

Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023

Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

La vida es sueño

Cía. CNTC/Cheek by Jowl y La Zona Teatro

Dirección: Declan Donnellan

AUREA

30 junio- 5 julio 2023

20.00 horas

La vida es sueño es la obra más conocida de uno de los grandes dramaturgos en nuestra lengua: **Calderón de la Barca**. Publicada por primera vez en 1636, en pleno auge de las letras españolas, *La vida es sueño* se convirtió en el ejemplo por antonomasia de la **concepción** del mundo **barroca**, y pronto salió de nuestras fronteras: Holanda, Bélgica y Alemania. Pero, por supuesto, como ocurre con todas las grandes obras, no quedó ahí. El paso del tiempo ha incrementado el **VALOR** de sus versos y la **FUERZA** de sus escenas. La enorme carga **filosófica** de este texto, unida a la capacidad de **Calderón** para mostrar las grandes **PASIONES** del ser humano, han hecho de ella una de las obras más representadas de todo el teatro español. Basándose en ella, numerosas compañías de teatro han creado sus propias propuestas, muy distintas entre sí, pero persiguiendo siempre la esencia de la gran obra de **Calderón**. Sus obras no llegan a sumar la cantidad de las de Lope de Vega, pero sin duda la **calidad** de sus composiciones lo corona como el **mejor dramaturgo** en lengua castellana de todos los tiempos. Los dramas calderonianos igualan a los de su homólogo inglés, **Shakespeare**, con obras como *El alcalde de Zalamea* (con un gran número de representaciones y llevada al cine), *El médico de su honra*, *La hija del aire*, *El mágico prodigioso* y, por supuesto, *La vida es sueño*.

SOBRE LA OBRA

Es posible que mientras usted está leyendo estas líneas, se esté representando ***La vida es sueño*** en algún punto del planeta, puesto que estamos tratando de una obra que ha alcanzado la **ETERNIDAD**. El argumento es sencillo, pero el desarrollo es **complejo**. La trama gira en torno a **Segismundo**, hijo del **rey de Polonia**, que vive encerrado en una torre porque una profecía predijo que sería un tirano. El **rey Basilio**, su padre, pensando en la injusticia que había cometido decide sacar a **Segismundo** de la torre y ponerlo a prueba para ver si es o no un buen rey. **Segismundo**, durante su cautiverio, ha recibido una educación que le permite tener nociones del mundo exterior, pero sin haberlo experimentado. No obstante, la realidad también es posible simularla: **Basilio** organiza una **representación onírica** para cerciorarse de la lealtad de su hijo. Calderón emplea con majestuosidad este hilo conductor para hablarnos de la **leve línea** que separa nuestra **REALIDAD** y nuestros **SUEÑOS**, donde esa realidad es posible que se difumine y nos haga dudar de ella, como en el más confuso de los sueños.

La vida es sueño es una obra que aparece plagada de consideraciones de tipo **filosófico** y **moral**, así como **religioso**, y si bien es una obra fundamental de nuestra cultura, como buena obra del Siglo de Oro, no falta la acción. El gran centro de la obra, de su

título, del famosísimo **SOLILOQUIO** de **Segismundo** y, en definitiva, de toda la concepción del mundo en el siglo XVII es, por supuesto, **la vida como sueño**. **Calderón**, como religioso, cree en una **vida** después de la **muerte**. Pero, además, esta obra nos muestra que el dramaturgo considera que en esta vida, hay, a su vez, dos: la vida **REAL** y la vida **SOÑADA**. Otro concepto básico para comprender la obra es el del destino, tan presente en las tragedias desde la Antigüedad, y que adquiere en **La vida es sueño** un peso fundamental para el desarrollo de la trama. Sin el **DESTINO**, no hay obra. Estamos, por lo tanto, asistiendo al eterno debate sobre la **libertad** del ser humano, a ese contraste entre la influencia de lo externo, del **determinismo**, y la capacidad del hombre para elegir.

La **CNTC**, en colaboración con **LaZona** y **Cheek By Jowl**, nos presentan una vez más esta obra cumbre del teatro español, que seguro disfrutaremos, y a través de la cual recordaremos que **Calderón** nos sigue hablando desde una ininterrumpida línea directa, que ya cuenta con un recorrido de más de 400 años.

CLOTALDO: ¡Escucha, aguarda,
detente!

¿Qué confuso laberinto
es éste, donde no puede
hallar la razón el hilo?
Mi honor es el agraviado,
poderoso el enemigo,
yo vasallo, ella mujer;
descubra el cielo camino;
aunque no sé si podrá,
cuando, en tan confuso abismo,
es todo el cielo un presagio,
y es todo el mundo un prodigio.

SEGISMUNDO: ¿Otra vez (¿qué es esto,
cielos?)

queréis que sueñe grandezas
que ha de deshacer el tiempo?

¿Otra vez queréis que vea
entre sombras y bosquejos
la majestad y la pompa
desvanecida del viento?

¿Otra vez queréis que toque
el desengaño, o el riesgo
a que el humano poder
nace humilde y vive atento?

Pues no ha de ser, no ha de ser.

FICHA ARTÍSTICA

LA VIDA ES SUEÑO

Versión: Declan Donnellan y Nick Ormerod

Dirección: Declan Donnellan

Elenco:

Ernesto Arias
Prince Ezeanyim
David Luque
Rebeca Matellán
Manuel Moya
Alfredo Noval
Goizalde Núñez
Antonio Prieto
Irene Serrano

Equipo técnico:

Escenografía y vestuario: Nick Ormerod
Iluminación: Ganecha Gil
Música: Fernando Epelde
Asesor de dramaturgia: Pedro Villora
Movimiento: Amaya Galeote
Ayudante de dirección: Josete Corral
Ayudante de escenografía: Alessio Meloni
Ayudante de vestuario: Elena Colmenar
Intérprete: Juan Ollero
Diseño gráfico y fotografía: Javier Naval
Director técnico: Raúl Sánchez
Regidor: Alex Stanciu
Técnico de iluminación: Javier Hernández
Técnico de sonido: Gastón Horischnik
Maquinista: Sira González
Comunicación y distribución: Julio Muncio
Ayudante comunicación y distribución: Ana López-Rúa

ENTREVISTA CON DECLAN DONNELLAN

ENTREVISTA

Declan Michael Martin Donnellan (Mánchester, 1953) fundó en 1981, junto a **Nick Ormerod**, una organización que, a partir de 1984, trabaja a nivel internacional. **Cheek by Jowl** es una organización benéfica y una de las organizaciones que a nivel nacional reciben el apoyo del **Arts Council de Inglaterra**. Desde 2006, ha sido parte del Programa Internacional de Teatro de Barbican (BITE). La compañía es un Asociado Artístico del **Centro Barbican de Londres**, donde se encuentra su base de producción. **Declan Donnellan** ha **dirigido** obras de teatro en la **Royal Shakespeare Company, la English National Opera, el Old Vic y el Bolshoi Ballet**, entre otras. Aunque la compañía se ha centrado en las obras de **Shakespeare**, habiendo presentado más trece espectáculos, también se ha especializado en producir constantemente **otras obras clásicas** del teatro europeo, tanto en traducción como en su idioma original, especialmente en **Rusia, Francia e Italia**. En esta ocasión visitan por segunda vez el Festival de Almagro con su propuesta sobre sobre la inmortal obra calderoniana, ***La vida es sueño***.

IRENE HERMANO. Dado que *La vida es sueño* ha sido llevada a las tablas en tantísimas ocasiones, ¿cuáles considera que son los puntos fuertes de esta propuesta?

DECLAN DONNELLAN. Sólo diré que me ha encantado trabajar en una obra del Siglo de Oro español y en esta tan famosa. Y me encanta la forma en que revela lentamente sus secretos. Es una obra muy interesante. Es una obra bastante oscura, con un final bastante oscuro a nivel humano y a nivel simbólico.

I.H. Tiene una amplia experiencia como director teatral, pero, por lo que he podido encontrar, nunca ha antes había dirigido *La vida es sueño*, ¿qué le ha supuesto o qué le ha aportado esta dirección a su experiencia profesional o personal?

D.D. Tiene varias facetas.

"Me he sentido muy bien, empleándome en su realidad y tratando de seguir el ritmo que marca Calderón."

Yo no puedo entender lo que pasa en la trama, pero el público sí. Creo que cuando la obra fue escrita, la Ilustración ya había empezado en Europa y la gente intentaba entender más las cosas y analizarlas científicamente. Pero eso también nos ha dotado de un derecho bastante peligroso, una especie de derecho que es ilusorio y que es el derecho a no ser confundido.

I.H. Al ser una coproducción ente la CNTC, Cheek by Jowl y LaZona,

bajo su dirección, y en colaboración con Barbican (Londres) y Scène Nationale d'Albi-Tarn (Francia), ¿puede explicar a nuestros lectores cómo funcionan esta clase de coproducciones? ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con un equipo tan amplio y heterogéneo?

D.D. Fue muy agradable tener a tanta gente diferente apoyándonos desde Lazona, la Compañía Nacional del Teatro Clásico, El Barbican y la SNA en Londres y Albí. Siempre es muy difícil valorar cómo funcionan estas coproducciones y en este caso aceptaron apoyar este proyecto, lo cual es genial y de otra forma no se hubiera podido hacer bien.

I.H. **¿Cómo ha sido la recepción de la propuesta por el público español en comparación con el de otros países? ¿Qué supone para usted presentar su trabajo en un festival de la talla de Almagro?**

D.D. Me encanta cómo el público español ha recibido la propuesta.

**"Yo estaba
absolutamente en la luna al
ver su reacción, porque no
estaba, en absoluto,
convencido
de que fuera tan bien
recibida.**

**Me alegré de que no me
echaran de Madrid a palos."**

Así que estoy muy contento de cómo ha ido y cómo el público ha reaccionado perfectamente, de verdad, prestando atención cuando lo necesitaban ante el desafío que les planteaban algunos momentos bastante complejos de la trama. Ha sido una experiencia maravillosa en todos los sentidos.

Almagro

46

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: María Hernández e Irene Hermano

Coordinación: Irene G. Escudero

Maquetación: Analía Irigoyen

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.

