EL COLOQUIO DE LOS PERROS

de Miguel de Cervantes

MORFEO TEATRO CLÁSICO

EL COLECTIVO DE LA OJERA - FOTOGRAFÍA RICARDO BLACLMAN

FRANCISCO NEGRO
MAYTE BONA
FELIPE SANTIAGO

una dirección de:
FRANCISCO NEGRO

BURGOS

UN CERVANTES DE AYER PARA LOS DÍAS DE HOY

La puesta en escena de “El coloquio de los perros” está basada en la famosa novela que le da nombre. Cervantes escribe esta su última novela ejemplar en el ocaso de su vida, apenas unos años antes de su muerte, demostrando con maestría un pesimismo irónico que le hace adelantarse a su tiempo con una narración sin par ni precedentes.

Escenifica la conversación entre dos perros, llamados Cipión y Berganza. Al comprobar que han adquirido la facultad de hablar durante las noches, Berganza decide contar a Cipión sus experiencias con distintos amos, recorriendo lugares diversos de la España de la época, con un fiero paralelismo a nuestros días.

UNA PUESTA EN ESCENA INTIMISTA

Perros desheredados de la Fortuna

El relato de Berganza está construido según los principios estructurales básicos de la novela picaresca. Mediante el contrapunto de los comentarios del otro perro, Cipión, un viejo y taciturno Cervantes reflexiona sobre las relaciones entre la verosimilitud y la realidad, y lo más importante, sobre la frágil fraternidad del ser humano en su dependencia de una sociedad egoísta.

Como es norma formal en la compañía, pretendemos ofrecer al espectador un reflejo lo más fiel posible del original del autor, respetando el estilo, modos de habla, y ubicando la acción en un espacio y tiempo acorde al momento en que fue escrita; eso sí, buscando la complicidad del auditorio, limando las asperezas del clásico y facilitándole su comprensión.

En nuestra propuesta se han cambiado los papeles originales que protagonizaban dos perros por el de un hidalgo depauperado y un mendigo harapiento, también “perros” desheredados de la fortuna, que, con el mismo afán que Cervantes, narran sus experiencias entre lo amargo y la comedia., en una sutil, y a veces evidente, comparativa con nuestros tiempos.

CON UNA PROPUESTA ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA

Rasgo específico de nuestro trabajo es presentar los montajes en un fuerte contrate visual, combinando una estética verista de época enmarcada en un decorado con claro espíritu contemporáneo; así pues los vestuarios son fiel reflejo del vestir del principios del XVII, entresacados de retratos de Velázquez, mientras que el decorado se comporta como un marco que permita la ensoñación de la trama; en este caso un artresanal telón pintado de fondo inspirado en la pintura de El Greco, que muestra un paisaje atemporal, acompañado de unas patas de gasa de pintadas en abstracto, que sustituyen la "camara negra" del teatro en un receptáculo de luz que sigue las emociones de los personajes y el sentido de la historia de manera totalmente conceptual, y con versatilidad para adaptarse a diferentes escenarios. También hay una fuerte caracterización para convertir a los actores en dos ajados mendigos, especialmente en el caso de la actriz Mayte Bona en el papel de Cipión.

Compañía:

MORFEO TEATRO

Dramatización y Dirección: Francisco Negro

Comediantes: Francisco Negro, Mayte Bona y la colaboración de Felipe Santiago.

Vestuario: Mayte Bona - Escenografía: Regue Fernández Mateos

Iluminación: Ernesto Miguel Preciado - Caracterización: Fernando Pérez Sobrino.

LA PRENSA HA DICHO:

Seguro que a don Miguel de Cervantes no le alcanzó el magín que su novela pudiera exponerse de la forma magnífica a la que nos tienen acostumbrados Morfeo Teatro Clásico... Esta vez Mayte Bona nos abruma, hasta el punto que cuesta distinguir su feminidad en el sorprendente papel de Cipión... sin dejar atrás a Francisco Negro con un magistral resultado.

Diario de Burgos. Pedro del Barrio. Enero 2011

El desencanto y la desilusión salpican El Coloquio de los Perros, sin olvidarse del humor, la ironía y la sorpresa malintencionada, marca de Cervantes, y que, sin mirar, mucho más allá, es perfectamente exportable a un siglo XXI desmoronado.

El Correo de Burgos. A.S.R. Enero 2011

Volvió a ocurrir el milagro. El pasado día 21, en el escenario del Teatro Principal de Burgos se volvió a producir la maravilla: la palabra, sabiamente manejada, se hizo imagen y se hizo carne, se hizo misterio y se hizo sátira, se agazapó en la penumbra y relampagueó en la mente de los sorprendidos espectadores. Bajo una sabia dirección, Mayte Bona dominó su exuberante fuerza expresiva con atinado tacto y controlados modales. Perfecta. Negro, con gesto quedo y figura velazqueña, representó magistralmente su papel de perro viejo y escarmentado. El saber hacer teatral de Francisco Negro, que tan bien ha comprendido al Cervantes maduro y desencantado, ha logrado con El coloquio de los perros hacer realidad el deseo tan dolorosamente sentido y perseguido por Cervantes: convertir al autor del Quijote en un dramaturgo de éxito.

Diario de Burgos. Antonio Álvarez Tejedor. Febrero 2011

Morfeo es una marca bien conocida y además perfectamente reconocible por su lealtad a una forma de hacer dentro de los clásicos de la literatura patria. En esta ocasión ofrece incluso un resultado mejor que en otras incursiones, porque Negro ha realizado una versión brillante. La propuesta da en el clavo en la transposición del texto, inteligente y bien interpretado. En definitiva, un buen trabajo de Morfeo, quizá entre los más reseñables de los últimos tiempos, que sirve para mantener en el club a los fieles y acercar a los escépticos.

El Norte de Castilla. Alfonso Arribas. Octubre 2011

La comedia clásica cobró vida ayer en Ávila de la mano del grupo Morfeo, que trajo a la XXIV Muestra de Teatro la última novela ejemplar que Cervantes escribió en el ocaso de su vida... La interpretación estuvo a la altura de una obra que es todo un clásico del teatro español y que ayer fue disfrutado por un público que regaló unos merecidos y repetidos aplausos.

Diario de Ávila. Eduardo Cantalapiedra. Noviembre 2011

Recortados sobre un espléndido decorado, Bona y Negro fueron estupendos acompañantes en el viaje al Siglo de Oro... Morfeo paladeó el espíritu de aquella etapa con una profesionalidad que pocos espacios deja a la improvisación. Es necesario talento para interpretar a Cervantes sin caer en la parodia ni el academicismo... la versión convenció.

La Tribuna de Toledo. L. T. Noviembre 2011

Lleno hasta la bandera en el Rojas de Toledo... La compañía Morfeo puso en escena magistralmente la postrimera novela de Cervantes...

El Día de Toledo. Noviembre 2011.

Sueño es lo que Morfeo Teatro nos invita a soñar, haciendo carne el verbo suculento de Cervantes. Un manjar literario, un banquete de palabras y discursos magistrales, un festín de ideas con que menguarle la necesidad a la ruindad de los tiempos... Y escuchárselo decir así de bien a dos cómicos tan fieles a la voz de su autor alivia nuestras caninas penas el rato que dura el sueño o el engaño.

Diario La Rioja. Jonás Sainz."Vida de perros" Diciembre 2012.

TRAYECTORIA DEL MONTAJE

Tuvo su estreno en 2011, habiendo realizado a la fecha una treintena de representaciones, entre las que se destacan capitales con teatros de la Red Nacional Española como el Principal de Burgos, el Auditorio de Ávila, el Juan Bravo de Segovia, y el Rojas de Toledo, habiendo recibido, en éste último, nominación como mejor actor protagonista a los Premios Teatro de Rojas.

Durante el próximo 2013 ya tiene contratadas funciones en teatros de primer línea como el Principal de San Sebastián, el Gran Teatro de Huelva, el López de Ayala de Badajoz, el Romea de Murcia, y el Zorrilla de Valladolid.

También está programado para el certamen de teatro clásico de la Garnacha de Haro, y para este 2013 en varios festivales de España, El Paso (USA) y Juárez (MEXICO).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espectáculo en máximo formato de:

10 metros de boca, por 9 de fondo y 6 de alto;

adaptable a escenarios menores y a emplazamientos de exterior acondicionados.

CURRÍCULO DE COMPAÑÍA

Reconocida compañía de España, especializada en teatro clásico, que desde hace años recibe una excelente acogida en los mejores teatros y festivales por su singularidad, que aúna un intenso trabajo documental y de investigación. En su filosofía está el afán de adaptar o rescatar clásicos universales, con preferencia de la literatura española, dentro de un contexto historicista. Con unos montajes que sintetizan con rigor lo mejor del texto original, y bajo una puesta en escena que asume tanto la estética de la época en que se concibieron como en la clave del registro interpretativo, junto a un vanguardista sentido de la puesta en escena. Un teatro que pretende llevar al espectador al disfrute entusiasta del texto clásico, con un estilo de presentación que, dentro de su tradicionalismo, asume los riesgos de rescatar las grandes escuelas teatrales en su dimensión más moderna y con una marcada cercanía con el espectador. La productora, con una sólida reputación en su especialidad, ha asumido, además de sus propias puestas en escena, encargos para prestigiosas instituciones públicas. También ha colaborado en numerosos eventos divulgativos, conferencias o participación en foros teatrales de prestigio.

MAYTE BONA - gerente de MORFEO

Actriz madrileña formada en la escuela ORFEO de teatro ruso y el Foro Artístico Europeo, con gran experiencia teatral en gestión y promoción de espectáculos, teniendo en su haber como actriz una treintena de espectáculos. Desde 2003 además de gerente ha protagonizado todos los montajes de la compañía en sus papeles femeninos.

FRANCISCO NEGRO - director artístico de MORFEO

Actor, director y dramatista madrileño; formado en Oxford (*Proficiency* en literatura) y con posgrado en escenología en la escuela de Bellas Artes de Varsovia, contando con diez y ocho puestas en escena profesionales en su haber como director, en países como Inglaterra, Polonia, y México, con adaptaciones como *El Paraiso perdido* de John Milton (Oxford 1988), *Mazepa* de Lord Byron y Victor Hugo (Varsovia 1990) o *Romeo y Julieta* de Shakespeare (México DF 1992)... Habiendo estrenado a la fecha con **Morfeo Teatro** las siguientes producciones:

"EL COLOQUIO DE LOS PERROS"
2011. Sobre la novela ejemplar de Cervantes.

"EL SOMBRERO DE TRES PICOS"
2010. Sobre la novela de Pedro Antonio de Alarcón.

"EL MEDICO A PALOS"
2009. Sobre el libreto original del comediógrafo Molière.

"LA LOZANA ANDALUZA"
2008. Sobre la novela homónima de Francisco Delicado.

"DE BURLADORES Y BURLADOS"
2007. Recorrido sobre el teatro burlesco del Siglo de Oro.

"ANTONIO Y CLEOPATRA"
2006. Tragedia de Shakespeare.

"EL BUSCÓN DE QUEVEDO"
2005. Sobre la célebre novela del poeta español.

"EL CÁNDIDO DE VOLTAIRE"
2004. Opereta barroca sobre la novela homónima.

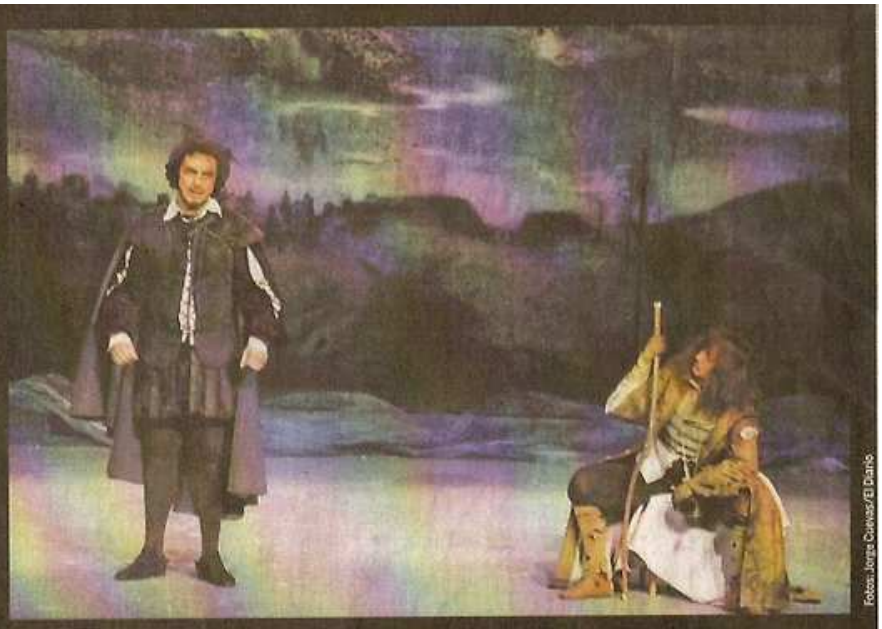
"BUFONADAS DE CABALLEROS Y DAMAS"
2003. Sainetes del Romántico español de mediados del XIX.

DOSSIER DE PRENSA

16A El Diario
Sábado 9 de marzo de 2013
Ciudad Juárez, Chihuahua

38 FESTIVAL INTERNACIONAL DE DRAMA ESPAÑOL SIGLO DE ORO
CIUDAD JUÁREZ

Editora: Bertha Ramírez Diseño: Guillermo Hernández
Teléfono: 629-19-14

Fotos: Jorge Cuevas/El Diario

Ciudad Juárez se quita el sombrero

El público aplaude de pie al elenco de Morfeo Teatro que da cátedra de histrionismo al interpretar El Coloquio de los Perros

Brisa Frías
EL DIARIO

Cátedra de actuación al más puro estilo clásico dio anoche la compañía Morfeo Teatro, responsable de llevar a la acción El Coloquio de los Perros, última novela del genio Miguel de Cervantes Saavedra.

La tercera puesta en escena que se presenta dentro del Trigésimo Octavo Festival Internacional de Drama Español Siglo de Oro tuvo un éxito palpable, pues al finalizar el público aplaudió de pie, en franco agradecimiento por la calidad mostrada.

En tan sólo una hora y 20 minutos, los actores Francisco Negro, Mayte Bona y Felipe Santiago desarrollaron una grata historia, basada prácticamente en la conversación entre dos perros desvalidos. Cipión y Berganza, estos perros convertidos en hombres que igual llevan vida de can, comienzan a platicar sus andanzas, experiencias plenas de comedia y amargura.

Como es común en la compañía española, la obra dirigida por Francisco Negro se mantuvo fiel al estilo del teatro clásico, hablando un verso bien logrado, con un vestuario propio de la época y una escenografía sencilla que sólo ocupó un banco y un ciclorama con diseño paisajista.

Al no contar con más elementos escenográficos, el trabajo recayó en los actores, quienes con probado talento dieron a conocer el relato construido según los principios de la novela picaresca.

La obra fue dirigida por Francisco Negro

Berganza promete darle alimento a Cipión si este escucha las desventuras que ha tenido con distintos amos, recorriendo lugares como Sevilla, Montilla (Córdoba) y Granada, hasta llegar a Valladolid.

La historia que contó Berganza fue su andanza de un amo a otro, de cómo aunque lo trataban bien, él respondía contra ellos haciendo caso de su sentido de justicia, pues había maldad en ellos.

Finalmente, una aparición le reveló al hombre-perro su origen, destino compartido con el buen Cipión.

Un dato interesante es el título real de la obra de Cervantes, que es 'Novela, y Coloquio, que pasó entre Cipión y Berganza, Perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del Campo, a quien comúnmente llaman "Los Perros de Mahudes".

Morfeo Teatro triunfa en USA y México con *su* Siglo de Oro

La compañía burgalesa obtiene un gran éxito de crítica y público con *El coloquio de los perros*, de Cervantes, y entremeses de Lope de Rueda, Quiñones de Benavente y Bernardo Quirós

• Ciudad Juárez y El Paso se rinden a las actuaciones de Morfeo Teatro, que participó en sendos festivales llenando en cada una de sus sesiones y recibiendo ovaciones.

Escena de *El coloquio de los perros*, obra de Cervantes. / MORFEO TEATRO

R.P.B. / BURGOS

Suelen los periódicos de Ciudad Juárez, en México, estar llenitos de noticias luctuosas: asesinatos, violaciones, desapariciones... Sin embargo, hace unos días, en una de sus publicaciones, podía leerse el siguiente titular: *Ciudad Juárez se quita el sombrero*. La razón de tan luminosa noticia en un océano tipográfico habitualmente teñido de rojo sangre hay que buscarlo en una compañía burgalesa: Morfeo Teatro, participante en el 38 Festival Internacional de Drama de esta ciudad azteca. El auditorio Benito Juárez, con el aforo completo de mil personas lleno, aplaudió de pie, según la crónica del periódico mexicano, a la conclusión de la obra de Cervantes *El coloquio de los perros*, que los burgaleses llevaron a escena.

«La obra dirigida por Francisco Negro se mantuvo fiel al estilo del teatro clásico, hablando un verso bien logrado, con un vestuario propio de la época y una escenografía sencilla que sólo ocupó un banco y un ciclorama con diseño paisajista. Al no contar con más elementos escenográficos, el trabajo recayó en los actores, quienes con probado talento dieron a conocer el relato construido según los principios de la novela picaresca», subraya la crítica. *El coloquio de los perros* escenifica la conversación entre dos canes, llamados Cipión y Berganza, que al comprobar que han adquirido la facultad de hablar deciden contar sus experiencias con distintos amos en la España de la época, y a esperas de que una profecía les convierta en hombres, el enigma se resuelve sorpresivamente tras una fantasmal aparición.

Los entremeses de *Burladores y Burlados*, un exitazo.

TEATRO DE ALTO NIVEL. Morfeo Teatro (Francisco Negro y Mayte Bona) han estado de gira por América. También obtuvieron un gran éxito en el Festival de El Paso, en Texas (USA), donde repitieron *El coloquio de los perros* y ejecutaron los entremeses de *Burladores y Burlados*. La Asociación de hispanistas que participa en la organización de este festival, y que celebraron su conferencia anual con motivo del mismo, así como la cónsul de España, Mari-Ángeles Gallardo, manifestaron su agradecimiento por la presencia de Morfeo Teatro al poner en escena dos producciones de «tan alto nivel», mostrando todos una infinita cordialidad y competente actuación en la defensa del patrimonio literario que supone el Siglo de Oro tanto para España como para Estados Unidos y México.

MORFEO TEATRO ESTRENA 'EL COLOQUIO DE LOS PERROS'

La fragilidad humana como si fuese una vida de perros

➥ Francisco Negro transforma a los canes Berganza y Cipión en un hidalgo depauperado y en un mendigo harapiento

La última novela ejemplar que escribió Miguel de Cervantes, *El coloquio de los perros*, llega a los escenarios en una nueva producción realizada por **Morfeo Teatro Clásico** que, para convertir el texto original en un espectáculo teatral, ha optado por convertir en dos seres humanos a los célebres Berganza y Cipión, los canes propiedad de un ciego mendicante, que son quienes protagonizan la novela. Con esta obra estrenada por la compañía apenas cuatro meses después de presentar 'El sombrero de tres picos' a la que precedieron otros espectáculos como 'El médico a palos', 'La lozana andaluza' o 'De burladores y burlados', la compañía burgalesa persevera en la producción de comedias escritas o que conservan las características más significativas del Siglo de Oro español. La compañía que dirige Francisco Negro se ha decantado para esta nueva producción por una propuesta de formato mediano pero dotada de un tratamiento y una sensibilidad diferentes que tiene como resultado *"una de las creaciones más personales y singulares de nuestro repertorio"*.

El trabajo que dirige Negro traslada al escenario una obra de diálogos muy ingeniosos, irónicos y sutiles que sirven para retratar *"una sociedad que nos transforma en animales despiadados"*. La obra denota además *"un Cervantes muy mayor, muy maduro y muy pesimista de la vida"*, lo que se evidencia en dos aspectos, *"una enorme experiencia vital que le permite retratar magníficamente la sociedad de la época en la que vive"* y, por otro lado, *"la propia dimensión humana y la existencia de las personas, cómo se desarrolla la vida y cuál es el sentido de la misma. Cervantes, en realidad, reflexiona en la obra sobre la frágil fraternidad del ser humano"*.

©Dafne Cinema

OBRA: EL COLOQUIO DE LOS PERROS. **AUTOR:** MIGUEL DE CERVANTES. **DRAMATURGIA:** FRANCISCO NEGRO. **INTÉRPRETES:** FRANCISCO NEGRO, MAYTE BONA, FELIPE SANTIAGO. **VESTUARIO:** MAYTE BONA. **ESCENOGRAFÍA:** REBUE FERNÁNDEZ MATEOS. **ILUMINACIÓN:** ERNESTO MIGUEL PRECIADO. **CARACTERIZACIÓN:** FERNANDO PÉREZ SOBRINO. **DIRECCIÓN:** FRANCISCO NEGRO. **COMPAÑÍA:** MORFEO TEATRO CLÁSICO. **DURACIÓN:** 90 MINUTOS.

HOMBRES COMO PERROS

Del mismo modo que existe un gran número de estudios en torno al fondo del texto original, el propio Negro reconoce que *"me ha llevado un tiempo comprender la dimensión humanista de esta obra"* que desde hace más de dos décadas ha querido llevar al escenario pero que no ha conseguido hasta este momento. *"Creo que le tocaba ya, aunque después de tanto tiempo la idea inicial que yo tenía sobre la puesta en escena han ido evolucionando en mi mente"*.

El coloquio de los perros pone en escena la conversación entre dos perros, Cipión y Berganza, que se cuentan sus cuitas tras comprobar que han adquirido la facultad de hablar durante las noches. En realidad es Berganza el que cuenta a Cipión sus experiencias con diferentes amos, recorriendo lugares diversos de la España de la época. Para mostrar las vivencias de estos dos perros, el autor se valió de los principios estructurales básicos de la novela picaresca, en el caso de Berganza,

mientras que Cipión pone el contrapunto con sus comentarios.

Bajo la premisa de *"buscar el acercamiento a una fraternidad universal que es lo que busca en realidad la obra de Cervantes"*, la labor de adaptación y dramatización realizada por los integrantes de Morfeo Teatro Clásico ha estado condicionada por una cita que aparece en la propia novela: "Perros como hombres se comportan y personas acaban pareciéndose a perros en su comportamiento". En este caso Negro ha optado por desvelar desde el primer momento la metáfora en torno a la identidad de los protagonistas al situar sobre el escenario dos seres humanos, un hidalgo depauperado y un mendigo harapiento, como si se tratase de 'perros' desheredados de la fortuna que, con el mismo afán que Cervantes, narran sus experiencias en un tono que va de la amargura a la comedia.

La transformación de los canes en seres humanos está justificada en el hecho de que *" los lectores de la obra saben que Berganza dice al final que ellos son hombres pero nacieron en forma de perros debido a un embrujo, aunque apunta que recuperarán la forma humana cuando comprendan ese hechizo. La novela acaba ahí pero nuestro espectáculo se adelanta 30 años en el tiempo, cuando ambos personajes han comprendido la profecía y cuando Berganza encuentra a un hombre que se llama Cipión y en quien cree reconocer a su hermano"*. La versión se desarrolla como si de un juego de espejos se tratara en el que los protagonistas de la puesta en escena son unos personajes que tienen características muy similares a las de los ideados por Cervantes.

©Dalne Cinema

Junto a esos dos personajes principales, la adaptación de *El coloquio de los perros* cuenta con un tercer personaje, La Colindres, que *"es casi la resolución de la obra, donde se va a ver la cara o cruz de lo que cuenta el protagonista. Ella es la testigo del encantamiento que convirtió a los protagonistas en perros"*.

FIEL AL AUTOR Y LA ÉPOCA

Para elaborar la dramaturgia del espectáculo Negro ha contado con la excelente base que aporta la obra de Cervantes, *"una novela totalmente dialogada que es un germen espléndido para conseguir una propuesta potente que sea fiel al autor, al estilo y la convención de una época"*. Sin embargo, en lugar de situar la obra en las calles de Valladolid como lo hizo Cervantes, ha optado por ubicarla en un espacio onírico más abstracto de ambiente más tenebroso, *"porque nos interesaba más la metafísica o el significado más humanista de la obra"*.

Morfeo Teatro Clásico pretenden ofrecer al espectador un reflejo lo más fiel posible del original que escribiera el autor, respetando el estilo, los modos de habla, y ubicando la acción en un espacio y tiempo acorde al momento en que fue escrita. La fidelidad con el original, sin embargo, ha tenido muy presente la necesidad de buscar la complicidad del auditorio, limando las asperezas del clásico y facilitando tanto su comprensión literaria como el más franco entretenimiento.

Joseba Gorostiza

ARTEZ

El coloquio de los perros

El Cervantes más visionario se desgrana en esta obra de Morfeo Teatro

Morfeo Teatro ha trasladado la famosa novela ejemplar de Miguel de Cervantes "El coloquio de los perros" a los escenarios, en un montaje protagonizado en sus papeles principales por Francisco Negro y Mayte Bona. El genio de las letras españolas escribió esta su última novela en el ocaso de su vida, lo que no impidió que demostrara una ironía maestra que le hace adelantarse a su tiempo en una narración sin par, con un paralelismo asombroso a la actualidad de nuestros días. Estrenada el pasado mes de enero en el teatro Principal de Burgos, y tras una nutrida gira de primavera, la obra reinicia este otoño su gira nacional, que comenzará los días 14 y 15 de octubre en el teatro Juan Bravo de Segovia, para continuar en el teatro Rojas de Toledo, y en otros espacios de Plasencia (Cáceres), Ávila, etc.

El montaje, que respeta la singularidad del habla y estilo picarescos del original, con momentos de pura comedia, también es fiel a la época en la que se escribió en cuanto a sus esmerados

caracterización y vestuario, aunque se moderniza con un escenario de gran formato que busca emocionar y sorprender al espectador. La historia escenifica la conversación entre dos perros, llamados Cipión y Berganza, que al comprobar que han adquirido mágicamente la facultad de hablar, narran sus experiencias con distintos amos en la España de la época, mientras permanecen atentos a una profecía que ha de volver a convertirlos en hombres.

Más información en la edición digital WWW

Descarnado y desencantado Cervantes

Morfeo Teatro estrena 'El coloquio de los perros' el viernes en el Teatro Principal

EL CORREO DE BURGOS. MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2011

A.S.R. / Burgos

Felipe Santiago se maquilla frente al espejo del camerino. Mayte Bona ya no es ella. Es Cipión. Y hace rato que Francisco Negro se pasea por el escenario como el noble Berganza. Quedan escasos minutos para que Morfeo Teatro inicie el ensayo general de *El coloquio de los perros* en el Teatro Principal. La compañía burgalesa adapta esta novela de Cervantes en su segundo estreno en menos de cuatro meses. La alfombra roja se extenderá el viernes.

«Hacía tiempo que teníamos ganas de abordar este Cervantes, pero siempre se nos cruzaban proyectos e íbamos postergándolo. Y sabido es que con esto de la crisis hay menos trabajo, estamos más relajados en gira, y hemos aprovechado para producir, para además dar trabajo a realizadores, talleristas, actores... », cuenta Mayte Bona, quien apuesta por la acción frente a la queja.

Y se pusieron manos a la obra en su casa de Cuevas de San Clemente. El reto no era moco de pavo. Se trataba de adaptar la novela cervantina al escenario. El penúltimo trabajo de uno de los grandes literatos del mundo.

Francisco Negro (i.) y Mayte Bona, ayer en el escenario del Teatro Principal durante el ensayo general de 'El coloquio de los perros'. / RAÚL OCHOA

«Es una obra muy madura, escrita en el ocaso de su vida, es un Cervantes desencantado de muchas cosas, con un poso de amargura importante en cuanto a la percepción de su entorno y de sí mismo. Ya carga muchas desilusiones en la mochila», señala la actriz, quien añade que, sin embargo, es puro Cervantes y entronca con su punto quijotesco. ¿Cómo? A través de las pinceladas que definen a los dos perros protagonistas de la pieza, Cipión y Berganza, que en la adaptación de Morfeo Teatro dejan de ser canes para ser personas. Se convierten en un noble hidalgo venido a menos y un mendigo descarnado y realista. En ellos, el público verá un punto de don Quijote y Sancho Panza.

«Berganza encarnaría la estampa quijotesca, idealista, noble... y Cipión sería esa otra versión de Sancho, pragmático, más socarrón, con los pies en la tierra, es el que quiere abrir los ojos a su compañero y mostrarle que en el mundo la realidad es tal cual y las cosas son lo que son por mucho que uno quisiera que sus fantasías ocuparan ese lugar», ilustra Bona, diseñadora también del vestuario, que recrea la estética de aquellos primeros años del siglo XVII.

El coloquio entre Berganza y Cipión se desarrollará y reflejará, comenta la actriz, cómo dos soledades de dos miserables se puede transformar en fraternidad. «Es una obra muy metafísica. Habla de la vida, del mundo, de la condición del ser humano...», sentencia Bona, quien elige una frase muy representativa que suena sobre las tablas y que para la actriz resume el ánimo que Cervantes tenía cuando escribió esta pieza: «Un perro que como noble persona procede y las personas que como perros se comportan».

La amargura, el desencantamiento y la desilusión salpican *El coloquio de los perros*, que no se olvida del humor, la ironía y la sorna malintencionada, propias del Siglo de Oro, marca de Cervantes, y que, sin mirar mucho más allá, es perfectamente exportable a un siglo XXI desmoronado.

Un perro llamado Cervantes

Morfeo Teatro cerró en el Rojas una semana de éxitos. Los artífices de 'El sombrero de tres picos' regresaron ayer con una ponderada versión de 'El coloquio de los perros', adaptación de la última de las *Novelas ejemplares* de Miguel de Cervantes

LT /TOLEDO

Habla el refranero tradicional de perros viejos conocedores de mil experiencias pasadas, el lomo molido a palos por la vida. Perros de ciudad y perros de camino, de posada, de mesón y de burdel. Perros viejos recaudadores de impuestos, como el Miguel de Cervantes que, a punto de cumplir los sesenta años, escribió la última de sus *Novelas ejemplares*. 'El coloquio de los perros' -relato de las andanzas de Cipión y Berganza, que adquieren la capacidad de hablar y cuentan sus andanzas al servicio de sus respectivos dueños- muestra un irónico mapa de la España del momento y fue, en su momento, magnífica tarjeta de presentación para el primer volumen de El Quijote. Algo perro, si entendemos como tal una mezcla de sabia experiencia e irónica contemplación del mundo que nos rodea, desde Séneca a Quevedo, ha estado siempre presente en el imaginario íntimo de los españoles. Cervantes no fue la excepción.

Morfeo Teatro, que abrió la semana en el Rojas con una versión de 'El sombrero de tres picos', mirada madura a la historia del corregidor y la molinera escrita por Pedro Antonio de Alarcón en el siglo XIX, retrocedió en el tiempo para mostrar a dos perros pícaros extraídos del imaginario español del XVI. Francisco Negro, responsable de la dramaturgia y actor en el papel de Berganza, optó por simplificar el relato cervantino original, convirtiendo su versión de 'El coloquio de los perros' en una conversación entre dos grandes hitos de nuestro teatro: el hidalgo depauperado -personaje sumamente ajustado a la tradición de esta ciudad- y el mendigo harapiento.

Recortados a escenario casi desnudo sobre un espléndido celaje, con las mismas resonancias que compartieron Cervantes y El Greco en una ciudad como Toledo, Berganza y Cipión (encarnados por el propio Negro y por la actriz Mayte Bona, únicos personajes de la obra a excepción de la participación de Felipe Santiago como 'La Cañizares') fueron estupendos acompañantes en el participativo viaje al siglo XVII en el que ayer se embarcaron los espectadores del teatro. Morfeo paladeó el espíritu de aquella etapa con una profesionalidad que pocos espacios dejó al tópico o a la improvisación. Es necesario talento para representar a Cervantes sin caer en la parodia ni en el academicismo. La versión de Francisco Negro gustó y convenció a un auditorio tan fiel al ciclo de Teatro Clásico como viene siendo habitual.

Francisco Negro encarnó al propio Cervantes en esta versión. /VB

LA TRIBUNA DE TOLEDO
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DE 2011

El coloquio de los perros

Morfeo traslada a la escena una de las Novelas Ejemplares cervantinas

La puesta en escena de la obra "El coloquio de los perros", que la compañía Morfeo Teatro Clásico estrenó el pasado 21 de enero en el teatro Principal de Burgos, está basada en la famosa novela que le da nombre. Miguel de Cervantes escribió esta su última Novela Ejemplar en el ocaso de su vida, apenas unos años antes de su muerte, y en ella demuestra con maestría un pesimismo irónico que le hace adelantarse a su tiempo con una narración sin precedentes.

El texto escenifica la conversación entre dos perros, llamados Cipión y Berganza. Al comprobar que han adquirido la facultad de hablar durante las noches, Berganza decide contar a Cipión sus experiencias con distintos amos, en un recorrido por diversos lugares de la España de la época. El relato de Berganza está construido según los principios estructurales básicos de la novela picaresca. Mediante el contrapunto de los comentarios del otro perro, Cervantes reflexiona sobre la relación entre literatura, verosimilitud y realidad.

Morfeo pretende ofrecer al espectador un reflejo fiel de la obra original, respetando su estilo, sus modos de habla, y con la ubicación de la acción en una época acorde a la que fue escrita. Pero como la dramatización de una novela tiene que buscar la complicidad del público, la compañía ha cambiado los papeles originales que protagonizaban los dos perros por el de un hidalgo depauperado y un mendigo harapiento, "perros" desheredados de la fortuna, que narran sus experiencias entre lo amargo y la comedia.

Francisco Negro dirige este montaje que él mismo interpreta junto a Mayte Bona y Felipe Santiago, y en el que se ha puesto un gran esmero en presentar una estética verista de la época, con un vestuario reflejo del que se usaba a principios del XVII, y con unos decorados a base de telones pintados con gran utilidad escenográfica y estética.

EL DÍA
DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE DE 2011

TEATRO La Compañía Morfeo Teatro Clásico puso en escena la postrimera novela de Miguel de Cervantes

Lleno hasta la bandera con "El Coloquio de los Perros"

FOTO: JAVIER POZO

Un momento de la obra cervantina con la conversación entre un hidalgo depauperado y un mendigo.

El escritor del Quijote reflexiona sobre las relaciones entre lo verosímil y la realidad

EL DIA
TOLEDO

La Compañía Morfeo Teatro Clásico puso ayer en escena la obra "El coloquio de los perros", de Miguel de Cervantes y que está dirigida por Francisco Negro.

La puesta en escena de "El coloquio de los perros" está basada en la famosa novela que le da el nombre. Cervantes escribe esta su última novela ejemplar en el ocaso de su vida, apenas unos años antes de su muerte, demostrando con maestría un pesimismo irónico que le hace adelantarse a su tiempo con una narración sin par ni precedentes.

Escenifica la conversación entre dos perros, llamados Cipión y Berganza. Al comprobar que han adquirido la facultad de hablar durante las noches, Berganza decide contar a Cipión sus experiencias con distintos amos, recorriendo lugares diversos de la España de la época.

El relato de Berganza está construido según los principios estructurales básicos de la novela picaresca. Mediante el contrapunto de los comentarios del otro perro, Cipión, un viejo y taciturno Cervantes reflexiona sobre las relaciones entre la verosimilitud y la realidad, y lo más importante, sobre la frágil fraternidad del ser humano.

Como es norma formal en la compañía, Morfeo Teatro Clásico pretende ofrecer al espectador un reflejo lo más fiel posible del original que escribiera el autor, respetando el estilo, modos de habla, y ubicando la acción en un espacio y tiempo acorde al momento en que fue escrita. No por ello olvidan que la dramatización de una novela tiene que buscar la complicidad del auditorio, limando las asperezas del clásico, facilitándole tanto su comprensión literaria como el más franco entretenimiento.

CAMBIO DE ROLES
Un hidalgo y un mendigo sustituyen a los perros

FIEL REFLEJO DE LA ÉPOCA
'Morfeo' presenta los montajes con estética verista

Así pues, en la propuesta de "El coloquio de los perros" se han cambiado los papeles originales que protagonizaban dos perros (y de una evidente ambigüedad a la hora de plasmarlos con verismo) por el de un hidalgo depauperado y un mendigo harapiento, también "perros" desheredados de la fortuna, que, con el mismo afán que Cervantes, narran sus experiencias entre lo amargo y la comedia.

Otro rasgo específico de la puesta en escena de Morfeo es presentar los montajes en una estética verista de época; así pues los vestuarios son fiel reflejo del vestir del principios del XVII, de fina factura y acabados.

PRETÉRITO IMPERFECTO

PEDRO DEL BARRIO

El coloquio de los perros

Seguro que a don Miguel de Cervantes no le alcanzó el magín que su ejemplar *Novela, y coloquio, que pasó entre Cipión y Berganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del Campo, a quien comúnmente llaman 'Los perros de Mahudes'*, conocida por *El coloquio de los perros*, pudiera llegar a adaptarse y exponerse de la forma magnífica a la que nos tienen acostumbrados Morfeo Teatro Clásico.

Esta compañía teatral, burgalesa de adopción, castellana de convicción y española de corazón, como lo demuestra día a día -sin lugar a dudas, será una de las mejores de nuestro país por atreverse a entresacar de los mejores literatos del Siglo de Oro sus obras más espectaculares-, ha conseguido mejorar la afición al teatro, deleitando al espectador y elevándole rápidamente al nivel de incondicional, hasta el punto de formar *morfeoadicción*».

Ha logrado nuevamente alzarse con el santo y la limosna, pues su verdadero éxito, al margen de lo bien que lo hace, no solo es el cómo se las agencia para atraernos, haciendo que deseemos conocer sus nuevas geniales interpretaciones, sino que se ha aprovechado de todos nosotros al habernos robado

Algún día al estudiar a los clásicos se tomará como referente a la compañía Morfeo Teatro

nuestra amistad, nuestro reconocimiento y el ansia profunda de verles actuar todos los años, superándose -que ya es difícil- en todas sus representaciones.

Esta vez Mayte Bona nos abruma, pues se ha afianzado como una gran actriz, hasta el punto que cuesta distinguir su grácil feminidad en el sorprendente papel de Cipión; sin dejar atrás a la horripilante bruja que representa Felipe Santiago, que se ha hecho un experto en los difíciles papeles de mujeres especiales (como la corregidora *El sombrero de tres picos*); y no hablemos del *ex aequo* en arte obtenido por Paco Negro, igualando a su Mayte, al encarnar a Berganza con un magistral resultado, así como por su perfecta adaptación y dirección alcanzada de esa obra.

Algún día al estudiar los clásicos se tomará como referente el saber hacer y la insuperable puesta en escena que de ellos creó la compañía Morfeo Teatro.