos de manera muy definida y a modo de contrapunto con la acción principal, es la trama paralela de los criados, que es pura comedia, física, desafiante, de enredo, más cerca de la comedia italiana, gestual y atrevida que la de los protagonistas, con la finalidad que ambas retratan las clases sociales a las que pertenecen.

En definitiva Marivaux nos sugiere alegría en el tratamiento, veracidad en el desarrollo de una idea y en la composición de los personajes. Utiliza con los criados recursos de la comedia italiana, y por otro lado la interpretación de los protagonistas matizada, delicada, sensual, violenta, a veces cruel, con ese perturbador triple juego de la protagonista, inmersa en tres distintas "intrigas amorosas" dependiendo el personaje que tiene que seducir o engañar. Aunque desde una perspectiva contemporánea también nos acerca el mundo de Freud, la crueldad violenta de Sade, y la alegría y vitalidad de Mozart. Marivaux brilla así como un autor Incisivo, refinado, riguroso, cómico y cercano a nuestra contradictoria sensibilidad moderna.

Adrián Daumas

TEATROA
PRESENTA

DOS AMIGOS DE VERONA DE SHAKESPEARE

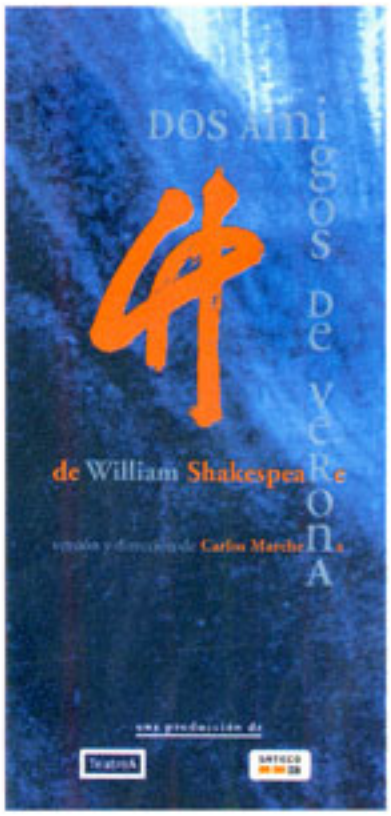
DEL 26 AL 29 DE JULIO (4 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Proteo:	JACOBO DICENTA - IÑAKI ARANA
Valentín:	JAVIER MEJÍA
Speed:	FÉLIX ESPINOSA
Julia:	MARTA SOLAZ
Turio y Lucía:	ARANTXA ARANGUREN
Silvia:	LUCÍA QUINTANA
Lanza:	SANDRO CORDERO
Duque:	EMILIO LINDER

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Técnico de luz y sonido:	JUANLA
Estudio de grabación:	LUCAS ediciones
Asesor literario:	CARLOS MENÈNDEZ
Trabajo corporal y Lucha escénica:	GORGONIO EDÚ
Asistencia a la dirección:	JORGE IVÁN SUÁREZ y HÉCTOR DEL SAZ
Realización de vestuario:	GABRIEL BESA
Realización de escenografía:	TARLATANA
Productor ejecutivo:	FERNANDO USTÁRROZ
Diseño gráfico:	CRISTINA SALAVERRI
Escenografía:	J. PEDRO DE GASPAR
Diseño de vestuario:	GABRIELA SALAVERRI
Música original:	JAUME CARRERAS
Iluminación:	ANDRÉS BELADIEZ
Producción:	TeatroA y SATECO
Versión y dirección:	CARLOS MARCHENA



SOBRE EL ESPECTÁCULO

La amistad no es un tema frecuente en el teatro y sin embargo, todos, al escarbar en nuestra memoria, recordamos a ese amigo con el que compartíamos todo en la adolescencia y del que, en muchos casos, nada volvimos a saber. Cuando crecemos, seguimos añorando, de alguna manera, a "ese amigo" sobre el que descargar nuestras frustraciones y deseos más íntimos y, por otra parte, es bastante frecuente, la traición de la amistad, en función de intereses y circunstancias de todo tipo. Eso es, entre otras cosas, lo que fundamentalmente me atrajo de este texto "primerizo" de Shakespeare, lo que me atrevería a definir como "la pérdida de la inocencia", y además "el deseo mimético". Es decir, el encuentro brutal con lo real y el anhelo por lo que posee el otro; esencia al fin y al cabo, de la naturaleza humana. Valentín y Proteo combaten en un juego ritual de aprendizaje, y seguirán combatiendo después del viaje iniciático en el que dejarán atrás el ideal de la adolescencia. En este combate real habrá inevitablemente un ganador y un perdedor y cada uno simbolizará un determinado comportamiento; pero no nos confundamos, porque las cosas, probablemente, no son lo que parecen.

Carlos Marchena

claustro de los dominicos

La fuerza lastimosa

de Lope de Vega
Noviembre Compañía de Teatro

El mercader de Venecia

de Shakespeare
Teatro de la Abadía

Titus Andronicus

de Shakespeare
Teatro Corsario

Otelo, el moro

de Shakespeare
Centro Andaluz de Teatro

claustro de los dominicos

NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO
PRESENTA

LA FUERZA LASTIMOSA DE LOPE DE VEGA

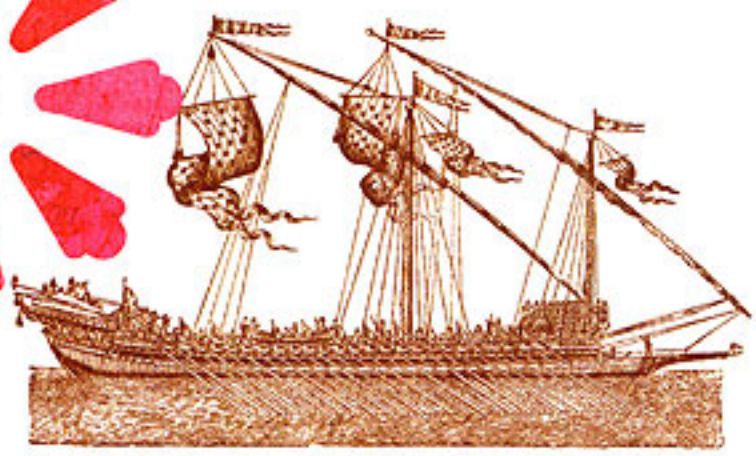
DEL 5 AL 10 DE JULIO (6 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Dionisia:	MANUELA PASO
Enrique:	DANIEL ALBALADEJO
Otavio:	FERNANDO GIL
Rey:	JESÚS FUENTE
Belardo:	JOSÉ VICENTE RAMOS
Hortensio:	ELENA RAYOS
Fabio:	AITOR TEJADA
Isabela:	ELVIRA CUADRUPANI
Don Juan (niño):	ELENA RAYOS

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Escenografía:	RICHARD CENIER
Vestuario:	ROSA GARCÍA ANDÚJAR
Diseño de iluminación:	MIGUEL ANGEL CAMACHO (A.A.I.)
Diseño gráfico:	MILLÁN DE MIGUEL
Fotografía:	CHICHO
Producción Asociada y distribución:	MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA
Ayudante de dirección:	JOSÉ BORNÁS
Ayudante de producción:	ANA ZAMORA
Realización vestuario:	Mª ANGELES MARÍN
Armadura:	MORBORIA
Construcción decorados:	ATELIER CETA
Transportes:	TRANSPET
Gestoría:	ÚBEDA ASESORES
Versión:	YOLANDA PALLÍN
Dirección:	EDUARDO VASCO



Comunidad de Madrid

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Con *La fuerza lastimosa* abordamos por cuarta vez un título clásico y desconocido. Será la tercera vez que la compañía trabaja sobre un texto de Lope de Vega. El primero de los títulos fue una comedia mitológica: *La bella Aurora* (Octubre de 1994). El segundo una inusual comedia de enredos y disfraces amorosos, *No son todos Ruiseñores*, de reciente estreno (Enero de 2000). En la primera optamos por la búsqueda de un mundo fantástico que envolviese a los personajes en su peripecia, y en la segunda por una actualización que nos permitiese contemplar las múltiples caras del prisma del amor al superponer las distintas capas temporales.

Tanto entonces como ahora seguimos tratando de leer a nuestros clásicos desde una óptica contemporánea, con un revestimiento plástico absolutamente contemporáneo y unas formas interpretativas basadas en el amor a la palabra pero huyendo de la declamación que tanto nos aleja del verso como forma.

La fuerza lastimosa tiene la ventaja de la compleja peripecia como base. Nos encontramos ante una historia tremendamente teatral, donde la acción salta todas las barreras y no deja respirar un minuto. Una historia que pide forma y resoluciones teatrales, de maquinaria, de truco escénico, de desmesura. Con este trabajo pretendemos encontrarnos de nuevo con el escenario como caja de sorpresas. Con el teatro teatral y descarado orientado hacia una historia de aventuras y desventuras muy humana, que se inicia por deseo, envidia y ambición, y acaba, llevada de la mano del destino, cerrando un círculo que nunca se debió comenzar a trazar.

¿Reconstruir? ¿Respetar? ¿Sacrificar esa comunicación para que un grupo de supuestos eruditos del teatro, que realmente de lo que saben es de literatura dramática y usos teatrales derivados de los escasos testimonios que han llegado hasta hoy del pasado, se reconforten y discutan si Juan Rana debía decirlo más o menos de esta o aquella manera?. No digo que alguien no lo deba hacer, que cada cual haga lo que quiera y como quiera. Únicamente digo que es algo que a mi simplemente no me interesa. Y tengo esa desgracia: creo que todo el teatro es necesariamente contemporáneo por que se hace en el momento y en el lugar que lo ve el espectador.

Entiendo que los textos que llamamos clásicos constituyen uno de los graneros más apetecibles de historias a contar, a utilizar. Yo me considero alguien que utiliza historias de otros que yo hago mías para contarlas a un público que espero que me entienda. Sólo sé hacerlo así. Algunas historias requieren una mayor transformación que otras para que yo quede satisfecho artísticamente hablando, pero invariablemente pasan por mi turmix. Eso no quiere decir que no trate de entenderlas a fondo antes de pasar a su posible uso, pero parto de mi gente y de mí para hacer teatro. Creo que es la única manera de ser honesto con aquellos a los que cuento mis historias y creo también que es la única manera en la que se puede hacer algo que valga la pena. Afortunadamente hay muchos que piensan de otro modo.

TETRO DE LA ABADÍA
PRESENTA

EL MERCADER DE VENECIA DE SHAKESPEARE

DEL 12 AL 16 DE JULIO (5 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

El Dux de Venecia Tubal, un judío El viejo Gobbo:	JESÚS BARRANCO
El Príncipe de Marruecos El Príncipe de Aragón Bassanio:	MIGUEL CUBERO
Antonio:	ERNESTO ARIAS
Graciano:	CARLES MOREU
Solanio:	JOSEP ALBERT
Salerio:	RAFAEL ROJAS
Lorenzo:	DAVID LUQUE
Shylock, un judío: Lancelot Gobbo Mensajero de Venecia Baltasar, Estefano Carcelero, Alguacil:	GABRIEL GARBISU
Porcia:	CARMEN MACHI ROSA MANTEIGA ELISABET GELABERT
Nerissa:	ELISABET GELABERT ROSA MANTEIGA
Jessica, hija de Shylock:	LIDIA OTÓN

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Traducción:	VICENTE MOLINA FOIX
Dramaturgia:	HANNS-DIETRICH SCHMIDT HANSGÜNTHER HEYME
Composición musical:	JUAN MANUEL ALONSO
Dirección adjunta:	EVA ADORJÁN
Traducción de los ensayos y coordinación:	JOAQUIM CANDEIAS
Ayudante de dirección y regiduría:	SUSANA GÓMEZ
Diseño de iluminación:	HANSGÜNTHER HEYME KASPAR GLARNER
Diseño de vestuario, espacio escénico y atrezzo:	HANSGÜNTHER HEYME KASPAR GLARNER
Asistente de escenografía y vestuario:	ELISA SANZ
Diseño de maquillaje y peluquería:	ESTHER DÓLERA
Coproducción	TEATRO DE LA ABADÍA RUHRFESTSPIELE RECKLINGHAUSEN/ EUROPÄISCHES FESTIVAL
Dirección:	HANSGÜNTHER HEYME

Con la colaboración de CAIXA CATALUNYA

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Shakespeare escribió "El Mercader de Venecia" alrededor de 1597, una de las más fascinantes, ricas y multifacéticas obras del autor.

Aunque los antecedentes de "Mercader" son muchos (Marlowe, Boccacio, el Antiguo Testamento o el Mahhabarata) Shakespeare crea con Porcia y con Shylock, dos caracteres cuya confrontación es un reto al juicio sereno. Shylock es el símbolo de Venecia, donde una policromía de andrajos colgados a secar en las callejas saluda a los que visitan las casas de esos prestamistas de quienes tanto necesita la ciudad dorada de los cristianos, a pesar de que el judío representaba la avaricia en estado puro, exenta de todo escrúpulo de conciencia.

El dinero rige en el mundo de la obra. Tanto el usurero judío Shylock como el mercader cristiano Antonio, lo tienen en abundancia. Sin embargo, los barcos de Antonio, y con ellos toda su fortuna, se encuentran en ese momento en el mar. De manera que no puede adelantar a su amigo Bassanio la suma que éste necesita para cortejar en el lejano Belmonte a la también rica Porcia con el glamour requerido. Antonio desprecia al judío Shylock, pero, para ayudar a su amigo, le pide prestado el dinero necesario. Shylock ni siquiera le reclama dividendos, pero incluye en el contrato una cláusula peculiar: si Antonio no está en condiciones de devolver el dinero en la fecha fijada, éste tiene derecho a cortarle una libra de carne a Antonio cerca del corazón. Mientras Bassanio corteja a Porcia con éxito, el tiempo para saldar la deuda se agota. Los barcos de Antonio no regresan y ninguno de sus ricos y frívolos amigos se presta a sacarle del apuro. Shylock, tantas veces humillado por el Cristiano, insiste en su derecho. Ante el tribunal se ven los contrincantes cara a cara.

La obra de Shakespeare, interpretada de manera muy diversa desde su aparición, ha suscitado siempre allá donde ha ido, polémicos debates. ¿Se puede interpretar el texto como una provocación antisemita o es el judío Shylock el retrato de una figura trágica, acorralada, pero en el fondo bueno y marginado por las circunstancias? Ya George Tabori señaló que Shylock no es ni el capitalista malvado ni la víctima noble, sino ambas cosas. En efecto, su actitud es increíblemente inhumana y a la vez comprensible. El empeño de Shylock, su valor al defenderse contra la humillación e insistir en reclamar sus derechos, se convierte en algo obsesivo, monstruoso y negativo. ¿Dónde acaba el bien y dónde empieza el mal? Ésta es la cuestión que planea sobre todos los personajes de la obra. Lo único seguro, tanto en el terreno pantanoso de Venecia como en el aparente mundo ideal de Belmonte, lo único que cuenta, es el dinero. Todo se puede comprar, todo está a la venta; también el afecto, y hasta el amor.

Hansgünther Heyme

TEATRO de LA ABADIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
CAJA MADRID

TEATRO CORSARIO
PRESENTA

TITUS ANDRONICUS DE SHAKESPEARE

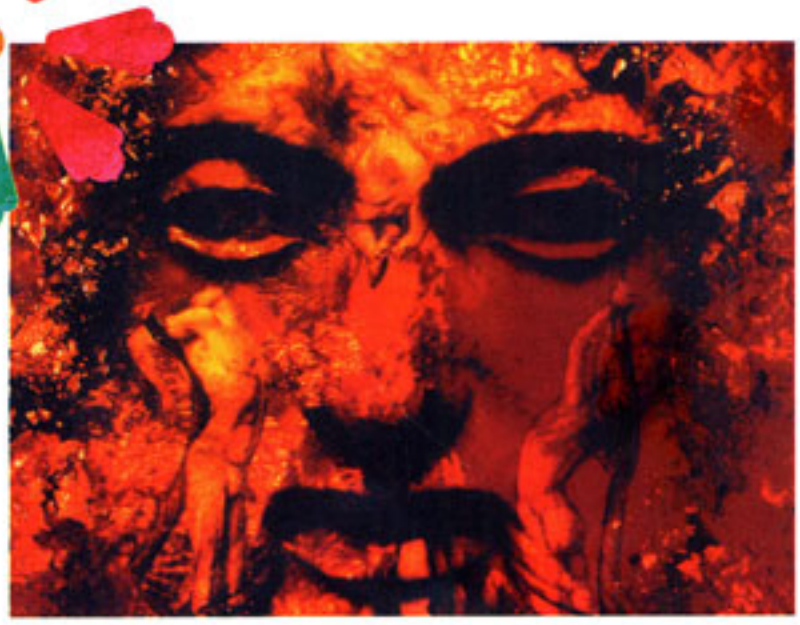
DEL 18 AL 22 DE JULIO (5 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Saturnino:	FRANCISCO GONZÁLEZ
Bassiano:	BORJA SEMPRÚN
Tito Andrónico:	JAVIER SEMPRÚN
Marco Andrónico:	PEDRO VERGARA
Lucio Andrónico:	LUIS MIGUEL GARCÍA
Marcio Andrónico:	CARMEN GAÑÁN FRANCISCO GONZÁLEZ
Quinto Andrónico:	BORJA SEMPRÚN ÓSCAR GARCÍA
Mucio Andrónico:	CARMEN GAÑÁN
Lavinia:	RUTH RIVERA
Joven Lucio:	CARMEN GAÑÁN
Publio:	BORJA SEMPRÚN
Valentino:	MANUEL ALONSO
Demetrio:	JESÚS PEÑA
Quirón:	ÓSCAR GARCÍA
Alarbo:	MANUEL ALONSO
Tamora:	ROSA MANZANO
Aarón:	JAVIER JUÁREZ
Nodriza:	CARMEN GAÑÁN
Un Godo:	PEDRO VERGARA
Un Plebeyo:	LUIS MIGUEL GARCÍA
Un Mensajero:	ÓSCAR GARCÍA MANUEL ALONSO

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Escenografía:	FERNANDO URDIALES
Realización escenografía:	MANUEL ALONSO TERESA LÁZARO
Vestuario:	OLGA MANSILLA FERNANDO URDIALES
Realización vestuario:	OLGA MANSILLA SUSANA SANZ JUAN CARLOS ANDRÉS
Máscaras y muñecos:	JESÚS PEÑA TERESA LÁZARO
Maquillaje y caracterización:	TERESA LÁZARO
Tramoya:	MANUEL ALONSO
Diseño de iluminación:	MANUEL IRADIER
Técnico de iluminación:	JUAN CARLOS ANDRÉS
Ayudante de dirección:	JAVIER JUÁREZ
Versión:	FERNANDO URDIALES RUTH RIVERA
Música:	JUAN CARLOS MARTÍN
Distribución:	LUIS SANTANA
Espacio escénico y dirección:	FERNANDO URDIALES



SOBRE EL ESPECTÁCULO

TITUS ANDRONICUS es la primera obra de William Shakespeare que el Teatro Corsario pone en escena. En los veinte años de existencia de la compañía varias obras de este autor han estado presentes a la hora de elegir un próximo montaje, siendo "TITUS" una de las más apetecidas. La peculiaridad de esta obra la hace particularmente atractiva. De ella se conoce, sobre todo, la truculencia de sus escenas violentas, donde se mezclan el asesinato múltiple e indiscriminado, la violación, las amputaciones y mutilaciones y el canibalismo. Estos ingredientes la caracterizan notablemente, pero hay más cosas en TITUS ANDRONICUS.

Estamos ante una de las primeras obras de nuestro autor, inspirada, por un lado, en la obra de Ovidio y de Séneca y por otro, en las historias medievales de venganzas y crueldades. Es deudora especialmente de "La Tragedia española", de Thomas Kyd, y de "El judío de Malta", de Marlowe, que podríamos denominar obras "de venganzas". Naturalmente, como toda buena obra dramática, estaba muy conectada a los asuntos morales y políticos de su tiempo. Las referencias a la Inglaterra isabelina y a la lucha entre el catolicismo integrista de Roma y la Reforma protestante son obvias, así como el cuestionamiento del poder de la Monarquía absolutista y de las formas despóticas de gobierno.

Desde la perspectiva de su significación dentro del teatro shakesperiano, la obra es riquísima, ya que está poblada de elementos dramáticos que contienen temas y personajes que, posteriormente, darán lugar a argumentos y arquetipos inmortales como Hamlet, el rey Lear, Yago, o Lady Macbeth.

En esta, como en otras obras, Shakespeare explora la ilimitada capacidad destructora del género humano, en un mundo en el que los dioses parecen haber huido. Esto emparenta a "Titus Andrónicus" con "El rey Lear" y con "Edipo rey". Los protagonistas de estas tres tragedias son personajes que no se conocen a sí mismos y que, a través de una crisis que los demás confunden con la locura, "ven" en las cenizas de su sufrimiento. Tito no aprende nada de sí ni del amor hasta que ve mutilada a su hija y se ve él mismo mutilado. De las cenizas de su supremo dolor emerge el deseo y la articulación de la venganza. Debido a la pasividad de los dioses, la venganza debe ser ejecutada personalmente. Tito, anestesiado por el dolor, ritualiza, "cocina", su propia venganza ante el fracaso de las leyes humanas y divinas.

En medio del "infierno moral" que es TITUS ANDRONICUS está la triste vida del general romano, la víctima, castigado no por el destino o la suerte, sino por su propia ofuscación y su arrogancia moral. Nada ni nadie debe atentar contra su pública heroicidad y su lealtad al Imperio y al poder despótico que representa el emperador Saturnino. Esta actitud provoca, desde el comienzo de la obra, una cadena de errores y de horrores que acaban con él y con su familia.

Tito pasa de ser héroe nacional a sufrir una caída brutal en el abismo, hundido por la masacre que sufre y la degradación pública a que se ve sometido. Consciente de ello, reclama el derecho a ser el perdedor de la tragedia y a vomitar su amargura sobre los espectadores.

Asistimos, por otra parte, al desmembramiento del Imperio romano. Las mutilaciones, en particular las que sufre Lavinia, no son sino una metáfora de la propia desarticulación del Imperio, regido por un poder absolutista y despótico del que como siempre, antes y ahora, la crueldad, la injusticia, la arbitrariedad, la venganza, el racismo y la violencia son los Ministros.

Fernando Urdiales

CENTRO ANDALUZ DE TEATRO
PRESENTA

OTELO, EL MORO DE SHAKESPEARE

DEL 24 AL 29 DE JULIO (6 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Otelo:	JUAN MANUEL LARA
Yago:	JULIÁN TERNERO
Desdémona:	IRENE POZO
Casio:	EDUARDO VELASCO
Emilia:	MARILIA SAMPER
Rodrigo:	FRANCISCO MORALES
El Magnífico:	LUIS RUIZ-MEDINA
Brabancio:	LUIS CENTENO
Graciano:	ÁNGEL RIDAO
Blanca:	LUICHI MACÍAS
Montano:	JUAN DUQUE
Ludovico:	RAFAEL GALÁN

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Fotografía:	LUIS CASTILLA
Ayudante de casting:	PALOMA VOSSELLE
Asesora Vocal:	JULIA OLIVA
Espacio Sonoro:	ANTONIO OVIEDO
Colaborador musical:	MUSTAFA BAHJA
Música:	INMACULADA ALMENDRAL
Iluminación:	MIGUEL ANGEL CAMACHO
Vestuario:	MERCÉ PALOMA
Escenografía:	VICENTE PALACIOS
Ayudante de dirección:	PACO MONTES
Versión:	LUIS GARCÍA MONTERO
Dirección:	EMILIO HERNÁNDEZ

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La pasión de Shakespeare por lo mediterráneo es un regalo para todos los que respiramos día a día este mar. Que en su momento tuviera la inteligencia, la intuición y la audacia de abordar la utilización que los pobladores de la ribera norte hacen de los pobladores de la ribera sur para sus intereses comerciales es de una escalofriante anticipación.

Los que cruzan la frontera de sangre de este mar hacia el norte, incluso los que logran medrar y ascender, saben que siempre estarán en el punto de mira para ser engañados, comprados, utilizados o simple y llanamente aniquilados.

Otelo: el moro. Así le llama Shakespeare. Y en la narración italiana que le da origen ni siquiera tenía nombre propio. Sólo El moro. Así le llaman casi todos los restantes personajes de la obra. Y desde la primera escena en que el padre de Desdémona prefiere verla muerta antes que casada con un "moro", la significación racial se hace patente incluso como poder de atracción sexual para Desdémona o Emilia. Es un milagro, una excepción, que Otelo se haya hecho con el mando de su unidad a pesar de ser bereber. Unas dotes excepcionales deben confluir en él para hacérsele perdonar el color de su piel o el origen "bastardo" de su sangre.

Otelo se ve acosado por un emergente colectivo que le conduce a la enajenación, al asesinato y a la muerte. Un emergente encarnado por Yago, quien, sin pretenderlo se convierte en mano ejecutora de los verdaderos poderes sociales a los que la corrección política les impide actuar a cara descubierta.

Otelo, sin embargo, convertido ya en asesino no tiene justificación ni atenuantes, y su acción viene a resonarnos con el mismo eco de los muchos crímenes y malos tratos a mujeres que avergüenzan nuestra comunidad en estos días. Una comunidad compuesta mayoritariamente por miembros de la raza privilegiada.

Y si como parece ser, el origen de todos nosotros, los "Homo Sapiens"(?), se acepta definitivamente como africano, las teorías o los simples comportamientos racistas resultan sencillamente ridículos. Y ante los repetidos vandalismos racistas, parece entonces oportuno recordar que todos somos africanos, o incluso, ante tanto insulto a vecinos como Otelo, reconocer de una maldita vez que todos somos moros.

Patio de fúcares

El sitio de París

Teatroarte Cuticchio

La vida es sueño

de Calderón de la Barca
Compañía Teatro del Contrajuego

El condenado por desconfiado

de Tirso de Molina
Morboria Teatro

Comedia llamada metamorfosea

de Joaquín Romero de Cepeda
Nao d'amores

patio de fúcares

TEATROARTE CUTICCHIO
PRESENTA

EL SITIO DE PARÍS

DÍAS 6 Y 7 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Capo puparo: GIROLAMO CUTICCHIO
Manipulador y recitador: FRANCESCO CUTICCHIO
Manipulador: GIROLAMO CUTICCHIO BASILE
Asistente de escena: FRANCESCA BASILE
Asistente de escena: TIZIANA SCALETTA

Dirección: GIROLAMO CUTICCHIO

En colaboración con el Museo delle Marionette "Antonio Pasqualino" de Palermo

Representante del Museo y asistente de gira:
MAR AUMENTE

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La familia de Girolamo Cuticchio es la única, quizás la última, que sigue confeccionando "Pupi", la singular marioneta siciliana que cuenta con dos varillas, una para la cabeza y otra para el brazo derecho, que suele empuñar una espada y además cuenta con la singularidad de tener hilos.

Hacia el siglo XVII floreció este tipo de espectáculo, pues el público popular no tenía los recursos económicos para ir a los grandes teatros. El repertorio tradicional se conformó en un ciclo, cuya representación duraba un año. Su temática fue la novela de caballería basada en los Pares o Paladines de Francia: la niñez de Carlo Magno, Orlando Enamorado, Orlando Furioso, Las disputas con Reinaldo, La lucha contra los Sarracenos, La toma de París...Cada noche se hacía un espectáculo de dos horas y en ocasiones se repetía la función a petición del público.

El *puparo* no tenía una cultura escrita, oía la versión y la recopilaba en su memoria; igual que el cuenta cuentos cuenta su historia, la trasmite o relata. Por ello, los espectáculos eran tan frescos.

Durante cuatro generaciones los Cuticchio se han dedicado a la preservación de este patrimonio nacional. Cada año renuevan su repertorio y presenta sus espectáculos en escuelas, parques y sitios de muy diverso tipo. Para estas representaciones no se apoya mucho en elementos teatrales modernos, utilizando iluminación sencilla. Además, los miembros del grupo construyen sus propios muñecos que tienen un metro de altura y pesan unos 25 kilos cada uno.

patio de fúcares

TEATRO DEL CONTRAJUEGO
PRESENTA

LA VIDA ES SUEÑO DE CALDERÓN DE LA BARCA

DÍAS 13 Y 14 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Segismundo:	JULIO BOULEY
Rosaura:	NORMA FERNÁNDEZ
Basilio:	MARIO SUDANO
Estrella:	EULALIA SISO
Astolfo:	GUILLERMO SUÁREZ
Clarín:	WILLIAM GOITE
Clotaldo:	JULIO RODRÍGUEZ
Soldados, criados y estrelleros:	VICTOR HUGO
Febres:	ALEJANDRO MÍNGUEZ PEDRO OLARTE CÉSAR SALAZAR

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Realización de vestuario:	EMILIO MONTERO DAISY MIRABAL
Pintura escénica y de vestuario:	JESÚS BARRIOS
Diseño y realización caballo:	CARLOS RUTTIA
Música:	ENRIQUE BRAVO
Iluminación y efectos especiales:	RICARDO NORTIER
Producción general:	JUAN JOSÉ MARTÍN
Escenografía, vestuario y dirección general:	ORLANDO AROCHA

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Llegamos a Calderón por azar. Y por necesidad.

Si tomábamos en cuenta la irrefrenable y absoluta presión de las "condiciones", la "situación actual", La vida es sueño se nos presentaba como una opción poco viable, poco favorable. Había que responder a esa realidad circundante y se imponía una obra más rentable y cómoda. Dejamos la decisión al azar. Pero le hicimos trampas al acaso, y ese fraude nos devolvió a Calderón como una necesidad y un apetito.

Nos preguntamos si alguien, hoy, además de nosotros, se interesaba en Calderón. ¿Puede un público abotagado y adormecido responder a la palabra de Calderón, sentirse cómplice de su escritura provocadoramente enrevesada y multiplicadora de ideas? ¿Entendemos y nos entendemos con Calderón? Teníamos el demonio del aburrimiento rodeádonos. Pero, ¿por qué nos planteamos el fastidio en Calderón? ¿Está ese fastidio y ese aburrimiento en la distancia y el tiempo que nos separa de él? ¿O está en los oídos y ojos del espectador? ¿Tenemos tiempo para el tiempo calderoniano? ¿Tenemos oído para su palabra? ¿Cuándo sería viable, cuándo conveniente hacerlo? ¿Y quién definía esa conveniencia? ¿Podemos en un par de horas dar cuenta de una obra que sobrevive cuatro siglos?

¿De qué nos puede hablar Calderón? De la angustia de vivir, sí, y también de su incertidumbre, y de lo fugaz de nuestra condición, y de lo fugitivo del poder, y de lo incierto de lo humano, y de la necesidad de aquello que se llamó perdón y que ahora llamamos convivencia o tolerancia, y de todas esas grandes y medianas y pequeñas ideas que hacen de él un clásico. Pero, más allá de ser un "clásico", ¿qué es *La vida es sueño*?

Aquí entrábamos nosotros y nuestras potencialidades, y nuestras limitaciones, y nuestras condiciones, circunstancias y realidades. Esto significa aceptar el reto Calderón, y a la vez someterlo a nuestro desafío, retarlo a acompañarnos como nosotros nos retábamos a escoltarlo. Buenos compañeros de viaje, acostumbrados a merodear materia tan fina e intocable como los sueños, materia que compone el teatro.

Orlando Arocha

patio de fúcares

MORBORIA TEATRO
PRESENTA

EL CONDENADO POR DESCONFIADO DE TIRSO DE MOLINA

DÍAS 20 Y 21 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO
Por orden de aparición

Paulo:	PEDRO OLIVERA
Pedrisco y Lisandro:	ÁLVARO AGUADO
Diablo, Octavio, Escalante y Anarelo:	HAROLD ZÚÑIGA
Lidora, Pastor y Muerte:	INGRID LÓPEZ WOLF
Celia:	EVA DEL PALACIO
Enrico:	FERNANDO AGUADO
Galván y Alcaide:	JAVIER BOTELLA
Villano, Soldado y otros:	TRAJANO DEL PALACIO

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Diseño escenografía:	EVA DEL PALACIO JOSÉ LUIS DEL PALACIO
Realización escenografía:	TRAJANO DEL PALACIO
Vista de Nápoles:	JOSÉ LUIS DEL PALACIO
Diseño vestuario:	EVA DEL PALACIO, FERNANDO AGUADO y ANA DEL PALACIO
Realización vestuario:	ANA DEL PALACIO MORBORIA
Diseño iluminación:	GUILLERMO ERICE
Luz y sonido:	PEDRO IZQUIERDO
Gerencia:	JAVIER PUJOL
Diseño gráfico:	ENRIQUE MORALEDA
Esgrima:	NACHO FERNÁNDEZ
Caracterización y máscaras:	ÁLVARO AGUADO FERNANDO AGUADO
Peluquería:	MORBORIA
Distribución:	CARRETERA Y MANTA
Dirección:	EVA DEL PALACIO

Hacia 1606 y con aproximadamente 22 años, Tirso de Molina, se ordena sacerdote e inicia su actividad como dramaturgo.

Según la costumbre de la Orden de los Mercedarios cada tres años cambia de residencia pero en 1625 tuvo un traslado forzoso debido a una "Junta de Reformación" para corregir vicios y abusos, que condenó a Tirso por el escándalo que causa "con comedias que hace profanas y de malos incentivos y ejemplos", el Nuncio le echó a uno de los monasterios más remotos de su religión y le impuso la sentencia de no hacer comedias ni ningún género de verso profano.

Se traslada entonces a Sevilla y allí escribe probablemente "El Condenado..." y "El Burlador..." que no son comedias profanas sino morales.

"El Condenado..." suscitó no pocos recelos en tiempos de la censura, por la apertura de ideas en la reflexión entre los teólogos, sobre el modo de actuar la gracia de Dios en la salvación o condenación de los hombres.

Dos tesis contrarias apoyadas por el catedrático dominico Báñez, que defiende la teoría de la predestinación casi fatalista, y la del jesuíta Molina, que sostiene que el libre albedrío es de la máxima importancia ya que no le falta al hombre ni el estado de gracia ni el de pecado.

Con el paso de los siglos, los teólogos y estudiosos siguen debatiendo y encontrando pruebas en el texto que, según el analista, inclinan a Tirso a uno u otro bando; así Don Ramón Menéndez Pidal en un estudio de 1902 afirmó que Tirso seguía la doctrina molinista, y en 1907 el padre Norberto Prado encontró pruebas para afirmar todo lo contrario, que Tirso era claramente Tomista.

En uno de los últimos estudios realizados por Ciriaco Morón y Rolena Adorno en 1985, llegan a la conclusión de que Tirso usa la teología ya vulgarizada y que su afán no es dramatizar opiniones particulares de escuela, sino aprovechar al pueblo con las grandes verdades de la religión, al mismo tiempo que le deleita con la intriga teatral.

Al margen de estas discusiones, Morboria ha elegido esta obra por su carácter puramente teatral: La leyenda, la presencia de seres mitológicos sobrenaturales, la trama: con un ritmo trepidante, engaños, duelos y pendencias. Verso sencillo, directo y expresivo. El contraste entre una primera parte con toques de comedia y una segunda claramente trágica en donde introducimos elementos que aportan a la obra tensión dramática: la danza, la música, la máscara, nos permiten hacer llegar al espectador de hoy las formas del Barroco a través del juego y añadir símbolos que aportan una lectura más atemporal del drama.

La adaptación del texto viene marcada por el carácter de la compañía. La versión que realizamos está adaptada para ser realizada por ocho actores y no los que tiene el original. Así mismo se ha omitido la presencia de algún personaje, como las referencias a la Iglesia que Tirso pone en boca del pastor.

Aparte de consideraciones teológicas y dogmáticas y el premio o el castigo del ciclo o infierno, hemos querido reflejar el drama de dos hombres que "viven" y eligen sin sospecharlo su final. Paulo por su propio engaño vive martirizado parte de su existencia y no acepta su fin, mientras que Enrico vive y muere tranquilo afrontando su destino.

"El Condenado por Desconfiado" de Tirso de Molina (1584-1648), no se representa en nuestro país desde marzo de 1970 en el Teatro Español de Madrid bajo la dirección de Miguel Narros, siendo su precedente en el mismo teatro el montaje realizado por la Compañía de Margarita Xirgú en 1931, ambos con la adaptación de los hermanos Machado.

Desde entonces, esta obra maestra ha permanecido ausente en la escena española. Es hora ya de que las nuevas generaciones de espectadores la descubran y que los amantes del teatro se reencuentren con ella.

patio de fúcares

NAO D'AMORES
PRESENTA

COMEDIA LLAMADA METAMORFOSEA

DE JOAQUÍN ROMERO DE CEPEDA
DÍAS 27 Y 28 DE JULIO (2 FUNCIONES) 22.45 H.

REPARTO

Medoro:	JESÚS FUENTE
Eleno:	JOSÉ VICENTE RAMOS
Belisena:	ELVIRA CUADRUPANI
Albina:	MANUELA PASO
Rosina:	ELENA RAYOS
Aliso:	FERNANDO GIL

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Música original:	ALICIA LÁZARO
Viola de gamba:	ALBA FRESNO
Vihuela:	ALICIA LÁZARO
Coreografía:	MARTA GUISADO
Vestuario:	JOSÉ LUIS MASSÓ
Diseño de iluminación:	MIGUEL ANGEL CAMACHO (A.A.I.)
Diseño gráfico:	JOSÉ LUIS MASSÓ
Fotografía:	CHICHO
Ayudante de dirección:	JOSÉ BORNÁS
Realización vestuario:	CHARO SIGUERO
Producción asociada y distribución:	MIGUEL ÁNGEL ALCÁNTARA
Versión:	YOLANDA PALLÍN EDUARDO VASCO
Dirección:	ANA ZAMORA

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Hemos elegido este texto de finales del siglo XVI, porque consideramos que detrás del molde bucólico pastoril, existe un sentido universal que nos interesa rescatar y transmitir, un subtexto vivencial que habla de aspectos puramente humanos que son comunes al hombre del renacimiento y al espectador actual

La *Comedia llamada Metamorfosea* es una pieza bien construida, en la que forma y contenido se apoyan mutuamente, existiendo una concordancia absoluta entre lo que cuenta la obra y la estructura utilizada. Por eso, la versión que hemos hecho del texto, respeta el molde formal originario, constituido como mecanismo básico y sólido, que intercala momentos líricos y dramáticos en una estructura simétrica. El concepto de simetría es básico en la construcción de nuestra propuesta escénica, es un referente inmediato a partir del cual desarrollar todo el planteamiento estético de la puesta en escena.

Otro aspecto fundamental en la construcción de la propuesta, es el respeto al carácter lúdico como mecanismo que justifica lo inverosímil de la historia. Nos movemos en el territorio de la convención, lindando con la metateatralidad como reminiscencia de una concepción dramática propia del teatro cortesano, en el que los personajes tenían varios niveles de significación.

En el ámbito de lo estilístico hemos optado por la estilización. Estilización comprendida como procedimiento de enfrentamiento a la realidad de forma simplificada reduciendo a lo esencial sus características sin detalles excesivos. Todos los elementos de significación estarán sometidos a esta premisa.

Desde este planteamiento, de realidad estilizada, incorporamos la música interpretada en directo, con instrumentos de época, como un elemento fundamental del espectáculo.

Nuestra propuesta de escenificación de la *Comedia llamada Metamorfosea*, nace condicionada por la naturaleza del lugar donde va a ser estrenada: el Patio renacentista de los Fúcares en Almagro.

Ana Zamora
Dirección escénica

teatro en la Calle

Mercado del Siglo de Oro

Pegasus Mercados Temáticos

Mojigangas y zangarrones

Teatro Guirigay

El libro del buen amor, oficio de narración de las trotacuentos

La Fabla Tunbal

San Jorge y el dragón

de Lorenzo Píriz Carbonell
Elfo Teatro

teatro infantil

El gran desconcierto

de La familia Solfa
Uróc Teatro

No me da la rana

P.T.V. Clowns

Fábulas para cantar y contar

de Iriarte
Kuyen S.L.

trasnochando

Coordinador

ALFONSO RODRÍGUEZ

Grupo de animación

GUSARAPO ESPECTÁCULOS

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Durante dos jornadas se recrearán escenas callejeras de la época, pasacalles, mojigangas, pasos y entremeses, tarascas y crónicas de la época.

REPARTO

Reino de Tinaja:	LINO FERREIRA JUAN MANUEL MOLINA Mª DOLORES PALOMARES RAQUEL ABELLA AGUSTÍN IGLESIAS
Zangarrones:	PACO CARRILLO PEPE PULIDO ANGEL JODRA AINHOA AZCONA
Músicos:	MARTA ARIAS JAVIER DOMINGO MÓNICA BOTELLA

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Técnico:	MURESIAN ADRIAM DANIEL
Escenografía, atrezzo y máscaras:	CRISTINA V. GARCÍA-GUERRERO
Asesoramiento musical:	LUIS LOZANO VILUMBRALES
Pirotecnia:	MANUEL ESTALELLA
Globo aerostático:	VOLUMEN
Gestión:	MÓNICA GORDO
Guión y dirección:	AGUSTÍN IGLESIAS

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Llamáronse mojigangas a aquellas comitivas de gente con disfraces ridículos, en el que abundaban animales que empezaron a aparecer y a hacerse populares allá en la España de Felipe IV en tiempos de Carnestolendas. Diversos tipos, con disfraces y máscaras, iban acompañados de una estrepitosa pandorga: tamboriles, flautas, castañuelas y todo aquello que produjera estropicio, incluido fuegos artificiales.

Los zangarrones. Personajes populares del folklore carnavalesco ibérico. Se conocen con otros muchos nombres: "zamarrones" en Asturias, también "guirios", "bardancos", "sidros". "Zamarrones" en Ciudad Rodrigo, "zamarrenos" en Navarra, "cigarrones" en Galicia", "Zangarrones" en Aragón, "mazarrones" en Burgos, "zarrones" en La Mancha, etc. Como se ve existe una enorme variedad lingüística en torno a la palabra. Para Menéndez Pidal, "zangarrón" proviene de "cigarra", por recuerdo del zángano.

Frente a ellos, la barroca CORTE DEL REY DE TINAJA. La civilización urbana contrasta con lo primitivo, los instintos, la montaña... La mojiganga del Rey Tinaja, es un desfile real al estilo de las que se desarrollaron en la España de Felipe IV. Los personajes que la componen están extraídos de la famosa "Comedia burlesca de Céfalo y Pocris" que Calderón escribió para las Carnestolendas de 1660. Son sus personajes por tanto, grotescos y bufos, populares y mitológicos.

LA FABLA TUNBAL

PRESENTA

EL LIBRO DEL BUEN AMOR,
OFICIO DE NARRACIÓN DE LAS TROTACUENTOS

CALLEJÓN DEL VILLAR

DÍAS 20 Y 21 DE JULIO (2 FUNCIONES) 21.00 H.

REPARTO

A la fídula,
darbuka y laúd: VIRGINIA GUTIÉRREZ MARAÑÓN
A la viola da gamba,
crótalos y pandero BEATRIZ Gª CASTELLANO
A la viola da braccio,
flauta y percusión: SUSANA COLOMER
A la palabra y el gesto: ANA Gª CASTELLANO

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Música: CANTIGAS DE ALFONSO X
JOHANNES RODERICCI
ROMANCERO SEFARDÍ DE MARRUECOS

Vestuario: TATOCCIO
Fotografía y diseño: DIEGO G. MARAÑÓN
Versión libre de la obra del
Arcipreste de Hita, por: ANA Gª CASTELLANO

Dirección: ANA Gª CASTELLANO

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Tal como la voz del Arcipreste, resuena la llamada al estrado de esta "cuaderna vía", pues cuatro son las que aquí trovan.

"La Fabla Tunbal" compone sus trovas entre el auto de Fe medieval y el esperpento valleinclaniano.

Viola da braccio, fídula, viola da gamba, flauta y percusión medieval son los argumentos que acompañan al bululú, en su deambular por el escenario, componiendo así el noble oficio de narrar.

Con experiencias anteriores con autores como Don Juan Manuel o Cervantes, "La Fabla Tunbal" ofrece una visión bufonesca de los clásicos.

Algunos de sus montajes han transitado ya las plazas de Almagro, llegándose desde Flandes (Bruselas) hasta allende el mar (Buenos Aires, Montevideo...)

ELFO TEATRO
PRESENTA

SAN JORGE Y EL DRAGÓN DE LORENZO PÍRIZ CARBONELL

ALREDEDORES DE LA PLAZA MAYOR
DÍAS 27 Y 28 DE JULIO (2 FUNCIONES) 21.00 H. H.

REPARTO

San Jorge:	JUAN PEDRO SCHWARTZ
Luzbel:	JOSÉ LUIS LUQUE
Princesa:	MARÍA ELENA DIARDES
Diocleciano:	DAVID VIROSTA
Soldado I:	PILAR COSA
Soldado II:	JOSEFINA GONZÁLEZ
Cristo:	GERARDO GARCÍA
Ángel:	GEMMA SÁNCHEZ

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Grupo de Música Antigua de EDUARDO PANIAGUA

Vocalización:	ALFONSO ROMERA
Escenografía y vestuario:	TALLER BULU-LÚ
Iluminación y sonido:	CARLOS ARANDOJO
Producción:	JOSEFINA GONZÁLEZ PATRICIA SALES
Dirección:	JOSÉ LUIS LUQUE

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La música, la magia y la sencillez son los elementos más destacables de este espectáculo, con el que se intenta dar una idea aproximada de cómo era el teatro del medievo, recuperando el espacio común de nuestra vida colectiva y cultural, la plaza pública, e incorporando las lúdicas técnicas y habilidades de los juglares, verdaderos legendarios del arte dramático medieval.

Creamos ocho personajes agrupados en una compaña y en donde sus celos, antipatías, hambres y ansias de aplausos, se entremezclan y confunden con los valores sacros, la poesía y el drama de la leyenda de San Jorge y el dragón.

El espectáculo tiene dos estructuras diferentes: el pasacalles, con desfile de zancudos, malabaristas, bailarines, carro de caballos, dragón gigante de fuegos y paradas con música y baile del medievo; y otra, la escenificación de cada acto de la obra, conservando su estructura de teatro clásico y aportando algunas sorpresas, acciones de comedia del arte, números de cabaret y gags de circo y feria.

REPARTO

Sebastián Solfa:	ANTONIO MUÑOZ DE MESA MANOLO MATA
Elisa Solfa:	ROSA CLARA GARCÍA MOLINA
Amadeus Solfa:	NINES FERNÁNDEZ
Mr. Atono, Mr. Leonard y Tío Elvis:	IVÁN VILLANUEVA GARCÍA
Carraca:	FRANCISCO BUSTOS SANTOS
Pandereto:	VICTOR GIL PLAZA

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Escenografía:	URÓC TEATRO
Música original:	JUAN MARGALLO JESÚS VERASTEGUI
Diseño de luces:	RAFAEL CATALINA
Diseño de vestuario:	LOLA TRIVES
Realización de vestuario:	ARMANDO SÁNCHEZ
Producción:	URÓC, S.L.
Ayudante de dirección:	RAFAEL CATALINA
Dirección:	OLGA MARGALLO

Texto de Iván Villanueva, Olga Margallo y Antonio Muñoz

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Año 2010. El planeta Tierra se ha convertido en un ruidoso lugar poblado por estresados y deprimidos donde la armonía musical es un arte olvidado. La Familia Solfa llega a la Tierra con una misión: afinar el planeta para devolver la armonía al Universo.

"El Gran Desconcierto" es la primera entrega de una Saga cuyos protagonistas serán La Familia Solfa. Una Familia Extraterrestre proveniente de un Planeta Musical. El Planeta Solfa.

El objetivo de estos estrafalarios personajes galácticos ataviados con los ropajes de la Viena Clásica es descubrir al niño el placer de escuchar música revelándoles sus elementos.

La Música será la protagonista de las peripecias de "El Gran deConcierto".

teatro infantil

REPARTO

Piojo:	EDUARDO ZAMANILLO
Hula:	AMPARO MAYOR
Miquel:	FRANCESC ALEGRE
Serpentina:	AMPARITO M. VIDAL
Inframán:	PIOJO

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Diseño escenografía:	VICENTE JARQUE
Diseño vestuario:	ISABEL REQUENA
Diseño luces:	PEP BURGOS
Acompañamiento en directo:	JANTO GIL
Guión y dirección:	EDUARDO ZAMANILLO

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Espectáculo de payasos, en el que los divertidos "Piojo", "Hula", "Serpentina" y "Miquel" se ven envueltos en hilarantes situaciones y arriesgadas aventuras en su ecológico intento de salvar la vida a una rana, para lo cual reciben la dudosa ayuda de un sospechoso "superhéroe".

Alguna pelea, varias lágrimas, suficientes intrigas, suficientes intrigas, bastantes emociones y muchas, muchas risas.

teatro infantil

KUYEN S.L.
PRESENTA

FÁBULAS PARA CANTAR Y CONTAR DE IRIARTE

PATIO DE FÚCARES
DÍAS 23 Y 24 DE JULIO (2 FUNCIONES) 20.30 H.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Actores:	Mª DEL MAR GUTIÉRREZ ELVIRA TRICÁS JUAN FELIPE VILLAR
Costura:	ISOLINA SOCAS
Pinturas:	MANÚ
Música:	GREGORIO MACHÍN
Ayudante de dirección y regiduría:	Mª CARMEN RAVELO
Dirección:	ERNESTO RODRÍGUEZ ABAD

SOBRE EL ESPECTÁCULO

La puesta en escena apuesta por un teatro creativo, donde el niño o el adulto oiga el texto de las fábulas de Tomás de Iriarte desde una perspectiva del divertimento. El uso de los títeres, de la teatralización de los animales, de las máscaras, de la música y el baile son los recursos que se usan para dar vida teatral a unos textos poéticos. El espectador no asiste pasivo a este espectáculo lleno de color y alegría, pues se le pide que viva los textos jugando con los actores. El movimiento o el uso de marionetas que se ponen en las manos son las maneras de participar que se le proponen al público.

TRASNOCHANDO

01.30 H.
PATIO DE EL CORREGIDOR

DE POESÍA CLÁSICA Y BOLEROS
Arahí y LESASON - Ernesto Rodríguez Abad
Sábados, 7 y 28 de julio

ROMANCIANDO
Cali Fernández
Sábado, 14 de julio

TROTACUENTOS
La Fabla Tunbal
Sábado, 21 de julio

Exposiciones

Del 5 al 29 de julio
Martes a domingo: 10.00 h. - 14.00 h. y 18.00 h. - 21.00 h. Lunes cerrado

SACRISTÍA DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN
TÍTERES CON CABEZA. LA COLECCIÓN DE ISMAEL

HOSPITAL DE SAN JUAN
CALDERÓN: VIDA Y OBRA

Con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Documentalistas:	JOSE MANUEL MONTERO TERESA DEL POZO ESMERALDA SERRANO
Administración:	SANTIAGO GARCÍA
Asistencia técnica:	ANTONIO FERNÁNDEZ MARCO PÉREZ COLLADO (DE LA CHACONA)
Vigilancia:	PILAR BAQUERO MALEN DÍAZ CÉSAR GONZÁLEZ
Transporte:	TRANSDECOR
Dirección:	ANDRÉS PELÁEZ

SOBRE LA EXPOSICIÓN

TÍTERES CON CABEZA. LA COLECCIÓN DE ISMAEL

Era un tema muy pendiente, entre las actividades del Museo, dedicar una exposición al teatro de marionetas. El encuentro con la colección de Ismael Peña ha resuelto de manera feliz esta deuda que teníamos con una de las caras del teatro, que por parecer menor no deja de ser una de sus más sugerentes y atractivas.

La permanencia de este teatro en el tiempo no le ha arrebatado lo que de respuesta inmediata tiene a los grandes silencios de tantas preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de toda su vida. Pequeñas marionetas que serenaban las angustias de los pueblos mirando la caída del sol, la terrible sequía o las desmadejadas lluvias incesantes. Los misterios de la muerte, del nacimiento, del dolor, de la alegría, del amor, es decir, los misterios de la vida, siempre han tenido en estos muñecos, tiernos o grotescos, respuestas para las gentes de aldeas, pueblos o ciudades que las liturgias religiosas, cualquiera que sean, no le supieron dar.

Esta hermosa colección que ahora presentamos y que es, sin ninguna duda, una de las mejores, más atractivas y más completas de cuantas existen, - dignas de un museo único, que las conserve y exhiba, con toda la dignidad que merecen -, es un recorrido gozoso por el mundo de las marionetas de dedo, de guante, de hilos, de varillas, de marotes, de sombras transparentes, de sombras opacas... etc. Son marionetas que proceden de España, Italia, Francia, Rusia, Checoslovaquia, Turquía, Java, Thailandia, Mali, Ghana y Méjico, entre otros países.

Muchas tienen la grandeza de su humildad anónima, y como tal, así aparecen. Otras vienen firmadas por Manuel Meroño, Alberto Urdiales, Angel Calvente, José María Alfaro, La Fanfarria, Los titiriteros de Binefar, del Teatro Tradicional de Chile... Pero en todas ellas, sean de autor conocido o desconocido, late el corazón de un pueblo. Y nuestra obligación no es ahora otra que devolver con dignidad al pueblo, lo que del pueblo nos llega.

Agradecemos a Ismael Peña, *Ismael*, su paciencia, su amor, su cuidado, su investigación, su generosidad en el tiempo para reunir este tesoro que, estamos en lo cierto, en su exhibición, en el Festival de Almagro, será la felicidad de cuantos la contemplen. Y, también estoy en lo cierto, un descubrimiento gozoso para todos aquellos, espectadores, investigadores, actores, directores, escenógrafos, figurinistas, programadores, técnicos, etc., que acuden a la cita estival de Almagro.

Andrés Peláez Martín

Director del Museo del Teatro

SACRISTÍA DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

PREMIO CAJA CASTILLA LA MANCHA DE PINTURA 2000

Esta Exposición recoge las obras presentadas a la tercera edición del Premio, a la cual se presentaron 340 artistas. El primer premio recayó en "The Berkshire" de Alberto Morago Fernández; quedó finalista "Fantasía y Destino" de José Ramón Gallardo Santos.

XXIV JORNADAS DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO
LA COMEDIA VILLANESCA Y SU ESCENIFICACIÓN

JORNADAS

PALACIO DE VALDEPARAÍSO
10, 11 Y 12 DE JULIO

ORGANIZADAS Y PATROCINADAS POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA Y EL FESTIVAL DE ALMAGRO

Director: FELIPE B. PEDRAZA

Secretario: RAFAEL GONZÁLEZ CAÑAL

PARTICIPARÁN ENTRE OTROS:

José Luis Alonso de Santos (Director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico), Urzula Aszik (Universidad de Varsovia), Piedad Bolaños (Universidad de Sevilla), Catalina Buezo (Universidad Europea de Madrid), Carlo Boso (Director escénico), Catalina Buezo (Univ. Europea de Madrid), Roberto Castilla Pérez (Univ. de Granada), José María Díez Borque (Universidad Complutense), Sofía Eiroa (Univ. Murcia), Ángel Facio (Director de escena), Francisco Florit (Universidad de Murcia), Luciano García Lorenzo (CSIC. Festival de Almagro), Emilio Hernández (Director del Centro Andaluz de Teatro), Juan Antonio Hormigón (RESAD, ADE), Juan Matas Caballero (Universidad de León), Roberto Quintana (Actor. CNTC), Mercedes del los Reyes (Univ. de Sevilla) Rafael Angel Sánchez Martínez (Univ. de Murcia), Antonio Serrano (I.E.S. Almería) Carmen del Valle (Actriz. CNTC).

ENCUENTROS

13.00 H.
PARADOR DE ALMAGRO
7, 14 Y 21 Y 28 DE JULIO

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

Cursos y Seminarios

Palacio de Valdeparaíso

"LEER" EL TEATRO CLÁSICO
16, 17 y 18 de julio.

Dirigido, fundamentalmente, a profesores de Enseñanza Secundaria y de Escuelas de Teatro

Curso organizado por el Festival de Almagro y la Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas de Ministerios de educación, Cultura y Deporte.

Participan:
Vicente Galiano, Hitos Hurtado, Santiago Sánchez Jiménez, Javier Sánchez Salas, Helena Pimenta

Coordinación general: Eduardo Pérez Rasilla

Director: Luciano García Lorenzo

(RE)CREANDO A DON JUAN
23, 24 y 25 de julio

Serie de conferencias y encuentros en torno al personaje de Don Juan y especialmente a las puestas en escena de las obras de Molière, Tirso, etc.

Encuentro organizado por el Festival de Almagro en colaboración con la Fundación Autor y la Embajada de Francia en España

Participan, entre otros:
Christian Biet, Luciano García Lorenzo, Jean Pierre Miquel, Miguel Narros, César Oliva, Mercedes de los Reyes, Jean-Loup Rivière, Jesús Rubio Jiménez, Antonio Tordera, Eduardo Vasco, y profesionales del teatro que han participado en montajes de obras donjuanescas.

Director: Luciano García Lorenzo

Otras actividades

PREMIOS ÁGORA

JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL PARADOR
"La comida en la comedia campesina"

FERIA DE ARTESANÍA

ACTUACIÓN DE LA BANDA MUNICIPAL DE ALMAGRO
Plaza Mayor de Almagro

Festival D'Almagro

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Con el patrocinio y colaboración de:

MUSEO NACIONAL DEL TEATRO

CAIXA CATALUNYA

FUNDACIÓN CRUZCAMPO

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA

UNIÓN FENOSA

OBRA SOCIAL – CAJA MADRID

CAJA RURAL DE CIUDAD REAL

CAJA CASTILLA-LA MANCHA
OBRA SOCIAL Y CULTURAL

FÉLIX SOLIS BODEGAS

FUNDACIÓN AUTOR

EMBAJADA DE FRANCIA
SERVICIOS CULTURALES