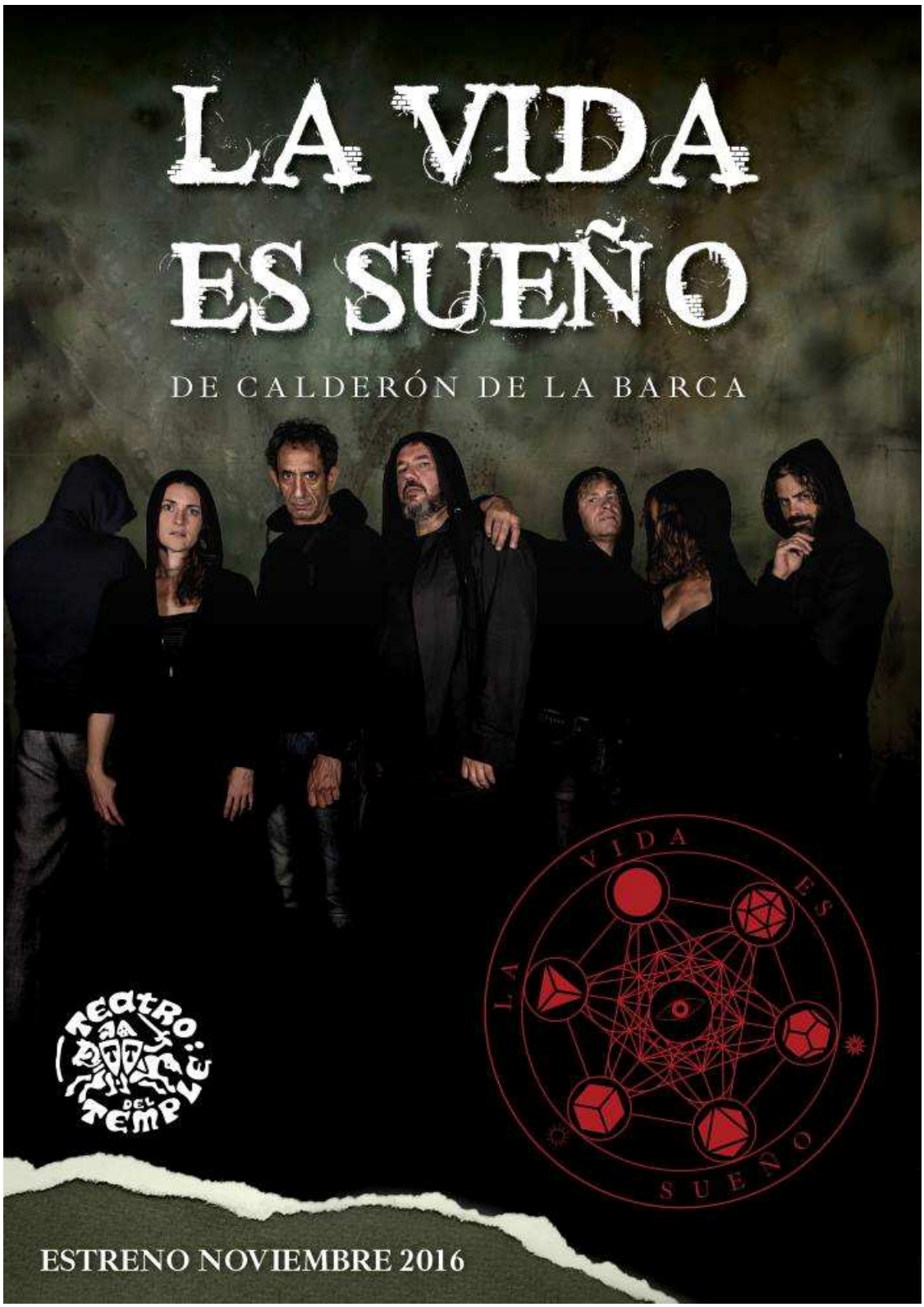


LA OBRA:"La vida es sueño de Calderón de la Barca

UNA OBRA MAESTRA SOBRE LA CONDICIÓN DEL SER HUMANO, QUE HOY NOS SIGUE ATRAPANDO

"Qué delito cometi Contra vosotros naciendo,
Aunque si nací, ya entiendo Qué delito he cometido"

Sinopsis:

La vida es sueño disecciona, con una estructura compleja, muy bien elaborada y de profunda carga simbólica, la capacidad del ser humano para ejercer su libertad frente al destino. Obra filosófica bien sustentada en una trama escénica donde los juegos de poder se cruzan con el deseo carnal y donde la realidad está siempre contagiada por lo onírico.

Resumen

Creyendo **Basilio**, rey de Polonia, que su hijo, **Segismundo**, está destinado a ser despótico y cruel, y que le arrebatará el trono, decide encerrarlo en una torre solitaria, donde es criado embrutecido y encadenado, por **Clotaldo**, noble y leal servidor de **Basilio**. **Rosaura**, hija de **Clotaldo**, llega a la corte disfrazada de hombre, acompañada de su criado **Clarín**. **Basilio**, temeroso de haberse equivocado, quiere poner a prueba a **Segismundo**, llevándole dormido a palacio donde despierta convertido en príncipe. Allí **Segismundo** se muestra a todos soberbio, bruto y cruel, por lo que Basilio decide restituirlo a la prisión. Cuando despierta de nuevo **Segismundo** está convencido de que todo cuanto vivió en la corte no es sino una ilusión, como lo es la vida entera. Finalmente, unos súbditos leales al príncipe heredero entran a liberarlo y aunque éste decide en un principio vengarse, luego es benevolente con el rey y el resto de los cortesanos, perdonando a su padre, ayudando a **Rosaura y Clotaldo** en su afrenta de honor contra **Astolfo**, y tomando a **Estrella** como prometida. **Segismundo** es admirado por todos por su buen ingenio y aclamado como rey.

PUESTA EN ESCENA

La vida es sueño es verso, es ritmo, es expresión existencial, denuncia frente al poder cruel, reflexión vital. Todo ello podemos encontrarlo aquí y ahora en lenguajes estéticos y musicales de cultura urbana. La Polonia que aparece en la obra es un mundo opresivo, cerrado, claustrofóbico al que vemos un paralelismo en determinados ámbitos contemporáneos urbanos, con sus propias leyes internas, donde la violencia se expresa en reglas de poder estrictas. Los siete actores, que están permanentemente en escena, van a crear ese mundo casi penitenciario, donde la pertenencia o no al grupo marca la posibilidad misma de la existencia.

Contamos para ello con un músico en escena que crea un sugerente ambiente sonoro lleno de ritmos y sonidos evocadores y con una estética en la escenografía, el vestuario y la luz que busca los claroscuros, las capuchas que cubren o descubren, los objetos multifuncionales que junto con los actores construyen cárceles o palacios, masas en movimiento o angustiosos espacios vacíos.

ADAPTACIÓN

La vida es sueño en nuestra versión busca combinar el respeto de la esencia y la letra del original con una novedosa resituación escénica. Creemos que la joya literaria que es debe ser trasformada para convertirse en la materia escénica que va a ser. Por eso hemos intervenido en el texto levemente reduciendo algunos pasajes demasiado narrativos para favorecer el ritmo dramático, también actualizando algunas formas verbales y clarificando desde una óptica contemporánea pero atemporal algunas metáforas.

La idea es facilitar la materia prima del actor, para que, respetando la dicción del verso, exprese su contemporaneidad y llegue nítido al espectador de hoy haciendo del clásico, como ocurre con los auténticos clásicos, una propuesta actual.

ANTECEDENTES

La vida es sueño fue estrenada en 1635 y desde el primer momento comenzó a tener una gran popularidad. Se representó ante le rey y ya en ese siglo traspasó fronteras y se llevó a escena en Bruselas, Ámsterdam, Hamburgo o Dresde. En el siglo XVIII tan sólo en los corrales de comedias del Príncipe y de la Cruz, ambos en Madrid, se realizaron 47 montajes. Esa popularidad e intensidad de los montajes ha continuado en los siglos XIX y XX. Tanto en España y Latinoamérica como en el resto del mundo.

En España tenemos en el pasado siglo los montajes importantes de José Tamayo en 1955, de José Luis Gómez en 1981; de Ariel García Valdés en 1996, de Calixto Bieito en el 2000 y, ya en este siglo, de Juan Carlos Pérez de la Fuente en 2009 y de Helena Pimenta en 2012.

REFERENCIA

Luces de Bohemia es para nosotros una referencia de lo que pretendemos hacer de nuevo en esta ocasión.
El montaje que Teatro del Temple ha hecho de esta obra de Valle- Inclán se estrenó en el año 2007 y nueve años después todavía sigue en cartel. Ha realizado cerca de 300 representaciones y la han visto más de 100 mil espectadores.

Luces de Bohemia
El éxito de este montaje está en varios factores:

- la apuesta que en su momento realizamos por una la España de 1920 a nuestro país actual.
- la reducción del elenco a 8 actores para los más de 50 personajes que aparecen en la obra y la solución del decorado que trascurre en 12 espacios distintos con una escenografía sencilla pero que iba cambiando con cada una de las escenas; hicieron que este montaje tuviera una dimensión media que le permitía girar por lugares y teatros de distintas características.
- la obra no sólo es un clásico demandado por generaciones distintas de espectadores, incluidos los actuales estudiantes
  de bachillerato, que la han leído y quieren verla representada, es también un clásico vivo que sigue plenamente vigente.

EL AUTOR

Calderón de la Barca
(Madrid, 1600- Madrid 1681)
Dramaturgo español. Educado en un colegio jesuita de Madrid, estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. En 1620 abandonó los estudios religiosos y tres años más tarde se dio a conocer como dramaturgo con su primera comedia, Amor, honor y poder. Como todo joven instruido de su época, viajó por Italia y Flandes y, desde 1625, proveyó a la corte de un extenso repertorio dramático entre el que figuran sus mejores obras.

Nombrado caballero de la Orden de Santiago por el rey, se distinguió como soldado en el sitio de Fuenterrabía (1638). Ordenado sacerdote en 1651, por entonces ya era el dramaturgo de más éxito de la corte. En 1663, el rey lo designó capellán de honor, por lo que se trasladó definitivamente a Madrid. Según el recuento que él mismo hizo el año de su muerte, su producción consta de ciento diez comedias y ochenta autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras menores. Como todo coetáneo suyo, Calderón no podía por menos que partir de las pautas dramáticas establecidas por Lope de Vega. Pero su obra, ya plenamente barroca, evoluciona hacia nuevas formas y complejidades dramatúrgicas todavía no exploradas.

FICHA ARTÍSTICA

- Dirección: **Carlos Martín**
- Dramaturgia: **Alfonso Plou**
- Producción: **María López Insausti**
- Música: **Gonzalo Alonso**
- Escenografía: **Tomás Ruata**
- Iluminación: **Tatoño Perales**
- Vestuario: **Ana Sanagustín**
- Caracterización: **Langas estilistas**
- Fotografía **Marcos Cebrián**
- Diseño Gráfico**: Línea Diseño**
- Equipo de producción: **Pilar Mayor y Alba Moliner**
- Técnicos en Gira: **Tatoño Perales y Antonio Fdez. Garza.**

Reparto:

- Segismundo: **José Luis Esteban**
- Basilio: **Yesus Bazaan**
- Clotaldo: **Félix Martín**
- Rosaura: **Minerva Arbués**
- Astolfo: **Francisco Fraguas**
- Estrella: **Encarni Corrales**
- Clarín: **Alfonso Palomares**

DIRECCIÓN:

Carlos Martín

Director Artístico de Teatro del Temple desde 1994. Director Artístico del Teatro de las Esquinas.
Director Artístico de la productora Temple Audiovisuales.

Profesor titular de dirección e interpretación de la Scuola D'Arte Dramático Paolo Grassi , Milán 1988-93.

Co-director en los Centros Dramáticos de Trieste-Venecia-Friuli y de Brescia (Italia), 1992-96.

Profesor de interpretación en la Universidad Popular de Zaragoza (1984-1987).

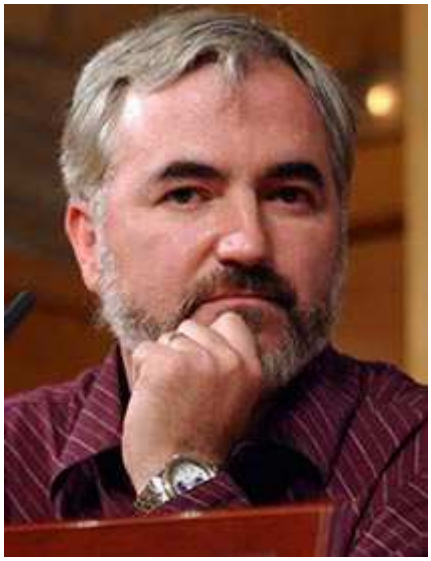
Ha dirigido en teatro a: Juan Diego, Terele Pávez, Asunción Balaguer, Ana Torrent, Cristina Higueras, Sancho Gracia, José Luis Pellicena, Antonio Valero, Enriqueta Carballeira, Jeanine Mestre, Clara Sanchis, Nuria Gallardo, Ana María Vidal, Arturo López, Mario Vedoya, Luisa Gavasa, José Luis Esteban, Mariano Anós, Ricardo Joven, Antonio Albanese, Giuseppe Batiston, Cristina Higueras…

En música ha trabajado con: Enrique Bunbury, Loquillo, Carmen París o Distrito14.

En danza con: Rafael Amargo, Miguel Angel Berna, ErrequeErre, Julia Anzeloti e Ingrid Magriñá.

Sus espectáculos han sido representados en teatros de gran parte de Latinoamérica, Nueva York, Miami, París, Portugal, Italia, Bélgica… Han recorrido toda la geografía española, incluyendo temporadas en Madrid (Teatro Español, María Guerrero, Bellas Artes, Abadía,
F. Fernán Gómez, Cuarta Pared…) y Barcelona, y los mas prestigiosos Festivales (Almagro, Escena Contemporánea, San Sebastián)…

DRAMATURGIA:



Alfonso Plou. Dramaturgo.
Licenciado en Psicología. Desde que ganara el Premio Marqués de Bradomín en 1986 por su primera obra, Laberinto de cristal, ha estrenado una veintena de obras de teatro. Es miembro fundador de Teatro del Temple, compañía con la que estrena la mayoría de sus piezas y en la que ejerce diversos oficios teatrales.

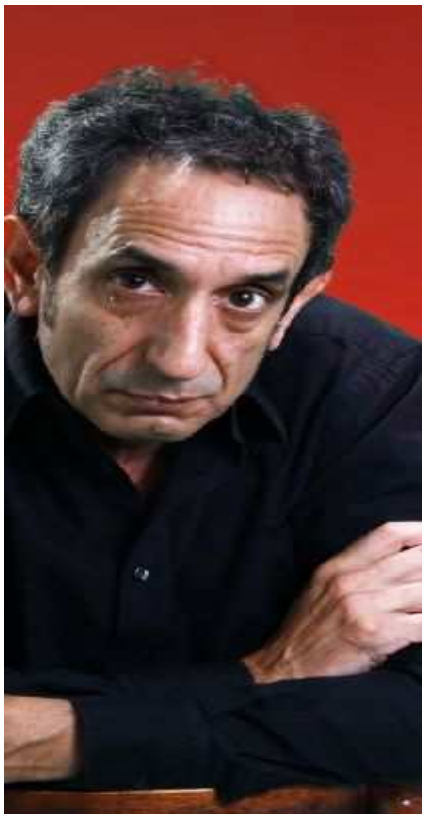
Sus obras se han representado en una quincena de países. Entre sus obras más destacadas están las que componen su tetralogía sobre figuras artísticas (Goya, Buñuel, Lorca y Dalí, Picasso adora la Maar y Yo no soy un Andy Warhol). Entre los premios destaca también el Lázaro Carreter de Literatura Dramática por Lucha a muerte del zorro y el tigre.

Ha realizado numerosas adaptaciones de textos clásicos con obras de Shakespeare (Macbeth y Sonetos) Lope de Vega (La vengadora de las mujeres) Cervantes (El licenciado Vidriera) o Zorrilla (Don Juan Tenorio)…

Su labor como escritor se inició a raíz de un taller de dramaturgia impartido por Fermín Cabal, tal vez por eso ha mantenido también una labor docente impartiendo numerosos seminarios con diferentes entidades.

Desde 2012 es uno de los gestores del Teatro de las Esquinas, un espacio integral para las Artes Escénicas en la ciudad de Zaragoza.

SEGISMUNDO:



José L. Esteban
Segismundo
Como actor de teatro, en los últimos años ha trabajado con el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro Español, Teatro de la Zarzuela y Teatro del Temple. Ha trabajado con directores como Ernesto Caballero, Carlos Martín, Aitana Galán, Helena Pimenta, Luis Olmos, Ramón Barea, Mario Gas y Fernando Fernán Gómez, siendo especialmente valorado en sus trabajos con los clásicos y la poesía contemporánea. Su proyecto personal tiene que ver con la poesía, la música y la escena, habiendo estrenado diferentes espectáculos en los que investiga sobre ello: Territorio Beat, No siempre fui tan feo, Amores feos o el reciente Arte de las Putas, basado en el poemario libidinoso de Nicolás Fernández Moratín.
Se graduó en la Escuela de Teatro de Zaragoza, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y fue profesor Asociado de la misma durante cuatro años. En la actualidad, imparte cursos de Poesía Escénica cuando el tiempo se lo permite.

CRÍTICA DE TEATRO

Joaquín Melguizo

Riesgo y madurez

'La vida es sueño' es una de la obras cumbre del teatro barroco. Un texto complejo y con hondura, lleno de vigor teatral, tanto en el contenido como en su forma. Hay una profunda reflexión sobre la condición humana que se materializa en una estructura dramática rotundamente perfecta. El teatro es reflexión sobre la condición humana, pero es además, y sobre todo, espectáculo. Y en la lectura que propone Teatro del Temple están presentes la una y lo otro. Hay un notable trabajo dramatúrgico, que no solo es respetuoso con el texto de Calderón, sino que subraya su intensidad y lo convierte en materia escénica llena de contemporaneidad.

Carlos Martín firma una puesta en escena que pone en pie un mundo opresivo y claustrofóbico, que conduce el espectáculo con limpieza. Rica en recursos teatrales y atractiva y sugerente en lo visual. Realza la palabra y el ritmo del verso, y los pone al servicio de la acción. El teatro es espacio y juego escénico, y Martín los maneja con sentido y buen gusto, integrando con coherencia los diferentes elementos. Brillantes la iluminación de Perales, la escenografía de Ruata y el espacio sonoro que crea Alonso. Como brillan también el Clotaldo de Martín, el Segismundo de Esteban y la Rosaura de Arbués. Palomares ofrece un Clarín con muy buen tono, y se agradece la sobria gravedad de Basilio. Menos convincentes parecen Astolfo y Estrella. El Teatro del Temple ha construido una propuesta a la altura del texto. Lúcida. Un espectáculo de gran potencia, especialmente en el primer acto, con ideas de gran valor estético y teatral, como el uso del claroscuro, la integración de la música en la acción, la transformación permanente del espacio... Un espectáculo de riesgo y madurez teatral, bien planteado y bien resuelto. Sí, uno de sus grandes trabajos.

'LA VIDA ES SUEÑO' ★★★★

Autor: Calderón de la Barca. **Dramaturgia:** Alfonso Plou. **Compañía:** Teatro del Temple. **Intérpretes:** Minerva Arbués, Alfonso Palomares, José Luis Esteban, Félix Martín, Francisco Fraguas, Encarni Corrales y Carlos Martín. **Músico:** Gonzalo Alonso. **Escenografía:** Tomás Ruata. **Iluminación:** Tatoño Perales. **Vestuario:** Ana Sanagustín. **Música original:** Gonzalo Alonso. **Dirección:** Carlos Martín.

Teatro Principal de Zaragoza. 10 de noviembre de 2016.

ESCENARIOS

PRODUCCIÓN ARAGONESA

"Calderón es muy cinematográfico"

► El Teatro del Temple estrena mañana 'La vida es sueño' en el Principal, donde estará hasta el domingo

DANIEL MESEGUER
[illegible]
ZARAGOZA

Uno de los momentos de la obra junto a dirección Carlos Martín y la dramaturgia Alfonso Plou, que en el Principal

La compañía aragonesa ha revisado el clásico de Calderón en su libreto

Aire un mundo que es deslumbrante y la relación del que más conocía, Jaime Astrange viene a un cruce en gran cruz de celebración universal nuestros, con virtud, hasta que el sentido de la obra corte por la guerra de dos mundos y consagrado. El Teatro del Temple regresa al Teatro Principal mañana (20.30 horas), donde estará hasta el domingo, para estrenar su última montaje, la vida es sueño, que ha retrasado un mes, aproximadamente el rumor del verso del siglo XVII, adoptar una estética contemporánea con elementos desde las tribus urbanas hasta la cotidianidad. El director de la función Carlos Martín, presentó ayer la producción acompañado del dramaturgo Alfonso Plou, de los actores Pilar Martín, Minerva Arbeiá, Ricardo Cortés, José Luis Esteban y Francisco Trigoso, así como el compositor de la música, Gonzalo Alonso, y el gerente del Patronato de Artes Escénicas, Víctor López.

«Es una obra cumbre en la dramaturgia de este país –cuenta Plou– y con un par algo. Cuando te enfrentas al texto en pares de descubrir las entrañas que encierra, la relación entre la realidad y la fantasía, entre la ternura y la sensatez o esa relación la perspectiva que viene a plantear en qué grado la identidad de uno se reengloba dentro de nuestro propio pudor. Y, ante todo esto, el Temple, se ha enfrentado a de un trabajo sonado que he dado como resultado una nueva versión del clásico. Hemos abreviado a Calderón para disfrutarle más hoy, hemos reducido la duración de la función sin tocar la esencia de lo que dice». Asimismo el propio Plou que abordó cómo ha sido el trabajo con el verso: «Lo hemos acercado al castellano actual pero sin ese acercar al valor del propio barroco. Hemos respetado la versificación porque es en ese ritmo donde la pieza que tra somos».

TRABAJO CONJUNTO A la cuestión a la pieza en cuanto, Carlos Martín, quien hablo de que esta obra «es tendo muchos directores» por el trabajo conjuntista, explicó que «todo pasa del gran proyecto tarracense en la que se trabajamos el rey Bonifás y a su corte en una metamorfosis maravillosa a partir de entender para una película de un mundo nuevo que tiene que ver con la paranoia y con un tercer emocional racional de cambiar el orden de las cosas». De el enfrentamiento entre dos mundos, apuntó Martín, entre la evolución de la otra y la evolución de lugartenientes. Por eso, La vida es sueño presenta una puesta en escena con cuchillas metálicas que aportan el movimiento y dan paredes cambiantes, todos que aportan a crear la escenas con valor mejor dos mundos, el del palacio y el de la prisión».

Otra parte fundamental de esta montaje es la música compuesta para la ocasión por Gonzalo Alonso, que se representará en directo en cada representación. «Una cerca de 12 instrumentos diferentes en directo con distintas sonoridades, hasta ellas de forma universal», señaló el propio Alonso, que añadió que «la música con un carácter muy cinematográfico, con los primeros pianos y los cuadros y es muy dinámica, se centra de lleno cinematográfico, concluyó Carlos Martín.

La obra de Calderón de la Barca es un auto cinematográfico, combina la fantasía del reino con los primeros planos y los cuadros y es muy dinámica, se centra de lleno cinematográfico, concluyó Carlos Martín.

La obra se podrá ver en el Principal mañana, el viernes y el sábado, a las 20.30 horas, y el domingo, a las 18.30 horas. Las entradas oscilan entre las 16 y las 23 euros y se pueden comprar en Ibercaja y el propio teatro. Tras la estreno del viernes, habrá un coloquio de 20 minutos con el director y los actores y, además, se han programado varias sesiones con escolares. ■