

Centro Dramático Nacional
Director: Gerardo Vera

Temporada 2010-2011
Teatro María Guerrero
Teatro Valle-Inclán

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

CALENDARIO TEMPORADA 2010 – 2011

El Evangelio de San Juan

Rafael Álvarez El Brujo
Producción CDN | El Brujo Producciones

Teatro María Guerrero

Jueves 16 septiembre a domingo 17 octubre 2010

Días estupendos

Texto y dirección: Alfredo Sanzol
Producción CDN | Lazona

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Jueves 23 septiembre a domingo 31 octubre 2010

Svad'ba (La boda)

Texto: Anton Chéjov | Dirección: Vladimir Pankov
Teatro Nacional Yanka Kupala (Bielorrusia)

Teatro Valle-Inclán | UNA MIRADA AL MUNDO

Jueves 7 a domingo 10 octubre de 2010

La colmena científica o El café de Negrín

Texto: José Ramón Fernández
Dirección: Ernesto Caballero
Producción CDN | Residencia de Estudiantes

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

Miércoles 13 octubre a domingo 14 noviembre 2010

The convent/The experiment (El convento/El experimento)

Jo Strømgren Kompani (Noruega)

Teatro Valle-Inclán | UNA MIRADA AL MUNDO

Jueves 21 a domingo 24 octubre 2010

Dämonen (Demonios)

Texto: Lars Norén
Dirección: Thomas Ostermeier
Schaubühne am Lehniner Platz (Alemania)

Teatro Valle-Inclán | UNA MIRADA AL MUNDO

Domingo 31 octubre y lunes 1 noviembre 2010

Con derecho a fantasma (Questi fantasmì)

Texto: Eduardo de Filippo
Traducción: Pau Miró y Enrico Ianniello
Dirección: Oriol Broggi
Producción CDN | Grec 2010 | La Perla 29

Teatro María Guerrero

Viernes 29 octubre a domingo 5 diciembre 2010

De man zonder eigenschappen I (El hombre sin atributos I)

Texto: Robert Musil | Dirección: Guy Cassiers
Toneelhuis (Bélgica)

Teatro Valle-Inclán | UNA MIRADA AL MUNDO

Jueves 4 a domingo 7 noviembre 2010

Littoral (Litoral)

Wajdi Mouawad (Francia-Quebec)

Teatro Valle-Inclán | UNA MIRADA AL MUNDO

Martes 16 a viernes 19 noviembre 2010

La ruleta rusa

Texto: Enric Benavent
Dirección: Luis Bermejo
Producciones El Zurdo

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

Miércoles 24 noviembre a domingo 19 diciembre 2010

Celebración

Texto: Harold Pinter | Traducción: Ana Riera
Dirección: Carlos Fernández de Castro
Producción CDN

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Viernes 26 noviembre 2010 a domingo 2 enero 2011

Prometeo

Texto: Esquilo/Heiner Müller
Traducción: Adan Kovacsics
Dirección: Carme Portaceli
Producción CDN | Grec 2010 Festival de Barcelona | FEI

Teatro Valle-Inclán

Viernes 10 diciembre 2010 a domingo 16 enero 2011

Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz (título provisional)

Texto y dirección: Rodrigo García
Producción CDN | Théâtre Garonne

Teatro María Guerrero

Viernes 7 enero a domingo 6 febrero 2011

Mi mapa de Madrid

Texto: Margarita Sánchez | Dirección: Amelia Ochandiano
Teatro de la Danza

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

Viernes 14 enero a domingo 13 febrero 2011

Gata sobre tejado de zinc caliente

Texto: Tennessee Williams | Traducción: Joan Sellent
Dirección: Àlex Rigola
Producción CDN | Teatre Lliure

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Jueves 20 enero a domingo 27 febrero 2011

Woyzeck

Texto: Georg Büchner | Versión: Juan Mayorga
Dirección: Gerardo Vera
Producción CDN

Teatro María Guerrero

Viernes 11 marzo a domingo 22 mayo 2011

Falstaff

Basado en *Enrique IV* de William Shakespeare
Adaptación de Marc Rosich y Andrés Lima
Dirección: Andrés Lima
Producción CDN

Teatro Valle-Inclán

Viernes 18 marzo a domingo 1 de mayo 2011

Mi alma en otra parte

Texto: José Manuel Mora | Dirección: Xicu Masó
Producción CDN

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Miércoles 30 marzo a domingo 8 mayo 2011

[Lectura]

El cuerpo oculto

Texto: Alberto de Casso | Dirección: Gerardo Vera
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
14 a 17 abril y 21 a 24 abril 2011

TITIRIMUNDI – 25 Aniversario

Selección de espectáculos
Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia
Teatro Valle-Inclán
Mayo-junio 2011

El Evangelio de San Juan

Dirección, versión, escenografía e interpretación
Rafael Álvarez «El Brujo»

Música original y dirección musical	Javier Alejano
Iluminación	Miguel Ángel Camacho
Vestuario	Gergonia E. Moustellier
Percusión	Daniel Suárez «Serna»
Saxo	Kevin Robb
Voz	Juan de Pura
Ayudante de dirección	Oskar Adiego

Coproducción
Centro Dramático Nacional | El Brujo Producciones

Este espectáculo se inscribe en el ámbito propio de la juglaría, con el humor, la vitalidad y el ritmo propios de la comedia, pero al mismo tiempo con una fuerte carga poética, por el lenguaje propio del texto y la ternura y simbolismo de alguna de sus situaciones. Una extrovertida ceremonia popular con la frescura y espontaneidad que le confiere al teatro la risa y la sensualidad del contacto inmediato con el público, pero con cierto aire de exaltación mística... Un relato, a veces sencillo y silencioso, pero también en un ambiente de fiesta, compartido y vivido como una ceremonia mágica.

Teatro María Guerrero
Jueves 16 de septiembre a domingo 17 de octubre de 2010

El Evangelio de San Juan es el título del espectáculo que cierra una trilogía junto con *San Francisco, juglar de Dios* y *Los misterios del Quijote*. Los tres espectáculos se basan en antiguas técnicas de transmisión y narración oral. El humor es una nota dominante en ellos. Versan sobre temas que han dejado una fuerte huella en la memoria y la imaginación colectiva.

Se nutren por igual de la «tradición de la palabra», por decirlo así, insisten de forma especial en la fuerza viva de la palabra hablada frente a la tradición de la palabra escrita y su ascendente en el teatro. Así mismo, la confrontación (y a veces la interconexión o incluso la síntesis) de estas dos tradiciones y el reflejo de sus contenidos en la imaginación popular (en la forma de cuentos, leyendas y otros temas objeto del arte de los antiguos juglares) es también un factor común a ellos. El estudio de la obra de Dario Fo, teórica y práctica –especialmente la puesta en escena de *San Francisco, juglar de Dios*– ha ejercido una influencia decisiva y muy visible en el desarrollo de estos trabajos y en su visión conjunta como trilogía.

El Evangelio de San Juan la cierra y la completa con un tema fascinante, que hunde sus raíces en las más antiguas tradiciones orales del Mediterráneo. Este espectáculo se inscribe en el ámbito propio de la juglaría, con el humor, la vitalidad y el ritmo propios de la comedia, pero al mismo tiempo, como en *San Francisco, juglar de Dios*, con una fuerte carga poética, en este caso ineludible, por el lenguaje propio del texto y la ternura y simbolismo de alguna de sus situaciones.

EL PODER DEL MUNDO Y LA LIBERTAD DE LA PALABRA

A través de las rutas de Palestina, el hombre-Jesús, poco a poco se revela a sí mismo. Al final del trayecto en Jerusalén la hora de su muerte consume de forma completa el proceso. El pueblo observa el espectáculo. Un extraño profeta itinerante rodeado siempre por un grupo de personajes secundarios que le siguen sin saber adónde ni por qué. Los signos que manifiesta revisten en verdad una gloria incomparable. Los enfermos se curan, andan los paralíticos, los ciegos ven, incluso hay un hombre (Lázaro) que regresa del abismo de la muerte y todos sienten al fin el consuelo, magnetizados por sus hermosas palabras. Jesús es un poeta tan sublime que cuando habla desconcierta el sentido de los hombres y hay quienes creen estar escuchando a Dios. Su secreto es la fuerza, la acción y el poder de su palabra, pero este hombre es justamente el Hombre al que los hombres (ciertos hombres) no pueden soportar. Encarna en sí mismo la libertad del ser.

Él es La Palabra. Si el lenguaje es el espejo del poder. El Jesús de San Juan es un escándalo. Ejerce violencia poética sobre el lenguaje caduco del mundo, lo subvierte con fuerza y renovando así el lenguaje, renueva la vida. Pero sus adversarios no le entienden, le rechazan, se revuelven. Los viejos sacerdotes aferrados a la tradición en el fondo temen el misterio (¡actual!). La novedad radical del mensaje de Jesús, su «libertad de expresión», choca brutalmente contra la inercia opaca del poder. En resumen: La Palabra viene al mundo, pero su luz ciega, confunde al mundo. Y finalmente el poder crucifica La Palabra.

EL EVANGELIO DE SAN JUAN EN EL PENSAMIENTO Y EL ARTE A LO LARGO DE LA HISTORIA

Al margen del interés de grandes cineastas por la figura concreta de Jesús (Zeffirelli, Pasolini, etcétera) desde Leonardo a Chaplin, Kierkegaard, Bach o Einstein, a lo largo de la historia el Evangelio de San Juan ha conmovido a centenares de filósofos, poetas, artistas, músicos y hasta científicos.

Newton le dedicó los últimos años de su vejez. Llegó a aprender griego clásico y arameo. Después de estudiar el fenómeno de la luz durante toda su vida, probablemente, antes de morir, quiso penetrar siquiera un poco en la raíz de su misterio. Salvando naturalmente las enormes distancias, este proyecto se inscribe como una modesta aportación, desde el mundo de la escena, un pequeño granito de arena en esa corriente del arte que a través del trabajo de los hombres y mujeres de todos los tiempos, evoca, contempla o celebra este enorme regalo de la vida en el Hombre: el don del misterio.

Veo *El Evangelio de San Juan* como una extrovertida ceremonia popular con la frescura y espontaneidad que le confiere al teatro la risa y la sensualidad del contacto inmediato con el público, pero con cierto aire de exaltación mística, o histérica, si se quiere (en cierto sentido como una modalidad o derivación lírica de los motivos del famoso «misterio bufo» de Dario Fo). Un relato, a veces sencillo y silencioso, pero también en un ambiente de fiesta, compartido y vivido como una ceremonia mágica.

RAFAEL ÁLVAREZ

Días estupendos

Texto y dirección

Escenografía y vestuario

Iluminación

Diseño de sonido y música original

Alfredo Sanzol

Alejandro Andújar

Baltasar Patiño

Fernando Velázquez

Reparto

Paco Déniz

Elena González

Natalia Hernández

Juan Antonio Lumbreras

Pablo Vázquez

Producción

Centro Dramático Nacional | Lazona

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Jueves 23 de septiembre a domingo 31 de octubre de 2010

Días estupendos va sobre el verano.

El verano es un tiempo en el que la personalidad sufre el cambio más brusco de todo el año. Proyectamos fantasías, realidades que nos gustaría vivir, esperanzas de paraísos... y queremos que todo se realice en ese breve espacio de tiempo en el que podemos romper con la actividad habitual, para meternos en una especie de burbuja.

El verano es un tubo de ensayo, en el que aparecen las voces que permanecen normalmente ocultas el resto del año, y que producen en nosotros una experiencia de realidad paralela.

Días estupendos va sobre la nostalgia del verano y sobre la libertad que sentíamos cuando éramos niños.

Sobre el deseo de salir corriendo.

Sobre esos días del año en los que concentramos todas nuestras esperanzas de felicidad.

Sobre la frustración y el estrés que produce no conseguirlas.

Sobre la gente que conocemos en tan poco tiempo y con la que entablamos extrañas y fugaces relaciones de amistad.

Días estupendos habla de la transformación que sufrimos en quince días.

Las vacaciones son un paréntesis extraño.

El peligro de salir de la rutina puede producir situaciones inesperadas, encuentros inesperados, que nos hacen pensar en cosas inesperadas, que nos hacen hacer cosas inesperadas.

El verano es el tiempo en el que la vida se expresa con más exuberancia, con más luz y más calor, pero es el tiempo también en el que se cuaja la muerte que llega con el invierno.

Las historias de *Días estupendos* tienen que ver con esa sensación de cresta vital. Dónde más fuerte se expresa la vida, se encuentra el inicio de la muerte.

Son historias extremas. De emociones radicales. Donde no es posible la negociación. Donde la intensidad arrastra la acción. Donde horrorizados nos reímos.

En el campo, la cosecha es la metáfora perfecta de esa dualidad. Cuando mejor está el fruto se arranca de la rama.

Cuando escribo invento una memoria. Recuerdo las historias como si las hubiese vivido, y eso me sirve para conocer. *Días estupendos* es un viaje inventado a mis veranos, un sueño que sueño despierto y que necesito soñar para poder recordar. En apariencia tengo mala memoria, pero me da la sensación de que se trata de una memoria no consciente. Muchas veces no recuerdo los hechos, pero sí guardo las sensaciones. Hacer teatro me sirve para recuperar esas sensaciones a través de las cuales conozco la realidad. Cuento las historias para inventar los hechos que no recuerdo, y para contar me sirvo de las sensaciones que sí guardo.

El teatro sirve para entender nuestros recuerdos. Me gustaría que esta historia de historias le sirviera al público para recordar las suyas propias, o mejor dicho, para que el público invente las suyas propias. Nuestra memoria inventada.

España es un destino de turistas, y su mirada veraniega ha sido fundamental para construir nuestra identidad.

Días estupendos quiere continuar la línea de investigación que inicié con *Risas y destrucción* y que seguí con *Sí, pero no lo soy*. Las tres forman una trilogía que se ha construido sola, con el paso del tiempo.

Quiero dar las gracias a Gerardo Vera. Su entusiasmo, su apoyo, sus consejos y su confianza han sido fundamentales para la creación esta trilogía.

ALFREDO SANZOL

Svad'ba (La boda)

Texto	Anton Chéjov
Dirección	Vladimir Pankov
Música	SounDrama Studio
Directores musicales	Sergei Rodyukov, Alexander Gusev.
Escenografía	Maxim Obrezkov.
Vestuario	Sergei Agafonov, Natalia Zholobova.
Coreografía	Elena Bogdanovich

Reparto

Andrey Zavodyuk (entre otros)

Teatro Nacional Yanka Kupala (Bielorrusia)

Duración: 1 hora y 50 minutos

La boda es una producción del Teatro Nacional Yanka Kupala de Minsk (Bielorrusia), en asociación con la Confederación de Uniones de Teatro, y el Festival Chéjov de Moscú y con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República de Bielorrusia y de la Fundación Intergubernamental para la Cooperación Humanitaria de la Comunidad de Estados Independientes. Se estrenó en Minsk en 2009.

La producción está dedicada al 150 aniversario del nacimiento de Chéjov y forma parte del programa del Festival Chéjov de Moscú 2010.

El director Vladimir Pankov y el actor Andrey Zavodyuk, junto con músicos como Sergei Rodyukov y Alexander Gusev, el escenógrafo Maxim Obrezkov, los diseñadores de vestuario Natalia Zholobova y Sergei Agafonov y la coreógrafa Elena Bogdanovich llevaron a Minsk la solidez de un moderno formato artístico. Sobre la base de un profundo conocimiento de *La boda*, Vladimir Pankov ha situado la pieza en el ámbito de los sueños, falsas ilusiones y caóticos esperpentos. Los músicos se entremezclan con los invitados de la boda y los vodevilesos personajes de Chéjov.

De vez en cuando la música de Igor Stravinski se une a las antiguas canciones populares eslavas y bielorrusas. Como una casa encantada, la representación se desarrolla en muchas direcciones: Grecia, como la imagen de un sueño y el eco de una tragedia antigua; la Unión Soviética, un remoto lamento o una estridente música rock. En la representación participa casi entera la compañía del Teatro Nacional Bielorruso, dos generaciones de actores y actrices. Este elenco conecta a la perfección con los miembros del SounDrama Studio de Moscú.

Teatro Valle-Inclán
Ciclo UNA MIRADA AL MUNDO
Jueves 7 a domingo 10 de octubre de 2010

La colmena científica o El café de Negrín

Texto: José Ramón Fernández

Dirección: Ernesto Caballero

Producción Centro Dramático Nacional | Residencia de Estudiantes

con la colaboración de

Teatro del Cruce

España, para crecer como país, ha de fijarse el objetivo de mejorar la educación de sus ciudadanos y la formación de sus científicos. Para ello, hay que hacer posible que crezca una nueva generación de científicos, al tiempo que hay que formar nuevas generaciones de ciudadanos desde la escuela.

Esto se planteaban personas como Santiago Ramón y Cajal, presidente de la Junta para la ampliación de Estudios –*Al carro de la civilización española le falta la rueda de la ciencia*–, y Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes, cuando decidieron hace un siglo poner en marcha los laboratorios que la Junta mantuvo durante veinte años (1916-1936), en lo que conocemos como el Pabellón Transatlántico de la Residencia de Estudiantes.

El director del Laboratorio de Fisiología –el lugar donde comenzó su formación como investigador el Premio Nobel Severo Ochoa– era un joven y brillante científico llamado Juan Negrín, a quien Santiago Ramón y Cajal convenció para rechazar magníficas ofertas y aceptar hacer este trabajo por su país. En el laboratorio de Negrín se reunían a tomar café algunos residentes, como el pedagogo Ángel Llorca y el pintor y poeta José Moreno Villa. De la evocación de éste desde su exilio mexicano parte la obra que aquí se presenta, que sobrevuela diez años de aquel lugar mágico. A través de la relación entre el joven Ochoa y su maestro, trato de reflexionar sobre el diálogo que el científico –por extensión, todo intelectual– mantiene con el mundo que lo rodea.

Por la memoria de Moreno Villa pasarán personas relacionadas de una u otra forma con la Residencia, como Ángel Llorca, Severo Ochoa, Francisco Grande Covián, Santiago Ramón y Cajal, José Moreno Villa, Justa Freire, Juan Negrín, Miguel de Unamuno o Marie Curie. La sola evocación de esos nombres habla de un lugar, en Madrid, que hizo de la inteligencia su única bandera. Cuando digo *mi patria*, pienso en la Residencia de Estudiantes.

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

Madrid, mayo de 2010

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

Miércoles 13 octubre a domingo 14 noviembre 2010

The convent/The experiment (El convento / El experimento)

Jo Strømgren Kompani (Noruega)

The Convent (El convento)

Dirección, guión, coreografía y escenografía: **Jo Strømgren** | Reparto: **Ulla Marie Broch, Hanne Gjerstad Henrichsen, Marte Stolp/Lena Kristin Ellingsen** | Vestuario: **Catrine Gudmestad** | Música: **Mozart, Ruedi Krebs** | Diseño de sonido: **Lars Årdal** | Iluminación: **Stephen Rolfe** | Ayudante de dirección: **Ingri Enger Damon** | Fotógrafo: **Knut Bry**

Coproducción de **Jo Strømgren Kompani** con BIT Teatergarasjen, Teatro Nacional Noruego, Festival Internacional de Bergen, Riksteateret, Teateret Vårt i Molde. Con apoyo de Norsk Kulturråd (Consejo de Cultura de Noruega), Ayuntamiento de Bergen y Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.

Se estrenó en Montemor-O-Novo (Portugal) en mayo de 2006. En 2009 fue premiado en el Kontrapunkt Festival de Polonia.

Idioma: alemán de Suiza ininteligible

Duración: 65 minutos

The Experiment (El experimento)

Dirección, guión, escenografía y coreografía: **Jo Strømgren** | Reparto: **Ulla Marie Broch, Hanne Gjerstad Henrichsen, Marte Stolp, Ingrid Bolsø Berdal/Lena Kristin Ellingsen** | Iluminación: **Stephen Rolfe** | Diseño de sonido: **Lars Årdal** | Fotógrafo: **Knut Bry** | Vestuario y estilismo: **Peter Løchstøer, Linda Sande** | Técnico de sonido: **Hans Jaran Skogen/Eirik Mordal** | Técnico de iluminación: **Jon Kjemprud**

Música: **Piotr Leschenko, Loyko, Orquesta del Ejército Rojo, Alexander Vertinski, Chaikovksi, Coro Cosaco del Mar Negro, Balalaika Ensemble, Ida Kellarova**, y sonido de la película *La infancia de Iván*, de **Andrei Tarkovski** | Arreglos vocales: **Ulla Marie Broch, Ingrid Bolsø Berdal**

Coproducción de **Jo Strømgren Kompani** con Riksteatret, Festival Internacional de Bergen y otros

Se estrenó en mayo de 2010 en el Rakvere Theatre, Rakvere, Estonia.

Duración: 1 hora y 10 minutos

Idioma: ruso ininteligible

Teatro Valle-Inclán
Ciclo UNA MIRADA AL MUNDO
Jueves 21 a domingo 24 octubre 2010

The Convent (El convento)

En un remoto valle, tres monjas profesan sus votos en un pequeño convento. Su espíritu está a punto tocar fondo. La falta de señales desde arriba no lo hace más fácil. Tampoco la falta de pan y agua. Hacer un seguimiento de la sagrada verdad es una dura tarea –y aún más cuando se tiene hambre.

Hacer teatro sobre la religión es más difícil que nunca. Especialmente cuando se desea cuestionar la conformidad de la religión de masas. Según parece, de vez en cuando alguien es asesinado por hacer bromas al respecto. El catolicismo, no obstante, se muestra más moderado en este sentido y constituye una buena fuente para la burla y la tergiversación deliberada.

El objetivo de este espectáculo, sin embargo, no es la teología, sino más bien las tendencias de alguna gente a esconderse detrás de una imagen religiosa para lograr otros objetivos.

Entonces... ¿por qué alemán de Suiza? Suiza es famosa por su multitud de sectas extremas. Tal vez esto se deba a la topografía del país, con sus pequeños valles, muy prácticos para esconderse. Los espectadores que conozcan Suiza entenderán especialmente el tono de este espectáculo, lleno de tergiversaciones de los rituales religiosos. A quienes no conozcan bien la situación suiza, el espectáculo les ofrecerá un panorama general sobre la capacidad de las religiones para confundir, manipular y dividir.

«Strømgren ha conseguido crear todo un pequeño universo de creciente locura, que resultaba escalofriante a la vez que hilarante y extrañamente afectuoso».

New York Times

«Estos intérpretes, bajo la dirección de Strømgren, muestran la comedia, la crueldad, el patetismo y la perplejidad de forma tan explícita y con tanta garra (a través de la entonación, la expresión y la evocación física), que el lenguaje ininteligible en el que hablan suena tan claro como una campana y el espectador podría casi engañarse y llegar a pensar que estaban hablando en su propia lengua materna».

Ballet-Dance Magazine (EE UU)

«Ridículamente cómico, auténticamente brutal, enormemente entretenido».

The Herald (Reino Unido)

The Experiment (El experimento)

The Experiment (El experimento) es la producción más reciente de la compañía de Jo Strømgren, de gira por diversos países después de su estreno en Rakvere (Estonia) en mayo de 2010.

Cuatro mujeres patriotas se han incorporado como voluntarias a un experimento secreto. Aunque el laboratorio donde se llevan a cabo esas pruebas secretas es un lugar cálido y acogedor (a veces incluso con música agradable), poco a poco va aumentando la sensación de que algo no va bien. La sensación, de hecho, de que algo va definitivamente mal.

El espectáculo sigue el estilo de anteriores producciones, como las tituladas *The Society*, *The Hospital*, and *The Department*, donde las dimensiones de los temas geopolíticos se reducen hasta encajar entre cuatro paredes y con un pequeño grupo de personas. El idioma ininteligible y las referencias culturales se relacionan con un poderoso y sobradamente conocido Estado del Este de Europa. Pero su contenido es bastante universal, pues los horrores en secretas *zonas grises* pueden suceder en cualquier parte del mundo. *El experimento de Jo Strømgren Kompani* muestra un retrato grotesco y a la vez poético de esos horrores.

Dämonen (Demonios)

Texto	Lars Norén
Dirección	Thomas Ostermeier
Escenografía y vestuario	Nina Wetzel
Iluminación	Erich Schneider
Música	Nils Ostendorf
Vídeo	Sebastien Dupouey
Dramaturgia	Bernd Stegemann

Reparto

Katarina	Brigitte Hobmeier
Frank	Lars Eidinger
Jenna	Eva Meckbach
Tomas	Tilman Strauß

Idioma:

Alemán, con sobretítulos en castellano

Producción:

Schaubühne am Lehniner Platz, Berlín

Duración: 135 minutos

Teatro Valle-Inclán
Ciclo UNA MIRADA AL MUNDO

Domingo 31 octubre y lunes 1 noviembre 2010

Frank llega a casa. Tropezaba con los zapatos de su mujer, sorprendido e irritado por el desorden general del piso y por la presencia de ceniza y colillas de cigarrillos en los rincones más inesperados. El caos normal de una relación normal. Busca un lugar donde dejar su bolsa de plástico. Lo que lleva en ella no es la compra, sino las cenizas de su madre muerta. Frank y Katarina no tienen hijos, están al final de la treintena y son pareja desde hace nueve años. Viven en un elegante pero desordenado apartamento. Esperan la llegada del hermano de Frank para asistir al funeral. Este retrasa su llegada, de manera que ahora se enfrentan a la amenazadora perspectiva de una tarde libre. Jenna y Thomas viven en el piso de abajo; son de la misma edad, pero tienen tres hijos y pasan por todas las pequeñas desgracias que suelen suceder en una familia pequeña y normal. El arroz que Jenna pide prestado es el punto de partida de una invitación. Los jóvenes padres, felices y exhaustos con sus hijos, entran en el infierno de la relación de Frank y Katarina. La velada comienza como una especie de reunión amistosa de las dos parejas y se acaba convirtiendo en una retahíla de meteduras de pata imprevistas. Los cuatro se enzarzan en una cadena de humillaciones, provocaciones sexuales, confesiones involuntarias y ataques exhibicionistas. La agresiva soledad de la pareja sin hijos hace añicos el supuesto idilio de los otros dos. Esta avaricia sexual por el otro, que a lo largo de centenares de encuentros en la escalera del edificio se ha transformado en una constante fantasía, no puede expresarse en forma de catarsis. Se descompone en situaciones bochornosas. El miedo a la soledad, el aburrimiento de la vida juntos y las esperanzas imposibles de un cambio estimulante, crean una prisión en la que los demonios de la vida se esconden en una cotidianeidad de pequeñas mezquindades, torpes rencores, amenazas de separación e impotencias sexuales.

Con derecho a fantasma (Questi fantasmi)

Texto	Eduardo de Filippo
Traducción	Pau Miró y Enrico Ianniello
Dirección	Oriol Broggi
Escenografía	Paula Bosch
Iluminación	Guillem Gelabert
Vestuario	Bàrbara Glaenzel y Berta Riera
Sonido	Jordi Agut
Ayudante de dirección	Ferran Utzet
Fotógrafos	Ros Ribas / Bito Cels

Reparto (por orden alfabético)

Alfredo, ánima inquieta	Xavier Boada
María, ánima perdida	Marta Domingo
Pepino, ánima condenada	Rafa Gálvez
Totó, ánima condenada	Ritxard Gálvez
Pasquale, ánima en pena	Tony Laudadio
Raffaele, ánima negra	Jordi Martínez
Gastone, ánima libre	Pau Miró
Armida, ánima triste	Pilar Pla
Piero, ánima maldita	Giampiero Schiano

Producción

Centro Dramático Nacional | Grec 2010 Festival de Barcelona | La Perla 29

Con la colaboración especial de **Teatri Uniti**
y el soporte del **ICIC, ICUB y Ministerio de Cultura**

Agradecimientos:

Sala Beckett, Enrico Ianniello, Núria Iceta, Cereria Abella
y todo el equipo de la **Biblioteca de Catalunya**

Duración aproximada: 1 hora 35 minutos

Teatro María Guerrero

Viernes 29 octubre a domingo 5 diciembre 2010

Notas a medio montaje

Questi fantasmì, una coproducción del CDN con el Festival Grec 2010 de Barcelona y la joven pero ya fuerte compañía de LA PERLA 29, con dirección de Oriol Broggi.

Resulta complicado definir y clasificar las obras de Eduardo De Filippo, porque, como todos los grandes textos, estos escapan a cualquier acotación. El dramaturgo napolitano es un genio indiscutible y a la vez poco conocido del teatro.

Ahora que estamos ensayando tratamos a diario con sus genialidades, escondidas en el fondo de muchas de las réplicas. Eduardo es un hombre de teatro total. Dramaturgo hasta la médula, conoce y domina a la perfección los mecanismos de una escena, los resortes de los personajes, los ritmos, las sorpresas, las idas y venidas...

Nos fascina la inteligencia y sencillez que tienen los personajes de De Filippo. El autor los describe usando pocas palabras pero rápidamente los sentimos cercanos y queremos saber qué les ocurre...

Sus comedias empiezan siempre alegres y divertidas pero, sin darnos cuenta, las situaciones que se plantean nos acaban llevando a situaciones trágicas que nos desvelan verdades universales. Este viaje que va de la comedia a la tragedia es una de las joyas del teatro y hacerlo llegar a los espectadores es un reto y una delicia para los actores y para una compañía como la nuestra.

Nos gusta entender el teatro como lo entendió Eduardo. Nos gusta la idea de relacionar el oficio teatral con la vida, el concepto de *troupe* o de compañía, entendida casi como una familia (en su caso era así, pues su propia familia fue durante muchos años su compañía de teatro). También nos gusta pensarlo así en el caso de nuestra compañía, internacional para este montaje.

Pasquale y María se mudan a un viejo edificio donde no tendrán que pagar alquiler, sólo soportar la compañía de los supuestos fantasmas que lo habitan. La existencia de estos fantasmas será la excusa perfecta para que el portero de la finca robe tranquilamente y para que el amante de María entre y salga a su aire. Una divertida y al mismo tiempo ácida comedia de Eduardo De Filippo da, a actores napolitanos y catalanes, la oportunidad de trabajar conjuntamente y compartir sus respectivas tradiciones teatrales, sus diferentes gestos y entonaciones... y también sus lenguas maternas, ya que en el montaje se utilizan tanto el castellano como el italiano, con algunos toques de napolitano. Un montaje teatral que va más allá de cualquier frontera.

ORIOLO BROGGI

De man zonder eigenschappen I (El hombre sin atributos I)

Texto: **Robert Musil** | Dirección: **Guy Cassiers** | Adaptación: **Filip Van Luchene** |
Dramaturgia: **Erwin Jans** | Concepto estilístico y escenografía: **Enrico Bagnoli,**
Diederik De Cock | Montaje de imágenes: **Frederik Jassogne** | Arreglos musicales y
acompañamiento en directo: **Johan Bossers** | Vestuario: **BELGAT (Valentine**
Kempynck con Johanna Trudzinski)

Reparto:

Dirk Buyse, Katelijne Damen, Gilda De Bal, Vic De Wachter, Tom Dewispelaere,
Johan Van Assche, Liesa van der Aa, Wim van der Grijn, Marc Van Eeghem, Dries
Vanhegen

Producción

Toneelhuis

Coproducción: **De Tijd** | **Centre Dramatique Nationale d'Orléans (Loiret/Centre)** |
Maison de la Culture d'Amiens | **Centro Dramático Nacional**

Agradecimientos: Norbertijnerabdij de Tongerlo / James Ensor, *De Intrede van*
Christus in Brussel, © SABAM Bélgica 2010 / Leonardo da Vinci, *La última cena* © HAL
9000 Srl Novara, Italia - www.haltadefinizione.com por concesión del Ministero Beni
Culturali - Soprintendenza per i beni architettonici di Milano

Duración: 2h y 40 minutos

Idioma: Flamenco, con sobretítulos en castellano

La gran novela inacabada del escritor austriaco Robert Musil *Der Mann ohne Eigenschaften* (El hombre sin atributos) podría equipararse con una sinfonía inacabada. Musil pinta con colores vivos y tonos satíricos la decadencia de un mundo no muy diferente del nuestro.

Viena 1913. El Imperio Austro-Húngaro todavía sigue existiendo. La crema de la alta sociedad vienesa se reúne para hacer los preparativos del setenta aniversario del reinado de Francisco José en 1918. Tienen intención de organizar una celebración más grande y espléndida que la que los alemanes prepararon para su emperador.

Nos encontramos con un vistoso desfile de personajes, entre ellos la hermosa y fanática Diotima, el conservador Conde Leinsdorf, el cándido General Stumm von Bordwehr, el astuto industrial prusiano Von Arnheim y el esquivo Ulrich. Su referencia es el pasado. Ven la realidad únicamente a través de los ojos de una nostálgica grandeza que ya no existe. No importa que las calles de su amada Viena estén desapareciendo lentamente debajo de los excrementos de caballos en un extraordinario estallido de diarrea equina. Los imponentes estruendos al final de la obra son fuegos artificiales, pero podrían ser igualmente los primeros cañonazos de la Primera Guerra Mundial.

Teatro Valle-Inclán
Ciclo UNA MIRADA AL MUNDO
Jueves 4 a domingo 7 noviembre 2010

Littoral (Litoral)

Texto y dirección	Wajdi Mouawad
Escenografía	Emmanuel Clolus
Iluminación	Martin Sirois
Sonido	Yann France
Vestuario	Isabelle Larivière
Maquillajes	Angelo Barsetti
Dirección de producción	Anne Lorraine Vigouroux (Francia), Maryse Beauchesne (Quebec)
Dirección técnica	Laurent Copeaux
Ayudante de dirección	Alain Roy

Reparto

Jean Alibert, Tewfik Jallab, Catherine Larochelle, Patrick Le Mauff, Marie-Eve Perron, Lahcen Razzougui, Emmanuel Schwartz, Guillaume Sévérac-Schmitz

Coproducción

Au Carré de l'Hypoténuse, Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre Français/Centre National des Arts Ottawa, Abé Carré Cé Carré, Théâtre Forum Meyrin y Fondations Edmond & Benjamin de Rothschild, Célestins Théâtre de Lyon, Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff, Scène Nationale Bayonne/Sud-Aquitain, Hexagone Scène Nationale de Meylan, Le Grand T Scène Conventionnée Loire-Atlantique
con la participación artística del **Jeune Théâtre National**

Wajdi Mouawad es artista asociado del **Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie**, productor delegado para la creación y explotación de *Litoral* de 2008 a 2010

Litoral se estrenó en el Teatro de Aujourd'hui de Montreal, en el marco del VII Festival de las Américas. Su estreno en Francia tuvo lugar en el Théâtre de l'Union de Limoges en septiembre de 1998, en el XV Festival International des Francophonies.

Doce años después de su estreno, en la primavera de 2009, Wajdi Mouawad ha recreado *Litoral* con un nuevo reparto y una nueva puesta en escena.

Idioma: Francés, con sobretítulos en castellano

Teatro Valle-Inclán
Ciclo UNA MIRADA AL MUNDO
Martes 16 a viernes 19 noviembre 2010

En un avión entre cielo y tierra

Todavía busco palabras para escribir
Ahora, cuando el silencio iría tan bien.
Digo la verdad:
Para la reposición de *Litoral* los teatros en los que se va a presentar necesitan
textos para el programa de mano.
Lo comprendo bien.
Yo mismo dirijo un teatro.
Pero me gusta dar vueltas.
Cada vez que intento alinear palabras para evocar *Litoral*
Me invade un profundo sentimiento de inutilidad.
Depresión a fuerza de usar las palabras
Tan sobadas.

Hace quince años, cuando salí de la escuela de teatro, desorientado, sin saber cómo dar un sentido a mi vida, tuve la oportunidad de encontrarme con algunos amigos de mi edad que compartían conmigo las mismas angustias ligadas a la existencia y a nuestro oficio de comediantes, oficio del que sólo teníamos el nombre. Sin nada que hacer, elegimos hacer algo y comenzar por reunirnos todos los días para hablar juntos. Esos intercambios nos permitieron poner al día nuestras inquietudes y deseos; y luego, poco a poco, con la ayuda de la ficción, nuestras divagaciones originaron una historia que sería *Litoral*, la historia de un joven que busca un lugar de paz para enterrar a su padre.

La ensayamos en el salón y tomamos los accesorios de la cocina.

Recrear *Litoral* me plantea una cuestión terrible: ¿Qué hacer para no traicionar al yo de hace quince años? ¿Cómo no engañarlo, al igual que quien, años más tarde, retoma su diario de infancia para darle un tinte más profundo de seriedad? ¿Cómo seguir vivo y dar de nuevo su presencia a la historia? ¿Cómo no inmovilizar al yo en que me he convertido por exceso de angustia? ¿Cómo seguir vivo con lo que ya ha muerto en nosotros? ¿Cómo llevar su propio cuerpo muerto para encontrarle una sepultura?

Por tanto, *Litoral* es:

La historia de un tipo un poco perdido en busca de un lugar donde enterrar a su padre, que encuentra a una chica malhumorada que hace tiempo perdió al suyo. Juntos intentarán encontrar un lugar donde dar sepultura al padre y esta búsqueda les obligará a experimentar la realidad del otro.

El resto, en el fondo, no es más que teatro.

WAJDI MOUAWAD
(en un avión, abril de 2008)

La ruleta rusa

(basado en textos de Anton Chéjov)

Texto	Eric Benavent
Dirección	Luis Bermejo
Escenografía y vestuario	Mónica Boromello
Iluminación	Eduardo Vizuet
Composición musical	Walter Lusarreta
Producción ejecutiva	Luis Crespo
Ayudante de dirección	David Luque

Reparto (por orden alfabético)

Marcos Marín
Tino Martínez
Mónica Monferrer
Paloma Mozo
Fernando Otero

Producción
Producciones El Zurdo

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
Miércoles 24 de noviembre a domingo 19 de diciembre de 2010

La ruleta rusa

(A partir de dos piezas cortas y unos relatos humorísticos de Chéjov)

La idea de la que se partió, para dar sentido unitario a lo que desde un principio no era más que un rompecabezas, fue la de llevar al escenario la magnanimidad, la inmensa comprensión que el autor mostraba por sus personajes; de esa bondad surgió la idea de premiar a aquellos pobres nuestros, tan tiernos como mequinos, con todo tipo de lobbies y juegos de azar. Sin trastocar en absoluto ninguno de los finales de Chéjov, les iba añadiendo otros –evidentemente ilusorios– que iba configurando al narrador, ese músico seductor, seducido, que es el único de los veintitantos personajes que aparecen en escena al que no le importa el dinero, y que, quizá por eso, está dispuesto a regalarlo a manos llenas. El punto al que se llega es la Patagonia, donde finalmente acaba la función. En *La ruleta rusa* hay labor de dramaturgo; es decir, manipulación de materiales ajenos, acomodación de personajes al reparto predeterminado, añadido de ingenios, chistes, palabras y todo tipo de elementos que puedan facilitar el ritmo escénico y la cercanía de lo expuesto al público receptor.

SINOPSIS

El empleado de Parques y Jardines Cherdiaf no puede dormir pues teme haber molestado a su jefe tras haberle estornudado en la nuca... O Julia que por su carácter pusilánime no tiene claro su sueldo y la Señora se aprovecha... O el señor Smirnof que necesita imperiosamente cobrar una deuda a la viuda señora Popova...

Enric Benavent reúne siete textos de Anton Chéjov perfectamente ensamblados donde los personajes defienden sus deseos pese a que la vida y el sistema político se ceba con ellos; además, sus personalidades ayudan a que cada situación llegue al límite y alcance la locura y por supuesto la comedia.

Los roles sociales y los conflictos son tan variados como universales, con situaciones muy cotidianas en cada escena: relación empleado-jefe, riña de vecinos o abuso de poder...

El narrador y la música serán el hilo de conducción de este montaje.

Celebración

Texto	Harold Pinter
Traducción	Ana Riera
Dirección	Carlos Fernández de Castro
Escenografía	Carlos Cugat
Vestuario	Pepe Corzo
Iluminación	Juan Gómez Cornejo
Ayudante de dirección	Juana Casado

Reparto (por orden alfabético)

Julia	Lola Baldrich
Susi	María Casal
Mateo	Gabriel Garbisu
Alberto	Sergio Otegui
Ramón	Enrique R. del Portal
Camarero	Miguel Rellán
Ricardo	Javier Román
Cuca	María José del Valle
Sonia	Usun Yoon

Músicos en escena

Pianista	Cristina Alonso
Cantante	Joselo

Producción
Centro Dramático Nacional

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
Viernes 26 noviembre 2010 a domingo 2 enero 2011

Celebramos

Es una suerte poder ver la obra del dramaturgo y premio Nobel Harold Pinter, autor también de esplendidos guiones de cine como *El sirviente*, *El mensajero*, *El último magnate* o *La mujer del teniente francés* y va a ser un regalo descubrir su obra *Celebración*, escrita en 1999, un texto en el que, como en todo su teatro, descubriremos, bajo una aparente irrelevancia cotidiana, la crítica más ácida de la sociedad actual y las fuerzas que entran en confrontación en las habitaciones cerradas, pero para el estreno de *Celebración* en Madrid hay más cosas que celebrar.

Celebramos tener trabajo y poder hacer una puesta en escena, con la ayuda imprescindible de Juana Casado, en el CDN; celebramos poder contar con colaboradores como Carlos Cugat, Pepe Corso y Juan Gómez Cornejo, tres espléndidos profesionales llenos de ideas, buenas conversaciones y conocimiento; celebramos contar con una generación de actores extraordinarios que día a día dan ejemplo de cómo se debe afrontar una profesión tan solitaria, solidaria y difícil, acompañados por ese joven veterano incalificable que es Miguel Rellán; gracias, Lola Baldrich, Sergio Otegui, María José de Valle, Gabriel Garbisu, María Casal y Javier Román, gracias; celebramos el debut de Enrique R. del Portal en el teatro de texto y la presentación en esta plaza de Usun Yoon; celebramos que para todo ello la música la ponga Cristina Alonso y la voz Joselo.

Celebramos este banquete al que te invito y a través del cual te deseo que en tu vida cotidiana el mundo del conocimiento, la herencia cultural, el buen gusto, el pudor intelectual, las conversaciones interesantes y un tiempo para disfrutar, triunfen sobre la prisa, el éxito a cualquier precio, la mala educación, las voces, los golpes, los móviles y el impudor.

Espero que te atraques de buenas sensaciones.

CARLOS FERNÁNDEZ DE CASTRO

Prometeo

Texto	Esquilo/Heiner Müller
Traducción	Adan Kovacsics
Dramaturgia	Pablo Ley y Carme Portaceli
Dirección	Carme Portaceli
Espacio escénico	Paco Azorín
Música y dirección musical	Dani Nel·lo
Arreglos musicales	Jordi Prats
Vestuario	Antonio Belart
Iluminación	Maria Domènech
Sonido	Roc Mateu
Movimiento	Iva Horvat
Caracterización	Toni Santos
Ayudante de dirección	Àngel Ordaz
Producción ejecutiva	FEI (Factoría Escénica Internacional)

Reparto (por orden alfabético)

Hermes	David Bages
Ío	Lluïsa Castell
Prometeo	Carme Elías
Coro	Gabriela Flores
Fuerza	Llorenç González
Océano	Pepa López
Hefesto	Albert Pérez
Músicos en escena	Anton Jarl, Miguel Ángel Cordero, Dani Nel·lo y Jordi Prats

Producción

Centro Dramático Nacional | Grec 2010 Festival de Barcelona | FEI

Teatro Valle-Inclán

Viernes 10 diciembre 2010 a domingo 16 enero 2011

Sobre «Prometeo»

Zeus, el tirano recién llegado al poder, pretende quitarles la vida a los humanos y volver a convertirlos en una especie de animales. Pero Prometeo roba el fuego para dárselo a los mortales, les enseña las letras, los números, el uso del fuego para la industria, el uso de las plantas para tratar enfermedades... Se ha levantado contra el poder para convertir a los humanos en seres conscientes y cultos. Por eso será castigado a sufrir eternamente, aislado del mundo, como muestra de lo que sucede cuando alguien se rebela contra un superior.

Heiner Müller hace una traducción tan absolutamente fiel del *Prometeo* griego de Esquilo que convierte el mito en un compendio de contradicciones, de miedos, de soberbia... de todos los sentimientos que atormentan a los humanos.

Nuestra dramaturgia plantea la historia como un conflicto «de arriba» que tendrá unas consecuencias «abajo», es decir, en el mundo de los humanos, de esos humanos que, gracias a Prometeo, disponen del fuego, las letras, la medicina..., en definitiva, de la conciencia. ¿Valía la pena haber entregado el fuego a esos humanos o quizás hubiera sido mejor devolverlos a la condición de seres salvajes?

Sin embargo, si hoy apareciera un Prometeo, los humanos haríamos lo mismo que hicieron los dioses: condenarlo al silencio.

CARME PORTACELI

Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz

(título provisional)

Texto, dirección y escenografía	Rodrigo García
Ayudante de dirección	John Romao
Vestuario	Belén Montolíu
Iluminación	Carlos Marquerie
Pianista	Marino Formenti
Sonido	Marc Romagosa
Director técnico	Roberto Cafaggini

Asesores	
Teólogo	Juan José Daza
Musicólogo	Miguel Ángel Marín

Reparto (por orden alfabético)

Gonzalo Cunil
Juan Lorient
Juan Navarro
Nuria Lloansi
Jean Ugeux
Marino Formenti

Producción
Centro Dramático Nacional | Théâtre Garonne

Teatro María Guerrero
Viernes 4 enero a domingo 6 febrero 2011

Sobre «Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz»

Todos mis proyectos empiezan con una intuición, nacen de un tropiezo casual con alguna imagen o situación cotidianas, azarosas.

Si mi obra *Muerte y reencarnación en un cowboy* empezó cuando, paseando por Sao Paulo, vi en una feria un toro mecánico como atracción, y mi obra *Compré una pala en Ikea para cavar mi tumba* surgió de la visión de ese establecimiento en la carretera de Bruselas a Amberes, el proyecto sobre *Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz*, apareció en un viaje en taxi del pueblo de Macerata en Italia a una estación de trenes cercana.

Coincidí en el coche con el pianista Marino Formenti, los dos veníamos del festival de música contemporánea Rassegna di Nuova Musica. Sin conocernos, hablamos de música y, no sé cómo, de esta obra de Haydn. Dije a Marino que en casa tenía una versión y al volver la escuché de nuevo.

En ningún momento pensé en hacer una obra teatral con esto. Sin embargo, cuando Gerardo Vera me preguntó si tenía algún proyecto para el CDN, yo dije de forma automática: *Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz*.

La condición era que Marino tocara la obra de Haydn en su versión para piano. Yo había visto a Formenti en el escenario aporrear brutalmente un gran piano, interpretando una extraña obra de Giacinto Scelsi más próxima al *fluxus* que al *estilo Scelsi*. Pensar que Marino tocaría todos los movimientos suaves y dulces de la obra de Haydn y que al final le tuviésemos interpretando brutalmente *El Terremoto* (así se llama la última parte de la obra) me emocionó. Dicho sea de paso, ya llevo tiempo –y quería continuar– experimentando con música en directo en mis obras (tuve la suerte de trabajar con magníficos intérpretes de música clásica, contemporánea, flamenco, electrónica, metal, rock ...)

Sobre el tema, baste apuntar que La Biblia es una obra literaria que siempre me ha apasionado (tal vez desde la tarde que escuché a Borges sentenciar: «es el ápice de la literatura fantástica»), incluso he aprendido a escribir en compañía de libros como el *Eclesiastés*.

La vida loca y la utópica filosofía de Cristo, serán vigentes hoy y siempre, puesto que injusticias las habrá eternamente y maneras milagrosas y desternillantes de combatir las, también.

A esto se suma mi afición por la iconografía clásica: Memling, Grünewald, Antonello da Messina, Caravaggio, Van Eyck... en todos me he fijado para hacer mi obra, a lo largo de veintitantos años de trabajo.

Para el final, lo más importante: los actores. He conseguido no solo que Formenti acepte la invitación. También contaré con mis actores admirados de siempre. Nuria Lloansi (conmigo en *Jardinería humana*, *Mickey*, *Versus...*), Juan Navarro (juntos en *Ronald*, *A veces me siento tan cansado*, *Cowboy...*), Jean Benoit Ugeux (a quien conocí en mi atelier Escuela de maestros y con quien luego hice Aproximación a la idea de desconfianza), Gonzalo Cunill (ya pasaron años desde nuestras colaboraciones en *Notas de cocina*, *Hostal Conchita*, *Borges + Goya*, *Agamenón...*) y Juan Oriente (cómplice en tantas, tantas de mis creaciones).

Como es habitual en mis piezas, el punto de partida será todo menos el tema central. La idea de las siete últimas palabras será un disparador hacia asuntos contemporáneos y nunca una ilustración del tema bíblico. Esto no quiere decir que deje de lado la investigación y para eso ya cuento con dos colaboradores, el teólogo Juan José Daza y el experto en la música de Haydn Miguel Ángel Marín.

Otro asunto relevante es la elección de la sala. Teniendo a mi disposición el teatro Valle Inclán, me decanté sin embargo por el María Guerrero, convencido del magnetismo resultante del contraste entre una obra contemporánea y hasta experimental, y una sala de teatro clásica. Esto por sí solo, es una forma de abrir un necesario debate sobre la historia del teatro y su significado social.

RODRIGO GARCÍA

«He de concentrarme más, poner mierda y sangre en lugar del ingenio».

Bertolt Brecht, 20 de agosto de 1920

Moralista paradójico, Rodrigo García vuelve a los orígenes del rito teatral –su papel, su impacto, lo que ahí está en juego– activando todos los sentidos del espectador, en el transcurso de una experiencia a la vez íntima y pública. Este teatro espera, en todos los sentidos de la palabra, una reacción: sensual e intelectual, intempestiva, dubitativa. Podríamos pensar que exagera cuando nos enseña en detalle cómo cavamos nuestras tumbas, ciegamente y a deshora. Pero ¿es él quien exagera de veras? Cuando en realidad se empeña en que el escenario sea el ojo del ciclón, un espacio efímero, depositario del ruido y la furia de nuestras sociedades domésticas y guerreras. Aquí, la exageración es la condición para medir el estado de las cosas.

Rodrigo García obra por la cristalización de los «lugares comunes», busca el contacto con nuestros demonios y demás mitologías contemporáneas. En sus fábulas, muestra cómo la publicidad ha infiltrado todos los lugares de nuestra existencia, sustituyendo a la política, gobernando detrás de su máscara. Arma y desarma todo lo que creemos conocer pero que sin embargo no queremos ver: nuestra implicación personal creciente en ese sistema. Por eso se le pega la etiqueta de «provocador». ¿Pero no sería tal sentimiento de provocación el signo de que su trabajo despierta nuestra capacidad de ser espectadores todavía vivos, capaces de maravillarnos, de ejercer nuestro juicio, de indignarnos? El juego insolente del teatro contra la seriedad mórbida de la mascarada social.

Rodrigo García avanza sobre el campo minado del mundo, lo imita, lo pone a prueba, en tela de juego, lo exaspera hasta derrumbarlo sobre el del teatro. De tal salpicar peligroso surge un arte frágil e inquieto, de reflexión y de combate. Rechazando la política del avestruz, nos invita a no perder la esperanza en los encantos de la representación. Como prueba de futuras sublevaciones alegres y emancipadoras.

Desde hace unos años, sabe enfrentar el éxito y las sirenas de la fama mercantil. Irreductible a la moda que lo rodea y lo alaba para mejor denigrarlo después de que pasó la ola, supo frenar la espiral de una producción exponencial y privilegiar la artesanía de un proceso de creación ahondando siempre más profundo.

Es de notar que Rodrigo García, como Swift y Brecht, llama sus espectáculos, videos e instalaciones «propuestas». A nosotros nos toca recibirlas y usarlas.

PHILIPPE MACASDAR

Director del Théâtre de Saint-Gervais de Ginebra

Mi mapa de Madrid

Texto
Margarita Sánchez
Dirección
Amelia Ochandiano
Producción
Teatro de la Danza

Mi mapa de Madrid

Mi mapa de Madrid es una comedia que habla de Madrid. La escribí en el año 2004. Los protagonistas son unos cuantos madrileños y madrileñas, que cualquiera se puede encontrar, si mete las narices en cualquier escalera de vecinos, en cualquier taberna, de las que ya quedan pocas, o en cualquier infravivienda. Con ellos he intentado abordar sin complejos los aspectos más garbanceros de mi ciudad. De un trozo de ella. Las coordenadas de este mapa están trazadas en ese triángulo que conecta tres barrios tan dispares como Ópera, La Latina y Lavapiés, tan próximos entre sí y tan distintos.

El lenguaje que utilizan los personajes de esta función les sirve para hablar de su destino, de la ingenuidad de sus pensamientos y del paso de su tiempo añadiendo amarguras y alegrías a partes iguales.

He optado por la comedia para representar de forma mimética unas naturalezas vulgares... O no tan vulgares: todavía quedan fuerzas para elevar a lo eterno unas gotas del momento.

El mejor museo de Madrid son sus calles. Visitar mucho ese museo ha sido vital para escribir esta función. En la obra no están destacados los monumentos, los lugares de interés turístico, ni los hoteles con encanto, sino estas personas que uno se encuentra a lo largo de la vida, para quererles o para huir de ellos como de la peste. Yo me he permitido retratar sus vidas para que parezcan verdaderas.

Pasear por Madrid es abrir el telón a una representación artística en espacios públicos.

El espectáculo va a comenzar. Métense en él, no como simples espectadores. El personaje puede ser usted.

MARGARITA SÁNCHEZ

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
Viernes 14 enero a domingo 13 febrero 2011

«Mi mapa de Madrid»: La razón de este proyecto

Conozco a Margarita Sánchez hace muchos años y siempre he admirado su obra. Hace cosa de año y medio asistí en el salón de actos de la SGAE a una lectura de su última obra: *Mi mapa de Madrid* y salí emocionada. Emocionada por dos razones, una y la principal por ver cómo la evolución en la escritura de Marga había sido espectacular y la lectura de la obra fluía como un río caudaloso. Ella tiene esa rara capacidad para hacer de los diálogos y las situaciones trozos de vida; trozos de vida y situaciones que, aun sin dejar de sorprenderme por su originalidad, me son muy cercanas, desde la ubicación de sus gentes (nuestro barrio en común), sus formas de vida, su visión poética y crítica del mundo que nos rodea, hasta muchas de sus reflexiones. Me gusta definir este mapa de Madrid como una «comedia de humor negro contemporáneo». Desde que salí de esa lectura sentí que nuestros caminos, aunque distantes en muchos momentos y con un contacto esporádico, estaban encontrándose.

Ahora tengo la oportunidad de poner en pie este último texto suyo y de paso saldar una pequeña deuda con el compromiso con mi época, mi gente y los textos dramáticos actuales, a los cuales no he podido (o no he querido) dedicar siempre todo el tiempo que quisiera, a veces por nuestro propio miedo al riesgo, otras por las exigencias del mercado (acepta mal textos y autores desconocidos) y algunas otras por las propias propuestas de los autores contemporáneos que, personalmente, demasiadas veces se me hacen distantes o carentes del pulso dramático, del lenguaje o el empuje que se necesita para hacer el esfuerzo que todos sabemos hay que hacer para estrenar nuevos textos.

Ha llegado el momento de coger junto con la autora el toro por los cuernos y ponernos manos a la obra (nunca mejor dicho) para sacar a la luz este mapa de Madrid que ya considero también *Mi mapa de Madrid*.

AMELIA OCHANDIANO

Gata sobre tejado de zinc caliente

Texto	Tennessee Williams
Traducción	Joan Sellent
Dirección	Àlex Rigola
Escenografía	Max Glaenzel
Vestuario	Berta Riera y Georgina Viñolo
Iluminación	Xavier Clot

Reparto (por orden alfabético)

Chantal Aimée
Muntsa Alcañiz
Andreu Benito
Joan Carreras
Jordi «Kai» Puig
y otros

Producción
Centro Dramático Nacional | Teatre Lliure

Gata sobre tejado de zinc caliente, una de las obras más conocidas de Tennessee Williams (1911-1983) es dirigida esta temporada por Àlex Rigola en una coproducción entre el Centro Dramático Nacional y el Teatre Lliure de Barcelona.

Tennessee Williams obtuvo en 1955 con *Cat on a Hot Tin Roof* su segundo Premio Pulitzer de teatro (galardón que había conseguido ya en 1948 con *Un tranvía llamado deseo*). Es también célebre, entre muchas de las adaptaciones cinematográficas de obras de Williams, la película realizada por Richard Brooks en 1958, que en España se tituló *La gata sobre el tejado de zinc*, con Elizabeth Taylor y Paul Newman como protagonistas. La versión dirigida por Rigola estará protagonizada entre otros por Chantal Aimée, Muntsa Alcañiz, Andreu Benito y Joan Carreras.

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
Jueves 20 enero a domingo 27 febrero 2011

Woyzeck

Texto: **Georg Büchner**
Versión: **Juan Mayorga**
Dirección: **Gerardo Vera**
Producción
Centro Dramático Nacional

Woyzeck, verdugo y víctima

En *Woyzeck*, Georg Büchner logra que un paria alcance la envergadura trágica de los héroes griegos o de los reyes shakespearianos. Büchner lleva al centro del escenario a un hombrecillo al que nadie prestaría atención fuera de él, y nos obliga a mirarlo –en su fealdad, en su errático vagar– y a escucharlo –en su frágil decir, en sus silencios.

Woyzeck es nada más que un cuerpo que cada día habrá de pelear por lo elemental, y que cada día será humillado. Pero es también nada menos que un hombre que, como cualquiera, señor o siervo, aspira a entender y a ser entendido, a amar y a ser amado. «Si supiera hablar...», dice anhelante, y apenas somos capaces de oír la intensidad de ese anhelo y el dolor de Woyzeck por no encontrar palabras con que cumplirlo. La torpeza de la lengua de Woyzeck lo separa de nosotros y del mundo, como lo vuelve un extraño frente a sí mismo.

Tal es la tragedia de Woyzeck: la de un ser humano que nació para la libertad y la belleza, pero que, enloquecido de soledad, destruirá a quien ama y se destruirá a sí mismo. Sin haber llegado a comprender.

En ese final sin razón, el pequeño Woyzeck, verdugo y víctima, desafía nuestra capacidad de juzgar. En su muerte sin razón, Woyzeck nos juzga.

JUAN MAYORGA

Teatro María Guerrero
Viernes 11 marzo a domingo 22 mayo 2011

Falstaff

Basado en *Enrique IV* de William Shakespeare

Adaptación

Marc Rosich y Andrés Lima

Dirección

Andrés Lima

Producción

Centro Dramático Nacional

Falstaff

Al leer las dos partes de *Enrique IV* de Shakespeare, uno se da cuenta de que el personaje de Falstaff trasciende al texto y a sus miles de lecturas escénicas. Falstaff no es simplemente un personaje. El orondo Falstaff tiene algo que lo hace *bigger than life* (y nunca esa expresión fue más apropiada). Como el príncipe Hamlet, la figura de Falstaff es un icono más complejo, más profundo, más contradictorio y humano... algo que va más allá del mero constructo dramático para convertirse en un misterio indescifrable, lleno de dobleces entre sus mil capas. Pero... ¿qué hay en la magnética figura de Falstaff que nos seduce tanto? El intento de responder a esta pregunta yace en el mismo corazón del montaje y es por esa razón que su nombre se ha convertido en el título del espectáculo, desbancando de ese trono al rey Enrique y a Hal, el díscolo príncipe heredero. En nuestra propuesta, la mirada de Falstaff traspasa los mecanismos de la representación para mostrarse en todo su misterio, sin artificios, mientras la ajetreada función teatral, con todos sus trucos de cartón piedra, es invocada por la voz del Rumor.

En el original, el Rumor, que según la tradición iba ataviado con un traje de lenguas, sólo aparece al inicio de la segunda parte. Sin embargo, y en pos de la economía narrativa, para nuestra versión no hemos podido evitar tirar del hilo (o más bien tirarle de la lengua) hasta convertirlo en el mecanismo que nos permite unir en una sola obra a las dos partes de *Enrique IV*, y de paso incluir algunos fragmentos de *Ricardo II* y *Enrique V*, precuela y secuela dentro de la saga histórica.

Nuestra versión no quiere ser una traslación ortodoxa y canónica del texto de Shakespeare, sino que pretendemos darle una buena sacudida, aprovechando el trabajo de compresión de los materiales originales. Con un ojo atento a las soluciones que Orson Welles encontró en sus *Campanadas a medianoche*, nuestra versión cambia la ubicación de escenas cruciales o las amalgama en una nueva, aglutina en uno a diversos personajes o hace doblar a los actores de manera sorpresiva... todo en función de los temas fundamentales de la obra. Temas tan subyacentes a la misma naturaleza del teatro como son el Engaño y la Mentira. Aunque también están allí el dualismo entre Amistad y Traición... así como el implacable paso del Tiempo.

MARC ROSICH

Teatro Valle-Inclán

Viernes 18 marzo a domingo 1 de mayo 2011

Ser gordo no está bien visto.

–Estarías mucho mejor con unos kilos menos.

–Te va a dar un infarto (previa palmadita en mi estomago, como si el hecho de ser gordo autorizara el tocamiento vejatorio).

–¿Para cuando el niño?

Ser o estar gordo margina. Ser gordo pone en peligro la vida (recordad el infarto). Falstaff es gordo. Falstaff es un ser marginal. Falstaff es un peligro.

«Un diablo encarnado en un viejo gordo, un tonel por compañero». Falstaff es viejo y además un diablo. Y además un cobarde y un mentiroso que finge morir para salvar la vida: «¿Fingir? Miento, no he fingido. Morir es ser actor, porque un hombre sin vida es la ficción de un hombre vivo. Pero fingir la muerte para seguir vivo no es fingir: es dar la verdadera imagen de la vida», en palabras del propio Falstaff. Todo se complica si nos damos cuenta de que nos hablan desde una obra de teatro. Pero nunca he tenido la sensación de que Falstaff sea un personaje. Falstaff es verdad, es más que Shakespeare, es la vida misma, con sus grandezas y miserias. Falstaff es mi héroe.

«Ese baúl de fluidos, ese barril de bestialidad, ese hinchado costal de hidropesía, ese enorme pellejo de vino, ese fardo cargado de tripas».

La Felicidad es redonda. Falstaff es redondo. «Si el jerez endulzado es una falta, ¡Dios asista a los malvados! Si ser viejo y alegre es pecado, entonces se condena más de un viejo posadero. Si por estar gordo han de odiarte, entonces se condena a las vacas flacas del faraón».

Falstaff ama la vida, disfruta de la amistad, le encantan las mujeres, se divierte con el teatro y le pierde un buen vino y una buena pata de cordero. ¿A quién le puede parecer mal? Pues a mucha gente, desgraciadamente. Falstaff vive en un mundo en guerra. Un mundo violento en el que la fuerza, la traición y la ambición por el poder triunfan. Y nuestro viejo sólo sobrevive. Como la mayoría. Un mundo muy actual. «Desterrad al orondo Falstaff y desterraréis al mundo entero», dice el gordo.

Por eso montamos *Falstaff*. Porque en este mundo donde sólo sobrevivimos necesitamos saber cómo vivir. Pero vivir es difícil. Hambre, guerra, enfermedad y muerte son sus adversarias. Falstaff se enfrentará a todas. Y sólo una le vencerá: la traición de la amistad.

FALSTAFF.– ¡Mi rey! Te hablo a ti, amigo del alma.

REY.– No te conozco, anciano; vete a rezar.

¡Qué mal sientan las canas a un bufón!

Y dice Doña Prisas que el gordo murió de pena.

ANDRÉS LIMA

POSDATA: *Falstaff* es una adaptación de *Enrique IV*, primera y segunda parte, en la que además participarán ideas de otras obras donde aparece nuestro antihéroe.

Mi alma en otra parte

Texto

José Manuel Mora

Dirección

Xicu Masó

Producción

Centro Dramático Nacional

Mi alma en otra parte

En julio de 2006 me pidieron en la *International Residency del Royal Court Theatre* de Londres que escribiera una pieza a partir de un objeto que tuviera simultáneamente resonancias políticas y personales. En mi búsqueda fui desechando recortes de periódicos con noticias más o menos impactantes y pequeños objetos personales sin más valor que el sentimental. Finalmente encontré algo que tenía que ver con mi pasado: un olivar que, en esos momentos, se encontraba bajo la amenaza de la especulación urbanística. Así, en el pequeño recipiente lleno de tierra que viajó conmigo hasta la capital inglesa, encontré el germen (la imagen de un hombre caminando hacia el ocaso rodeado de una multitud de perros enfermos y abandonados) que me impulsó a escribir sobre la persistencia del deseo mutilado y la obstinación de un hombre en su senectud por salvar un trozo de tierra como reliquia de un viejo amor. Y qué mejor forma de hacerlo que a través del teatro, ese espacio donde aún podemos decir lo que no se podría decir en ningún otro lugar.

Cada vez me resulta más difícil concebir la escritura y el hecho teatral en toda su complejidad si no es a partir de la realidad que nos rodea. Sólo a partir de esa realidad –que va siempre más allá de lo que nos está permitido percibir de ella, y de nuestro empeño por atraparla escondiendo sus motivos ocultos y prescindiendo de sus múltiples aristas hasta hacerla encajar en nuestras consabidas fórmulas– puedo entrever la amplitud de sus zonas más simbólicas, inaprensibles o abstractas, y de sus aspectos míticos o arcaicos. Supongo que el viraje hacia una concepción más despojada, cruda y al mismo tiempo analítica, de lo que acontece en la realidad no es más que el resultado de mi voluntad de entender aquello que se escapa a los límites que nos impone una visión burguesa y moral del deseo.

Quiero agradecer a Gerardo Vera y a todo su equipo del Centro Dramático Nacional la confianza que vienen depositando en la autoría contemporánea y el inmenso regalo que me hacen al poder ver *Mi alma* representada en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán.

JOSÉ MANUEL MORA

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva

Miércoles 30 marzo a domingo 8 mayo 2011

El cuerpo oculto

Lectura dramatizada

Texto

Alberto de Casso

Dirección

Gerardo Vera

Alberto de Casso Basterrechea nace en Madrid en 1963. Entre 1993 y 1997 ejerce como lector de español en la Universidad de Ghana. Fruto de esa experiencia escribe su obra *Harmattan*, *Hiru*, 2001, crítica al despostismo neocolonial. El año 1999 gana el premio Calderón de la Barca, con *Los viernes del Hotel Luna Caribe*. Después ha recibido otros premios como el XI Certamen Internacional de Teatro Breve Ciudad de Requena 2007, con *El violín roto de Samuel Levi*, el premio Lope de Vega 2008, con *Y mi voz quemadura*, el Premio Escena contemporánea 2009, con *El cuerpo oculto*, el premio Alejandro Casona 2009, con *La novia póstuma*, y el VI Premio FATEX 2009 con *Devastación*. Sus obras se han representado en España y Cuba.

La obra *El cuerpo oculto* nos habla en clave poética a través de muchas voces internas y externas del rapto, violación y muerte de una adolescente en una isla y de su huella omnipresente a través del tiempo en su familia y en su raptor.

Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa

14 a 17 abril y 21 a 24 abril 2011

Festival Titirimundi 25 Aniversario

Selección de espectáculos

Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia

El Centro Dramático Nacional acoge una selección de espectáculos del Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, **Titirimundi**, que cumple en 2011 sus 25 años de existencia, convertido en uno de los principales encuentros mundiales de esta especialidad y en un acontecimiento popular de primera magnitud. Un lugar de encuentro y de intercambio entre compañías y ciudadanos del mundo, alrededor de la fiesta y la cultura. Los mejores titiriteros del mundo acuden cada año a Titirimundi y hacen escala este año en el CDN. Un festival abierto a múltiples estilos y destinado a todos los públicos, marcado por el sello de la calidad, la continuidad y el rigor en la selección de los artistas participantes.

Teatro Valle-Inclán

Mayo-junio 2011