

LA VIDA ES SUEÑO
Recortes de Prensa

junio 2008 - noviembre 2009

Teatro

Teatro y Danza

Clásicos en Alcalá

Alcalá recupera a los clásicos

8º Festival de Artes Escénicas Clásicas en Alcalá

Fecha: Del 12 al 29 de junio.
Salas: Teatro Salón Cervantes, Corral de Comedias, Museo Casa Natal de Cervantes, Instituto Cervantes, Multicines Cisneros, Teatro Universitario La Galera, Casa de la Entrevista y Capilla del Oidor (Alcalá de Henares).
Más inf. Cartelera Teatro y Danza.

> A la luz de Góngora.

El Festival trae este año 22 montajes con Juan Diego Botto, José Sancho, Constantino Romero, José Coronado, Marta Etura o Juan Luis Galiardo

Clásicos en Alcalá, el Festival de las Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid, ha crecido en su 8ª edición. Lo ha hecho en riesgo, con seis estrenos absolutos; en cantidad, con más de 300 artistas; en presupuesto, con 700.000 euros, y en actividades paralelas, entre las que brilla la exposición de José Hernández y el teatro. El festival abre el jueves 12 y se prolongará hasta el 29 de junio en 15 espacios diferentes de Alcalá de Henares, donde 23 compañías representarán 22 espectáculos.

Además de *La noche de San Juan* que abre el Festival, el programa incluye otro Lope de Vega, *El cuervo loco*, dirigido por Carlos Aladro. El Centro de Nuevos Creadores estrena su gran producción *Hamlet*, de Shakespeare, que dirige y protagoniza Juan Diego Botto, junto a José Coronado y Marta Etura. Juan Carlos Pérez de la Fuente se ha atrevido con *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, que ha montado para la Compañía Siglo de Oro con Chete Lera al frente del reparto. Mariano de Paco, joven di-

rector especializado en clásicos, trae *La fierecilla domada*, de Shakespeare, con la televisiva Alexandra Jiménez (*Los Serrano*). Por su parte, Carlos Álvarez-Osorio se enfrenta a un Calderón poco representado, *La devoción de la Cruz*. Y hay que prestar especial atención a trabajos como los de Miti Mánver, que dirige e interpreta con Juan Luis Galiardo *A la luz de Góngora*; Alicia Sánchez con *El dulce lamentar*, de

Garcilaso de la Vega, con Constantino Romero al frente del reparto, y José Sancho, director y protagonista del *Enrique IV* de Pirandello. También habrá montajes de Ur Teatro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Micomición, Ramón Barea, el portugués Teatro de Almada, así como una ópera, *El casamiento de Musorgski*, producida por el Teatro Real, espectáculos de calle, infantiles, de títeres y musicales. ●

Cine y exposiciones

• Una más que interesante propuesta que sirve de arranque del propio festival es el homenaje a José Hernández. Incluye la exposición antológica *José Hernández y el teatro, 1973-2007*, que se inaugura el 6 de junio y está compuesta por 200 piezas de la obra que el pintor y académico ha realizado para el teatro; un libro prologado por Francisco Nieva y la proyección de tres cortos sobre su obra y vida.

• El festival también incluye una exposición de fotografía de Henri Cartier-Bresson, otra sobre la ópera *La flauta mágica*, un taller de versos antiguos para niños, una campaña escolar con las obras *Como Romeo y Julieta* y *Naupia o de píolos y actores*, y un ciclo de cine llamado "El séptimo clásico", con títulos como *Los fantasmas de Goya*, *Coping Beethoven*, *La joven Jane Austen* o *La joven de la perla*.

guía del ocio
pág 51

21:00 horas

Centro Andaluz de Teatro

A la luz de Góngora

de Kiti Mánver

Dirección: Kiti Mánver

POESÍA Y MÚSICA

■ Jueves 19

Teatros de la Generalitat Valenciana

Enrique IV

de Luigi Pirandello

Dirección: José Sancho

TEATRO

■ Viernes 20 y sábado 21

Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid

La vida es sueño

de Calderón de la Barca

Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente

ESTRENO

TEATRO

■ Martes 24 y miércoles 25

Compañía Nacional de Teatro Clásico

El pintor de su deshonra

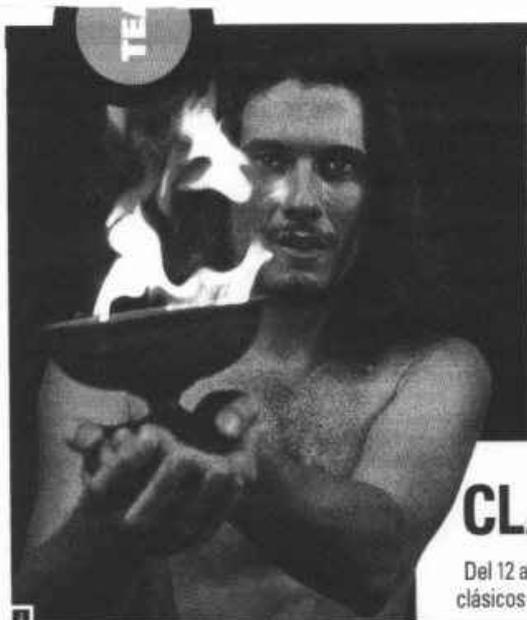
de Calderón de la Barca

Dirección: Eduardo Vasco

TEATRO

■ Sábado 28 y domingo 29

CLÁSICOS EN ALCALÁ

Del 12 al 29 de junio, lo mejor del teatro, la música y la poesía de los clásicos hará escala en la ciudad que vio nacer a Cervantes. **DA VEGE**

2 'A LA LUZ DE GÓNGORA'

Teatro Salón Cervantes. Centro Andaluz de Teatro. Dramaturgia y dirección: Kiti Márver.
En cartel: 19 de junio, 21.00.

Kiti Márver y Juan Luis Gallardo han debido hacer buenas migas tras compartir escena en *Humo*, de Juan Carlos Rubio. Junto a otros actores, homenajea, a ritmo de arpa y viola de gamba, al poeta Luis de Góngora y Argote, andaluz universal. Una auténtica fiesta barroca concebida como un montaje coral donde se recrea su poesía, se canta, se baila, se ríe e incluso se invita al público a ¡un karaoke!

3 'LA VIDA ES SUEÑO'

Teatro Salón Cervantes. Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Autor: Calderón de la Barca. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente.
En cartel: 24 y 25 de junio, 21.00.

El Hamlet español, como título, como personaje, como repercusión, es *La vida es sueño*. Lo mejor de Calderón, versión de Villora, tiene a Cheta Lara como rey Basilio, un hombre que lleva la justicia de los hados hasta el límite y desencadena la gran confusión en su hijo Segismundo.

1 'HAMLET'

Teatro Salón Cervantes. Compañía Centro de Nuevos Creadores. Autor: William Shakespeare. Dirección: Juan Diego Botto.
En cartel: 17 y 18 de junio, 21.00.

El clan Botto se atreve con la familia real danesa. O sea, con la obra teatral más conocida y representada del mundo. El joven atormentado lo encarna Alejandro Botto (actor de *El internado*) aunque más adelante se turnará el papel con su primo Juan Diego; Gertrudis, la madre, es Nieve de Medina; Claudio, el tío traidor, José Coronado, y Ofelia cae en manos de Marta Etura. Esto promete. Veremos qué da de sí esta versión actual del clásico, que comienza aquí una andadura que a finales de año le traerá al Centro Dramático Nacional.

Ya se ha ganado el apelativo de antesala del Festival de Almagro. Incluso empieza a debutarle algún estreno de los importantes. Ocho ediciones con ésta y Clásicos en Alcalá se está ganando el favor de espectadores, compañías, actores, directores y productoras. Es lo que tiene la cura de Cervantes, que se le respeta. Si no, atentos al cartel, resumido en algunos nombres: José Coronado, Pepe Sancho, Kiti Márver, Eduardo Vasco, Helena Pimenta, Fernando Cayo, Laila Ripoll, Ricardo Bini, Ramón Barea... y José Hernández, pintor al que se dedica una exposición por su vinculación al teatro. Además, hay espectáculos de calle, hay poesía, mucha música —clásica, por supuesto—, títeres, talleres para niños y el recuerdo, reivindicación y etimización de unos señores llamados Garcilaso, Góngora, Pirandello, Calderón, Shakespeare, Lope de Vega, Mozart o Francisco de Quevedo.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

EL CULTURAL / Última Palabra Jueves, 16 de junio de 2008

Chete Lera

"Haciendo teatro me ahorro un pastón en psicólogos"

Chete Lera, por Guai Bejer.

Después de meterse en la piel de Edgard Allan Poe, Chete Lera se adentra en el verso dando vida al rey Basilio de *La vida es sueño*, que se estrena los días 24 y 25 en el Festival Clásicos en Alcalá. Otra ocasión en la que vuelve a ponerse bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente en una producción en la que comparte cartel con jóvenes actores de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

Pregunta: Debuta en el verso con este montaje, ¿es realmente un sueño lo que le está pasando o una pesadilla?

Respuesta: No era un sueño. Y tampoco es una pesadilla. Realmente es una agradable sorpresa, me lo estoy pasando bien.

P: ¿Cuáles son los principales problemas con los que se ha encontrado?

R: Las sinelefas. La entonación... En fin, decir el verso como si no lo fuera... complicado... sencillo... ¡Uff!

P: Y ¿cómo lo hace?

R: Tiene que sonar igual que si hablaras en la calle, pero la dificultad está en conseguir que el verso no pueda contigo y parezca artificial.

P: En serio, ¿la vida qué es, sueño o pesadilla?

R: Se acerca más a la pesadilla. Al menos en la época actual. Pero sin la vida... El problema es el ser humano.

P: Si Calderón conociese la sociedad actual, ¿pensaría que la vida es un frenesí?

R: Yo creo que Calderón estaría enclaustrado voluntariamente, al margen del mundanal ruido. Por algo escribió *El gran teatro del mundo*. Calderón era un hombre muy culto, filosófico, místico, que reflejaba los problemas de la época. Lo curioso es que, con tantos siglos de anticipación, mostrara la sociedad de hoy.

P: ¿Qué esconde *La vida es sueño*?

R: La lucha por el poder. Ese núcleo permanece... Absolutamente. No tenemos más que observar de reojo las crisis de los partidos, las relaciones amorosas, el terrorismo de estado. Cuando me dicen: "Vas a hacer un Calderón, ¡qué coñazo!", yo les digo que lo que "voy a hacer es lo que ven todos los días en el telediarlo".

P: ¿Qué tiene Pérez de la Fuente para que repita con él?

R: Juan Carlos es el mejor director de escena actual. Trabajar con él es volver a los orígenes. Su capacidad de trabajo es infinita y su amor por los actores, enorme. Un placer.

P: Su personaje es el de un rey que para evitar males futuros se desembaraza de su hijo. ¿A quiénes hay que atar en corto para que no conviertan la vida de los demás en una pesadilla?

R: A los que para evitar males futuros se desembarazan de su hijo, de su amante, de sus semejantes.

P: Si tuviera un poder preventivo como Basilio, ¿lo utilizaría contra algunos directores de teatro?

R: No. Los errores son muy importantes para llegar a conseguir aciertos. Bueno... alguna vez sí.

P: Y contra los que viven del teatro, pero no suben a los escenarios, ¿les impondría alguna pena?

R: Que antes de programar vieran las obras y no pusieran sólo las de los amigos. Tanto vale Calderón como Rodrigo García, si están bien hechos. Entonces el teatro es cultura y arte.

P: Si tan buena y vigente es esta obra, ¿por qué no se hace más a menudo?

R: Es una catedral del teatro español. No permite acercamientos endebles. Está profundamente viva. Se defiende sola.

P: Creo que Pérez de la Fuente emparenta la obra con la supuesta libertad del hombre actual, ¿es así?

R: Juan Carlos sabe que la obra trata de la miseria del ser humano por conseguir un fin. El hombre actual también. Quizá un acto de libertad hoy sea montar *La vida es sueño*.

P: ¿Con tan poco hay que conformarse?

R: La libertad se puede conseguir con gestos. Tampoco hay que hacer una revolución para llegar a la libertad. Una caricia vale mucho más que otras cosas. Lo que no proporciona libertad son las bombas.

P: ¿No está el hombre actual dirigido, aunque no lo sepa?

R: ¿Por quién? Me gustaría que no, pero... no lo sé.

P: El palacio y la cárcel, ¿son las dos caras de la misma moneda?

R: Posiblemente. Se está más cómodo en palacio, pero si me dieran a elegir... no sé.

P: Comparte escenario con jóvenes actores salidos de la RESAD, ¿le tratan con el respeto debido a un rey?

R: Me tratan con cariño y respeto. Supongo que por mi trayectoria. Porque yo rey... no. Estoy muy a gusto con ellos. Tienen la inocencia y energía propias de la juventud, pero combinadas con una disciplina y una capacidad de entrega de la que estoy aprendiendo mucho.

P: ¿Seguirá en esa línea, con papeles tan complicados?

R: No lo sé. Hay alguna cosa prevista en el cine. Y en teatro tengo una deuda conmigo, la de hacer de Rey Lear. Pero no creo que la haga hasta dentro de cuatro o cinco años.

P: Con semejantes personajes, ¿no teme acabar un poco loco?

R: Ya lo estaba. El teatro me ha salvado la vida.

P: ¿Ha hecho suyo estos días aquello de "¡ay, misero de mí, ay, infelice!"?

R: No. Me siento un privilegiado haciendo teatro. Me ahorro un pastón en psicólogos.

ESTEBAN, Rafael

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

DIARIO DE ALCALÁ.ES Lunes, 23 de junio de 2008

<http://www.diariodealcala.es/content/view/5207/63/>

"Una obra que es una inmensa catedral" o "una producción espléndida de una potencia extraordinaria que tiene parte visual, que tiene música, coreografías, luces, un vestuario que es una delicia y una manera de hacer de Juan Carlos (Pérez de la Fuente) que es maravillosa, creativa y deslumbrante", fueron los 'aditivos' que empleó Amado Precioso, Director General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, para 'sazonar' el ya más que inminente espectáculo.

A la voz de: "el teatro es del pueblo y se lo tenemos que entregar al pueblo", y con el sueño --medio en broma medio en serio-- de que llegue uno de esos "días de enajenación en el todas las madres quieren a un Fernando Cayo como quieren a un Iker Casillas, que es lo que pensé al pasar ayer (por la noche del domingo) por Cibeles", De la Fuente se enfrenta a

La vida es sueño con ese sentimiento "de obligación que tenemos que tener de revisar los textos del pasado a la luz de cada momento histórico". Así, el presente está sobre la escena de la misma manera que lo está sobre un trabajo que ya era actual hace 400 años.

"Freud está en La vida es sueño", la modernidad está en sus personajes, "en un trágico Clarín --interpretado por Daniel Huarte-- que es capaz de hacer entender a su rey que ha elegido el camino equivocado. Y si eso no es modernidad, ¡que venga Dios y lo vea!", exclama quien durante ocho años ha sido el director del Centro Dramático Nacional. La versión, de Pedro Manuel Villora, pretende ser más que "un texto precioso de la literatura. Queremos que emocione, que agarre de los huevos al público... Si no conseguimos esto, habremos hecho una 'mamonada' preciosa, sí, pero fallida".

El patetismo, la ansiedad, el dolor, el caos, el ser humano enfrentado a su existencia, a los mecanismos de poder... están en la obra. Están representados en Segismundo, quien a su vez es el hombre y es la mujer. Es ese ser que solo, en la noche, desnudo y encadenado, preguntándose sobre sí mismo, "es el pórtico del nuevo mundo que hemos determinado en llamar moderno".

Ante semejantes planteamientos, la palabra cobra un papel fundamental en una cadena donde cada eslabón del equipo es también parte clave de aquellas reflexiones que Calderón hilaba acerca de lo real y lo irreal, la libertad o el destino. Las mismas que ahora tejen sobre las tablas escenográficas, iluminadores, músicos, coreógrafos, como Chevi Muraday --director de Losdedae, la compañía de danza contemporánea residente en Alcalá--, y actores --un elenco de once expertos intérpretes--, con ese lenguaje que, aunque rima las estrofas de antaño, no pasa por alto que es ahora otro tiempo histórico el que marca el ritmo de aquellos versos.

En el Teatro Salón Cervantes
Martes y miércoles a las 21 h.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

La Vida es Sueño llega a Clásicos

Escrito por Cristina Martínez

Clásicos de Alcalá entra en la última semana con el estreno de *La Vida es Sueño*, que se podrá ver en el Teatro Salón Cervantes el martes y el miércoles.

La obra de Calderón de la Barca es el quinto estreno de esta edición de Clásicos 2008.

- Programa de Clásicos de Alcalá.

Clásicos en Alcalá ha entrado en su última semana y aunque ya sus espectadores han devorado autor tras autor, estreno tras estreno, aún quedan dos más por disfrutar de los seis programados. Y el penúltimo llega hoy mismo al Teatro Salón Cervantes, después de que sus tablas albergaran en la noche de ayer el ensayo general con público. La maquinaria ya está en marcha. Aquí llega 'La vida es sueño', de Calderón.

"Poco más de tres mil versos –contabiliza el director de teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente– conforman la arquitectura verbal de esa pieza estrenada en Madrid en el año 1635". Los mismos versos escritos por Calderón en los que cayó, firme y sin dudarlo, el director cuando le ofrecieron la oportunidad de comandar un clásico junto a la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.

Claro que después de la elección, "algo me temblaron las piernas", confesó ayer enérgico, locuaz y con maneras casi de 'showman' a unos metros del escenario en el que hoy tendrá lugar el estreno absoluto y flanqueado por todo su equipo, "un equipo de primera".

Y es que, "La vida es sueño es una obra tan grande, que ningún director está preparado para ello si no es con un buen equipo", remarcó De la Fuente, para después subrayar el trabajo de sus tres actores principales: Fernando Cayo, en la piel de Segismundo; Ana Caleyá, que encarna a Rosaura, y Chete Lera, como el rey Basilio; pero sin dejarse en el tintero ni al apuntador.

Los elogios sobre la que es ya la tercera producción de esta compañía regional, que el año pasado también eligió este Festival para el debut de *Morir pensando en matar*, una tragedia de Rojas Zorrilla capitaneada por Ernesto Caballero, no vinieron solo del 'padre de la criatura'.

De Calderón a 'Matrix'

Teatro. 'La vida es sueño' se moderniza en Alcalá de Henares

ESTHER MONTERO
Cuando Juan Carlos Pérez de la Fuente habla sobre *La vida es sueño*, la obra más universal de Calderón de la Barca, cita la película *Matrix* —está inspirada en la obra—, afirma, a Sigmund Freud, El grito de Edward Munch y *Las Meninas* de Velázquez. También habla de la angustia del hombre moderno, de los ansiolíticos y del congreso del PP. Y es que para el director de escena, que hace poco montaba *El mágico prodigioso* del autor del Siglo de Oro, y para todo su equipo, el sentir barroco del XVII, ese ser humano perdido en el caos que ha rotado el cordón umbilical con los dioses y el destino, somos nosotros hoy, el hombre contemporáneo.

De esta idea, del deseo de clarificar y hacer comprensible cada verso de Calderón, y de montar con libertad y coherencia este título emblemático nace la propuesta de *La vida es sueño*, dirigida por Pérez de la Fuente, que se podrá ver hoy y mañana en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá.

la monarquía, de la familia, de los conceptos que habían sido acuñados durante siglos: *La vida es sueño* y *Los Meninas* son las dos grandes obras de arte con las que España empieza su modernidad».

Chete Lara, que aborda por vez primera el verso clásico, en el papel del Rey Basilio, y Fernando Cayo, procedente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el de Segismundo, encabezan el reparto de

la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Una troupe que tiene como compromiso que la gran mayoría de sus integrantes procedentes de la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Entre esos otros actores procedentes de la Escuela se hallan Ana Caleyra en el papel de Rosaura, o Jesús Ruyman (Clotaldo) y Daniel

Dos actores, en un momento de la representación. / RUBÉN GÁMEZ

Huarte (Clarín). José de Eusebio ha sido el creador de la composición musical; Chevi Muraday de la coreografía y Javier Artinano del vestuario. La escenografía es de Rafael Garrigós que ha concebido una suerte de trampantojo escénico.

«En *La vida es sueño* se está hablando de una cuestión de poderes», cuenta por su parte Pedro Manuel Villora, responsable de la versión. «Para que quedase lo fundamental de Calderón necesitaba reducir la parte religiosa. Calderón utilizó un debate religioso que se estaba produciendo entonces, que era el libre albedrío: si nuestras decisiones están ya determinadas o forman parte del libre albedrío. Sin embargar la religión hoy tiene una presencia totalmente distinta e iba a ocultar el verdadero mensaje de la obra que es de carácter político y existencialista: ésta es la gran apuesta de la versión», señala.

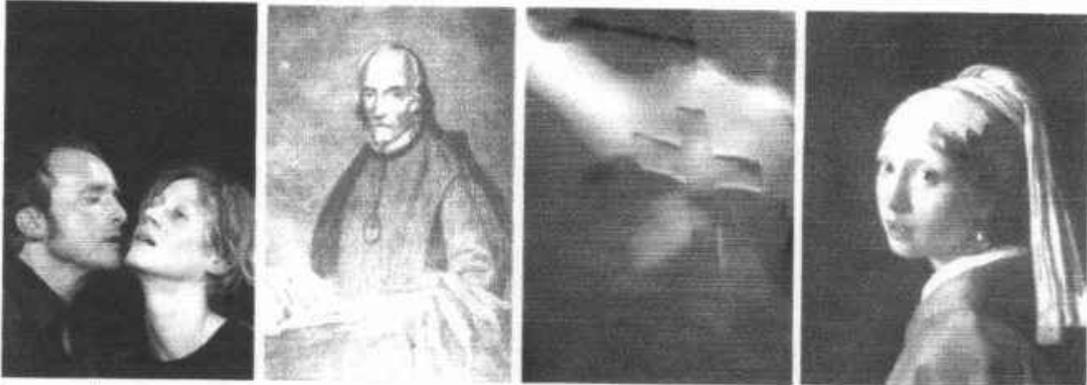
La vida es sueño. Hoy y mañana en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá.

EL CONFIDENCIAL. COM
Miércoles, 25 de junio de 2008

http://www.elconfidencial.com/cache/2008/06/25/29_recuperar_viejo_decir_nuevo.html

TEATRO

Segismundo animal, Calderón volatinero

Escena de 'La vida es sueño'; don Pedro Calderón de la Barca; cartel de 'La devoción de la cruz'; 'La joven de la perla' de Vermeer

@N. Valtés - 25/06/2008

[Votar esta noticia](#)

Resultado (0 Votos)

[Publicar comentario](#) (0)

Esta semana le toca el turno a don **Pedro Calderón de la Barca**, con dos estrenos, el drama filosófico *La vida es sueño* y el auto sacramental *La devoción de la cruz*, y, a final de semana, *El pintor de su deshonra* de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico ([Comprar entradas](#)).

La versión de *La vida es sueño* de la Compañía Siglo de Oro, estrenada ayer, se significa aún antes de alzar el telón; mientras espera el comienzo de la representación, el público puede oír por megafonía vivas a Segismundo y a la libertad. Ya se sabe, desde ahí, que va a ser un héroe libertario y el clamor popular se extiende al público durante la representación, implicándolo. Lo que importa no es tanto la reflexión ideológica cuanto la acción de Segismundo quien, enfrentado a la disyuntiva sueño/vigilia opta por conquistar su libertad. El príncipe encadenado lo ha encarnado **Fernando Cayo** muy animal, brusco, bárbaro, "un compuesto de hombre y fiera" que pasa de una emoción extrema a otra de igual exceso, llevado por la misma bestialidad del personaje.

Sólo **Chete Lera**, a parte de Cayo, logra una actuación convincente, de monarca grave pero injusto, lo que no constituye sorpresa alguna. El resto del reparto, bastante regular, desconcierta algo más un Astolfo, príncipe moscovita, castizo y 'chulapón'. Cualquier reparto sufriría con algunos caprichos del director, **Juan Carlos Pérez de la Fuente**, que sobrecarga a los actores de expresividad corporal en una coreografía que no llega a danza, y llena la escena de artificios -¡ay!, esos soldados cruce de los imperiales de *Spaceballs* y los bomberos pirómanos de *Fahrenheit 451*- que lastran y encorsetan el desarrollo del espectáculo que se vuelve volatinero y estridente, en vez de enriquecerlo -algo que sí ocurre cuando, con acierto, hace dirigirse a los personajes al público, convirtiéndolo así en parte de la acción y testigo predilecto de ésta-.

Por fortuna, el verso calderoniano es lo bastante robusto como para aguantar tanto -¡si aguantó a **Bieito!**- y la representación, aunque no llega a enamorar, termina disfrutándose igualmente, con los reparos dichos.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Enorme Segismundo

Obra: La vida es sueño de Calderón de la Barca

Compañía: Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid

Lugar de representación: Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares

Fecha: 25 de junio de 2008

A veces unos segundos valen por toda una obra. El **fascinante primer monólogo de Segismundo** en la épica producción de 'La vida es sueño' pilotada por **Juan Carlos Pérez de la Fuente** es tan **deslumbrante, limpio y estremecedor** que todo el manto que arropará posteriormente su reconversión en hombre de bien quedará postergado en la parte trasera de los recuerdos. **Fernando Cayo** demuestra de inicio cómo ha afrontado el papel. Está, así se lo ha tomado, ante una de esas oportunidades que sólo golpean una vez a la puerta y no se deben dejar pasar.

Que lleve pantalones vaqueros y sea custodiado soldados que parecen cedidos por George Lucas de la saga 'Stars Wars' debe ser entendido como un factor menor que no ensucia, al contrario, esta **nueva revisión del clásico calderoniano por excelencia**. Todo se desvanece ante la lección de **transformación espiritual**,

física y anímica, un ejercicio casi hipnótico, que Cayo sostiene hasta una vez caído el telón. Hay, en resumen, un **trabajo colosal**, sin el menor atisbo de sobreactuación

A **Chete Lera** se le ve contenido como el monarca Basilio, adjetivo que nunca ha entrado dentro de sus virtudes. **Respeto total al verso**, modalidad en la que debutaba pese a tan próspera carrera. Nada que ver con el Lera visto en sus últimos papeles, tanto en teatro, el visceral Mingus Cuernavaca, como en cine en sus grotescos roles de 'Concursante' y 'Tocar el cielo'. El duelo paternofilial, bien medido en silencios y pausas, lo desequilibra una joven actriz que llama fuerte al estrellato. Es **Ana Caleyá**, desgarradora Rosaura, una mujer que se hace valer desde una **expresividad torrencial**.

Pérez de la Fuente maneja con solvencia los mandos interpretativos de un clásico que ha escrutado con **ojos contemporáneos**. Así se entienden esas decisiones de arropar la trama con ornamentos tomados del siglo XXI y taparla con una **estética vanguardista**, expuesta fundamentalmente por el vestuario, la iluminación y el sonido. En esa línea se mueve la idea de extirpar del relato todo tipo de anotación religiosa, pensamientos que fluían con consistencia en el original. No valen para esta relectura. La versión de **Pedro Villora** potencia el enfrentamiento entre lógica y tradición desde la perspectiva omnipresente de Segismundo y brinda, finalmente, un **resquicio para la esperanza**, otro toque que se debe leer en exclusiva de cara a la actualidad.

Revisión atrevida y arriesgada, se sostiene con menos dificultades de las previsibles. Engancha, y no sólo por el trabajo interpretativo, de elevada calidad. Por una vez tanta introducción de elementos rupturistas encaja sin que pierda fuerza la voz del original. Decibelios espectrales que retumban por la sala y que se complementan adecuadamente con el ritmo, alto, de la puesta en escena y la delicadeza de un verso que suena de forma excelente en esos **soliloquios inmortales de Segismundo**. Un **texto impecadero**, un **tratamiento potente, efectivo y diferente** y, sobre todo, un **gran actor, Fernando Cayo**.

Rafael González Tejel

Hay miedo a llamar español al idioma que en todo el mundo mundial se llama español. Un idioma que a lo largo de los siglos ha venido formándose por la acción o la omisión de todos los españoles: desde Lope de Vega y Góngora, que eran de Madrid y Córdoba, a Blasco Ibáñez, Unamuno y Valle-Inclán, que nacieron en Valencia, Bilbao y Villanueva de Arosa. Así mismo, han limado las aristas del español no españoles, como Carpentier o Borges, registrados en La Habana y Buenos Aires, respectivamente. Todos ellos, los de acá y los de allá, han escrito y hablado en español. También, otro madrileño, Calderón, cuyo personaje, Segismundo -que aunque sea polaco habla en español- es uno de los más ilustres emblemas de la creación universal: junto a Don Quijote, Don Juan y la Celestina, otros que hablan en español. Aunque también hablen en otros idiomas...

Segismundo en Madrid. El caso de Segismundo es especial. En esta semana pasada se le ha podido ver en Madrid en dos escenarios. En el teatro Albéniz de la capital, en una ópera que lleva su nombre, original del gran compositor Tomás Marco. Y en el teatro Cervantes, de Alcalá de Henares, en la obra *La vida es sueño*, de Calderón, el origen del mito... De la ópera de Marco ha destacado ese intelectual, más que crítico, que es Álvaro del Amo que el compositor logra «equilibrar con perfección el texto y la música». Importante logro siendo el texto lo que sabemos que es, sin que tengamos que recurrir a las alabanzas de Goethe. Del montaje de *La vida es sueño*, exhibido en Clásicos en Alcalá, en una versión lúcida de Villora y con firme dirección de Pérez de la Fuente, hablará el sabio Villán cuando el espectáculo, tras pasar por Berlín (el Volksbühne) y Barcelona (el Romea), aterrice en el Albéniz. Pero el cronista ha sido testigo -también, Fisas- del fervor del público alcalaíno braveando monólogos y finales. Se braveaba a los buenos cómicos, y, ¡claro!, a Calderón y su apabullante español. ¡Bravo, Calderón! Hoy acaba Clásicos en Alcalá, con *El pintor de su deshonra*, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Otro Calderón, del que ya se ha hablado aquí, así como de la buena dirección de

Eduardo Vasco. Clásicos en Alcalá parece que quiere disputar al festival de Almagro la referencia de los teatros áureos en España. Santiago Fisas, consejero permanente de Aguirre, y el alcalde Bartolomé González, también devoto de Aguirre, están en ello. Es difícil. Pero no imposible.

«¡Ay misero de mí!». Coincidió el estreno en Alcalá de *La vida es sueño*, por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, con la publicación del Manifiesto por la Lengua Común, esa lengua ante la que el *decorum* (horaciano) imperante se la coge con papel de fumar... y, en todo caso, la denomina castellano, antes que español; el español del que hablábamos. Al cronista -que ya se ha adherido al manifiesto-, al escuchar los bellos versos de Calderón sobre la impotencia de ese Segismundo al que el

EL PARNASILLO / Por IGNACIO AMESTOY

Acaba Clásicos en Alcalá. Por los escenarios de esa «ciudad del teatro» que ya es Alcalá de Henares han pasado más de 20 clásicos. Calderón culmina el festival. Hoy, con 'El pintor de su deshonra'. El martes lo hizo con 'La vida es sueño'. En el día en que se conocía 'El Manifiesto por la Lengua Común', Segismundo, nuestro Hamlet, volvía a hablar en español.

Segismundo habla español

poder obliga desde su nacimiento a asumir el castigo de la prisión cuando había sido engendrado príncipe, se le venía a la mente la condición a la que se le quiere someter al español en la España constitucional nacida en 1978. Cuando el pobre Segismundo decía sus primeros versos: «¡Ay misero de mí, y ay infelice! / Apurar, cielos, pretendo, / ya que me tratáis así, / qué delito cometí / contra vosotros naciendo. / Aunque si nací, ya entiendo / qué delito he cometido; / bastante causa ha tenido / vuestra justicia y rigor, / pues el delito mayor / del hombre es haber nacido», el cronista no sabía si se quejaba Segismundo, el gran actor que lo interpreta Fernando Cayo o el propio Savater, uno de los impulsores del manifiesto. Y en el último caso, por supuesto, refiriéndose al español, un idioma que, en estos momentos en España, está viviendo, más que un sueño, una pesadilla.

«Traidor fuiste...» Como el lector sabe, en la fábula teatral, el Segismundo de Calderón ha estado encerrado durante años en la cueva a la que, por temores mágicos, le ha condenado su padre el rey. Durante este tiempo, Clotaldo, fiel lugarteniente real, ha sido su guardián. Cuando Segismundo, puesto a prueba por su padre, entra en palacio y el sumiso Clotaldo le informa de que en realidad es príncipe, su reacción no es placentera, sino todo lo contrario. Se enfrenta a su tutor violentamente, diciéndole: «Traidor fuiste con la ley, / lisonjero con el Rey, / y cruel conmigo fuiste. / Y así el Rey, la ley y yo, / entre desdichas tan fieras, / te condenan a que mueras / a mis manos». No llegará la sangre al río. Tras realizar algunas averías en palacio, el poder real reducirá de nuevo a Savater, o al español, ¡perdón, a Segismundo!, al frío y oscuro encierro. Se salió de la transición y —entre el café... copa y puro, para todos— se fue de las manos la educación y la cultura. A las

periferias. Esas periferias de las que se duele ahora Segismunda —con a final de Aído—, que ha comenzado a hacer destrozos en palacio, como el personaje de Calderón. Eso, sí, después, no antes, de ser condenada al ostracismo griego.

«Al arma tocan». En el manifiesto mentado se defiende la lengua «común y oficial», el «derecho a ser educado» en ella, a ser «atendido institucionalmente» en ella, a rotular «edificios oficiales y vías públicas» con ella, a que los «representantes políticos» la utilicen... Siempre con el máximo respeto —¡por favor!— a las otras lenguas de España, el euskara, el catalán y el gallego, que bastante sufrieron con la dictadura y la humillación franquistas... ¡Pero no se trata ahora de invertir los términos! «Absurda venganza fuera», que diría Calderón. Segismundo, una vez que ha mostrado sus iras en la corte, es recluido otra vez en la cueva. Y le hacen creer que ha soñado. Pero el pueblo, que ha tenido conocimiento de la existencia de su príncipe, se levanta contra el rey Basilio y libera a Segismundo, que, una vez convencido de que el sueño fue realidad, decide enfrentarse a su padre, el tirano, en pos de su libertad, que es la de su pueblo. Y dirá al soldado que le ha liberado: «Al arma toca / que hoy he de dar la batalla / antes que las negras sombras / sepulten los rayos de oro». Sobre la piel de toro —la *pell de brau*, de Salvador Espriu— parecen luchar de nuevo liberales y carlistas... ¡Galdós que vuelve! ¡Por Dios...! Y ahí están Savater y compañía. En el Campo de Agramante. Ahora no lo cuenta Ariosto. Lo cuenta Calderón. Ahora se trata de Segismundo y su libertad. Segismundo, ese polaco que representa la libertad, el libre albedrío, el pensamiento cartesiano, jesuita para algunos, y que ha hablado y habla en español. ¿Se pretende meter a Segismundo en la cueva? ¡Libertad para Segismundo!

Festivales con Lope o Molière de cabezas de cartel

Se multiplican las citas veraniegas de teatro en España ● Los clásicos están más de moda que nunca

ROSANA TORRES
Madrid

Se ha abierto la veda de los festivales de teatro clásico. Primero se inauguró la 19ª edición del de Cáceres (el pasado 3 de junio) y a éste le siguen otras muestras en las que Shakespeare, Molière, Lope de Vega y Calderón demuestran que siguen estando *de moda*. Como Tirso de Molina, Marivaux, Moreto, Racine y otros autores (sor Juana Inés de la Cruz, Guillén de Castro o Feliciano Enriquez de Guzmán) que pueden ser menos conocidos, pero resultan un gran y luminoso descubrimiento para los espectadores.

Hace no tanto costaba lo suyo que festivales de teatro clásico (entendiendo por clásicos textos del XVII, y adyacentes) encontraran espectáculos que incluir en la programación. Obviamente, en el extranjero había dónde elegir, mucho, bueno y muy caro para estas muestras que, salvo excepciones escasas, se nutrían (aún hoy es así en cierto modo) de espectadores de las poblaciones, a veces pequeñas, donde se desarrolla-

ban. Además, el público huía de trabajos en lenguas foráneas.

La situación ha cambiado. Es más, ha dado un giro copernicano. Y al calor de los nuevos tiempos han ido surgiendo festivales de teatro clásico, tras la estela de Almagro (el decano, con 31 ediciones), en ciudades como Cáceres, Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial, Getafe, Olmedo, Alcántara, Olite, Niebla, Chinchilla y Almería. Junto a éstas, se dispersan por otras muestras de menor calado y festivales centrados en el periodo grecolatino, como los de Lugo, Sagunto, Itálica, Segóbriga. O el más importante de todos, en Mérida.

Almagro (del 27 de junio al 20 de julio) siempre ofrece estrenos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Este año, además de Rafael Álvarez *El Brujo* participará el británico Declan Donnellan, gran protagonista de la muestra con tres de sus excepcionales montajes. Muchos espectáculos son coincidentes en estos festivales y todos tratan de ofrecer estrenos absolutos. Alcalá (hasta el 29 de junio) cuenta con el *Hamlet*

**Declan Donnellan,
con tres montajes,
será la estrella
de Almagro**

**Juan Diego Botto
estrena un 'Hamlet'
en la muestra de
Alcalá de Henares**

que ha dirigido Juan Diego Botto; *La vida es sueño* de Calderón, con dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente y Chete

Lera como rey Basilio; del mismo autor, *La devoción de la cruz*, con puesta en escena de Carlos Álvarez-Ossorio; *El cuerdo loco*, de Lope, dirigido por Carlos Aladro y Juan Ribó e Israel Elejalde en el reparto, y *La fierecilla domada*, de Shakespeare, con puesta en escena de Mariano de Paco.

En Olite (del 18 de julio al 3 de agosto) se contarán mitos a los niños (*El burlador sin sardina*) y Emilio Gutiérrez Caba estrenará *Sonetos*. En Olmedo (del 18 al 27 de julio) podrá verse una adaptación infantil de *La dama boba*, de Lope. En Cáceres (hasta el 29 de junio) se pondrá en escena *La prudencia en*

la mujer, una deliciosa obra de Tirso dirigida por Alberto González Vergel.

En todos los festivales hay conferencias, talleres y exposiciones, como las ofrecidas en Almagro (hay que destacar *De la cazuela a la escena: tres siglos de mujeres en el teatro*), en Alcalá (*José Hernández y el teatro: 1973-2007*) o en Cáceres (*25 años de teatro Corsario*).

Cáceres, además, ha apostado por la conversión en museo integral de un espacio bajo el nombre de *Cáceres evocado*, en el que han participado investigadores y estudiosos para transformar el casco histórico en una ciudad del siglo XVII.

SUMARIO

«La momia 3: la tumba del emperador dragón». Su protagonista, Brendan Fraser, cuenta algunos pormenores de la saga más trepidante de los últimos tiempos. **10**

MADRID360

PRESENTADO POR HOMER:
GUILLERMO LUCA DE TENA
PERIODISTA Y EDITORIAL:
CATALINA LUCA DE TENA
DIRECTOR GENERAL:
JOSÉ LUIS ROMERO
DIRECTOR:
ÁNGEL EXPÓSITO MORA

Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirector: Alberto Aguirre de Cáceres. Redactor Jefe: Jesús García Calero. Jefe de Sección: Julio Bravo. Coordinación: Isabel Gutiérrez.

Diario ABC, S.L. D.L. M-36043/1999. ISSN 1886-9610. C/ Juan Ignacio Luca de Tena 7, 28007 Madrid. Teléfono: 91 329 90 00. Fax: 91 329 91 60. E-mail: guademadrid@abc.es. Publicidad: 91 329 91 36 y 686 923 661.

Madrid360 se vende conjuntamente e inseparablemente los viernes con el diario ABC. Los precios y programaciones de los días de cine, teatro y locales que se publican han sido facilitados por las propias empresas y Media Trade. MADRID360 de ABC no se hace responsable de los cambios no comunicados.

ABC

FOTO PORTADA: LUCÍA RIVAS

Teatro clásico en San Lorenzo de El Escorial. Un festival para disfrutar de Calderón de la Barca, Shakespeare, Molière y Tirso de Molina, entre otros. **30**

4

Salir de Casa
Proponemos la mejor oferta de ocio

6

En Portada
Comienza el ciclo «Madrid flamenco»

10

Cine
«La Momia 3: la tumba del emperador dragón»

30

En Escena
Festival de Teatro Clásico en San Lorenzo de El Escorial

36

Música
Jaime Urrutia, Au Revoir Simone, Cyndi Lauper...

48

La Noche
Sergi Arola-Gastro, coctelería de altos vuelos

50

Escapadas
Tradiciones en la Comarca de la Tierra del Vino

52

Con Niños
«Cinegames», una nueva experiencia en videojuegos

54

Arte
«Álbum familiar 2008», historia reciente en sepia

58

Comer
El melón, la fruta del verano, en sus distintas facetas

81

TOLEDO360
GUADALAJARA360

EN ESCENA

REPRESENTACIONES 32

Fernando Cayo y Ana Caleyá en uno de los momentos más intensos del drama de Calderón de la Barca

«La vida es sueño» abre el festival de Teatro Clásico de San Lorenzo de El Escorial

Grandes autores, al fresco

JULIO BRAVO

San Lorenzo de El Escorial, casi es obvio decirlo, es uno de los lugares tradicionales de veraneo de los madrileños. En busca de tranquilidad y una temperatura más fresca acuden los visitantes, que desde hace años cuentan con un aliciente cultural más: el festival de Teatro Clásico, que habitualmente se celebra en el precioso Real Coliseo de Carlos III, y que en esta undécima edición se llevará a cabo (por obras en este escenario) en el Teatro-Auditorio, el recinto de 25.000 metros cuadrados inaugurado hace dos

años. Abrirá el fuego, el 1 y 2 de agosto, una producción recién nacida: «La vida es sueño», de Calderón de la Barca, bajo la dirección del siempre brillante Juan Carlos Pérez de la Fuente («Historia de una escalera», «El mágico prodigioso», entre otras), que esta vez se ha puesto al frente de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Fernando Cayo, Ana Caleyá y Chete Lera encabezan el reparto de esta producción, cuya modernidad, ha dicho Pérez de la Fuente, está en sus personajes.

Y tras esta apertura, el festival de

Teatro Clásico de San Lorenzo viajará por varios autores y compañías: Teatro del Velador presentará «Las gracias mohosas», de Feliciano Enríquez de Guzmán, en una producción dirigida por Juan Dolores Caballero (3 de agosto).

Los imprescindibles

William Shakespeare no podía faltar en una cita así. Mariano de Paco Serrano dirige (8 y 9 de agosto) «La fierecilla domada», con un reparto encabezado por Alexandra Jiménez y José Manuel Seda.

ABC.ES

Sábado, 9 de agosto de 2008

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-08-2008/sevilla/Cultura/la-tarasca-representa-en-niebla-el-sue%C3%B1o-de-una-noche-de-verano_803712977742.html

La Tarasca representa en Niebla «El sueño de una noche de verano»

9-8-2008 03:15:49

ABC

HUELVA. La Compañía La Tarasca representará hoy en Niebla la obra de danza «El sueño de una noche de verano», basado en la comedia de William Shakespeare. El espectáculo, que comenzará a partir de las 22.30 horas, se enmarca dentro de la programación del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, organizado por la Diputación de Huelva.

El director de la obra, Ramón Bocanegra, ha hecho una traslación al lenguaje coreográfico del clásico teatral del autor inglés, que llevarán a escena siete bailarines, cuatro músicos y tres cantantes líricos, que serán las hadas del bosque de esta comedia de enredos amorosos.

«El sueño de una noche de verano» narra tres historias de amor entrecruzadas, y el hilo conductor que las entrelaza es Puck, un duende que con sus hechizos torpes confunde a las parejas. En rueda de prensa para presentar este espectáculo, la directora de producción, Carmen Montes, afirmó que «llevar esta obra teatral al lenguaje de la danza ha sido como crear poesía en movimiento». A través de la danza contemporánea, el espectador «puede percibir las sensaciones y emociones de esta divertida historia que transcurre en una sola noche».

Asimismo, Carmen Montes recordó que «El sueño de una noche de verano» se estrenó en el Teatro Central de Sevilla y ha pasado por Cáceres, Granada y Málaga, y afirmó que para la compañía es un orgullo estar en el Festival Castillo de Niebla, un evento que calificó como «todo un referente dentro de la programación de teatro y danza de Andalucía».

La diputada de Cultura Elena Tobar recordó que esta obra es ya la antepenúltima que se representará en el Festival de Teatro de Niebla, que culminará con otros dos clásicos teatrales, «La vida es sueño», de Calderón de la Barca, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, y «Hamlet», dirigida por el también actor Juan Diego Botto.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

LA OPINIÓN DE HUELVA
Del 14 al 21 de agosto de 2008. Pg 27

Citas para los más exquisitos paladares

▲ La compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid subirá al escenario del Castillo de Niebla 'La vida es sueño'.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

**Teatro con mayúsculas y
música de última
hornada son las
propuestas para el
'Castillo de Niebla' y
'Las Noches del Foro'**

■ La oferta cultural de Diputación para este verano en los dos escenarios más importantes de la provincia se aproxima a su fin. El ciclo 'Las Noches del Foro', que tienen lugar en La Rábida sirven hoy un excepcional concierto a cargo de Najwa Jean, tándem integrado por Najwa Nimri y Carlos Jean. Diez años después de su primer disco, el dúo regresa con su nuevo álbum 'Till It Breaks', que se publicó el pasado 1 de abril. El disco "mira al rock" y marca un cambio radical en la música de la pareja. Hace ya una década Najwa Nimri y Carlos Jean unieron sus fuerzas para crear 'No Blood'. Después, la separación. Dos álbumes de bandas sonoras firmados por Najwa Jean para las películas 'Guerreros' y 'Asfalto' apenas pudieron llenar el vacío de un deseado segundo disco. Ahora, después de una década, llega 'Till It Breaks', un álbum sorprendente, diferente y con mucha música dentro. Es el regreso de Najwa Jean, esperado con una expecta-

ción similar al magnífico regusto que, hace una década, dejó 'No Blood'.

"Tras el primer disco, Carlos comenzó a producir a todo el mundo y la vuelta ha sido sabiendo los dos muchas cosas", dice Najwa. "Ha sido fuerte, con mucho respeto. Nuestra intensidad musical es muy grande y el proceso fue emocionante e intenso. Hemos llorado, hemos reído, nos hemos emborrachado..., y nos hemos reconciliado tras el distanciamiento". Para Carlos, volver a trabajar con Najwa también ha sido una alegría. "Para mí, el reencuentro ha sido igual de importante. El amor siempre ha perdurado. Con Najwa encuentro cosas que no consigo yo solo. Saco más cosas de mí.

Musicalmente, Najwa Jean es lo más importante, supera mis discos en solitario". Respecto a 'Till It Breaks', los artistas afirman que "es un disco poderoso, con mucha fuerza. Nos pusimos a trabajar con la guitarra, con el bajo, con el teclado y fuimos montando las canciones. 'Till It Breaks' marca un cambio de rumbo radical en la música de Najwa Jean. Es un disco que mira al rock porque queríamos un disco que sonase a banda".

En cuanto a la penúltima cita de este verano en el XXIV Festival de Teatro y Danza 'Castillo de Niebla', la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid sube mañana a escena 'La vida es sueño', una de las obras cumbres del teatro español. Dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, la obra de Pedro Calderón de la Barca ha sido versionada por Pedro Manuel Villora. Sobre el escenario, un drama filosófico, de estructura versicular, lenguaje culterano y estilo barroco, que narra las desventuras del joven Segismundo, quien ha vivido toda su vida encerrado en una torre por orden de su padre Basilio, el rey de Polonia. El motivo de este cruel castigo obedece a que Basilio, quien también es astrólogo, ha leído en las estrellas que su heredero, Segismundo, no será digno del reinado; por lo que ordena encerrar al joven de por vida en una torre.

LA REPRESENTACIÓN MUESTRA EL GÉNERO DE LAS COMEDIAS FILOSÓFICAS

La obra 'La vida es sueño' se representa hoy en el Festival de Teatro de Niebla

ODIEL ■ HUELVA

La obra 'La vida es sueño', todo un clásico de Calderón de la Barca, se representa hoy a las 22.30 horas en Niebla, dentro del programa del Festival de Teatro y Danza 'Castillo de Niebla', que organiza el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Huelva.

La representación, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, es una versión de Manuel Villo-

ra, ya que la obra teatral fue estrenada en 1635. Las entradas, como en el resto de los espectáculos programados para el Festival de Teatro y Danza, se pueden adquirir en Hipercor y Tiendas El Corte Inglés, además de en la Oficina de Turismo del castillo de Niebla el mismo día del espectáculo. El horario para adquirirlas será a partir de las 19.00 horas, y cuestan 15 y 20 euros, de-

pendiendo del lugar del patio de butacas que se ocupe.

Es una pieza estructurada en tres actos, y cuenta con actores como Chete Lera, Fernando Cayo o Faniel Huarte. "La vida es sueño" es, sin duda, uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español", señaló el director de la obra, Pérez de la Fuente.

Dos actores de 'La vida es sueño'.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

HUELVA

Teatro

'LA VIDA ES SUEÑO'

La obra de Calderón de la Barca *La vida es sueño* se presenta en el Festival de Teatro y Danza del Castillo de Niebla. El popular drama, uno de los más representados en la escena española, está dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente y cuenta con los actores Fernando Cayo y Chete Lera en los papeles principales. Pérez de la Fuente fundó en 1980 una compañía de teatro independiente con la que inicia sus primeros pasos como director.

EN EL CASTILLO DE NIEBLA. A LAS 22.30. DE 15 A 20 EUROS.

ABCDESEVILLA.ES

Sábado, 16 de agosto de 2008

http://www.sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-16-08-2008/sevilla/Cultura/teatro-el-festival-de-niebla-acoge-esta-noche-la-vida-es-sue%C3%B1o_803813721843.html

Teatro El Festival de Niebla acoge esta noche «La vida es sueño»

Sábado, 16-08-08

PAULA CRESPO

Pérez de la Fuente producciones trae esta noche a las tablas del Castillo de Niebla todo un clásico de la literatura española del siglo XVII; «La vida es sueño», de Pedro Calderón de la Barca. Juan Carlos Pérez, que cuenta con una larga trayectoria teatral, es el director de la versión de Manuel Villora que los asistentes al Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla podrán disfrutar esta noche a partir de las 22.30 horas.

Estrenada en 1635, «La vida es sueño» está considerada como la pieza obra culmen de la dramaturgia de Calderón y el protagonista de la obra, Segismundo, su personaje más universal. Esta obra, paradigma del género de comedias filosóficas, recoge y dramatiza las cuestiones más trascendentales del Barroco, como la libertad o el poder de la voluntad frente al destino, el escepticismo ante las apariencias sensibles, la precariedad de la existencia, considerada como un simple sueño.

Esta historia, estructurada en tres actos, transmite la consoladora idea de que, incluso en sueños, todavía se puede hacer el bien. Para el director, ««La vida es sueño» es uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español» y su protagonista, citando a Ivan Turgueniev, «el Hamlet español».

Juan Carlos Pérez fundó en 1980 una compañía de teatro independiente con la que inició sus primeros pasos como director, y en 1985 se tituló como actor y director por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. De 1996 a 2004 ocupó el cargo de director del Centro Dramático Nacional, hasta que lo dejó para retomar su profesión de forma privada.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

BLOG "Cosas de Niebla"

Domingo, 17 de agosto de 2008

http://cosasdeniebla.blogspot.com/2008/08/hoy-en-la-prensa-odiel-informacin_17.html

El sueño de Calderón barre Niebla

'La vida es sueño' de Calderón de la Barca barrió ayer el patio de butacas... ..del Festival Castillo de Niebla. La representación dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente

tuvo un éxito rotundo de público, que disfrutó de la pieza culmen de la dramaturgia calderoniana.

Con un elenco formado por actores como Chete Lera, Fernando Cayo o Faniel Huarte, Pérez de la Fuente Producciones ha llevado a escena este clásico del Barroco español escrito por Pedro Calderón de la Barca. Manuel Villora ha elaborado una versión de esta obra teatral, una pieza que se representó en tres actos y que fue estrenada en 1635. En escena, Segismundo, Rosaura, Basilio, Clotaldo, Astolfo, Estrella y Clarín interpretaron una de las obras más conocidas y estudiadas de Calderón de la Barca y que diserta sobre la libertad o el poder de la voluntad frente al destino. En palabras de su director 'La vida es sueño' "es uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español" y su protagonista, "el Hamlet español". El patio de butacas estuvo hasta la bandera, puesto que las entradas estaban agotadas desde hace varios días.

Esta adaptación sobre la obra de Calderón ha sido dirigida por un director con una larga trayectoria teatral. En 1980, fundó una compañía de teatro independiente con la que inició sus primeros pasos como director. En 1985 se titula como actor y director por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y cuatro años más tarde obtiene la plaza de Director de la Escuela de Teatro del Centro Cultural de las Rozas. Entre 1990 y 1996 desarrolla una intensa actividad como director de un importante número de producciones. De 1996 a 2004 ocupa el cargo de Director del Centro Dramático Nacional. Este año de 2004 de ja la Dirección del Centro Dramático Nacional y re toma su profesión de forma privada. De 2002 a 2007 ocupa el cargo de Presidente de la Asociación de Directores de Escena (ADE). Durante su carrera profesional ha cosechado numerosos premios.

Esta obra, paradigma del género de comedias filosóficas, recoge y dramatiza las cuestiones más trascendentales del Barroco, como la libertad o el poder de la voluntad frente al destino, el escepticismo ante las apariencias sensibles, la precariedad de la existencia, considerada como un simple sueño. En suma, esta historia, estrenada en 1635, transmite la consoladora idea de que, incluso en sueños, se puede todavía hacer el bien.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

HUELVAINFORMACION.ES

Domingo, 17 de agosto de 2008

<http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/206504/niebla/de-spierta/su/sueno.html>

Niebla despierta de su sueño

La compañía Siglo de Oro representó anoche en el castillo 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca en el teatro El patio del Castillo de los Guzmanes acogió ayer la penúltima representación del XXIV Festival de Teatro y Danza

1 comentario 0 votos

De la profunda humanidad de Segismundo se contagiaron anoche los cientos de espectadores que se congregaron en el Castillo de los Guzmanes de Niebla para disfrutar de una de las mejores obras teatrales del Barroco español. 'La Vida es Sueño', de Calderón de la Barca, hizo vibrar a un público que vio en escena la lucha entre la libertad y el destino, pero esta vez de la mano de los actores de la compañía Siglo de Oro de Madrid.

Actores tan conocidos como Chete Lera, Fernando Cayo y Daniel Huarte forman parte del elenco de artistas que trabajan para la compañía en esta obra teatral. Desde sus inicios, Siglo de Oro ha estado vinculado al teatro español que se hacía en la Cruz del Príncipe y en el Coliseo del Buen Retiro de Madrid.

La compañía teatral fue creada con motivo del 175 aniversario de la fundación de la Real Escuela de Arte Dramática que se fundó en 1831. Es una formación que recoge la herencia de otras experiencias desarrolladas por la Resad en los últimos años para dar impulso a la puesta en escena del teatro español.

Este espectáculo, que se enmarca dentro del Festival de Teatro y Danza 'Castillo de Niebla' que se viene celebrando desde el pasado mes de julio, está dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, quien en 1980 fundó una compañía de teatro independiente con la que inicia sus primeros pasos como director. Cinco años más tarde, se tituló como actor y director por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

Entre sus principales producciones destacan Asamblea general, de Lauro Olmo; Dama del alba, de Alejandro Casona; La tierra de Alvargonzález, de Antonio Machado y El abanico de Lady Windermere, de Oscar Wilde, entre otras muchas. Entre 1996 y 2004 ocupa el cargo de director del Centro Dramático Nacional, aunque dejó su dirección para retomar su profesión de forma privada. De 2002 a 2007 fue presidente de la Asociación de Directores de Escena (ADE). Durante todos estos años de trabajo ha cosechado grandes éxitos entre los que destaca la Medalla de Oro de las Bellas Artes que consiguió en 1999.

'La vida es sueño' está considerada la pieza cúlmen de la dramaturgia calderoniana y el protagonista de la obra, Segismundo, su persona más universal. Esta obra, paradigma del género de comedias filosóficas, recoge y dramatiza las cuestiones más trascendentes del Barroco, como la libertad o el poder de la voluntad frente al destino, considerada como un simple sueño. Esta historia es capaz de transmitir la consoladora idea de que, incluso en los sueños, se puede todavía hacer el bien.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la escena en la que Rosaura, vestida de hombre y acompañada por Clarín, su escudero, se dirige a Polonia. Aunque del jolgorio mayoritario se pasó al silencio absoluto para contemplar lo que vendría a continuación, una secuencia en la que Segismundo, con voz decidida, habló de la libertad.

Este soliloquio está considerado una de las mejores obras del teatro español así, su director ha asegurado que es sin duda "uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español".

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Autor: Jerónimo López Mozo sobre textos de Galdós. Escenografía: José Hernández. Vestuario: Javier Artiñano. Dirección: Pérez de la Fuente. Intérpretes: Carlos Álvarez-Novoa, Chete Lera, Zutoia Alarcia, María Valverde, Ramón Barea, Paco Racionero y otros. Escenario: Albéniz. Calificación: ****

JAVIER VILLÁN

No me atrevería a afirmar que sea el mejor montaje de Pérez de la Fuente; pero es, sin duda, el más espectacular y ambicioso. Yo sigo recordando con emoción indeleble, *Pelo de tormenta*, *San Juan* e incluso, *Ulalume*, del cual encuentro ecos en *Puerta del Sol*. La lucha por las calles de Madrid con los gabachos, aquel lejano 2 de mayo insurreccional, es, desde luego, lo más bello y heroico que he visto en un escenario. Un teatro convencional le queda pequeño al movimiento de actores y a la plasticidad inmensa y grandiosa del pueblo de Madrid en la guerrilla urbana. Y sería más grandioso todavía en un espacio como, por ejemplo, las Naves del Matadero. Si Pérez de la Fuente ha respirado siempre por el lado litúrgico y ceremonial, nos descubre ahora una faceta inexplorada: el teatro épico; no escapa a sus orígenes y la inmolación del pueblo tiene algo de rito sacrificial frente al invasor.

El pueblo acaba imponiéndose como verdadero protagonista en algunos momentos memorables como la colérica arenga de Manuela Malasaña. En *Puerta del Sol* hay una conjunción de verdaderos talentos: el pintor José Hernández, que hizo también *Pelo de tormenta*; López Mozo, adaptador; Javier Artiñano, vestuario; el propio Pérez de la Fuente y un reparto en el que desde Álvarez-Novoa hasta el último soldado o madrileño cabreado, todos cumplen con su deber de intérpretes. El Galdós joven (Jesús Noguero) anda un poco perdido en un acento incierto que quiere ser canario; mas en líneas generales, a ese prodigio de plástica, ralentizada muchas veces en un acierto de ritmo e imagen congelada, la interpretación es modélica. No hay grandes papeles, salvo el de Gabriel Araceli (Álvarez-Novoa) y el citado Galdós joven; pese a lo cual Ramón Barea, Zutoia Alarcia, Chete Lera, Luis Perezagua, Mª Alfonsa Rosso, Juan Díaz y, en ocasiones la promesa recental de María Valverde, impone una autoridad indiscutible. Sobre todo, Chete Lera una versión estilizada del dómine cabra quevedesco y con una musicalidad gallega impecable, demuestra que no hay papel menor si hay intérprete grande. Mención aparte merece el texto de López Mozo. La reflexión sobre el patriotismo de un Galdós desengañado me recordó al Kubrick de *Senderos de gloria*: el patriotismo puede ser el último refugio de los canallas. El pueblo en armas es otra historia, es un sentimiento por la patria y no un interés por el medro y el aprovechamiento. El pueblo viene a decir Araceli es un rebaño degollado y manipulado. No puede olvidarse que el heroísmo de Madrid, al defender al príncipe Fernando - el posterior rey felón- era la profecía del infame ¡«Vivan las caenas»! frente al liberalismo de la Constitución de Cádiz.

EUROPAPRESS.ES

Jueves, 2 de octubre de 2008

<http://www.telemadrid.es/actualidad/noticia.pag?codigo=204714>

Los berlineses disfrutarán hoy del clásico teatral 'La vida es sueño', interpretado por una compañía de Madrid

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de los templos europeos del teatro contemporáneo, la Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlín, acogerá hoy el clásico teatral 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, interpretado por los actores de la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente.

'La vida es sueño' podrá ser contemplada por los berlineses en el marco de la cuarta jornada del programa Made in Mad Berlín 2008, destinada a la promoción de la creación artística madrileña en la capital alemana tiene como protagonista indiscutible el teatro clásico.

La Compañía Siglo de Oro afronta así el montaje de una de las piezas más conocidas del clásico español bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Por otra parte, Pedro Manuel Villora ha adaptado el texto original de Calderón de la Barca, representado por primera vez en 1635.

Los actores Chete Lera y Fernando Cayo, dos celebres actores españoles hacen frente a los papeles principales de la trama. Ana Caleyá será Rosaura, la mujer que ayudará a Segismundo a impedir que Astolfo, del que está enamorada, acceda al trono y se case con Estrella. Completan el reparto Jesús Ruymán, Daniel Huarte, Josep Albert, Víctor Dal Vera, Víctor Anciones, Pedro Cuadrado, Joseba Gómez y Samuel Señas.

El madrileño Juan Carlos Pérez de la Fuente, director escénico del Centro Dramático Nacional de Madrid, coordina la labor técnica y artística de un montaje que cuenta con escenografía de Rafael Garrigós, vestuario de Javier Artiñano e iluminación de José Manuel Guerra. Chevi Muraday, director de la compañía de danza Losdedae, con sede en Alcalá, es el autor de las coreografías.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

PADRE E HIJO BASILIO (CHETE LERA) Y SEGISMUNDO (FERNANDO CAYO), EN UNA ESCENA DEL MONTAJE.

LA VIDA ES SUEÑO

La Compañía del Siglo de Oro trae al Romea el clásico de **Calderón**

CARME TIERZ
ctierz@elperiodico.com

Fread está en *La vida es sueño*, afirma Juan Carlos Pérez de la Fuente, exdirector del Centro Dramático Nacional –al frente del cual permaneció ocho años– y responsable de la nueva puesta en escena del clásico de Calderón. Pérez de la Fuente revisa este monumental texto escrito en 1635 con la intención de demostrar una vez más la modernidad del drama, con unos personajes –el príncipe encadenado, Segismundo, reyes, aristócratas, infantas y servidores– que representan valores imperecederos y una premisa, la posibilidad de elegir nuestro destino, más propia del siglo XXI que del XVII.

Segismundo, condenado a vivir en una torre por mandato de su padre, el rey de Polonia –un hombre débil que teme a su heredero–, se interroga a lo largo de la obra acerca de su identidad. Es un príncipe enfrentado a sus dudas existenciales, lo que lo hermana con Hamlet y merece la consideración de *La vida es sueño* como drama filosófico. Fue Menéndez y Pelayo quien, en 1910, le otorgó esta calificación, y allanó el camino para que la crítica viera en esta obra maestra del Siglo de Oro un antecedente al existencialismo de Camús y Sartre. Pero hay en sus versos mucho más que reflexión filosófica: el texto cuestiona también el poder de los gobernantes o el sentido de la justicia, asuntos tan modernos como las preguntas planteadas por el príncipe cautivo.

La versión de Pedro Manuel Villora respeta la esencia del clásico, aligerándolo de tramas accesorias. Así, la transformación anímica y espiritual de Segismundo concentra la atención del montaje: al al inicio es impetuoso y vengativo, al final descubrirá en su interior una profunda humanidad. Fernando Cayo es el intérprete de este ser desconcertado, mientras que Chete Lera encarna a su padre, el apocado rey Basilio. El resto de actores son miembros de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, dedicada a los dramaturgos del Barroco español. *La vida es sueño* es una obra tan grande que ningún director puede abordarla si no es con un buen equipo", explica Pérez de la Fuente, que vierte los mayores elogios sobre la labor desarrollada por su elenco.

COMEDIA LA VIDA ES SUEÑO // ROMEA // DEL 9 AL 20 DE OCTUBRE // MIRA VIE, 25 DÓNDE SILE, 18.30 Y 22.00 // COM. 3300 // 17-27 €

OTROS ESTRENOS

La vejez y la soledad según Agustí Bartra

ESPAI BROSSA
Del 7 de octubre al 9 de noviembre. Martes a sábado, 21.00 h. Domingo, 19.30, 14-16 €
El centenario del nacimiento de Agustí Bartra se conmemora con uno de sus textos teatrales, editado en 1984, dos años después de la muerte de Bartra, y que medita en torno a la vejez y la soledad. Muntxa Akañiz encabeza el reparto de un montaje dirigido por Albert Mestres, con el que el Brossa recupera una figura capital para las letras catalanas, creadora de un universo dramático de gran dimensión poética.

Danza contemporánea y música de Brasil

MERCAT DE LES FLORS
Hasta el domingo, 21.00 h. (Dom, 19.00). 18 €
La compañía Quasar, una de las más importantes coreógrafas en Brasil, propone un espectáculo que cruza la música popular del país suramericano con la danza contemporánea. Su finja de ser corti voce reúne en escena a 10 bailarines que interpretan unas coreografías de movimientos casi geométricos, matemáticos. Como reconoce su director, Henrique Rodvalho, los intérpretes no son personajes, sino simples piezas que encajan a la perfección en un espectáculo de perfil lírico y abstracto.

Sueños de personajes ahogados por la miseria

TEATRE DEL RAVAL
Del 8 de octubre al 2 de noviembre. Jueves a sábado, 21.00 h. Domingo, 19.30, 14-16 €
El actor Manuel Veiga protagoniza un texto propio que nos sumerge en el inframundo de unos personajes ahogados por la miseria. Junto a Veiga, Pilar Pla y Óscar Intente desambujan por el verdadero de escombros en el que malvive Antolito Reina, un bailarín de flamenco que conoció la gloria años atrás. Reina sueña con éxitos pasados en un montaje sensible, a ratos divertido y conmovedor. Dirige Víctor Álvaro.

Comedia musical llena de ironía y diversión

TGB (TEATRE GAUDÍ BARCELONA)
Del 9 de octubre al 2 de noviembre. Jueves a sábado, 20.30 h. Domingo, 18.30, 15 €
La compañía de Josep Pere Peyró, La Invenció, propone un recital al estilo del off Broadway. Un grupo de personajes cantan sus males de amor en una comedia repleta de ironía y guiños culturales. Así, una de las canciones se titula *Per què me'n oblidat de Trulleu, Eisenstein i Tarkovski sime'n recordo de les ofertes del Cirquefour*. Miquel Àngel Ripoll y Anna Victoria son dos de los nombres del elenco que dirige Joel Frapp.

Monólogos alrededor de un entierro ilustre

TEATRE FORTUNY DE REUS
Del 8 al 10 de octubre, 21.00 h. 10 €
El Ciclo de Creación Contemporánea de Reus programado por el CAER reúne a 15 autores, 15 actores y 3 directores del Camp de Tarragona en un espectáculo singular, que se desarrolla en las tres plantas del Teatre Fortuny. Cada uno propone un monólogo basado en las conversaciones que suenan rodear a un entierro, en este caso de un personaje ilustre. Entre los autores, figuran Jordi Cabrer, Magí Sunyer y Rosa Pagés, y entre los actores, Iolanda López y Carles Nigorra. Dirigen Jordi Vail, Oriol Grau y Miquel Àngel Fernández.

TEATRO

■ POR SANDRA S. LOFERA

'La vida es sueño' en el Romea

La compañía Siglo de Oro interpreta el drama más conocido de Calderón de la Barca, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente

Foto: Marín Gómez

Drama. Aunque sean pocos los capaces de recitar de memoria el monólogo de Segismundo, todo el mundo conoce las desventuras de este príncipe en-

carcelado en 'La vida es sueño'. El clásico por antonomasia de la literatura española del Siglo de Oro revive en el Romea. Fernando Cayo, pró-

tagonista de 'El orfanato', encabeza el reparto de este impecable drama que narra la venganza que orquesta Segismundo tras años de encierro por culpa de un oráculo, que el día de su nacimiento anunció que acabaría con el tranquilo reinado de su padre.

El director escénico del Centro Dramático Nacional de Madrid, Juan Carlos Pérez de la Fuente, dirige esta versión adaptada por Pedro Manuel Villora.

Fecha: Del 9 al 19 de octubre. **Lugar:** Teatre Romea (Hòspital 51). **Horario:** de martes a sábado, a las 21 h. Domingo, 18.30 h. **Precio:** 17-27 €. Consultar Cartelera de teatro. Pág. 161.

El SAT crece en su quinto aniversario

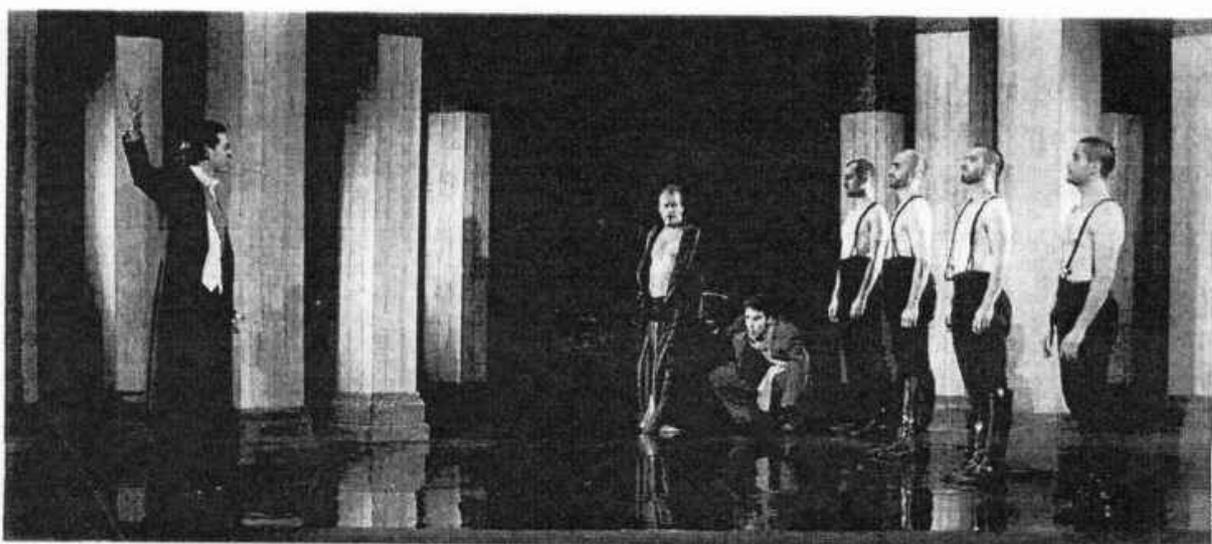
Temporada. Cinco años pasan volando, y para una sala como el SAT! Sant Andreu Teatre, es toda una vida. Un lustro en el que el espacio ha crecido, se ha dado a conocer y se ha consolidado con cerca de 40.000 espectadores en la tem-

porada pasada. Para celebrarlo, el SAT! se acerca todavía más al público con la Associació d'Espectadors, que ofrecerá a los asistentes habituales de este teatro promociones, regalos y otras ventajas. Entre las novedades de este año destacan

el paso a la tragicomedia de Toni Aibà como director de 'La guerra dels fràgils' (16 de octubre) o el nuevo espectáculo de la ganadora del premio Max de danza Mar Gómez: 'Dios me guarde' (sin fecha). La programación familiar también llega cargada de musicales, ilusionismo y marionetas. La comedia 'Terapia de grup per a gafes' (foto) abre la temporada con mucho buen humor de la mano de Grappa Teatre.

Fecha: Hasta el 5 de octubre. **Lugar:** SAT! (Neopàtria 54). **Horario:** Jueves y viernes, 21 h. Sábado, 21.30 h. Domingo, 18.30 h. **Precio:** 16 €. Consultar Cartelera de teatro. Pág. 161.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

L'HOME I LA FERA SEGISMUNDO S'ADONA QUE LA VIDA ÉS UN SOMNI

Ja sabeu què feien, els reis d'abans (no sé com deuen reaccionar els d'ara mateix), quan es convertien en pares d'un petit príncep; els faltava temps per consultar oracles i cartes astrals. I si aquests pronosticaven que, de gran, el nadó es convertiria en un sic d'atribucions i acabaria robant-los la corona a ella mateixos, es desfeien de la criatura en un tres i no res: al cap i a la fi,

sempre resulta més fàcil tenir un altre fill que recuperar un tron perdut. Així doncs, no és pas gens estrany que Basilio, el rei de Polònia, hagués pres al seu moment la decisió de tancar el seu fill Segismundo en una fosca presó, i que l'hagués fet viure durant anys com una bèstia sense història, arrels ni passat. Millor això que la mort? Si més no, cal dir que amb tant captiveri, Segis-

mundo s'ha convertit gairebé en un filòsof de la condició humana. I, sens dubte, en el personatge més universal i complex del teatre del Segle d'Or espanyol.

TANTA LLIBERTAT ÉS LLIBERTINATGE
Però ara poseu-vos al seu lloc. I imagineu-vos que, de cop i volta, un dia aneu a dormir a la garjola i us desperteu en un palau, i amb tot de gent fent-vos reverències

al vostre voltant. Això ha de deixar-vos tocats qualsevol. I això, fa que aquest Segismundo amb tanta llibertat sobtada a les mans, es comporti ara com un perill públic, un ésser capritxós i salvatge. Cosa que, ja posats, serveix a Calderón per reflexionar entorn de la vida com a miratge, i entorn de la necessitat que les nostres decisions estiguin fonamentades en el lliure albir (cal no oblidar tampoc que aquesta és una obra escrita en ple barroc per un autor intensament religiós), i entorn de com tot ésser humà manté un intens combat entre la

seva animalitat i la seva capacitat racional i espiritual. És el mateix Segismundo qui reconeix ser un "compuesto de hombre y fiera", i és el director d'aquest muntatge qui afirma que Freud es troba ja entre les paraules de Calderón.

LA VIDA ÉS SUEÑO

De Calderón de la Barca. Dir.: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Cia: Siglo de Oro. Int.: Fernando Cayo, Ana Cayula, Chete Lera. En castellà. Drama clàssic. Del 9 al 13/10. Teatre Romea. Hospitalet, 51. 20h. Tel: 93 201 55 04. € De 17 a 27 euros. De dt a dv, 21 h; di, 18.30 i 22 h; dg, 18.30 h.

TERRA.ES / Actualidad
Viernes, 3 de octubre de 2008
<http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/compania-siglo-oro-volksbuhne-calderon-2790053.htm>

□ **alemania-madrid/teatro** 03-10-2008

Compañía Siglo de Oro conquista Volksbühne berlinesa con Calderón a la Matrix

Siglo de Oro, la primera compañía de teatro española que llega al Volksbühne con Calderón de la Barca, aprobó hoy la 'selectividad' en este emblemático escenario berlinés con una versión de 'La vida es sueño', heredera de 'Matrix' y a la altura de los padrinos de esta casa, Johann Kresnik y Frank Castorf.

Un teatro que conoce bien a Calderón -ya en 1955 sirvió de escenario para 'El alcalde de Zalamea'- ovacionó al jovencísimo reparto que, de la mano de Juan Carlos Pérez de la Fuente, supo transportar la modernidad del verso barroco de su autor.

Verir a Berlín es una selectividad, explicó su director a Efe, antes de la función, porque es una ciudad y un teatro que sabe más de nuestro autor que nosotros mismos. Una prueba de fuego para esta obra del XVII, respetuosamente adaptada por Pedro Manuel Villoria, en un escenario acostumbrado a puestas en escena heterodoxas.

Por eso un príncipe Segismundo en vaqueros, custodiado por soldados que recordaban a 'La guerra de las galaxias' de George Lucas, mostró un poderío físico deudor del que fuera venerado coreógrafo del Volksbühne, Johann Kresnik.

Y el salto de su alter ego, Fernando Cayo, al pabó de butacas en uno de sus 'despartares', llevaba inevitablemente a pensar en las adaptaciones de Dostoyevski, Williams o Bernhardt del actual director de esta casa, Frank Castorf.

Reición estrenada en el Festival de Artes Escénicas 'Clásicos en Alcalá', la obra que ha traído la Comunidad de Madrid, entre otras propuestas artísticas, a la capital alemana en el marco del programa 'Made in Mad 2008', viajará el lunes al Teatro Romea de Barcelona para terminar en casa, en Madrid, sede de la compañía Siglo de Oro.

El joven reparto, encabezado por Fernando Cayo (El orfanato) en el papel de Segismundo y una desmesurada Ana Calaya que imprime la fuerza necesaria al personaje de Rosaura, encuentran el contrapunto perfecto en Cixete Lera, un rey Basilio que combina soberanamente la chupa de cuero con la capa de armiño y sofisticadas gafas.

'Con 'La vida es sueño' empezó la modernidad, como con 'Las Meninas' de Velázquez', explica a Efe el que fuera director del Centro Dramático Nacional (CDN) durante ocho años.

'Es un texto que tiene una lectura política', prosigue Juan Carlos Pérez de la Fuente y 'estéticamente bello', algo que ha conseguido llevar a escena sin grandes estridencias.

El verso 'rotundo' de Calderón, traducido al alemán en un luminoso a la derecha del escenario, durante una hora y 40 minutos de representación, no generó esta velada las habituales estampidas a las que nos tiene acostumbrados el Volksbühne. Todo un logro.

Jesús Ruymán, de fiel Cotaído, Daniel Huarte, que cual Sancho Panza -Clarín en la obra de Calderón- arrancó las risas del público con su comicidad, llenaron con su voz la sala del 'teatro del pueblo', en la Rosa-Luxemburg Platz, coronado hoy con una pancarta que decía 'La vida es sueño'.

La escenografía sobria pero suficientemente 'transgresora', la música de José de Eusebio y la coreografía de Chewy Muraday contribuyeron, junto con la formación Siglo de Oro, a que el espectador, mitad español, mitad berlinés, se entregara al sueño calderoniano.

'Made in mad', el programa que financia la Comunidad de Madrid con el fin de 'internacionalizar' la cultura madrileña, y que ha permitido viajar a diez propuestas artísticas hasta Berlín durante esta semana, se acerca a su fin, con una gala este sábado en el e-werk, uno de los laboratorios culturales de la capital alemana.

Mientras que el Volksbühne albergó tanto el teatro más clásico de Calderón de la Barca, como el más contemporáneo de Darío Falcó, con la metáfora de la soledad urbana que es 'Madrid Laberinto XXI', el Kulturbauerei hizo otro tanto con la música de Antonio Carmona o Pítingo.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TELEMADRID.ES / Actualidad
Sábado, 4 de octubre de 2008, pg 2

<http://www.telemadrid.es/actualidad/noticia.pag?codigo=204714>

TEATRO CLÁSICO

El teatro clásico llevará la firma de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid que, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente -ex director del Centro Dramático Nacional-, recreará "La vida es sueño", de Calderón de la Barca.

En la presentación participaron además Jorge Culla, en representación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Paco Roncero, que con sus "renovadas tapas" representará en Berlín la gastronomía madrileña, y el director teatral Mariano de Paco, responsable de la gala de clausura "Madrid: Escaparate de las artes", donde el diseño estará presente a través de una muestra audiovisual de desfiles de Jesús del Pozo.

Por último, y como consecuencia de la imposibilidad para encontrar un espacio para una exposición de arte, la directora de ARCO, Lourdes Fernández, y el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, Luis Eduardo Cortés, serán los responsables de presentar por medio de un audiovisual al edición 2009 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO.

La Comunidad de Madrid ha destinado 800.000 euros a "Made in Mad", un proyecto de promoción cultural que, según ha adelantado Fisas, "posiblemente se celebre en 2009 en Estados Unidos".

Made in Mad Berlín 2008

Berlín sueña con el Siglo de ORO

Irene Cánovas (Berlín)

El Made in Mad se clausura este sábado después de haber llevado a Berlín una variada muestra de la cultura madrileña.

La compañía madrileña Siglo de Oro puso en escena "La vida es sueño" de Calderón de la Barca en el emblemático teatro de la capital berlinesa, el Volksbühne, ante un público selectivo que premió con una gran ovación su actuación.

El teatro "del pueblo", el Volksbühne de la conocida Rosa-Luxemburg Platz, de Berlín, estaba en la tarde del jueves engalanado con un gran lienzo donde se podía leer "La vida es sueño". Las voces repentinas "Viva Segismundo"! "¡Viva!", "¡Viva nuestra libertad"! hicieron enmudecer al público. Así daba comienzo, a las ocho y media de la tarde del pasado jueves, la escenificación a cargo de la obra calderoniana, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente y adaptada por Manuel Villoria.

Para el que también fuera director del Centro Dramático Nacional, esta obra de Calderón es "uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español", drama, que sin llegar a la tragedia, es una lucha entre la libertad y el destino, entre la realidad y el sueño.

La fuerza expresiva con que los actores manejaron los más de tres mil versos que componen "La vida es sueño", traducidos al alemán en una barra luminosa colocada en la sala, mantuvieron al espectador en estado de vigilia durante más de una hora y media que duró la representación. A su término, la gran ovación del público premió la actuación de la Compañía Siglo de Oro. Una importante experiencia para De la Fuente, que manifestó durante la presentación del programa Made in Mad, el pasado lunes, en la capital alemana: "estoy más nervioso que cuando estrenamos en Madrid", por enfrentarse a un público selectivo como es el berlinés.

El reparto, encabezado por Fernando Cayo, en el papel del príncipe Segismundo, y Amaya Caleyá, encarnando a Rosaura, se completaba con Chete Lera, como el rey

NUEVATRIBUNA.ES

Sábado, 4 de octubre de 2008, pg 2

<http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=11761>

Basilio, además de Jesús Ruymían (Clotaldo), Daniel Huarte (Clarín), Joseph Albert y Victoria dal Vera, entre otros.

La magnífica esceneografía de Rafael Garrigós, dos conjuntos de columnas giratorias en tonos blancos y negros (sueño y realidad), combinada con la coreografía de Chevy Muraday, la tenue luz del escenario contrastando con los potentes focos que iluminaban momentáneamente el patio de butacas en el despertar de Segismundo con sus monólogos, la música de José de Eusebio además del vestuario de Atinano, fueron elementos claves que contribuyeron a "modernizar" el barroco de Calderón.

El programa Made in Mad que durante esta semana ha traído a Berlín una muestra artística de teatro, danza, música y moda que se hace en la región con el propósito de "internacionalizar" la cultura madrileña, se clausura este sábado, con la gala-despedida "Madrid. Escaparate de las Artes", dirigida por Paco Serrano, en el e-werk, uno de los espacios culturales de moda de la capital alemana.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

"Made in Mad 2008" promociona en Berlín la creación artística madrileña

Muestras del mejor cine, danza, teatro, música, diseño y gastronomía de la Comunidad de Madrid viajarán el próximo 29 de septiembre a Berlín como parte de "Made in Mad 2008", un "escaparate de las

artes" cuyo objetivo es promocionar y difundir la cultura madrileña en el exterior.

El proyecto ha sido presentado este martes por el consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Santiago Fisas, que se encontraba acompañado de algunos de los artistas que representarán a Madrid en la capital Alemana entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.

"Made in Mad", iniciativa que en su primera edición, en 2007, se celebró en Barcelona, ha elegido como nueva sede la capital alemana y algunos de sus espacios más emblemáticos -como los teatros Volksbühne y Admiralspalast- por ser "una de las capitales culturales de Europa y un referente en creatividad, modernidad e innovación", ha resaltado Fisas.

"El objetivo es internacionalizar la creación madrileña en todas sus manifestaciones, abrir nuevos mercados a las empresas culturales madrileñas y promocionar el interés cultural madrileño como un aliciente turístico", ha detallado Fisas antes de dar paso a los artistas presentes.

ANTONIO CARMONA

Antonio Carmona, que presentará en Alemania su primer disco en solitario "Vengo venenoso", ha mostrado su agradecimiento por la oportunidad de poder pasear la música y la cultura madrileña por Berlín, una ciudad "muy especial" en la que tocó por primera vez "antes de que se cayera el telón de acero", ha explicado.

Novato en tierras alemanas será el onubense Pitingo, que visitará por primera vez Berlín con su fusión de flamenco y soul, "Soulería", y la clara intención de "dejar el corazón y poner Madrid en un pabellón muy alto".

MÁS FLAMENCO

Junto a los artistas y, siguiendo por la senda del flamenco, actuarán también en Berlín los bailarines y coreógrafos Ángel Rojas y Carlos Rodríguez -Premio Cultura Comunidad de Madrid 2007 y Compañía Residente de la propia Comunidad-.

"Madrid en Corto y Largo" será el epígrafe bajo el que el Instituto Cervantes albergará la proyección de una selección de cortometrajes dirigidos por nuevos valores así como los largos "Bajo las estrellas", de Félix Vizcarret, y "Siete mesas de billar francés", dirigida por Gracia Querejeta y que es una de las tres películas preseleccionadas para representar a España en los óscar, según se ha anunciado este martes.

En el apartado teatral, la compañía Metatarso plasmará su "dramaturgia experimental y sus nuevos lenguajes" en el montaje "Madrid Laberinto XXI", tal y como ha explicado su director Darío Facal.

QUÉ.ES

Domingo, 5 de octubre de 2008

<http://www.que.es/barcelona/noticias/el-romea-presenta-la-vida-es-sueno-de-calderon-con-guiños-a-matrix.html>

El Romea presenta "La vida es sueño" con guiños a "Matrix"

1
2
3
4
5

(1 voto)

EFE
domingo, 05 de octubre de 2008

La Compañía Siglo de Oro de la comunidad de Madrid pone en escena del 9 al 19 de octubre en el Teatro Romea de Barcelona la emblemática obra de Pedro Calderón de la Barca.

El director del espectáculo, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha destacado que **la obra de Calderón fue "libro de cabecera de los hermanos Wachowski, autores del filme**. El espectáculo sobre el texto del Siglo de Oro español "contiene esos guiños", sobre todo en el caso de la caracterización de uno de los príncipes polacos que aparece en la obra. Obra de Javier Artiñano, galardonado varias veces con un premio Goya por el mejor diseño de vestuario, el montaje que se presenta ahora en Barcelona **contiene "un juego libre" de caracterizaciones o figurismo.**

Sugerimos "muchos guiños inquietantes" ya que la historia recrea un "terrorismo de Estado" al explicar como un padre encierra a su hijo, el príncipe heredero, ha sentenciado Pérez de la Fuente. El director **pone en escena el primer "Segismundo en vaqueros"**, personaje crucial que interpreta Fernando Cayo y que no aparece encadenado, aunque tiene que dar esa sensación ya "que aparece tirando de una cadena que no existe". Cayo comparte protagonismo con Chete Lera, quien recrea al rey Basilio en una recreación de la obra en verso de Calderón de la Barca.

Es una hora y cuarenta minutos de un espectáculo "contundente, preciso y muy limpio", ha señalado Cayo quien lleva ya muchos años familiarizado con esta obra crucial del Siglo de Oro español. El personaje del príncipe Segismundo, en opinión de Pérez de la Fuente, es "muy superior" al Hamlet de Shakespeare, porque Hamlet "es diletante y Segismundo está continuamente avanzando, es un personaje muy activo, con algo de la angustia de este siglo. El ansiolítico empieza con Segismundo".

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TEATRAL.NET

Lunes, 06 de octubre de 2008.

<http://www.teatral.net/asp/noticias/cos.asp?id=8186>

La Comunidad de Madrid porta Calderón al Romea

per Christian Machío Teatralnet

Publicat: 06/10/08

 Imprimir noticia
 Envía a un amigo

Pràcticament deu anys després que Calixto Bieito estrenés una de les seves produccions més venerades a nivell internacional, *La Vida es Sueño*, el Teatre Romea del que ell n'és director acull només dotze funcions del text de Calderón de la Barca, ara a càrrec de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.

A partir del 9 d'octubre el públic català pot veure aquesta nova versió del text, retallada (un miler de versos menys) però mantenint el vers barroc original, que es va estrenar el passat

juliol al Teatro Cervantes de Madrid i ara tot just acaben d'arribar de Berlín.

"El teatre modern espanyol comença amb *La Vida es Sueño*", - diu el director Juan Carlos Pérez de la Fuente- **"Segurament és l'obra menys religiosa i més existencialista de Calderón. La pregunta de Segismundo és: tinc o no tinc llibertat?".** Mentre Hamlet quedava estancat amb el ser o no ser, Segismundo avança a través dels dubtes, a la recerca de la veritat: **"La posada en escena és una il·lusió òptica que llença una pregunta: on és la veritat?"**.

Fernando Cayo, provinent de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, té la possibilitat d'interpretar al primer Segismundo en pantalons texans i sense cadena física, perquè la cadena que el reté tancat a la torre per ordre del seu pare l'ha de crear amb les seves pròpies mans. L'actor Chete Lere, que darrerament va treballar a Madrid sota les ordres d'Alex Rigola, interpreta al Rey Basilio, mai fins ara havia treballat en vers: **"Em feia molt de respecte i de seguida em vaig deixar assessorar per Juan Carlos, buscant sempre la naturalitat i la senzillesa"**.

A la presentació de l'espectacle també ha assistit Santiago Fisas, conseller de cultura i turisme de la Comunitat, que ha aprofitat per lloar el suport de l'administració pública al teatre privat: **"Hi ha lloc per a tots, sempre que el teatre públic no faci mal al teatre privat"**.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

ARTEZBLAI

Lunes, 06 de octubre de 2008

<http://www.artezblai.com/artezblai/article.php?sid=7057>

Se presenta en Barcelona 'La vida es sueño' por la cía Siglo de Oro

Enviado el Lunes, 06 octubre de 2008 a las 13:43:09 por artezblai

Estreno
Teatro

Hoy se ha presentado en rueda de prensa el estreno en Barcelona de la obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca, interpretada por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.

Este espectáculo, que acaba de representarse en el marco del programa "Made in Mad Berlín 2008", en el Volksbühne Am Rosa-Luxemburg Platz, de Berlín y anteriormente, en la Comunidad de Madrid, en el marco del Festival Clásicos en Alcalá y Festival de Teatro Clásico de San Lorenzo de El Escorial, estará en cartel en el Teatre Romea de Barcelona desde el 9 al 19 de octubre. Posteriormente, el 4 de diciembre, viajará al Teatro Albéniz de la Comunidad de Madrid.

Los enfrentamientos por el poder a través de un clásico

Libertad y destino se enfrentan a través de los dos personajes fundamentales de la historia, el príncipe Segismundo y el rey Basilio. El monarca encarceló desde niño a su hijo tras anunciar el oráculo su futura rebelión y tiranía. Ambiciones amorosas, personales y políticas se cruzarán en los destinos de Segismundo y Basilio, polos que representan dos formas de entender el poder.

La obra está dirigida por Juan Carlos Pérez de La Fuente, sobre la adaptación de Pedro Manuel Villora, y cuenta con música de José de Eusebio. Los actores Chete Lera y Fernando Cayo, dos celebres actores españoles hacen frente a los papeles principales de la trama. Ana Caleyá será Rosaura, la mujer que ayudará a Segismundo a impedir que Astolfo, del que está enamorada, acceda al trono y se case con Estrella. Completan el reparto Jesús Ruymán, Daniel Huarte, Josep Albert, Víctor Dal Vera, Víctor Anciones, Pedro Cuadrado, Joseba Gómez y Samuel Señas. El madrileño Juan Carlos Pérez de la Fuente coordina la labor técnica y artística de un montaje que cuenta con escenografía de Rafael Garrigós, vestuario de Javier Artiñano e iluminación de José Manuel Guerra. Chevi Muraday, director de la compañía de danza Losdedae, con sede en Alcalá de Henares, es el autor de las coreografías.

Teatro Barroco

La vida es sueño es una de las obras cumbre del Siglo de Oro. Representa las bondades del teatro Barroco español en general y del de Calderón de la Barca en particular. Un drama con notas trágicas, dotado de una estética muy cuidada y que pone el acento sobre cuestiones de carácter social como la libertad y el progreso del hombre por encima de las presagios y juicios de la astrología. Una combinación entre realidad y un universo onírico que permitirá disfrutar de un duelo interpretativo de máximo nivel, el que enfrentará a Chete Lera con Fernando Cayo.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TR3SC El club de cultura.

el Periódico

3

Els socis poden veure 'La vida es sueño' per 9 euros

La companyia Siglo de Oro porta l'obra de Calderón al Romea

A partir del 9 d'octubre, i durant només 12 úniques funcions, la companyia Siglo de Oro de la Comunitat de Madrid representa al teatre Romea de Barcelona el clàssic de Pedro Calderón de la Barca *La vida es sueño*, a les ordres artístiques de Juan Carlos Pérez de la Fuente, exdirector del Centro Dramático Nacional.

Encapçalen el repartiment els actors Fernando Cayo -en el paper de Segismundo- i Chete Lera -encarnant el rei Basilio-, compartint elenc amb Ana Caleyá, Jesús Ruyman i Daniel Huarte, entre altres.

L'obra es va estrenar a Madrid el 1635 i se centra en la privació de llibertat de Segismundo, que està tancat des del dia que va néixer per ordre del seu pare, el rei Basilio. Un oracle va predir al monarca que el seu primogènit seria un rei cruel.

El primer dia de representacions, dijous, dia 9, els socis del TR3SC disposen de localitats per veure *La vida es sueño* al Romea pel preu reduït de nou euros.

RUBÉN GÁMEZ

►► Chete Lera (esquerra) i Fernando Cayo, en un moment de l'obra.

COMPRA D'ENTRADES

Oferta: entrades per veure l'obra *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca.

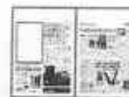
Preu: 9 euros per als socis.

Data: dijous, dia 9 d'octubre, a les nou del vespre.

Espai: teatre Romea (Hospital, 51, de Barcelona).

Forma de participació: a través del servei telefònic de Tel-Entrada (902.10.12.12) o entrant a la pàgina web www.telentrada.com.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Madrid entra al Romea amb 'La vida es sueño'

La companyia Siglo de Oro estrena l'obra de Calderón

Anna Lladó
Barcelona

● "L'ansiolític comença amb Segismundo". Així definia ahir Juan Carlos Pérez de la Fuente el protagonista turmentat de la versió de *La vida es sueño* que ha dirigit, i que el Teatre Romea acollirà a partir de divendres. L'obra, que parla de "la llibertat, la política, les contradiccions de l'ésser humà", és el tercer espectacle de la companyia Siglo de Oro de la Comunitat de Madrid.

A dalt de l'escenari, ll actors que s'enfronten al vers de Calderón de la Barca després de patir "una neteja necessària, sempre respectant els conceptes", admet Pérez de la Fuente. De fet, s'han eliminat mil versos per aconseguir una proposta "molt potent", sentència Fernando Cayo, qui interpreta el primer Segismundo que porta texans.

Chete Lera comparteix protagonisme amb Cayo: dona vida al rei Basilio, qui empresona al seu fill per por de que amb el príncep arribi el desastre. I d'aquest encadenament, una conclusió, "la mateixa a la qual han arribat els polítics d'avui en dia", diu Pérez de la Fuente: "Sempre s'ha de recórrer a l'astúcia".

Chete Lera i Fernando Cayo, en un moment de l'obra. R. GÁMEZ

Estrenada a Alcalá de Henares aquest jurý, *La vida es sueño* és un dels projectes de la Comunitat de Madrid que pretenen exportar les produccions fetes allà a sales d'arreu del món. S'acaba de presentar a Berlín, on "ha tingut el suport del públic alemany", indica el

conseller de Cultura i Turisme madrileny, Santiago Fisas.

Al Romea s'hi representaran només 12 funcions. La gira després continuarà per diverses poblacions madrilenyes i d'Astúries, fins que el desembre s'instal·li al Teatro Albéniz de Madrid.

MODERNIZAR EL MORSO

La Compañía Siglo de Oro de la comunidad de Madrid lleva, del 9 al 19 de octubre en el Teatro Romea, 'La vida es sueño' con una estética 'Matrix'.

• El director del montaje señala que el texto de Calderón fue "el libro de cabecera de los hermanos Wachowski". • El **vestuario** es lo que más incide en la estética de la película.

El clásico de Calderón de la Barca, «La vida es sueño», llega al Romea

R. C.

BARCELONA.- La Compañía Siglo de Oro de la comunidad de Madrid pone en escena del 9 al 19 de octubre en el Teatro Romea de Barcelona la emblemática obra de Pedro Calderón de la Barca «La vida es sueño» con una estética que contiene algunos guiños a la película de culto del género fantástico «Matrix».

El director del espectáculo, Juan Carlos Pérez de la Fuente, destacó que la obra de Calderón fue libro

El montaje, dirigido por Pérez de la Fuente, sugiere guiños a la actualidad

de cabecera de los hermanos Wachowski, autores del filme.

El espectáculo sobre el texto del Siglo de Oro español «contiene esos guiños», sobre todo en el caso de la caracterización de uno de los príncipes polacos que aparece en

esta producción teatral. Obra de Javier Artiñano, galardonado varias veces con un premio Goya por el mejor diseño de vestuario, el montaje que se presenta ahora en Barcelona contiene «un juego libre» de caracterizaciones o figurismo.

«Sugerimos muchos guiños inquietantes ya que la historia recrea un "terrorismo de Estado" al explicar como un padre encierra a su hijo, el príncipe heredero», según sentenció Juan Carlos Pérez de la Fuente.

El Teatre Romea estrena dijous 'La vida es sueño'

'Matrix' = Calderón

Teresa Bruna
BARCELONA

La Compañía Siglo de Oro de la Comunitat de Madrid, nascuda amb l'objectiu de la recuperació dels grans clàssics espanyols, porta al Romea *La vida es sueño*, text cabdal de Calderón de la Barca, el protagonista del qual, Segismundo, "és molt superior a Hamlet perquè sempre està avançant. És actiu i turmentat. La seva característica és l'angoixa, que és el mal del nostre segle", segons paraules del director de l'espectacle, Juan Pérez de la Fuente.

L'adaptació dramaturgíca de Pedro Manuel Villora és vital per a la comprensió actual: "S'han respectat els conceptes, esclar, però hem tret mil versos, perquè en aquell temps tenien el costum de repetir molt les frases, i ara ja no té sentit". Pel director, l'obra arriba com una onada d'emocions: "Calderón parla de la llibertat i de l'home polític. És ra-

La madrilenya Compañía del Siglo de Oro porta aquest Calderón futurista al Romea ■ RUBÉN GÁMEZ

biosament actual perquè la política ho domina tot. Per tot arreu ens parlen de les eleccions als Estats Units!". També va explicar que les cadenes que lliguen el príncep, amagat pel seu pare, són imaginàries: "Les ha de trencar sense que es vegin, són més profundes, són la llibertat en majúscules. I

tot això hi és, en Calderón".

La posada en escena també és impactant. Fernando Cayo, un actor que es confessa seduït pel personatge des dels 8 anys, és el primer que haurà interpretat Segismundo amb te-xans. I no és l'única cosa que sobta del vestuari: "A l'estètica hi ha moltes picades

d'ullet a *Matrix*. I és que aquells germans (Larry i Andy Wachowski, autors de *Matrix*) tenien *La vida es sueño* com a llibre de capçalera i crec que el vestuari és la pell dels personatges. A *Matrix* també hi ha un personatge amagat com a *La vida es sueño*, on el rei amaga el seu fill. "Avui, això, seria terrorisme d'Estat", apunta De la Fuente, que assegura que és un text molt més llegit internacionalment del que ens pensem.

Santiago Fisas, conseller de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid, era a la presentació: "Cal que aquest intercanvi cultural que s'ha produït aquest any entre Barcelona i Madrid continuï". Parla de la normalitat i de la necessitat d'ensenyar el teatre que fem. "Jo sóc català i, per la meua feina, cada dia he d'anar a veure alguna estrena. Doncs tinc la satisfacció de dir que cada nit trobo algú amb qui parlar en català", va dir. ■

La Comunidad de Madrid desembarca en el Romea con Calderón

MARIA GÜELL

BARCELONA. La Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid presenta del 9 al 19 de octubre «La vida es sueño» en el Teatro Romea. El consejo de Cultura y Turismo de Madrid, Santiago Fisas, acompañó ayer esta producción de once actores que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente. Este montaje es un puente aéreo cultural que une los dos grandes centros escénicos de España.

Fisas recordó que el año pasado la Comunidad de Madrid eligió Barcelona para presentar «MadeinMad», una selección cultural de la producción que se hace en Madrid, e informó que este año hemos hecho el desembarco en Berlín y el año que viene iremos a París. En esta política de enseñar lo que se produce en Madrid, el escenario de la calle Romea recibe el gran texto de Calderón de la Barca. Según Pérez de la Fuente la compañía Siglo de Oro es «una compañía maravillosamente inestable». Y Fisas concretó que cada año se le encargan unas producciones sobre el teatro clásico español.

La iglesia y la monarquía

Pérez de la Fuente se entusiasma al hablar del autor de «La vida es sueño»: «Calderón es grande porque nos habla de las contradicciones. Esta pieza hace hincapié en dos grandes temas, la iglesia y la monarquía, que precisamente ahora están en plena crisis». En el repartido brillan dos actores que también acudieron a la rueda de prensa para defender sus papeles. Chete Lera es el Rey Basilio: «Yo no había trabajado nunca en verso y me acerco al texto con mucho respeto —subraya Lera—; me da cuenta que el verso se entiende si lo haces con naturalidad. Hemos hecho un rey moderno que a la postre lo que hace es entregar el poder».

Fernando Cayo interpreta a Segismundo, protagonista de la historia. Pérez de la Fuente alaba la fuerza de este personaje del que se atreve a aventurar que «Segismundo es muy superior a Hamlet». Y en concreto sobre la actuación de Cayo destaca que es el primer Segismundo que lucha por romper una cadena invisible que le oprime el cuello. Durante una hora y cuarenta minutos disfrutaremos de un espectáculo «contundante, preciso y muy limpio», añade Cayo. La estética tiene claras reminiscencias a Matrix y descubrimos que los directores de esta película se inspiraron en esta obra.

TEATRO ■ 'LA VIDA ES SUEÑO'

CALDERÓN DE LA BARCA A LO 'MATRIX'

La compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid pone en escena, en Barcelona, una obra emblemática, pasada a la actualidad aprovechando el cine. P. CARO

La obra de Pedro Calderón de la Barca *La vida es sueño* sirvió de texto de cabecera para los hermanos Wachowski, autores de la película de ciencia-ficción *Matrix*. Esta relación establecida entre dos textos tan diferentes en apariencia la ha aprovechado el director de teatro Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha impregnado de ambos títulos su montaje sobre *La vida es sueño* a cargo de la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.

Dicho grupo teatral ponen en escena este espectáculo en el teatro Romea hoy y hasta el próximo 19 de octubre. Las referencias a *Matrix* aparecen, por ejemplo, en la caracterización de uno de los príncipes polacos del texto del Siglo de Oro español. El diseño de vestuario es de Javier Artíñano, ganador de un premio Goya.

'Superior' a Hamlet

Para el director Pérez de la Fuente, *La vida es sueño* alude al «terrorismo de estado» desde el argumento, que presenta a un príncipe heredero encerrado por su propio progenitor, el rey.

Segismundo, el hijo, aparece en vaqueros en el escenario, aunque no encadenado. Fernando Cayo, quien da

Fernando Cayo es un príncipe Segismundo en tejanos. ARCHIVO

vida al personaje, sin embargo, se mueve movido como por una cadena invisible que lo atenaza a ojos de los espectadores.

Chete Lera es el padre de Segismundo, el rey Basilio. Para el director del montaje, este príncipe de la literatura española es «muy superior» al príncipe de Dinamarca, Hamlet, de William Shakespeare. Tendrán la oportunidad de demostrarlo durante una hora y cuarenta minutos de vibrante espectáculo.

Teatro Romea, Hospital, 51.
Hoy a partir de las 21.00 horas.
Precio: de 17 a 27 euros. Más información en www.focus.es.

Por la libertad y por la verdad

Esta versión de *La vida es sueño* llega a Barcelona sin haberse exhibido todavía en Madrid. La obra la escribió Calderón a los 35 años de edad y se estrenó en Madrid en el año 1635. La pieza cuenta con unos tres mil versos fruto de un autor rebelde y atormentado en aquella época. La compañía que llega a Barcelona la forman 11 actores. Juan Carlos Pérez de la Fuente, anterior director del Centro Dramático Nacional, plasma en este montaje la verdad y la libertad de los seres humanos.

LA VIDA ES SUEÑO

Calderón con un toque «Matrix»

Juan Carlos Pérez de la Fuente presenta en Barcelona su versión del texto clásico

Autor: Calderón de la Barca.
Versión: Pedro Manuel Villora.
Escenografía: Rafael Garrigós.
Vestuario: Javier Artiñano.
Iluminación: José Manuel Guerra.
Música: José de Eusebio.
Coreografía: Chevi Muraday.
Intérpretes: Fernando Cayo, Ana Caleyá, Chete Lera, Jesús Ruymán, Daniel Huarte, Josep Albert, Victoria del Vera, Víctor Anciones, Pedro Cuadrado, Joseba Gómez, Samuel Señas. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Teatro Romea — Barcelona

M. G.

BARCELONA. La compañía de teatro madrileña Siglo de Oro viaja al Teatro Romea de la Ciudad Condal con «La vida es sueño». Santiago Fisas, consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, y el director de la función, Juan Carlos Pérez de la Fuente, presentaron el montaje acompañados por dos de los intérpretes, Chete Lera y Fernando Cayo.

El espectáculo llega a Barcelona en plena ebullición tras su paso por «Made in Mad Berlin 2008» y el Festival Clásicos en Alcalá; en diciembre estará en el teatro Albéniz de la Madrid.

La obra afronta la puesta en escena de una de las piezas más conocidas del repertorio clásico español —que subió por primera vez a los escenarios en 1635— a través de la adaptación de Pedro Manuel Villora y con música original de José de Eusebio.

Pérez de la Fuente reconoce abiertamente que la obra tiene un *look* al más puro estilo «Matrix» y subraya que los directores de la película se inspiraron precisamente en «La vida es sueño» para el guión de este fil-

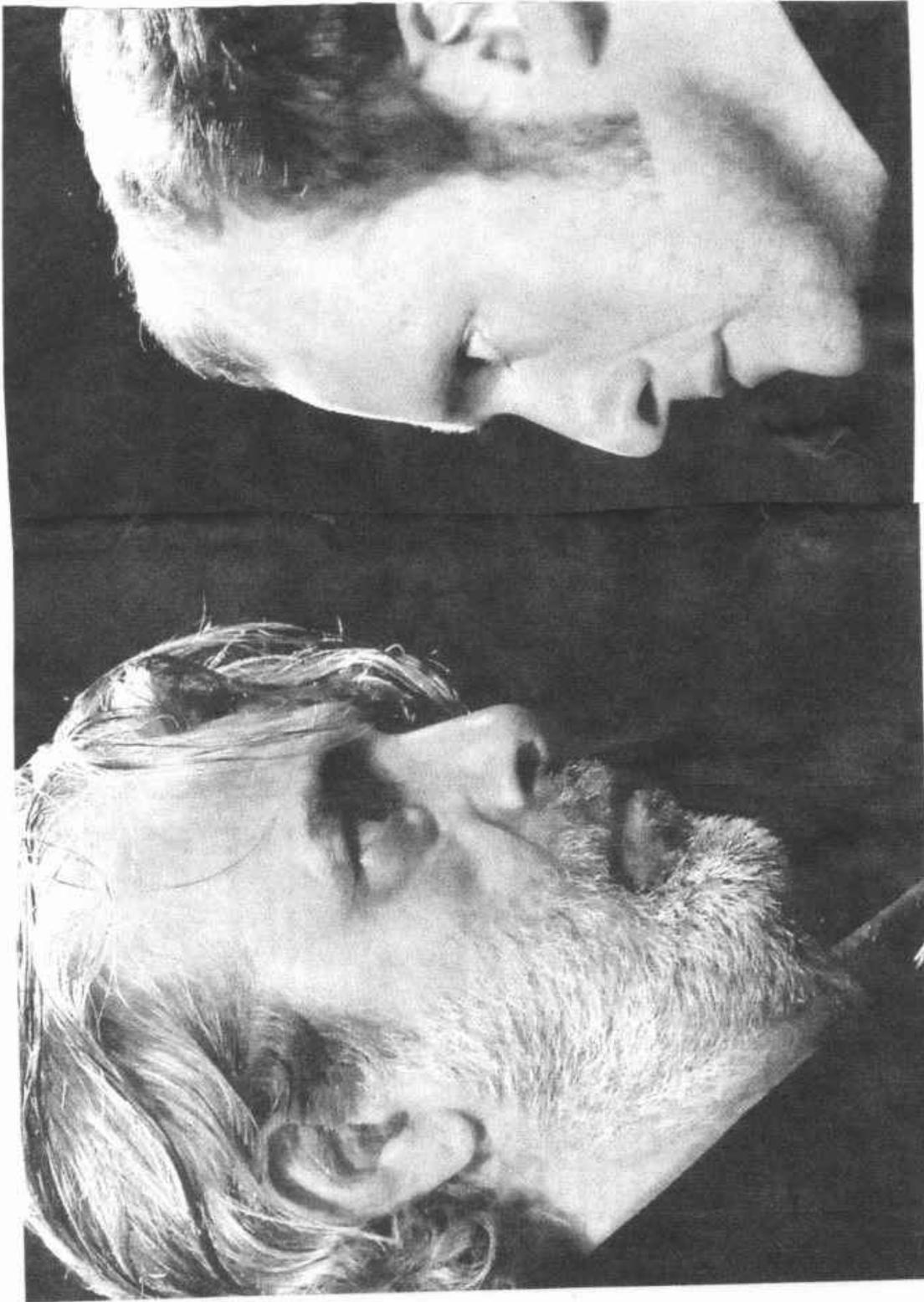
me, que ha marcado toda una estética. Libertad y destino se enfrentan a través de los dos personajes fundamentales de la historia, el príncipe Segismundo y el Rey Basilio, en una obra en la que el monarca encarcela desde niño a su hijo tras anunciar el oráculo su futura rebelión y tiranía.

Ambiciones amorosas, personales y políticas se cruzarán en los destinos de Segismundo y Basilio, polos que representan dos formas de entender el poder. Los actores Chete Lera y Fernando Cayo hacen frente a los papeles principales de la trama. Cayo está entusiasmado con la fuerza de Segismundo y reconoce que lleva toda la vida con este papel en la cabeza. Por su parte, Chete Lera, que da vida al rey Basilio, reconoce que es la primera vez que hace teatro en verso: «una cuestión que impresiona mucho al principio pero que he lidiado con mucho respeto». Lera tiene claro que «el verso se entiende si lo haces con naturalidad».

«La vida es sueño es, sin duda, uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español —ha escrito Pérez de la Fuente a propósito de este texto—. Para entender nuestro tiempo marcado por la confusión nos adentramos en la peripecia humana de Segismundo, príncipe deportado a las entrañas de la tierra, donde nace la noche. Desnudo y encadenado brama en el laberinto. Hidrópico personaje creado por Calderón; pórico del nuevo mundo que hemos determinado en llamar moderno».

Pérez de la Fuente ha viajado para su puesta en escena entre el sueño y la realidad, en un texto del que dijo José Antonio Maravall: «“La vida es sueño” es un pensamiento que se refiere también a la existencia colectiva. Ese “todos sueñan lo que son” se refiere manifiestamente a papeles sociales y afecta al que a cada uno le toca. La duda, la inconstancia, la inseguridad, son notas que acompañan a la vida y que hacen de ella cuidado y problema».

«“La vida es sueño” es uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal», dice Pérez de la Fuente

Chete Lera (Ray Basilio) y Fernando Cayo (Segismundo), dos de los protagonistas de la función

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

MYSPE "Blitz Lounge Club"
Domingo, 12 de octubre de 2008
<http://carlesjpi.spaces.live.com/>

COMO SOÑANDO VIVIR

A los que hoy salen a celebrar lo del coñazo de hoy y a los que se sienten muy ofendidos por los que hoy salen a celebrar lo del coñazo de hoy –ya que les parece que solo sus efemérides son efemérides dignas y coñazos dignos- les iría muy bien ir juntos al romea, aunque fuera en filas separadas, y dejarse llevar durante una hora y cuarenta y cinco minutos por el viaje monumental del verso calderoniano en la vida es sueño de la compañía siglo de oro de la comunidad de madrid en la producción de juan carlos perez de la fuente, y a joel joan también le iría muy bien para aprender algo de teatro y mucho de la vida en general, y a todos nosotros y a todos los que estuvimos escuchando ayer a segismundo y a rosaura y a clotaldo y a clarín y a astolfo y a estrella y al rey basilio nos iría muy bien que el sueño de ayer no fuera únicamente un leve despertar sino más bien un reconocer lo mucho que añoramos el barroco, quién sabe el por qué, a juzgar por los rostros y las miradas y los gestos y las reacciones y la conmoción general de los que siendo simplemente espectadores no somos nunca únicamente espectadores, ya que también interpretamos como actores y como segismundos y como rosauras, y las más de las veces como clarines, en el gran teatro de la vida en general y en el gran teatro de nuestra vida en particular, y debe ser por esa razón que segismundo sea realmente un carácter y un personaje y una creación universal y que cualquiera que preste un mínimo de atención pueda aproximarse a su ir y a su venir, es decir a su perplejidad y a su psicosis, por decir algo más moderno, aunque no es que haga ninguna falta en calderón, que escribe más moderno que muchos articulistas de hoy en día, muchísimo más, y no es de extrañar que la perplejidad y el dolor y la dicha y la desdicha de segismundo sea también nuestra perplejidad y nuestro dolor y nuestra dicha y nuestra desdicha y eso es lo que la compañía siglo de oro consigue que suceda de verdad, sin excesos inútiles y sin necesidad de grandes efectismos ni trucos de feria, más bien con el habla y con el cuerpo, que ya es mucho y que es lo más difícil de todo en el caso del barroco, y que hace falta mucho arte para que la voz no suene falsamente solemne y para que el cuerpo no se vea falsamente solemne, y creo que lo mejor de todos los actores y de todas las actrices de la compañía siglo de oro que dan vida a todo ese mundo de perplejidad, de sueño y de desdicha es la fuerza y es la belleza con la que integran el verso calderoniano con la gestualidad de sus cuerpos, que hablan y dicen mucha verdad, y que *si fue verdad, no sueño, y si tan parecidas a los sueños son las glorias que las verdaderas son tenidas por mentirosas y las fingidas por ciertas, si es así, y si ha de verse desvanecida entre sombras la grandeza y el poder y la majestad y la pompa sepamos aprovechar este rato que nos toca, pues solo se goza en ella, solo, lo que entre sueños se goza*, y que toda la representación es un goce sin fin, como lo que sea lo que sea el barroco, y que parece que estemos aún ahí, en 1635, en el coliseo del buen retiro, como escuchando por primera vez el soliloquio de segismundo y como sintiendo su eco y el eco de su eco y como queriendo saber lo que sea la libertad y la voluntad y el destino, y como soñando vivir.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

LAVANGUARDIA.ES / Cultura
Lunes, 13 de octubre de 2008

<http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081006/53554721387.html>

Cultura

El teatro Romea presenta "La vida es sueño", con guiños a "Matrix"
El director del espectáculo destaca que la obra de Calderón fue libro de cabecera de los hermanos Wachowski, autores del filme

06/10/2008

Barcelona. (EFE).- La Compañía Siglo de Oro de la comunidad de Madrid pone en escena del 9 al 19 de octubre en el Teatro Romea de Barcelona la emblemática obra de Pedro Calderón de la Barca "La vida es sueño" con una estética que contiene algunos guiños a la película de culto del género fantástico "Matrix".

El director del espectáculo, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha destacado que la obra de Calderón fue "libro de cabecera de los hermanos Wachowski, autores del filme.

El espectáculo sobre el texto del Siglo de Oro español "contiene esos guiños", sobre todo en el caso de la caracterización de uno de los príncipes polacos que aparece en la obra.

Obra de Javier Artiñano, galardonado varias veces con un premio Goya por el mejor diseño de vestuario, el montaje que se presenta ahora en Barcelona contiene "un juego libre" de caracterizaciones o figurismo.

Superimos "muchos guiños inquietantes" ya que la historia recrea un "terrorismo de Estado" al explicar como un padre encierra a su hijo, el príncipe heredero, ha sentenciado Pérez de la Fuente.

El director pone en escena el primer "Segismundo en vaqueros", personaje crucial que interpreta Fernando Cayo y que no aparece encadenado, aunque tiene que dar esa sensación ya "que aparece tirando de una cadena que no existe".

Cayo comparte protagonismo con Chete Lera, quien recrea al rey Basilio en una recreación de la obra en verso de Calderón de la Barca.

Es una hora y cuarenta minutos de un espectáculo "contundente, preciso y muy limpio", ha señalado Cayo quien lleva ya muchos años familiarizado con esta obra crucial del Siglo de Oro español.

El personaje del príncipe Segismundo, en opinión de Pérez de la Fuente, es "muy superior" al Hamlet de Shakespeare, porque Hamlet "es diletante y Segismundo está continuamente avanzando, es un personaje muy activo, con algo de la angustia de este siglo. El ansiolítico empieza con Segismundo".

Producida por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, el espectáculo teatral dirigido por el que fuera director del Centro Dramático Nacional no se ha estrenado aún en Madrid y llega a Barcelona tras haberse exhibido en el Teatro de la Volksbühne de Berlín.

Estrenada en Madrid en 1635 cuando Calderón tenía treinta y cinco años, era un joven rebelde, inconformista y atormentado, "La vida es sueño" tiene una arquitectura verbal conformada por algo más de tres mil versos.

En la versión de Pedro Manuel Villora "se han respetado los conceptos" limando algunos de ellos para que se vea un Calderón "más existencial y un hombre preguntando a los dioses si tiene o no libertad, ha explicado Pérez de la Fuente. En la "adaptación muy sencilla" que se ha hecho, según el director, se ha practicado una "limpieza del verso que era a veces repetitivo" y fue escrito en "un tiempo muy distinto". Chete Lera ha explicado que su personaje, el rey Basilio, es "un rey moderno que a la postre entrega el poder" y ese juego político le hizo sentir "muy libre".

El consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Santiago Fisas, ha presentado hoy en Barcelona esta producción de once actores, que forma parte de las que encarga cada año la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid sobre textos del teatro clásico español.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Calderón, más allá de Matrix

ABC Un momento del montaje

Lunes, 13-10-08

TEATRO

«La vida es sueño»

Autor: Calderón de la Barca, Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Versión: Pedro Manuel Villora. Escenografía: Rafael Garrigós. Int.: Fernando Cayo, Ana Caleyá, Jesús Ruymán, Chete Lera, Daniel Huarte, Josep Albert, Victoria Dal Vera. Lugar: Teatro Romea, Barcelona. 10-10-08

SERGI DORIA

Si hay que señalar una virtud en la versión de Pedro Manuel Villora sobre «La vida es sueño» es que el texto fluye con claridad y el propósito de esta obra maestra de 1635 se reafirma cuatro siglos después. Escuchar los versos en boca del Segismundo que encarna Fernando Cayo permite evocar el magnetismo y el misterio del mito platónico de la caverna que Calderón cinceló para el Barroco español y que iluminó el mundo de la voluntad y la representación de Schopenhauer. Si hay que señalar algún defecto en este montaje de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid sería la obsesión por ataviar a los personajes al estilo Matrix, tan común en el teatro que recupera clásicos y teme representarlos con el vestuario de la época. La desnudez de Segismundo, sólo atenuada por unos tejanos, contrasta con la aparatosidad indumentaria del rey Basilio y sus adláteres: gabardinas de piel, cascos y uniformes paramilitares que poco aportan a la majestuosidad del texto calderoniano.

Pese a esos reparos y a cierta irregularidad en la dirección actoral, que añade más protagonismo al Segismundo de Fernando Cayo, al satírico Clarín que interpreta Manuel Huarte y la luminosa Rosaura de Ana Caleyá, «La vida es sueño» constituye una atinada aproximación al drama filosófico ahora y aquí. Teatro en verso que, lejos de suponer un obstáculo, implica al público y depara momentos estelares: el príncipe de Polonia desciende del escenario y, para cerciorarse de que no está soñando, camina por la platea y toca la cara de un espectador.

En ese esfuerzo por vivificar la peripecia de Segismundo radica el mérito de esta versión de «La vida es sueño». El trabajo de Fernando Cayo, conjugando la acción corporal con la perfecta modulación del verbo calderoniano, aquilata su vigencia. De eso se trata, a la postre, cuando se relee a los clásicos. El mejor comentario proviene de un espectador anónimo: comentaba satisfecho que, a diferencia de montajes anteriores, esta vez habla aprehendido la trama y la idea de la obra. Es el mejor elogio que puede hacerse a la dirección de Pérez de la Fuente. Más allá de atavíos posmodernos, efectos especiales y coros espectrales, siempre queda la palabra bien dicha.

Crítica teatre

Juan Carlos Olivares

La modernor de Calderón

La vida es sueño
De Calderón de la Barca.
Teatre Romea, 10 d'octubre.

Teatre Romea. Juan Carlos Pérez de la Fuente dirigeix *La vida es sueño* de Calderón de la Barca. Què és aquest espectacle? Un excel·lent exemple de radiodrama: impecable dicció, bona projecció de les veus, el vers dit de manera natural. Un Calderón net de presumpcions rànçies. Què més és aquest muntatge? Un meritori monòleg escènic basat en la intensa interpretació d'un Segismundo molt físic de Fernando Cayó. La diferència entre el protagonista i la resta del repartiment és abismal. Gairebé es diria que el director s'ha dedicat en exclusiva a desenvolupar amb afany un únic personatge. Cayó respon a aquesta atenció i converteix en la seva aposta per potenciar la faceta brutal de Segismundo -com un parell hispà de Lord Grey-stoke- i en la seva escena estel·lar -esperada i aplaudida- aconseguix parlar l'obra fent-se no només sentir sinó també escoltar.

La posada en escena és una vella acumulació d'elements

Es podria dir alguna cosa més d'aquesta versió de *La vida es sueño*? Que existeix el teatre provincià com a concepte. Aquesta posada en escena és una melindrosa acumulació d'elements que pretenen enllaçar amb una difusa idea del teatre contemporani. La suma d'aquesta impostada modernitat és com si en la beata *Vetusta* algú descobrís un manual sobre teatre del segle XX escrit en la dècada dels 70 i decidís incorporar aquestes revolucionàries idees al teatre clàssic espanyol. Una mica de cuir, eliminació de la quarta paret -sense oblidar obrir els llums de la sala, música ambiental abstracta, moviments coreografiats il·lunyanament copiat d'alguna avantguarda, una miqueta d'eròsme ambigu. Tot això i una mica més junt i ben remenat per oferir una mala còpia -bijuteria dramàtica- del que algú creu que és el teatre del segle XXI. Que es desperti i vegi món.

CRÍTICAS

Funcional y cortante

TEATRO

La vida es sueño

Lugar y fecha: Romea (10/X)

JOAN-ANTON BENACH

Creada el pasado año en la conmemoración del 175.º aniversario de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la compañía de Madrid intenta ofrecer un recorrido sistemático por los clásicos, retomando iniciativas públicas similares que pasaron a mejor vida. El dramaturgo Ernesto Caballero se las ha visto ya con un Rojas Zorrilla -*Morir pensando en matar*- y, ahora mismo, el anterior director del Centro Dramático Nacional, Juan Carlos Pérez de la Fuente, muestra su acurada versión de *La vida es sueño*.

El espectáculo llega al Romea con el aval relativamente decisivo de su triunfo en la Volksbühne de Berlín, donde han podido ver por vez primera a una compañía española representando a Calderón. Aquí, sin necesidad de remontarnos a lejanas y reiteradas puestas en escena del célebre drama, los fieles espectadores del Romea guardan el recuer-

do de la versión que ofreció no hace mucho Calixto Bieito, un día que despertó sin ganas de romper ninguna vajilla, sólo tres o cuatro platos.

Pero no se trata, tanto de comparar, claro, como de tener en cuenta cuál pueda ser la información previa de que dispone un determinado auditorio. Pérez de la Fuente, que conoce el "mercado" de *La vida es sueño*, sabe muy bien cuáles son las cumbres del poema que deben cuidarse extremadamente, cuáles los lances imprescindibles para entender el conflicto entre Basilio, el monarca, y Segismundo, su hijo, y cuáles, en fin, los elementos accesorios (con perdón) que mediante el corto y pego atinado de Pedro Manuel Villora, podían ausentarse del texto sin grave riesgo. Fruto de tal conocimiento es la cuidada aplicación de acentos diversos que recorren la representación, y que el espectador agradece, de modo especial, en el lamento del príncipe de la escena II del acto primero ("Ay misero de mí!/Ay infelice!") y en el conocido monólogo que acaba con el título del drama cerrando la segunda parte. La noche del estreno, sin entreacto, dicho pasaje mereció una fuerte ovación.

Es estimable, asimismo, la claridad del relato fundamental del rey, que cuenta los motivos del encarcelamiento de Segismundo, así como las del sabido y apreciado consuelo que Rosaura dirige al príncipe desdichado, recordándole la miseria de aquel sabio condenado a un sustento herbívoro muy poco apetecible.

Hablo de unos fragmentos y de unos personajes clave, figuras que aquí coinciden con la tripleta atacante más lustrosa. En efecto, tanto Chete Lera (Basilio) como Ana Caleyá (Rosaura) son dos sólidos puntales del espectáculo. De Fernando Cayo (Segismundo) puede destacarse su seguridad y dominio del verso, pero también su excesiva propensión a un histrionismo explosivo. Nadie diría que el personaje va de prisión a palacio y viceversa con una dosis de somnífero, sino con una de ácido lisérgico: tal es el alucinado pavor que inspira el "príncipe más cruel".

Los aires de Matrix que corren por la acción, los trajes galácticos de la milicia real, la función polivalente de una escenografía sobria (Rafael Garrigós), las coreografías simétricas de Chevi Muraday, nos hablan de una puesta al día funcional y expeditiva, lastrada por unos acusados desniveles interpretativos. Es de justicia señalar que su estreno fue muy bien acogido.●

DIRECTE.CAT / Nit Art
Jueves, 16 de octubre de 2008
<http://in.directe.cat/nit-art/bloc/que-es-la-vida>

Què és la vida?

16.10.2008 | 22.22h

La vida es sueño
Teatre Romea

La ressenya de "Un dia. Mirall trencat" la començava esmentant com de difícil és enfrontar-se a un clàssic. Doncs bé avui us parlo de la més clàssica de totes les obres d'art de la literatura espanyola pel que fa al teatre: *La vida es sueño*.

Calderon de la Barca va veure com s'estrenava el seu llibret per primera vegada a Madrid l'any 1635 quan l'autor només tenia 35 anys i encara dubtava què era la vida. El seu personatge a qui hom ha anomenat "el Hamlet espanyol", Segismundo, és un personatge que bàsicament es pregunta això, què és la vida i quina relació hi ha entre ella i allò que anomenem *somni*. Suposo que els nostres lectors sabran què succeeix en aquesta història apassionant sobre les preguntes existencials d'un home mig bèstia que com tots, en algun moment, dubta entre la realitat i el somni.

El teatre escrit en poesia no és un gènere fàcil ni apte per a totes les orelles. Però aquells que disfruteu del teatre, doneu-vos la satisfacció de passar una estona formidable amb aquest fabulós espectacle. La posada en escena és força clàssica en el sentit estricte de la paraula: no canvia el text i l'ambientació en termes generals, és totalment respectada. A això contribueix l'elegant i austera escenografia que corre a càrrec de Rafael Garrigós i la il·luminació sempre adequada de José Manuel Guerra. Pel que fa a les interpretacions, destacar només una, la de Fernando Cayo, el nostre Segismundo, que només per la seva actuació, ja fa que l'espectacle valgui la pena. En general, la dicció i la vocalització de tots els artistes, en especial de Cayo, són remarcables i un cop passat el primer quart d'hora que l'espectador inexpert necessita per adaptar-se a la forma poètica, les seves veus i les seves actituds fan arribar perfectament el text.

Des de NIT'ART us recomanem aquesta obra que podreu veure al Teatre Romea de Barcelona fins el 19 d'octubre.

Andrea Albert

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

BLOG "El circo de los monos cojos"
Jueves, 16 de octubre de 2008, pg.1

<http://memiroenelespejoysoyfeliz.blogspot.com/>

La vida es sueño en el Teatro Romea.

Audio: Cadena Ser - Hora 25 [Link#1](#)

Ayer me acerqué al Romea para ver la coproducción de Juan Carlos Pérez de la Fuente junto a la Comunidad de Madrid para ver el clásico de Calderón de la Barca *La vida es sueño*. El teatro lleno hasta la bandera estuvo las cerca de dos horas que duró el espectáculo con suma atención atentos al espectáculo, y es que no era para menos. El reparto, con un par de caras mediáticas y habituales de la escena madrileña era de excepción.

El texto fue convenientemente recortado por De La Fuente hasta suprimir casi un tercio del texto, casi todo lo referente a los personajes femeninos de Rosaura y Estrella dejándolas únicamente actuar en su vertiente más política y dejando de lado todo aquello referente al sentimentalismo, lo mismo pasó con otros personajes, dejando el espectáculo como las tribulaciones de Segismundo contextualizado del preludio de la guerra civil, que no se sabe si nace ya antes de la entrada en escena de Segismundo en la línea sucesoria al que todos quieren apartar o si es algo que ya se está gestando y que encuentran en éste una buena forma de rebelarse ante el -posible e- inminente principado del personaje de Astolfo.

Habian algunos apuntes y aportes del director bastante curiosos:

Aparte de que el verso no se hacia pesado. Quizá en algunos actores si que era más *pesada* toda la recitativa, pero es que ya no estamos demasiado acostumbrados ni al verso. Aún así el texto era más que orgánico. Lo que quizá no eran orgánicas eran según qué coreografías, el espectáculo está espectacularmente bien coreografiado, pero quizá demasiado. La entrega de Rosaura a Segismundo de sus armas y adoración se hizo más que pesada. Pero cada X frases encontraba que la postura de ella y los soldados cambiaba. Otra cosa sería negar la innegable belleza plástica de la escena.

Parece que para algunos la escena homoerótica de Segismundo con los criados estaba fuera de lugar. Al no ser un reparto especialmente numeroso (10 actores y únicamente dos féminas) la primera llegada a la corte de Segismundo tiene una carga erótica 100%, aunque a posteriori ande persiguiendo las faldas de las dos féminas de la corte de Polonia. Bueno, para mi, está bien conducido todo. Al ser un personaje que hasta la fecha no ha tenido contacto con el mundo *real* aparte de su carcelero. Quizá por eso le da todo un poco igual,

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

salida libre

FERNANDO CAYO

Este actor vallesoleño que el gran público recordará por ser el marido de Belén Rueda en *El Orfanato* es ahora Segismundo en el montaje de *La vida es sueño*, de Calderón. La obra, que ha pasado por el Romea de Barcelona, sigue de gira y llega en diciembre a Madrid. El está que se sale.

¿Qué le ha dado al personaje? De entrada los siete kilos que he adelgazado para salir solo con unos vaqueros a escena. Somos viejos conocidos. Hamlet me es más ajeno, pero la animalidad y la fuerza de Segismundo son muy mías.

¿Por qué suena tan actual el clásico? Porque los grandes textos son un disco duro cargado de información. No hay que temer a los versos si lo que dicen son verdades como puños. Estamos hablando de un padre que encierra a su hijo. Nos remite al caso de Joseph Fritz, el monstruo de Arretetten. Y de terrorismo de estado, de Guantánamo.

Entelevisión, además de en *La Señora*, le veremos en una miniserie de Antena 3 titulada *20-N* haciendo de rey Juan Carlos. ¿Le van los personajes históricos? Se ve que sí. Caracterizado dicen que estoy muy convincente como el joven Juan Carlos cuando muere Franco. Es ficción documentada y se emitirá el 20 y el 21 de noviembre.

¿Hay un antes y después de *El Orfanato*? Sin duda. Por ese papel me han nominado a los Screen Awards, junto con Johnny Depp y Michael C. Hall, el actor de *Devil*. Ni me lo creo.

LUIS MIGUEL MARCO

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Butxaca de Barcelona
 Octubre 2008. Pág. 27

ROMEA
 CALDERÓN DE LA BARCA
LA VIDA ES SUEÑO
 DIRECCIÓN: JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE
 COMPANÍA SIGLO DE ORO
 DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 FERNANDO GAYO
 ANA CALEYA
 JESÚS ROYMAN
 DANIEL RIANDE / JOSEP ALBERT / VICTORIA DAL VERA
 VÍCTOR ENCINILLAPAZO / DANIELA ARIZA / GARY / SAMUEL / TERESA
 amb CHETE LERA amb a Rey Basilla
 Una producció de
 Pérez de la Fuente Producciones
 per a la Comunitat de Madrid
 FOTO: ALBERTO GARCÍA ALIX
 CAROL·L ESTUDIO PÉREZ DE LA FUENTE
 EM
 A PARTIR DEL 9 D'OCTUBRE
 12 ÚNIQUES FUNCIONS!
 ROMEA
 #ROMEA
 3
 el Periódico
 TR3S
 UNICAJA
 UNICAJA
 UNICAJA

GRUP FOCUS
la villarroel
 JOE WRIGHT
Jo sóc la meva dona
 a partir del
 24 d'octubre
 de Doug Wright
 direcció
 Marta Angelat
 amb
 Joel Joan
 Un teatre amb el suport de
 3
 el Periódico
 TR3S
 UNICAJA
 UNICAJA
 UNICAJA

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

teatre

La paz perpetua / Juan Mayorga. TNC. Del 2 al 12/10

La tortuga de Darwin desapareix de la cartellera a partir del 5/10, però Juan Mayorga no deixa els escenaris de la ciutat. El Centre Dramàtic Nacional, juntament amb el Teatre de La Abadía, porten a escena *La paz perpetua*, un text del mateix autor. Una nova farsa protagonitzada per tres gossos que competeixen per aconseguir el collar blanc, la distinció com a membre d'elit per la lluita antiterrorista.

L'hivern plora gelbre... / Agustí Bartra. E. Escena J. Brossa. Del 10/10 al 9/11

Tot i la celebració del centenari del seu naixement, Agustí Bartra no és un autor conegut pel gran públic. Al Brossa ajuden a posar-hi remei amb *L'hivern plora gelbre damunt el garbí*. Una obra tragicòmica interpretada per Muntxa Alcáñiz i Xavier Mestre. Una parella al tomb de la vellesa viu un present anodí i un futur on comés hi espai per la mort. Només els queda el passat on, malauradament, s'hi amaguen tramps.

SUB: La Fura dels Baus / Naumov. FNS al 12/10

La Fura del Baus torna a obrir les portes del Naumov. En aquest cas, les de les botigues del vaiball, perquè l'espectacle es representa per sota el nivell del mar. Una proposta que pren la contradictòria capacitat destructiva i creativa de l'home com a argument. Destrucció del planeta contraposada a la pulsó de vida que portem dins i que prenen despertar situant l'espectador una mica més a prop del centre de la terra...

La vida es sueño / Calderón de la Barca. Teatre Romea. Del 9 al 19/10

Un clàssic en majúscules que, durant només deu dies, fa parada al Romea de la mà de Juan Carlos Pérez de la Fuente i la jove Compañía Siglo de Oro. Una posada en escena actualitzada en les formes, però absolutament respectuosa amb el text i el vers barro. Comèdia filosòfica per antonomàsia, l'obra aborda qüestions universals com la capacitat d'escollir el propi destí o la precarietat de l'existència.

Duplo sentido / La Porta. FNS al 5/10

REAL és una institució dins de la dansa contemporània i les accions transdisciplinàries, a Portugal. La Porta l'acull a Barcelona durant uns dies. L'estrena de la nova creació de João Fiadeiro, la presentació de la danera peça de Cláudia Dias, l'obra del performer Gustavo Sampa, un workshop intensiu de CTR (Composició en Temps Real) o sessions de coaching amb artistes locals són algunes de les activitats més destacades.

Setembre / Da, Res se Res, Mercat de LES FLORES. Del 30/10 al 9/11

A partir de la caiguda d'un home des d'un arbre, la companyia Res de Res s'embarca a la seva nova creació, *Setembre*. Aquest salt al buit, que es mantindrà al llarg de l'espectacle, donarà peu a múltiples escenes que quatre personatges representaran a través del circ, de la dansa, del gest, del moviment i de l'humor, renunciant pruneditadament a la paraula i obrint un relat imaginari amb la poètica del circ.

LA VIDA ES SUEÑO de Calderón de la Barca

La vida es sueño es va estrenar l'any 1635. Han passat gairebé quatre segles des d'aleshores i continua exercint sobre el públic la mateixa fascinació que el primer dia. Calderón de la Barca perfila amb mestria l'evolució vital del personatge principal, Segismundo, una ànima turmentada que lluita per la seva llibertat. El Teatre Romea, que fa alguns anys va acollir una versió a càrrec del seu director artístic, Calixto Bieito, ens convida de nou a recordar els versos d'aquest magnífic exemple de literatura dramàtica barroca, peça clau del teatre espanyol de tots els temps.

Teatre Romea | Del 9 al 19 d'octubre | Direcció: Juan Carlos Pérez de la Fuente | Intèrprets: Chete Lera i Fernando Cayo, entre d'altres | El Dimt. a div. 21 h. Diss. 18.30 i 22 h. Diu. 18.30 h | 17-27 €.

1008

SALA MUNTANER
Les criades Fins al 19
Contra el espejo A partir del 22
Cabaret canalla Tot el mes

JOVE TEATRE REGINA
Infantil
El somni d'una nit d'estiu
Tot el mes

TEATRE DEL RAVAL
Cartones
A partir del 9
Infantil
El soldadet de plom
A partir del 4

TEATRE ROMEA
La tortuga de Darwin
Fins al 5
La vida es sueño
Del 9 al 19
Sonata a Kreutzer A partir del 24

LA VILLARROEL
La ruïna
Fins al 19
Jo sóc la meva dona
A partir del 24

VERSUS TEATRE
Sexe, amor i literatura Fins al 5
Seguretat Fins al 5
La gran nit de Lourdes G
A partir del 9
Volem anar al Tibidabo
A partir del 24

902 10 12 12 **TEL·ENTRADA**
telentrada.com CAIXA CATALUNYA

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

LA VIDA ES SUEÑO

Por Marcos Tizon

La que es sin duda, la obra más universal de Calderón, llega a los escenarios de la Comunidad de Madrid con la intención de dejar una huella profunda. Siempre hay un antes y un después en obras como esta, hermanada con "Hamlet" en grandeza y en la trascendencia de su protagonista, *Segismundo*.

La historia se sitúa en una sociedad barroca que empieza a desmoronarse bajo los restos agonizantes del Imperio. El hombre se siente perdido en mitad de un caos existencialista, sin el apoyo de los grandes valores morales que le habían sostenido hasta entonces: El Estado y la Religión. El monarca protagonista encrucada desde niño a su hijo tras anunciar el oráculo su futura rebelión y tiranía. A partir de ahí, se suceden las ambiciones amorosas, personales y políticas, que se cruzarán en los destinos del príncipe *Segismundo* y del rey *Basilio*, los dos polos que representan dos formas de entender el poder.

Calderón, con 35 años, hizo surgir de su pluma una obra que trascenderá los siglos y encajará perfectamente en todas las formas de la sociedad a través del tiempo.

No ofrece más respuesta que "¿**Toda la vida es sueño y los sueños, sueños son?**", pero lo importante no es la respuesta, sino la pregunta que subyace: "¿*Somos los dueños o los poseedores de nuestra propia vida?*"

EXISTENCIA INTRASCENDENTE

Para Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de esta versión, "es fundamental que el público comprenda y participe de cada verso, que sienta y perciba que la obra está hablando de nuestros días, de nuestra sociedad, de nosotros mismos, no de unas remotas perspectivas del Siglo de Oro".

El director ha asumido este reto con la obligación de revisar los textos del pasado a la luz de cada momento histórico. "Era importante dar menos relevancia a su aspecto religioso para subrayar la desesperación y esa idea de la intrascendente existencia del hombre. La obra pertenece a un momento de absoluto desajuste y, a partir de ahí, aparece la pregunta: ¿dónde está la verdad?. Es como *Las Meninas* de Velázquez, una obra de desestructuración total de la monarquía, de la familia, de los conceptos que habían sido acunados durante siglos. El ser humano frente a su existencia, frente al poder, frente a la angustia y el vacío de su propia vida".

Pérez de la Fuente, rodeado de un gran equipo de artistas de la **compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid** (surgida de la Real Escuela Superior de Arte Dramático), encabezados por **Chete Lera** (como *Basilio*) y **Fernando Cayo** (como *Segismundo*) y contando con la interesante versión de **Pedro Manuel Villora** y las coreografías de **Chevy Muraday**, ha dejado un testigo imprescindible para el futuro.

Alcobendas, 15 de noviembre. Torrejón de Ardoz, 23 de noviembre. Móstoles, 29 de noviembre. L'Albéniz, Madrid. Desde el 4 de diciembre.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

PRÓXIMO NÚMERO

DICIEMBRE
A V A N C E

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

LA TABERNA FANTÁSTICA. La obra del mítico director ALFONSO SASTRE se presenta en el Valle-Inclán. Dirigida por GERARDO MALLA.

AUTO DE LOS REYES MAGOS.

Bajo la cúpula teatro La Abadía la primera obra teatral española cobrará vida bajo la versión y dirección de ANA ZAMORA.

ENRIQUE IV. Una obra de LUIGI PIRANDELLO adaptada por ENRIQUE LLOVET. Con JOSÉ SANCHO y SERGIO CABALLERO, entre otros.

¿ESTÁS AHÍ?. Una divertida obra sobre extrañas relaciones dirigida por JAVIER DAULTE, con PACO LEÓN y CLARA SEGURA como protagonistas.

VAREKAI. La nueva producción del CIRQUE DU SOLEIL. Un homenaje al espíritu nómada, al alma y al arte de la tradición circense.

OBRAS DE PÚBLICO FAMILIAR.

Las mejores obras de la cartelera madrileña dedicadas a toda la familia. Musicales, teatro para bebés y clásicos adaptados, entre otros.

LA VIDA ES SUEÑO. JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE dirige una nueva versión del clásico inmortal de CALDERÓN DE LA BARCA. Uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal.

HAMLET. El Centro de Nuevos Creadores presenta en el María Guerrero esta obra de SHAKESPEARE, considerada una de las más representadas de toda la historia. Con JUAN

DIEGO BOTTO, JOSÉ CORONADO, ALEJANDRO BOTTO y MARTA ETURA, entre otros.

GABINO DIEGO. Entrevistamos a este prestigioso actor, protagonista de "Los 39 Escalones", la hilarante obra inspirada en la película de ALFRED HITCHCOCK.

EL REY QUE RABIÓ. Una zarzuela que quiere ser homenaje al genial ROBERTO CHAPI; perfecta para todos los públicos y un estupendo ejemplo del género bufo y absurdo.

LA COCINA DE LOS MONÓLOGOS.

ALBERT BOIRA, BELÉN RUBIO e IÑAKI URRUTIA presentan en el Teatro del Arenal sus últimas recetas de humor con este nuevo espectáculo.

Y EL FIN DE SEMANA, ¿QUÉ? Por Javier Romero | javier.romero@lavoz.es

ARTE ESCÉNICA | «La vida es sueño»

Un Grammy, seis Goyas y mucha historia para una obra de sueño

Teatro Principal

Días: Domingo

Horario: 20 horas

Precio: 12, 9, 8 y 6 euros

A través de un trazo escénico sencillo y contundente, así como un diseño escenográfico sustentado en la libertad, la Compañía madrileña, Siglo de oro, presentará el domingo en el teatro ourensano su versión teatral de *La vida es sueño*, de Pedro Calderón de la Barca, con el objetivo de mostrar la riqueza y los matices de la lengua española, atesorados en los textos de este notable dramaturgo del Siglo de Oro español.

Con un reparto de excepción dentro y fuera del escenario, los miembros de esta compañía acumulan decenas de premios individuales. Galardones, entre los que se hallan seis premios Goya de cine y un Grammy. En la versión de la compañía se han respetado los conceptos limando algunos de ellos para que se

El televisivo Fernando Cayo protagoniza este clásico de literatura patria

vea un Calderón más existencial y un hombre preguntando a los dioses si tiene o no libertad. En esta adaptación que se ha hecho, según el director, se ha practicado una «limpieza del verso que era a veces repetitivo» y fue es-

crito en «un tiempo muy distinto». Chete Lera, por su parte ha explicado que su personaje, el rey Basilio, es «un rey moderno que a la postre entrega el poder» y ese juego político le hizo sentir «muy libre».

“La vida es sueño”, en el Principal

El Teatro Principal presenta hoy, domingo, la obra “La vida es sueño”, de Calderón de la Barca, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente y con un elenco de actores entre los que se encuentran Fernando Cayo y el gallego Chete Lera.

INFORMACIÓN

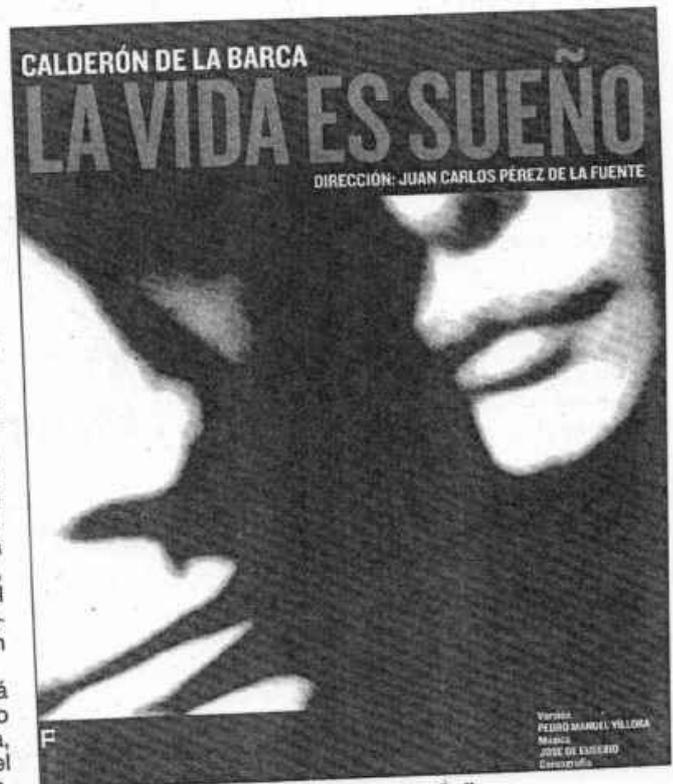
LugarTeatro Principal
FechaHoy, domingo
Horarios20,00 horas
EntradaEntre 6 y 12 euros

La obra cumbre de Calderón de la Barca, “La vida es sueño”, llega hoy, domingo, al Teatro Principal de la ciudad versionada por Pedro Manuel Villora y dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente. La obra es, sin duda, uno de los expe-

rimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español. Para entender nuestro tiempo marcado por la confusión nos adentramos en la peripecia humana de Segismundo, príncipe deportado de las entrañas de la tierra, donde nace la noche. Segismundo vive encerrado en una torre de palacio. El motivo de su reclusión es que, al nacer, un oráculo predijo que sería un rey cruel y déspota.

El argumento de “La vida es sueño” gira en torno al crecimiento de este personaje, quien primero anhela venganza pero que con el correr de los actos irá evolucionando. La otra figura destacada de la representación es Rosaura, que buscando vengarse del hombre que la ha abandonado, cruza sus caminos con Segismundo.

El reparto de la obra está integrado por actores como Fernando Cayo, Ana Caleyá, Victoria de la Vera, Daniel Huarte y el gallego Chete Lera, entre otros.

Cartel anunciador de “La vida es sueño”.

ESCENARIOS

Una certeza sobre el teatro español de estos últimos diez años: el público ha vuelto a los teatros; no en proporción suficiente para que deje de ser una industria muy subvencionada. Como es natural, ha emergido una generación de artistas que rondan los 40 años. Uno de ellos, Rodrigo García, cuenta su experiencia en *El Cultural*.

El *Cultural* cumple diez años y en este tiempo por aquí ha pasado todo lo digno de mención; parafraseando el tango podríamos decir que diez años, en la cultura teatral española, no son nada; aunque argentino sea mucho de lo bueno que ha ocurrido en el teatro de España. Algunas muestras y otras que irán saliendo: Eines, Rota, Alreio, Alejandro, Lupi, unos formidables Miguel Ángel Solá (*Diario de Adán y Eva*) y Manuel Callau (inmenso en *El Guño del Hermitage*).

Lo mismo que no puede entenderse sin las producciones catalanas: Sergi Belbel, Álex Rigola, Calixto Bieito, el Teatre Lliure, el Romea, Comediant, La Fura, Els Joglars, aunque la historia de estos últimos sea la historia de unos apátridas a la fuerza. Carles Santos llevó hace poco a Madrid un espléndido y turbador Joan Brossa a La Abadía, teatro que, de la mano de José Luis Gómez, es imprescindible. Gómez ha demostrado su talento de director y actor a menudo. Pueden citarse, por ejemplo y entre otras muchas,

En esta década el público volvió al teatro

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

ESCENARIOS TEATRO

Asaña, una pasión española, El Rey se muere y Play Strindberg, en la que compartió cartel con Nuria Espert y Lluís Homar. A los catalanes citados habría que añadir un larguísimo etcétera como la autómata Lluís Cunillé y la brillante presencia escenográfica de Max Glaenzel y Ester Cristiá (alcanzaron la cumbre con *Tío Vania* y con *2666*).

Si hago esta distinción sobre el teatro manufacturado en Barcelona es porque en los últimos tiempos se ha agriado un conflicto siempre latente, producto de nacionalismos exacerbados: protección oficial al teatro catalán desde Madrid (CAM y Ayuntamiento) y falta de reciprocidad de la oficialidad barcelonesa con el teatro del resto de España. Opiniones discutibles como la de Arcadi Espada atribulan al provincianismo tribal de Madrid un Manifiesto Teatral que trataba de defender unos derechos, como el Manifiesto de la Lengua, más o menos.

Mujeres "reveladas". La presencia femenina ha sido determinante en estos años y no por un mecanismo aberrante de cuotas, sino por verdadero talento. Algunos ejemplos, Natalia Menéndez, Laila Ripoll, Itziar Pascual, Yolanda Pallín. Y, sobre todas, por su agresividad escénica, Angélica Liddell. La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CMTCC) y La Abadía han sido sede e impulso de una joven directora: Ana Zamora y sus bellísimas aproximaciones a Gil Vicente y al teatro medieval (*El milagro del Cristo de los Gascones*).

Por lo demás la cultura teatral sigue anclada en Madrid entre lo vanguardista foráneo, Shakespeare, los clásicos y el silencio obligado de la mayor parte de los autores españoles actuales. Y no hay indicios de que esta tendencia se vaya a corregir. Si pasados muchos años alguien tratara de reconstruir la vida española de estos tiempos a

través del teatro, estrenado, de autor español, le sería muy difícil. ¿Dónde las turbulencias políticas y sociales desde la muerte de Franco, y la corrupción generalizada, y el crimen de Estado particularizado? La convulsión terrorista, que yo conozca, en *11 Miradas*, de Tomás Afán, sobre la masacre del 11 de marzo de Atocha, premio Ciudad de Palencia que dirigió Mariano de Paco Serrano (distinguido por la ADE como el mejor director joven hace tres años).

Antonio Gala estrenó *Inés desahuchada*, protagonizada por Concha Velasco. Se echa de menos la presencia, con cierta regularidad, de Rodríguez Méndez, Francisco Nieva, Jesús Campos, Jerónimo López Mozo, Alfonso Vallejo, Martín Bermúdez, Domingo Miras. Y de Ignacio Amestoy, autor de una obra importante, muy personal y en pleno desarrollo y vitalidad creadora.

Se ha recuperado, en pequeñas dosis, el peso de Alfonso Sastre con obras como *¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?* Fue un éxito que dirigió Pérez de la Fuente con escenografía de David de Loaysa, quien afirmaría después sus condiciones plásticas con De Paco en la citada *11 Miradas* y en *La fierrecilla domada*. De Sastre, Francisco Vidal dirigió *Han matado a Prokopius*; Animalario recuperó en el María Guerrero la versión maldita de *Marat-Sade*, firmada por Salvador Zaza, seudónimo de Sastre cuyo montaje de Marsillach en 1969 aún no ha sido mejorado. Y está a punto de reponerse en el CDN *La taberna fantástica*, dirigida por Gerardo Mallá que hace tiempo consagró a El Brujo.

Pérez de la Fuente superó con éxito el tránsito al teatro privado con producciones difíciles, como la citada *Ulalume o El mágico prodigioso*. En su etapa del María Guerrero dirigió algunas obras definitivas, bajo la filosofía de economía,

calidad y público y llevar a escena a autores españoles. *La Fundación e Historia de una escalera*, de Berto Vallejo, con escenografía de Oscar Tusquets, y sobre todo, *Pelo de tormenta*, de Nieva, con el pintor José Hernández al que ha recuperado recientemente para su espectacular *Puerta del Sol, San Juan*, de Max Aub, que introdujo en España a un escenógrafo potente como Castanheira, y *Carta de amor*, de Arrabal y con escenografía de Xavier Mascaré y con una María Jesús Valdés que culminó aquí sus excelencias de actriz.

Le sustituyó Gerardo Vera al frente del CDN, que dio a la programación un sentido preciso de universalidad. Sin descartar del todo los autores españoles, Vera ha preferido un rostro "más europeo". En los montajes de su dirección impuso el sentido plástico, la sensibilidad óptica de excelente escenógrafo; inauguró el Valle Inclán con *Dicinas palabras* y su proyecto se ha ido consolidando con un amplio consenso.

Si a lo largo de este resumen insistió en reseñar la importancia de la escenografía actual es porque la tendencia dinámica de espacio, iluminación etc., frente al estatismo de los decorados, está ya del todo asimilada, por fortuna, por el teatro español. Ahí está, por ejemplo, Carlos Marquerie y la estela de La Car-

nicería de Rodrigo García, y la propia Angélica Liddell, a la que Gerardo Vera tuvo la audacia y el acierto de llevar a la sala Francisco Nieva. Angélica Liddell abomina de los cánones de denuncia y se constituye en un formidable alegato anarquizante contra todo; ha pasado de un discurso próximo al de Rodrigo García a otro diferenciado y más radical; la *Trilogía contra la muerte* y *Porro muerto en tintorería* dan fe de ello.

Parejas fecundas. Y volviendo a la fecundidad de colaboración entre palabra y plástica ahí está, por ejemplo, la "asociación" entre José Luis Raymond y Ernesto Caballero. El dramaturgo Caballero, como Alonso de Santos, se ha convertido en un excelente director, acaso en detrimento de sus excelencias de autor.

Figura incuestionable, en un teatro fronterizo, clásico y de vanguardia a la vez, Sanchis Sinisterra. Entre su larga obra *Noque o de pajas y actores*, *El lector por Anras*, protagonizada por Juan Diego, *Terror y miseria del primer franquismo*, o la siempre repuesta y siempre premiada *Ay Carmela!*

La década ha sido testigo del protagonismo del director de escena. La británica africana en Madrid Tanzim Townsend se ha consagrado como directora de alta comedia y,

10 AÑOS ESCENARIOS

en especial, en dos grandes éxitos: *El método Grinholm*, de Jordi Galcerán, y *Un dios salvaje*, de Yasmina Reza. Interpretaciones estelares como la de Carlos Hipólito, Jorge Rocías, Cristina Marcos, Pete Ponce, Antonio Molero, Maribel Verdú y Aitana Sánchez Gijón han sido decisivas en la buena marcha de estas dos obras. Hipólito fue decisivo en *Arte*, la obra de Reza que la convirtió en figura mundial. *Arte* la dirigió por primera vez en nuestro país Josep Maria Flotats, intérprete, además, con Hipólito y José María Pou. Lo mejor de Flotats en los últimos tiempos ha sido la magnífica *La cena*, de Jean Claude Brisville, con un Carmelo Gómez soberbio en el papel de Fouché. Pou, tras un potente *Rey Lear*, de Calisto Tanzi, alcanzó su mayor triunfo como intérprete y director de *La cabra*, de Edward Albee.

La veteranía de Narros. Por su parte el director Miguel Narros, a sus ochenta años, sigue siendo un ejemplo de vocación, capacidad de trabajo y magisterio: Narros infatigable y omnipresente. También, en el sentido escenográfico, su asociación con Andrea D'Odorico ha sido fecunda. Narros es ya un emblema del teatro español. Sus producciones más destacadas de estos años han sido *Panorama desde el puente* y *El barbadote de Sevilla*.

De vuelta con los autores, Paloma Pedraza, sensible siempre a los problemas sociales, culminó su proyecto de los sinteco con *Catutos del cielo*. Los problemas de los jóvenes quedaron reflejados por Pallín y Ramón Fernández en *Trilogía de la juventud*, que supuso la ruptura de la división entre el teatro alternativo y el teatro, digamos, convencional.

Esta década supone la consolidación de Juan Mayorga con textos

como *Camino del cielo*, *La tortuga de Darwin* o *La boda de Alejandro y Ana*. Con conexiones con el Astillero de Guillermo Heras y con Animalario, de Andrés Lima, el grupo de choque de la progresía. Mayorga es un poco el dramaturgo oficial de estos momentos. Está unido a muchos de los éxitos del CDN de Gerardo Vera, aunque cuando lo dirige Pérez de la Fuente ya estuvo presente con *Cartas de amor a Stalin*. En otro orden y otro

estilo, José Ramón Fernández, otro miembro de Astillero, se divide prolíficamente entre lo alternativo puro y lo mal llamado comercial. *Nina*, con una excelente Laia Marull, es uno de sus mejores éxitos.

La presencia de los clásicos. Respecto a los clásicos, han hallado en Eduardo Vasco y la CNTC un firmísimo puntal. Vasco ha dotado a la Compañía de una estética reconocible: un hermoso sentido de la plasticidad y la modernidad en el que la iluminación juega un papel decisivo. Vasco ha devuelto a la CNTC a sus orígenes, cuando Marullach la concibió como una compañía de repertorio.

En lo referido a intérpretes la década ha contemplado la explosión de Blanca Portillo, sobre todo a partir de *La hija del aire*, de Calderón, dirigida por Jorge Lavelli; y en cierta medida también de Gloria Muñoz, en *Homebody Kobal*, dirigida por Mario Gas. Y la revelación definitiva de Carmen Machi en *La tortuga de Darwin*. Magüi Mira ha dado el salto a la dirección con algunos títulos que si no alcanzan todavía su grandeza de actriz, apuntan en buena dirección (*El cuento de Inés*). Y punto y aparte Vicky Peña, en múltiples personajes, pero especialmente en *La reina de la belleza de Lemnos*, un verdadero hito actoral junto a su madre, Montserrat Carulla.

Esta década también se ha distinguido por el auge de los musicales. Potenciados por el fideísmo Luis Ramírez y casi exclusivizados ahora por la empresa multinacional Stage Entertainment, que dirige Julia Gómez Cora, son un factor de equilibrio de público. O de desequilibrio, según se mire. Aportan casi el 50% del número de espectadores de teatro, con lo cual la estadística de asistencia queda deformada.

JAMER VILLÁN

TECNITASA

Arte

un espacio de obras de arte
 y investigaciones
 de arte y de teatro
 en colaboración con la
 Compañía
 de Teatro de Madrid

Av. Europa 26 - Edif. 5 - 2D
 C. empresarial ática
 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

902 060 070 91 782 38 27
 696 54 28 84

ESTRATEGIA 88

13-19-2008 EL CULTURAL 89

Blog Notas al Margen
17 de noviembre de 2008.

<http://laversionlibre.blogspot.com/2008/11/la-vida-es-sueo-y-los-sueos-sueos-son.html>

La vida es sueño (y los sueños, sueños son)

El arte tiene como base la creación de algo nuevo. Un creador, sea cual sea el arte que cultive, debe innovar, sacar a la luz algo que no se haya visto hasta la fecha o, a lo sumo, tomar el arte de otros y reinventarlo, haciendo una nueva versión que podrá llevar su sello, pero que siempre será sometida a comparación.

Versionar una obra no equivale a mejorarla, aunque ese caso pueda darse, sobre todo cuando se trata de determinadas obras que han perdurado durante siglos y llevan el calificativo de clásicos que las hace inviolables. En esa categoría hay obras que no deberían tocarse y hay otras que han de prestarse a la versión de forma obligatoria, para que de cuando en cuando puedan ser revisitadas y mantengan su vigencia y por tanto, puedan poner de relieve la excelencia que las hace ser obras universales.

Una de esas obras de reinvención obligatoria es La vida es sueño, que fue llevada a escena por primera vez en 1635 y que 373 años después sigue prestándose a las más diversas escenografías sin que por ello el texto pierda fuerza. La versión de Juan Carlos Pérez de la Fuente introduce en el texto versado del siglo de oro elementos que van más allá de la modernidad, una escenografía sobria y un vestuario decididamente futurista, sin que se pierda en ello una trama excelente en el que confluyen personajes de fuerte calado.

Segismundo, el preso abocado a ser un tirano, interpretado por Fernando Cayo en esta versión de la Compañía del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, resulta absolutamente apabullante, consigue que el espectador le crea la brutalidad y le conmueva un monólogo que es de lo mejor que existe en género dramático. Lo mismo ocurre con Clarín (Daniel Huarte), con Rosaura (Ana Caleyá) y con el rey Basilio (Chete Lera), por poner algunos ejemplos. Buenos, muy buenos actores, de los que te suenan por la televisión y cuya verdadera dimensión se reconoce sobre las tablas.

Si alguien sigue mi consejo y quiere ver este clásico imprescindible, que tome nota, estará en el Teatro Albéniz de Madrid del 4 al 21 de diciembre.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Bajo la dirección artística de Juan Carlos Pérez de la Fuente

La vida es sueño en el Teatro El Bosque

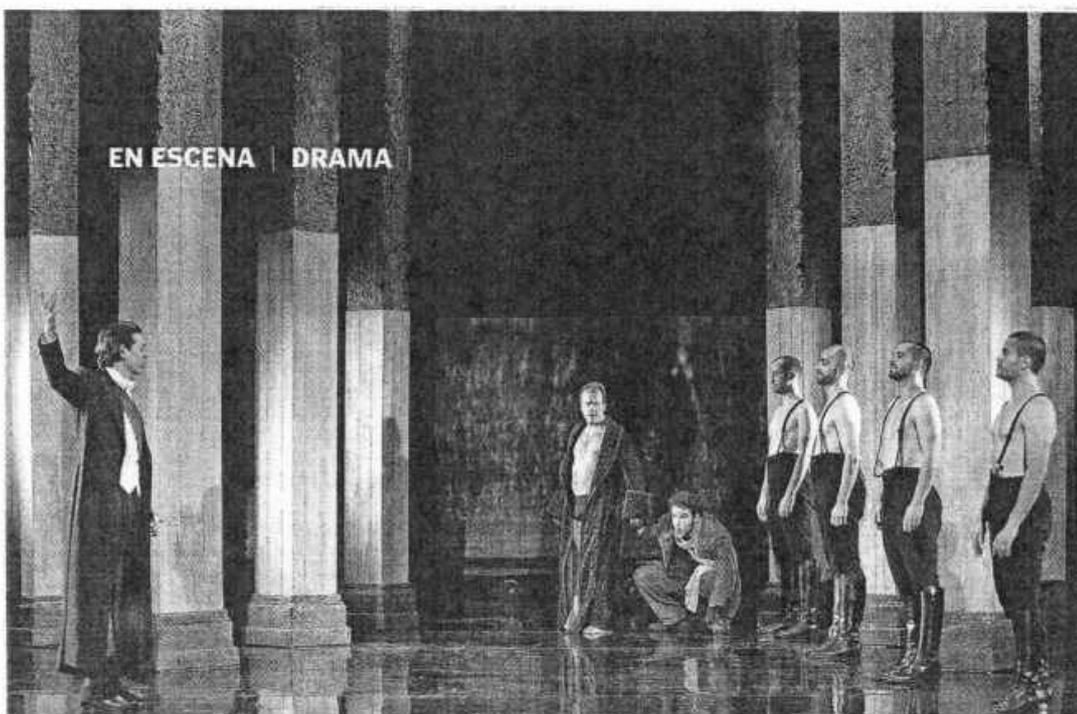
► Las tablas mostoleñas acogen el próximo sábado 29 de noviembre la representación de uno de los clásicos teatrales más importantes de nuestro país, *La vida es sueño*, de Pedro Calderón de la Barca.

Teatro clásico ► Segismundo vuelve a cobrar vida siglos después de haberse escrito su historia con la escenificación que traerá hasta el Teatro El Bosque la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. La obra creada por Pedro Calderón de la Barca es una de los textos que no deberían dejar de verse y menos si contamos con una puesta en escena tan cuidada como la que llevan a cabo los componentes de este grupo teatral. A través de tres mil versos, esta pieza te-

atral narra el encierro de Segismundo, que permanece desde que nació en una torre por temor a una predicción que aseguraba que sería un rey cruel.

Con el paso de los años, los que le encerraron deciden comprobar si el oráculo estaba en lo cierto y toman una decisión: drogarle, llevarle a palacio y dejarle reinar unos días con la idea de hacerle creer que todo fue un sueño a la hora de devolverle a su encierro en caso de que mostrara su crueldad, tal y como afirmaban las predicciones.

Un completísimo elenco actoral da vida a esta producción que podrá contemplarse sobre el escenario del Teatro El Bosque el próximo 29 de noviembre. La representación comenzará a las 20 horas y se han puesto a la venta las entradas a 15, 12 y 10 euros. ■

EN ESCENA | DRAMA

El texto de Calderón de la Barca es esencial para entender nuestro tiempo

«La vida es sueño» será la última obra que se vea en el teatro Albéniz antes de su cierre

La quintaesencia de la teatralidad

J. B.

«¿Qué es la vida? Un frenesí. / ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción; / y el mayor bien es pequeño; / que toda la vida es sueño, / y los sueños, sueños son». Son probablemente, junto a los del Tenorio, los versos más populares del teatro español. Pertenecen al monólogo que pronuncia Segismundo en «La vida es sueño», de Calderón de la Barca. Es uno de los grandes textos de nuestra literatura, y una pieza de gran profundidad, acerca de la que el historiador José Antonio Maravall escribió: «Es un pensamiento que se refiere también a la existencia colectiva. Ese "todos sueñan lo que son" se refiere manifiestamente a papeles sociales y afecta al que a cada uno le toca. La duda, la inconstancia, la inseguridad, son notas que acompañan

a la vida y que hacen de ella cuidado y problema. Y ante ello, Calderón acepta que no hay tal vez una íntima y sólida consistencia del ser en la sociedad, que ésta es el reino de la apariencia o teatro, de la ficción, del sueño».

Portentoso experimento

Juan Carlos Pérez de la Fuente ya trató recientemente a Calderón —«es la quintaesencia de la teatralidad», dice— a través de «El mágico prodigioso» y ahora afronta la puesta en escena de un texto capital. «La vida es sueño» es, sin duda, uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español. Para entender nuestro tiempo marcado por la confusión nos adentramos en la peripecia humana de Segismundo,

príncipe deportado a las entrañas de la tierra, donde nace la noche. Desnudo y encadenado brama en el laberinto. Hidrópico personaje creado por Calderón; pórtico del nuevo mundo que hemos determinado en llamar moderno».

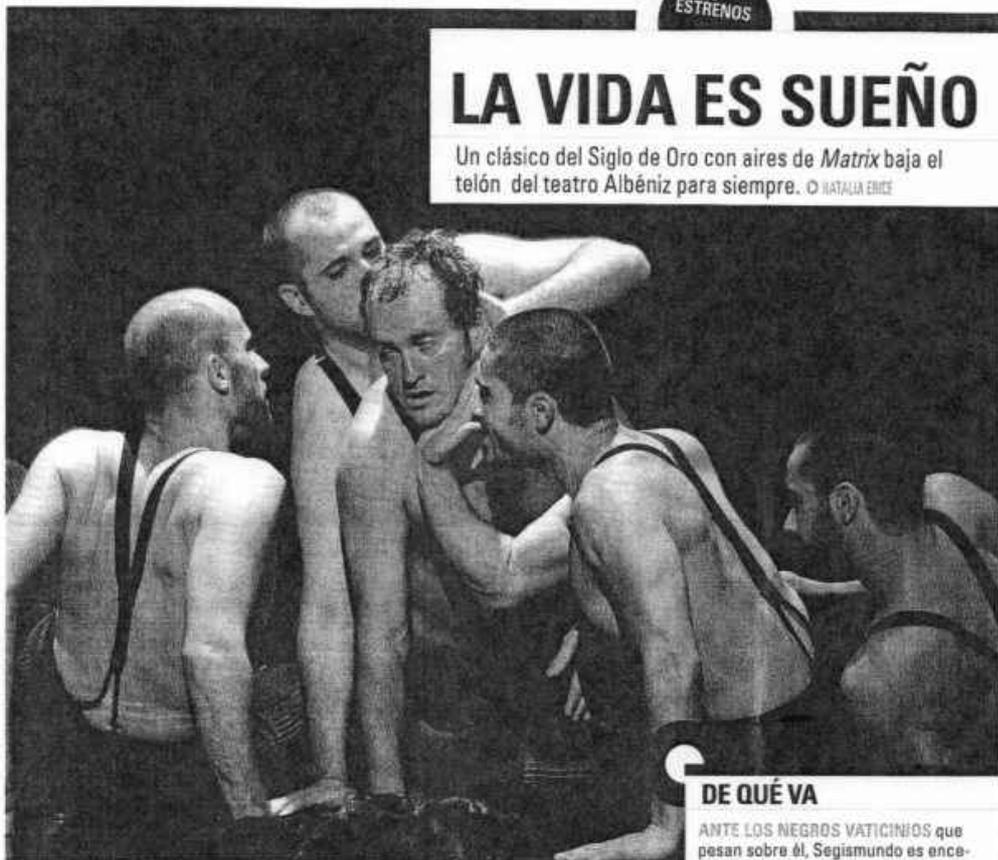
Fernando Cayo encarna a Segismundo, un personaje al que Pérez de la Fuente ha querido dar un carácter casi animal. «A Segismundo —dice el director— le exigimos que nos entregue su cetro para subirnos al escenario de la historia. Segismundo ya no es Segismundo; es el hombre, el común hombre».

«La vida es sueño». Autor: Pedro Calderón de la Barca. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Lugares: Teatro del Bosque, Móstoles. → 29 de noviembre. Teatro Albéniz, Madrid, Paz, 11. → Del 4 al 21 de diciembre.

+
ESTRENOS

LA VIDA ES SUEÑO

Un clásico del Siglo de Oro con aires de *Matrix* baja el telón del teatro Albéniz para siempre. © HATALIA EBICE

DE QUÉ VA

ANTE LOS NEGROS VATICINIOS que pesan sobre él, Segismundo es encerrado en una torre por su padre, el rey Basilio, y castigado sin reinar Polonia. Ahí comienza su lucha impetuosa por la libertad y su reflexión acerca de la verdad, en la que encuentra la ayuda de Rosaura y su criado Clarín.

DRAMA, Compañía Siglo de Oro. Autor: Pedro Calderón de la Barca. Versión: Pedro Manuel Villora. Dir.: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Int.: Fernando Cayo, Chete Lera, Ana Caleyá, Daniel Huarte, entre otros.

Teatro Albéniz. Paz, 11 [Sol]. 915 21 83 11. Horarios y precios en cartelera.

En cartel: del 4 al 21 de diciembre.

En esta semana de obras maestras del teatro universal, Juan Carlos Pérez de la Fuente pone la guinda con el reto que supone dirigir la joya de Calderón de la Barca y convertirla en un placer para el público. No sólo consigue que el verso y contenido filosófico del clásico lleguen como la seda al patio de butacas, sino que da un paso más y se arriesga con una puesta en escena con toque futurista que muchos han comparado con *Matrix*. No olvidemos el paralelismo entre la película de los hermanos Wachowsky y la obra de Calderón de la Barca...

Esta especie de neo-Segismundo, interpretado fabulosamente por Fernando Cayo, viste vaqueros y sustituye los vuelos de Keanu Reeves por las coreografías marcadas por el bailarín contemporáneo Chevy Chase, otro golpe de

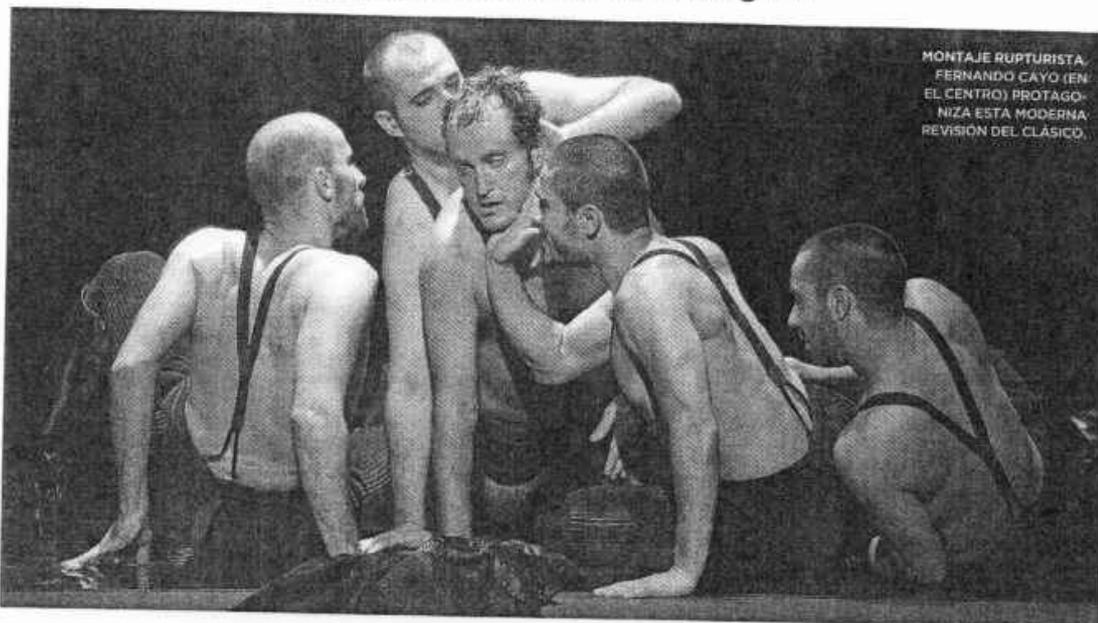
efecto que añade riesgo a la escena, al igual que la escenografía y el vestuario, donde predomina el cuero. Todo ayuda a construir esa atmósfera, donde sueño y realidad se funden en la corte del rey Basilio (Chete Lera) y en la que flotan con fuerza los 3.000 versos que conforman la pieza y que respeta la versión de Pedro Manuel Villora. Otro de los puntos fuertes de este montaje, estrenado el pasado verano en Alcalá de Henares, es la hábil dirección de actores que caracteriza a Pérez de la Fuente y que

demuestra al frente de la joven Compañía Siglo de Oro. Con ellos, y con las eternas palabras de Calderón de la Barca, parece que habrá que decir adiós al teatro Albéniz, tras 45 años de danza y teatro sobre su escenario.

PÉREZ DE LA FUENTE: LOCO POR EL TEATRO

ESTE PECULIAR DIRECTOR, con dotes de *showman* y pasión contagiosa, cree que para hacer teatro hay que quererlo como loco... Juan Carlos Pérez de la Fuente se inició en el teatro independiente y dirigió, de forma prolífica, el Centro Dramático Nacional entre los años 1996 y 2004, con trabajos memorables como *Pelo de tormenta*, del genial Francisco Nieva. Con el lema "el teatro es del pueblo y se lo tenemos que entregar", continúa arriesgando con obras como *¿Dónde estás Ulaluma, dónde estás?* o la reciente *Puerta del Sol*.

MONTAJE RUPTURISTA.
FERNANDO CAYO (EN
EL CENTRO) BROTAGO-
NIZA ESTA MODERNA
REVISIÓN DEL CLÁSICO.

UN CALDERÓN DEL FUTURO

LA OBRA CUMBRE DEL DRAMATURGO SE ACTUALIZA «PASADA» POR EL FILTRO «MATRIX»

LA VIDA ES SUEÑO | TEATRO ALBÉNIZ (PAZ, 11) | INTÉRPRETES CHETE LERA Y FERNANDO CAYO, ENTRE OTROS | EN CARTEL DESDE EL JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Una vez que Madrid ha despedido el Festival de Otoño, el Teatro Albéniz acoge un clásico en mayúsculas que se representó por primera vez en 1635. Se trata de *La vida es sueño*, la obra cumbre de Calderón de la Barca, rescatada por José Luis Pérez de la Fuente.

El antaño director del Centro Dramático Nacional ha recuperado esta pieza, plasmada en el escenario mediante un sofisticado montaje para el que ha contado con

importantes nombres dentro y fuera de las tablas. Chevi Muraday, Alberto García Alix o Pedro M. Villoria son algunas de las figuras que han colaborado con De la Fuente para hacer posible esta creación.

Tras presentarse dentro de la pasada edición de Clásicos en Alcalá, en octubre los berlineses pudieron disfrutar de este trabajo protagonizado por Chete Lera y Fernando Cayo dentro del ciclo *Made in Mad*. Ahora, es el turno de la capital, donde más de uno se sorprenderá al contemplar una puesta en escena que se aleja de los decorados rimbombantes propios del barroco. *La vida es sueño* se ha convertido esta vez en una modernísima propuesta de aires futuristas. De hecho, el escueto decorado (creado por Rafael Garrigós) y el vestuario recuerdan a la película *Matrix*. Pero aquí no hay ordenadores ni realidad virtual. Lo que sucede sobre el escenario afecta a individuos de carne y hueso que sufren las consecuencias de su ciega ambición.

Los más de 3.000 versos de Calderón reflexionan, precisamente, sobre la lucha por el poder y la falta de escrúpulos para conseguirlo. Pérez de la Fuente em-

parenta las miserias de estos personajes del siglo XVII con las del hombre actual, en busca de libertad, y con sus miserias para alcanzar un fin.

Chete Lera se mete en la piel del rey Basilio y Fernando Cayo interpreta a Segismundo, a quien el monarca echa de su tierra para que no le suceda. Estos dos profesionales están acompañados por actores recién salidos de la Resad.

Pedro M. Villoria ha reducido la parte religiosa de la pieza para dar más trascendencia política y existencialista a la misma, con el fin de acercarla al siglo XXI. Por su parte, Chevi Muraday (al frente de la compañía Losdedae) ha creado la coreografía, con la que ha dotado de movimiento a unos personajes ahora contemporáneos, que desfilan sobre un escenario teñido de negro. **MARÍA TAPIA**

UN DIRECTOR ACLAMADO

Fue en 1980 cuando Juan Carlos Pérez de la Fuente inició su andadura como director al frente de una compañía de teatro independiente. Cinco años después se graduó en la Resad. De 1996 a

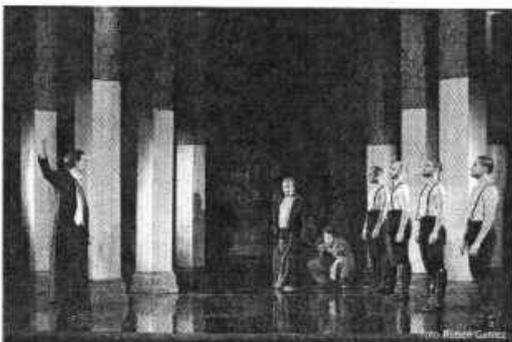
2004, tomó las riendas del Centro Dramático Nacional. Durante esta etapa mantuvo un *Idilio* con María Jesús Valdés, que protagonizó gran parte de sus propuestas, entre ellas, *La muerte de*

un viajante o *Carta de amor*. En 2004, recibió el Premio Mayte por *Historia de una escalera*, del CDN. Sus últimos trabajos son *El león en invierno* y *¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?*

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

La vida es sueño

> Un montaje nuevo y arriesgado.

Juan Carlos Pérez de la Fuente dirige una nueva versión de la obra más famosa del Siglo de Oro

Si esta semana la cartelera nos despara un Hamlet shakespeariano, Juan Carlos Pérez de la Fuente nos ofrece lo que Turgueviev definió "como el Hamlet español", refiriéndose a Segismundo. Y es que un nuevo y arriesgado montaje de *La vida es sueño* llega de la mano del que fuera direc-

tor del Centro Dramático Nacional, que define el texto calderoniano como "uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español". Pérez de la Fuente sostiene que se ha adentrado en Segismundo, "príncipe deportado a las entrañas de la tierra donde

nace la noche", para entender nuestro tiempo, marcado por la confusión. Para el director, "Segismundo ya no es Segismundo, es el hombre, el común hombre. Y la mujer, faltaría más".

Tras su paso por el CDN, Pérez de la Fuente montó su propia productora; aunque en esta ocasión la producción es de la Compañía Siglo de Oro, que emana de la Escuela de Arte Dramático. El montaje cuenta con versión de Pedro Manuel Villora, coreografía del bailarín Chevi Muraday y escenografía de Rafael Garrigós, además de un reparto encabezado por Fernando Cayo, en el papel de Segismundo, y en el que también participan, entre otros, Ana Caleyá, Jesús Ruyman, Daniel Huarte y Chete Lera, en el papel de Basilio. La obra cierra una etapa histórica del teatro madrileño, ya que no está claro que el Teatro Albéniz siga existiendo tal y como lo hemos conocido después de las funciones. ●

Drama.

Autor: Calderón de la Barca.

Director: Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Intérpretes: Fernando Cayo, Ana Caleyá, Jesús Ruyman, Daniel Huarte y Chete Lera, entre otros.

Fecha: Del 4 al 21 de diciembre.

Sala: Albéniz.

Más inf. en Cartelera Teatro y Danza.

La programación del Teatro Albéniz finaliza con esta obra cumbre del teatro del Siglo de Oro español. El prestigioso director Juan Carlos Pérez de la Fuente será el encargado de dirigir y coordinar la trepidante versión realizada por Pedro Manuel Villora; con Fernando Cayo y Chete Lera como protagonistas. Por MIRIAM GÓMEZ Fotos: CHICHO

Primera Jornada. Escena I. "¡...A quien le daña el saber, homicida es de sí mismo!". Poco más de tres mil versos como éste conforman la arquitectura verbal de "La Vida es Sueño", uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal.

Juan Carlos Pérez de la Fuente dirige esta versión de Pedro Manuel Villora de la obra de Calderón que ha recibido una espectacular acogida tanto en Barcelona como en Berlín. "Es una versión rotunda y sin concesiones, pero muy respetuosa con el espíritu del autor. Se ha eliminado todo lo superfluo o repetitivo y lo excesivamente discursivo. Ante el teatro clásico el público actual teme aburrirse, no entender o emborracharse entre tantas palabras y conceptos. No es el caso. Queremos llegar al oído con la misma fuerza que al corazón y al hígado", explica el director.

Tiempos crepusculares

Libertad y destino se enfrentan a través de los dos personajes fundamentales de la historia: el príncipe Segismundo y el rey Basilio. El monarca, interpretado por Chete Lera, encarcela desde niño a su hijo, Fernando Cayo, después de que el oráculo anunciara su futura rebelión y tiranía. Ambiciones amorosas, familiares y políticas sacuden la existencia de estos dos caracteres contrapuestos. "Calderón sabía que, para hablar de la vida y del comportamiento de los seres humanos, hay que hacer fábulas que nos permitan distanciarnos. Para hablar del presente es recomendable irse al pasado para que éste revierta como un vómito ácido en la actualidad", dice Pérez de la Fuente.

"En teatro La Vida es Sueño y en pintura Las Meninas... Estas dos obras marcan el comienzo de la Modernidad"

JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

"En teatro La vida es sueño, y en pintura Las Meninas... Estas dos obras de arte marcan el comienzo de la Modernidad. Son obras sin las cuales es muy difícil entender España y el mundo actual. Aquel siglo XVII fue un tiempo crepuscular y de gran crisis económica, ética, social y cultural. El siglo XXI sin duda también lo será. En esta Vida es Sueño profundizamos en los conceptos de libertad y de poder. Calderón nos lanza las preguntas que irremediablemente tenemos que contestar. O no. Ahí radica nuestra responsabilidad", reflexiona.

"Hay paredes con alma y éstas del Teatro Albéniz la tienen",

JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

¿Libertad o poder?, ¿vida o sueño?, ¿el hijo o el padre? "Hay una inquietante pregunta que llega desde las tablas: ¿Dónde está la verdad? Ojalá sepamos trasladar este interrogante a la sociedad, a la familia y a la política. Todo el sistema actual está planteado bajo el signo de la alienación y de la falta de respeto al individuo con nombre y apellidos. Ahora es más necesario que nunca dudar tanto de la libertad como del poder", responde el director.

La búsqueda del teatro total

El teatro de Calderón es siempre una simbiosis entre texto, música y escenografía. Un concepto de teatro total que también ha pretendido recrear el director. "La escenografía, formada por doce columnas, es una trampa ante el ojo que los actores transforman en los dos espacios principales: la cueva y el palacio. La música, toda vocal, sirve para transmitir el dolor y también para anunciar la guerra o la victoria. El movimiento es el reflejo de esos dos mundos. Uno de líneas curvas y cuerpos atormentados; otro de líneas más rectas, frío, mecánico y neuronal".

La historia del Teatro Albéniz, iniciada en 1945, parece acabar con esta obra... "Hay paredes con alma y éstas del Teatro Albéniz la tienen. Ojalá que el alma de este teatro siga viva y contaminada eternamente por la palabra y la energía de un personaje y su autor: Segismundo y Calderón", manifiesta el director.

TEATRO ALBÉNIZ
Paz, 11. Tel. 91 531 83 11.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Chete Lera *Rey Basilio*

• **Háblenos del Rey Basilio...**

El representa el poder en el momento del cambio y de la decadencia. Quiere preparar a su pueblo para el nuevo orden pero sin renunciar a su sabiduría antigua. Es un hombre sabio y astrólogo y por una predicción considera que su hijo recién nacido será malo para el pueblo. En mi opinión, es un verdadero terrorista de Estado metiendo a un ser humano en una cueva durante treinta años.

• **¿Cómo se muestra el conflicto entre poder y libertad?**

Hay una asunción de poder en la persona del hijo. Pérez de la Fuente ha hecho un guiño teatral mostrando que verdaderamente hay una toma de poder real en Segismundo. Parecía que todo era un sueño... Pero es real. Hay un punto de inflexión en la obra cuando los revolucionarios le convencen de que tome el poder. Se plantea una gran paradoja: ¿eran revolucionarios porque rechazaban el poder o más bien porque no disponían de éste?

• **¿Qué propuesta va a encontrarse el público?**

Un monumento al teatro a través de una puesta en escena moderna que elimina los textos religiosos de la obra y se centra en el poder. Un montaje claro que hará que la gente se identifique y entienda a Calderón sin renunciar al verso.

• **El día 21 se realiza la última representación de esta obra y del Teatro Albéniz. ¿Emociones encontradas?**

Si. Siento que es un hecho histórico el cerrar el teatro con esta obra pero a la vez es una gran tristeza. Voy a sentir mucho este cierre. La pérdida de un teatro es una herida que cicatriza pero que deja marca. No entiendo muy bien por qué no puede hacerse nada tras tantos años de actividad.

"La pérdida de un teatro es una herida que cicatriza pero que deja marca"

Fernando Cayo *Segismundo*

• **¿Quién es Segismundo, el personaje inmortal que interpreta?**

Es un hombre que busca la libertad, el conocimiento del mundo, saber quién es, buscar su identidad... Para mí es la perfecta metáfora del hombre moderno.

• **Esta obra ha sido objeto de múltiples interpretaciones, pero, ¿cuál es la fundamental para usted?**

Hay una interpretación básica; siempre ha habido gente que pasa por encima del resto para conseguir sus propios intereses. El poder es capaz de cualquier cosa para conseguir sus líneas de influencia y el rebelde lucha contra eso.

"Calderón no escribió una obra amable. La imagen del final es muy contundente y eso es lo que nos tiene que dar el teatro"

• **¿Cuál es su pasaje favorito?**

En el final del primer acto se produce un cambio de perspectivas fascinante, el escenario parece ponerse en vertical. Y el final. En ese momento mi personaje asume que ha de tener un lugar en el mundo y el poder siempre asusta un poco. Hemos realizado una puesta en escena muy respetuosa con el texto pero trasgresa en el mensaje, porque Calderón no escribió una obra amable. La imagen del final es muy contundente y eso es lo que nos tiene que dar el teatro.

• **¿Sueño, realidad o los dos al mismo tiempo?**

Nunca es sólo sueño o realidad. Las realidades son múltiples y coexisten en el mismo tiempo y lugar. La vida tiene una profundidad inmensa y todas las dimensiones están ahí para ser disfrutadas, no sólo la "línea" en la que yo me encuentro. Cuando hacemos teatro estamos creando dimensiones.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TEATRO
ALBÉNIZ

LA VIDA ES SUEÑO

CLÁSICO. Autor: Calderón de la Barca. Dirección: Juan Carlos Pérez De La Fuente. Cla. Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Con Fernando Cayo, Ana Caleyá, Jesús Ruymán y Daniel Huarte entre otros.

Este clásico del teatro español sirve de broche de oro a la andadura del Teatro Albéniz que cierra este mes sus puertas. Basilio, padre de Segismundo, ha encerrado en la torre a su hijo para proteger a su pueblo de un posible rey tirano sin piedad. La peripecia humana de Segismundo, príncipe deportado a la oscuridad que permanece atado y semidesnudo, cambiará cuando una serie de circunstancias precipiten su regreso al contacto con los humanos. Algo más de tres mil versos conforman la arquitectura verbal de esta joya del Barroco español. Una pieza única que se estrenó en Madrid en el año 1635, cuando Calderón sólo tenía treinta y cinco años y era un joven rebelde que dudaba entre la vida, el sueño o el teatro. (1h. 25m.) **Del 4 al 21/XII.**

Aforo: 1.040. PAZ. 11. Metro. Sol. Tel. 91 531 83 11. Horario: mar. a sáb. 20.30h.; dom. 19.00h. Precio: de 12 a 20 euros. Anticipada en taquilla todos los días de 11.30h. a 13.00h. y de 17.30h. a 21.00h, en 902 488 488 y entradas.com. Descuentos a grupos.

Teatro Albéniz
Comunidad de Madrid

DEL 4 AL 21
DICIEMBRE

C/ Paz, 11 - Tel.: 91 531 83 11

www.Comunidad de Madrid

COMPañIA SIGLO DE ORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CALDERÓN DE LA BARCA
LA VIDA ES SUEÑO

DIRECCIÓN: JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

Versión
PEDRO MANUEL VILLORA
Escenografía
RAFAEL GARRIGOS
Vestuario
JAVIER ARTINANO
Iluminación
JOSÉ MANUEL GUERRA
música
JOSÉ DE EUSEBIO
Coreografía
CHEVI MURADAY
Espacio Sonoro
MARIANO GARCÍA

FERNANDO CAYO
ANA CALEYA
JESÚS RUYMÁN
DANIEL HUARTE / JOSEP ALBERT / VICTORIA DAL VERA
VICTOR ANCIONES / PEDRO CUADRADO / JOSEBA GÓMEZ / SAMUEL SEÑAS

Con CHETE LERA en el Rey Basilio

Una producción de Pérez de la Fuente Producciones
para la Comunidad de Madrid

TELE

Caja Quero

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

¿ADIÓS DEFINITIVO
AL ALBÉNIZ?

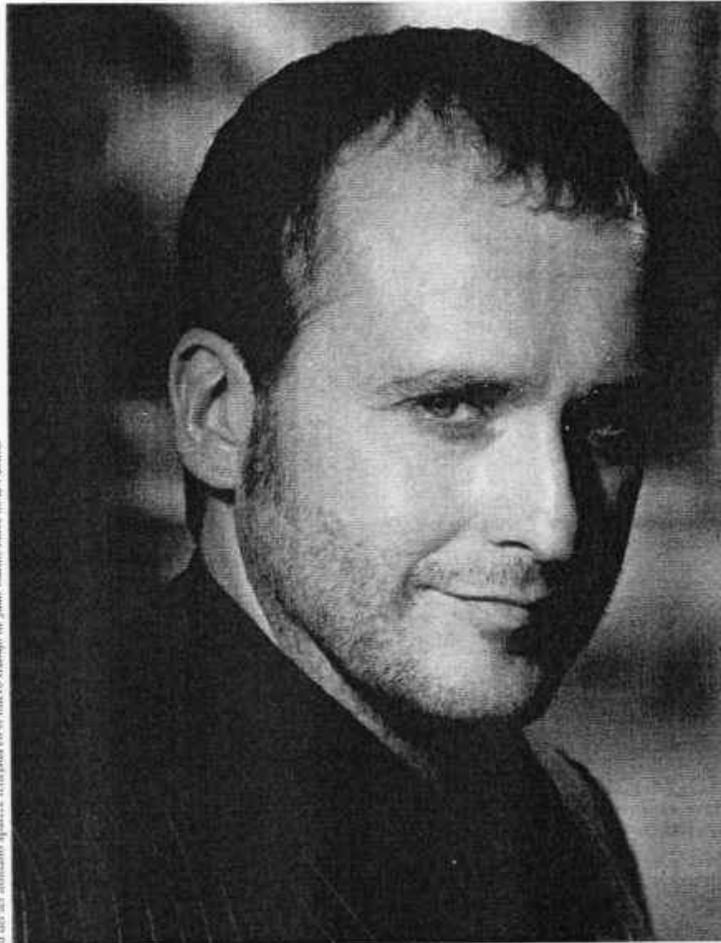
El 21 de diciembre, si nada ni nadie lo remedia antes, el Teatro Albéniz cerrará sus puertas tras la última función del montaje de *La vida es sueño* que ha dirigido Juan Carlos Pérez de la Fuente. La Comunidad de Madrid, arrendataria del edificio, abandonará ese día la presencia y la gestión del mítico escenario para hacerse con las riendas de los Teatros del Canal. Será un día también para las movilizaciones que impulsará nuevamente la Plataforma Ayuda

al Teatro Albéniz, que lleva dos años luchando contra su desaparición con manifestaciones, movilizaciones y acciones legales. Según su portavoz, Eva Aladro, **los propietarios del edificio no dicen nada y parece ser que el teatro se quedará cerrado durante mucho tiempo para que se olvide el tema.** Hace un tiempo trascendió que el futuro nuevo edificio que se construyera en el solar del Albéniz tendría, entre oficinas, comercios, viviendas y plazas hoteleras, una sala teatral, pero nada nuevo se ha dicho al respecto.

PERSONAJE |

Por Esther Montero.

FERNANDO CAYO

EN LA PIEL DE SEGISMUNDO

La vida es sueño | La intensidad del ser humano aparece reflejada en el nuevo trabajo de Juan Carlos Pérez de la Fuente.

40

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Aborda con el mismo rigor sus trabajos en la televisión (*La señora, entre otros*), el cine (*El orfanato, Mataharis, sus últimas películas*) y el teatro (ha pertenecido durante años al elenco del Teatro Clásico, además de tener compañía independiente propia). Fernando Cayo encarna ahora un icono del Siglo de Oro, Segismundo, en *La vida es sueño* de Calderón de la Barca que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente en el Teatro Albéniz. De esplendoroso califica al equipo artístico de esta producción en la que intervienen además Chete Lera como el Rey Basilio y Ana Caleyá en la piel de Rosaura.

DESDE LOS DIEZ AÑOS

Mi padre era un amante de la literatura del Siglo de Oro y a todos mis hermanos y a mí nos abrió esa puerta; la primera vez que interpreté a Segismundo fue con diez años, reuní los dos monólogos e hice una especie de performance en el colegio. En la Escuela de Arte Dramático de Valladolid entré con el monólogo de Segismundo y en la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Vicente Fuentes, uno de mis grandes maestros, he trabajado reiteradamente fragmentos del personaje. Por lo tanto mi llegada a él ha tenido una preparación de treinta años. Es mi obra preferida del teatro clásico universal, la que mejor representa la inquietud del ser humano. La ansiedad que vivimos actualmente está reflejada de una manera brutal, incluso violenta, visceral, y humorística también. Segismundo representa la lucha por la liberación, el hombre rebelde que quiere conocer. Es la misma historia de *Matrix* o *Blade Runner*: la búsqueda de la plena conciencia en esta vida.

CON PÉREZ DE LA FUENTE

Ha sido un trabajo muy creativo. Juan Carlos Pérez de la Fuente está en un momento excepcional y además tiene muy bien conectadas la inteligencia, la imaginación y los sentimientos, que es algo que echo en falta en los directores de ahora, la conexión con el corazón. Lo que ha querido contar es un Segis-

mundo carente de religión, cómo alguien a quien se le han muerto todos sus dioses se enfrenta a la injusticia y el dolor. Lo gestual está muy trabajado, Chevi Muraday, Premio Nacional de Danza 2006, ha hecho una coreografía que transforma físicamente la historia, hace que el espectador la entienda no sólo a través de las palabras. Según la crítica y el público, desde hace muchos años no se hace una *Vida es sueño* que llegue tan bien al espectador; es una hora y cuarenta minutos, un misil, un cañonazo, ha habido mucho interés por que la gente entendiera el texto. Es, por otro lado, el Calderón más diáfano.

UN ACTOR OBSTINADO Y CURIOSO

Uno de mis intereses ha sido la formación, el entrenamiento, la investigación; encontrar en este montaje que todo ese trabajo previo tiene razón de ser ha sido magnífico. Cuando empecé en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid los profesores me llevaron por la concepción de un actor completo, los referentes en la Escuela en ese momento eran Grotowski, los actores del Este... A mí me gustó ese modelo y he intentado acercarme a él, a un intérprete creativo que puede proponer. Igual en el mundo audiovisual, mi primera película la hice en el 99, *Shucky Carmine*. A partir de entonces me puse a trabajar con gente que me podía enriquecer. Mariano Barroso, Armentáriz... Me interesa conocer, soy curioso.

41

Dos príncipes para un actor

Teatro. Después de encarnar a Don Juan Carlos en la miniserie '20-N', Fernando Cayo interpreta a Segismundo en 'La vida es sueño'

EDURNE URRETA

Cuatro siglos los separan pero son dos personajes con tanta fuerza en común de los que a primera vista pudiera parecer. El príncipe Juan Carlos de Borbón y el príncipe Segismundo, protagonista de *La vida es sueño*, comparten un mismo intérprete, Fernando Cayo, que les ha dado vida en la miniserie (2006), los últimos días de Franco, escrita recientemente por Artero 3, y en la versión del clásico de Calderón de la Barca que, dirigida por Juan Carlos Ferraz de la Fuente, se estrena el jueves día 4 en el teatro Albéniz.

A Cayo se le ve exultante, en racha, después de las excelentes críticas que ha recibido en Segismundo desde el estreno, el pasado mes de junio, en el Festival de Teatro Clásico de Alcalá y su paso por Berlín y Barcelona, entre otros escenarios.

«El público en Barcelona se ponía en pie e incluso nos esperaba a la salida del teatro para aplaudirnos. Creo que por fin se entiende la historia de Calderón de la Barca, una joya del Barroco español, tanto por la versión que ha hecho Pedro Manuel Villora como por la puesta en escena, muy contemporánea y muy sencilla al mismo tiempo, de Pérez de la Fuente», explica el intérprete.

Cayo se enfrentó a la preparación de sus dos príncipes casi si-

embró que ambos tienen en común un sentido de la rebeldía. «Las dos historias son una jurisdicción preciosa de cómo alguien tiene que tomar las riendas de su destino para ocupar su lugar, el lugar que le corresponde en el mundo, siempre...»
«Don Juan Carlos se enfrentó carísimamente a su padre, se enfrentó de una manera constante contra la vieja guardia del régimen franquista y tuvo que enfrentarse a los demócratas de que realmente lo que pretendía era traer la democracia a España. Segismundo también tiene que ocupar su lugar, está encerrado por su padre pero también las ideas y no se resigna».

Calderón como premisa

El intérprete de películas como *El príncipe y la Zorra* o *Matix* es un apasionado de la obra de Calderón y de la versión que la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid trae a partir del jueves y hasta el próximo 21 al Albéniz.

«Para mí, es la mejor obra del teatro del Siglo de Oro español y una de las mejores de la literatura universal. Tiene, además, una gran vigencia porque habla de cosas que no pasan nunca, habla de la necesidad del conocimiento, de la necesidad de descubrir, de luchar por conocer el mundo. Habla de Guantánamo, del monstruo de Amstetten, que encerró a su hijo durante 15 años... Hay una serie de películas de ciencia ficción inspiradas en ella, como *Blade Runner* y *Matix*. La vida es sueño era el libro de cabecera de los hermanos Wachowski».

Y ese aire futurista, tipo *Matix*, es la opción plástica por la que ha apostado Javier Artalés, el diseñador de vestuario. Un Segismundo con el torso desnudo y vaqueros, un rey Baalio con gabardina de piel o los uniformes paramilitares de sus adalides dan una imagen rompedora y absolutamente contemporánea a la obra.

«El vestuario del teatro clásico es muy repulido y a mí, que lo he vestido tanto, me parece arcaico, antiguo. Los ingleses llevan modernizando a Shakespeare desde comienzos del siglo XX. Artalés ha buscado la esencia de cada personaje y el vestuario es elegante, estilizado y está totalmente integrado en el espectáculo».

El montaje de la obra, con un movimiento corporal muy intenso, supone un gran desgaste físico y psíquico para los intérpretes. «Esto es como subir al Everest cada día. He tenido que prepararme especialmente, adelgazar varios kilos. Hevo una dieta especial y corrí casi a diario porque hay una gran implicación del cuerpo y de la voz, se ha hecho tanta la palabra, algo que en España no se había producido nunca».

Fernando Cayo interpreta al príncipe Segismundo. / ANTONIO M. DURAN/NOVA

«LA VIDA ES SUEÑO»

● **Funciones:** Estará en el Teatro Albéniz desde el 4 hasta el 21 de diciembre. De martes a sábado, a las 20.30 horas. Domingos, 19.00 horas. La recaudación del sábado se destinará a iniciativas relacionadas con el sida.

● **Reparto.** Acompañan a Fernando Cayo, Chete Lera (rey Baalio), Ana Calvo (Rosaura), Jesús Buymán (Clotaldo), Daniel Hobar (Clarin), Josep Albert

(Astolfo) y Victoria Dal Vera (Estrella), entre otros.

● **Equipo artístico.** Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Versión: Pedro Manuel Villora. Composición musical: José de Eusebio. Coreografía: Chevi Muraday. Escenografía: Rafael Garrigón. Vestuario: Javier Artalés. Asesores de vestuario: Vicente Fuentes y Francisco Rojas.

«Don Juan Carlos y Segismundo toman las riendas de su destino para ocupar su lugar»

«Calderón habla de la necesidad de conocer, de Guantánamo, del monstruo de Amstetten...»

multinamente. Tras estrenar *La vida es sueño* se metió de lleno en la historia de la Transición y en la figura del entonces príncipe Juan Carlos. «Me vi los No-Dos, repasé todo el material videográfico existente, fotografías, libros que escribieron los modelos que vivieron con Franco aquellos días... Lo que intentamos tanto Roberto Bodegas, el director de la serie, como yo es una recreación del personaje, no una imitación caricaturesca que sacara de la historia al espectador».

Aunque aparentemente Segismundo y Don Juan Carlos no tienen nada que ver, más allá de su condición de príncipes, Cayo des-

M25

Del 4 al 18 de diciembre de 2008, pg 23

teatro

La vida es sueño

Enfrentarse a *La vida es sueño* no es sencillo. Se trata quizás de la obra más importante del teatro español y su protagonista, Segismundo, es nuestro Hamlet particular. Calderón estrenó la obra en Madrid, en 1635. Han pasado 373 años, pero la historia sigue funcionando. Para el director de esta nueva versión del clásico de Calderón, Juan Carlos Pérez de La Fuente, el sentir barroco del siglo XVII es muy similar al sentir del hombre actual.

Chelo Lara, que se enfrenta por vez primera al verso clásico, interpreta el papel del Rey Basilio, y Fernando Cayo da vida a Segismundo. Son los dos actores principales.

de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, que promueve el trabajo entre dramaturgos y actores madrileños. La principal característica de esta nueva versión de *La vida es sueño* es la reducción de la carga religiosa de la obra, para centrarse en su contenido político y existencialista. Lugar: Teatro Albéniz. Precio: M.3 20'30, D 10'30 Precio: Desde 12 euros.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

El Teatro Albeniz tiene un inmenso valor artístico e histórico
JOAQUÍN DICENTA

Madrid no puede permitirse cerrar teatros. Tiene que ser capital cultural
JOAQUÍN DICENTA

Todos hemos vivido momentos muy especiales en el Albeniz
PÉREZ DE LA FUENTE

Demoler el Albeniz es una agresión al principio de equilibrio cultural
JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

Las dos caras enfrentadas de una triste y demoledora realidad

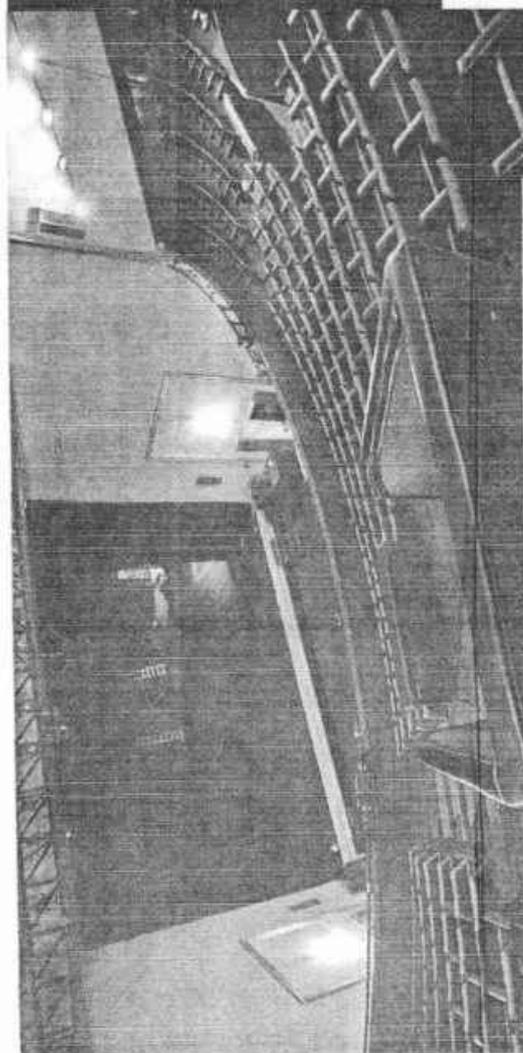
PLATAFORMA AYUDA ALBENIZ

RESPONSABILIDAD ¿Por qué a Espinosa Aguirre como la principal responsable? Cuem que con otra problemática en la Comunidad let...
ARGUMENTOS El edificio que alberga el Teatro Albeniz no es el mismo en Bonn de Iratxe, Chard y no se puede proteger debido principalmente a su reciente historia arquitectónica y a la problemática de realizar los mismos espectáculos en otros espacios.

SOLUCIONES Colaborar en las acciones de conservación, en último caso, el inmueble, su patrimonio arquitectónico y el Ayuntamiento al que compete el edificio.

RESPONSABILIDAD ¿Por qué a Espinosa Aguirre como la principal responsable? Cuem que con otra problemática en la Comunidad let...
ARGUMENTOS El edificio que alberga el Teatro Albeniz no es el mismo en Bonn de Iratxe, Chard y no se puede proteger debido principalmente a su reciente historia arquitectónica y a la problemática de realizar los mismos espectáculos en otros espacios.

SOLUCIONES Colaborar en las acciones de conservación, en último caso, el inmueble, su patrimonio arquitectónico y el Ayuntamiento al que compete el edificio.

SESENTA AÑOS DE ARTE EN PLENO CORAZÓN DE LA CIUDAD

TEATRO ALBENIZ
COMPAÑÍA BERBERICA
JOAQUÍN DICENTA

El teatro Albeniz nació en 1948 en un barrio dedicado a la agricultura y al teatro. Desde 1984, los actores para programación de repertorio...
HERNAN CORTES

REPARTO
Joaquín Dicenta
Hernán Cortes
...
HERNAN CORTES
COMPAÑÍA BERBERICA
JOAQUÍN DICENTA

"Este Cidderón es un regalo para la gente"

Juan Carlos Pérez de la Fuente es un actor con una trayectoria profesional de veintidós años en el teatro. Sabe que recibir un regalo es un momento muy especial, pero más especial de que sea un regalo de la ciudad de Madrid, concretamente del teatro Albeniz, el teatro de su ciudad.

Este regalo es un regalo para la gente. Este regalo es un regalo para la gente.

TEATRO # 'LA VIDA ES SUEÑO'

EL SIGLO DE ORO VUELVE A CASA

La compañía estrena en la ciudad su versión de la obra de Calderón, con Fernando Cayo y Chete Lera. **R. N.**

Tras representarse en Barcelona y Berlín, entre otros lugares, se estrena aquí el tercer montaje de la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Los 3.386 versos de *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, quedan reducidos a 2.220 en esta versión de Pedro Manuel Villora -vicedirector de la Real Escuela Superior de Arte Dramático-

que ha optado por eliminar la «parte religiosa (...) que actualmente no existe».

En la función, Segismundo -a quien interpreta Fernando Cayo- y el rey Basilio -Chete Lera- trasladan al escenario esta trama de la que «naturalmente se ha hecho una versión política y donde la clave reside en no saber dónde está la verdad», según Juan Carlos Pérez de

la Fuente, su director. Se re-presenta hasta el día 21.

Teatro Albéniz: Paz, 11. Metro: Sol. De M a S, 20.30 h. D, 19 h. De 10 a 20 euros. www.entradins.com

¿Adiós al Albéniz?

La vida es sueño será probablemente la última obra que se presente sobre el escenario del Teatro Albéniz. El futuro de la sala es incierto desde que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 3 de junio de 2003 anuló la obligatoriedad de dedicarlo a una actividad cultural. Sin embargo, todavía se está debatiendo si corresponde catalogarlo como un bien de interés cultural. A favor de ello se ha creado la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz.

Un momento de *La vida es sueño* de la compañía Siglo de Oro. ARCHIVO

'LA VIDA ES SUEÑO' SERÁ LA ÚLTIMA REPRESENTACIÓN DEL TEATRO ALBÉNIZ

“Qué delito cometí contra vosotros naciendo”

Este estreno cierra un coliseo que tiene más de sesenta años de historia

Miguel Ángel Vázquez

El Destino tiene estas ironías. Tras dos años y medio de lucha para evitar la demolición del Teatro Albéniz, llega el día de su última representación y esta resulta ser una brillante puesta en escena de 'La vida es sueño'. Parece como si las butacas quisieran gritarnos con las palabras de Segismundo: "¿Qué más os pude ofender, para castigarme más?/ ¿No nacieron los demás?/ Pues si nacieron, ¿qué privilegios tuvieron/ que yo no gocé jamás?". La obra cumbre de Calderón, y cima del teatro del Siglo de Oro, se estrenará este jueves 4 de diciembre poniendo punto y final, si nadie consigue impedirlo, a la historia de un teatro que tiene más de sesenta años y miles de funciones a sus espaldas.

El problema *saltó* hace aproximadamente tres años, cuando los propietarios del edificio, la inmobiliaria Monteverde, en vuelta en turbios asuntos por malversación de fondos en Marbella, decidieron dejar de alquilar el teatro a la Comunidad de Madrid para poder construir, en el solar que dejasen, pisos de lujo, un centro comercial y un jardín. Fue entonces cuando nació la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz proponiendo, entre otras cosas, que la Comunidad declarase *Bien de Interés*

Cultural al odeón madrileño. Ésta rechazó la propuesta alegando criterios meramente arquitectónicos y argumentando que "difícilmente puede ser considerado como una forma singular de expresión cultural de Madrid, pues sus actividades no se encuentran indisolublemente unidas al edificio del Teatro Albéniz, pudiendo desarrollarse en otros teatros". Esto viene a significar que se puede derribar el teatro, dado que todo lo que se ha hecho entre sus

La obra cumbre
de Calderón pone
punto y final a un
teatro que tiene
miles de funciones
a sus espaldas

paredes bien podría haberse hecho en cualquier otro lugar. Este vago argumento, sin embargo, podría aplicarse no sólo a cualquier escenario del mundo, sino también a museos, salas de conciertos, etcétera y no por eso nadie se plantea que 'Las Meninas', por ejemplo, puedan estar en un sitio mejor que en el que están. Desde entonces hasta hoy, muchos re-

presentantes de la Cultura y cientos de ciudadanos han manifestado públicamente su rechazo frontal a un cierre que, hoy mismo, parece inevitable.

DÍAS CONTADOS

La solución que presenta la Comunidad ante este problema es clara. Confía en que los nuevos Teatros del Canal, que se estrenarán en enero del año que viene dirigidos por Albert Boadella, llenen el hueco del Albéniz. Sin embargo esta amputación cultural a la ciudad de Madrid parece doler en lo más profundo de la conciencia ciudadana. No se trata entonces de sustituir un teatro por otro, sino de multiplicar los espacios para la Cultura y el Arte sin prescindir de rincones que son patrimonio del público, máxime si estos se encuentran en pleno casco histórico de la ciudad.

Desde la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz ya han presentado un último escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero, tal y como están las cosas, parece claro que el 21 será la última jornada *teatral* del Albéniz y que, tras derribarlo, la Justicia *puede darle la razón*. Y, como se preguntaría sin duda Calderón/Segismundo: "¿teniendo éste más alma, tiene menos libertad?".

cultura@genteenmadrid.com

A la izquierda, Juan Diego Botto y María Enara en «Amaléc». A la derecha, Chete Lora y Fernando Cayo en «La vida es sueño»

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Madrid 360° / Magazín de ABC
Del 5 al 11 de diciembre de 2008, pg 19

Teatro Albéniz
Comunidad de Madrid
C/ Paz, 11 - Tel.: 91 531 83 11

Del 4 al 21 de diciembre de 2008

COMPañIA SIGLO DE ORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CALDERÓN DE LA BARCA
LA VIDA ES SUEÑO
DIRECCIÓN: JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

FERNANDO CAYO
ANA CALEYA
JESÚS RUYMÁN
DANIEL HUARTE
JOSEP ALBERT
VICTORIA DAL VERA

VICTOR ANCIONES / PEDRO CUADRADO
JOSEBA GÓMEZ / SAMUEL SEÑAS

Con **CHETE LERA** en el Rey Basilio

Versión
PEDRO MANUEL VILLORA
Escenografía
RAFAEL GARRIGÓS
Vestuario
JAVIER ARTINANO
Iluminación
JOSÉ MANUEL GUERRA
Música
JOSÉ DE EUSEBIO
Coreografía
CHEVI MURADAY
Espacio Sonoro
MARIANO GARCÍA

Una producción de Pérez de la Fuente Producciones para la Comunidad de Madrid

Caja Quero

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

QUEYDONDE 5 de diciembre de 2008. Pág 32

ESPECTÁCULO

del MuVIM, Francesc Molina, definieron la nueva sinergia artística que existe entre este circo y el museo. Anunciaron que uno de sus principales intereses es conseguir que el circo deje de ser algo limitado a una campaña de temporada y dirigido solo a un público infantil. Además, esta magnífica sintonía entre la Diputación de Valencia y el circo Gran Fele es una exposición centrada en el empresario circense de los años treinta, Francisco Sanz y las familias que han formado parte del imaginario colectivo valenciano circense. Además, el complejo cultural La Petxina acogerá a partir del próximo 10 de diciembre una exposición fotográfica del Circo Gran Fele y su paso, durante año y medio, por los campos de refugiados de Tinduf y por Madrid.

teatro 2009 llega a Teatros

Avanzar, en breve, la programación de Teatros de la Generalitat para el primer semestre de 2009, una programación que, en palabras de su Directora General, Inmaculada Gil-Lázaro, viene marcado por la crisis que habrá que resolver con imaginación y esfuerzo. Destacado, el Principal se suma a la fiebre musical ya que todo marzo, del 26 de febrero al 5 de abril en concreto, estará ocupado por "Hoy no me puedo levantar", el musical Mecano de los hermanos Cano. Además contaremos con un ciclo de teatro clásico, ya se adelantó en la presentación de "La viuda valenciana" que el público demandaba clásico, que incluye obras como "Don Gil de las Calzas Verdes", de Tirso de Molina, y "La vida es sueño", de Calderón de la Barca. Por su parte Tala comienza su programación el 7 de enero con "La muerte y la doncella", a cargo de Luisa Martín y Emilio Gutiérrez Caba, ambiciosa propuesta de Saga Producciones. En cuanto a l'Altre Espai, abre año el próximo 14 de enero con la obra "Moby Disc", de Roberto García,

musical de l'Horta Teatre. Sucesivamente llegarán a la sala de Plaeró Suárez compañías como la de Eva Bertomeu, Ornitorrincos y Bambilina. También se ha avanzado parte de la programación de Danse València, del 24 de abril al 3 de mayo. Esta edición con la presencia estelar de Ballets de Monte-Carlo y La Baisheva Dance Company, se verán el espectáculo "Sangre", de la Compañía Nuevo Ballet Español; y la obra flamenca "Autorretrato", de María Pagés.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Blog de Adolfo
Domingo, 7 de diciembre de 2008.
<http://blogdeadolfo.wordpress.com/>

La Vida Es Sueño

7 Diciembre 2008 by Fito

Como ya he comentado anteriormente, el pasado miércoles fui al ensayo general de *La Vida Es Sueño*, invitado por **Pedro Manuel Villora**. Esta versión de la obra de **Calderón de la Barca**, representada por la *Compañía Siglo de Oro* de la Comunidad de Madrid, que se estrenó anteayer en el *Teatro Albéniz*, está dirigida por **Juan Carlos Pérez de la Fuente**. El texto de Calderón está adaptado, brillantemente, por **Pedro Manuel Villora**.

Villora (Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca, Premio Sial de Poesía, Premio de Teatro Rojas Zorrilla), que es vicedirector de la *Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)*, ha conseguido modernizar la obra sin tergiversarla, manteniendo el espíritu (y el texto) de Calderón al 100%.

Son casi dos horas (las dos versiones que vi anteriormente duraban cerca de las 3 horas –una de 1996 con **Pedro Mari Sánchez** y versión de **José Sanchís Sinisterra** que estaba bastante bien, y otra de 2000, perfectamente olvidable, con dirección, versión y escenografía de **Calixto Bierto**–) de entretenimiento, emoción, de buen teatro.

Hay algún elemento como el anacronismo de los soldados vestidos de antidisturbios que, para mí, no aporta nada y chirría un poco –distrae de la obra– o

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Blog de Adolfo
Domingo, 7 de diciembre de 2008.
<http://blogdeadolfo.wordpress.com/>

La escena "gay" de los criados, que plásticamente está muy bien, pero que tampoco me convenció en el conjunto de la obra. Por lo demás, la dirección de actores es muy buena y me sorprendió muy positivamente la coreografía (de **Chevi Muraday**). Plásticamente, la puesta en escena es brillante (la escenografía me recordó a la de **Miguel Narros** en *El Caballero de Olmedo* – quizá porque también los actores movían los elementos para cambiar el espacio escénico–).

Fernando Cayo (Segismundo), al que ya vi anteriormente con la *Compañía Nacional de Teatro Clásico*, hace un esfuerzo descomunal para desarrollar su personaje y, aunque quizá esté un pelín sobreactuado, merece con creces el aplauso que recibió del público. **Chete Lera** (Rey Basilio) está también muy bien en su papel, al igual que el resto de actores.

Pero quiero destacar especialmente a **Ana Caleyá**, que hace una Rosaura fantástica (del RESAD han salido muy buenos actores). También quiero comentar que los actores declaman muy bien el verso de Calderón (que no es nada fácil).

Después de todo lo anterior, sólo me queda decir algo obvio: id a ver la obra al Albéniz (está sólo hasta el 21 de diciembre) y disfrutad del teatro.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

PÉREZ DE LA FUENTE

*Magnífica
versión del
clásico 'La
vida es sueño'*

♣ El director pone en pie en el escenario del Albéniz una versión moderna, valiente y pasional de *La vida es sueño* de Calderón, con un espléndido trabajo actoral. Magnífico Fernando Cayo en su Segismundo sensorial y atormentado, e imponente Chete Lera como rey Basilio.

Blog Enrique Centeno
Lunes, 8 de diciembre de 2008.

<http://enriquecentenoteatrocritica.blogspot.com/2008/12/la-vida-es-sueo.html>

La vida es sueño **

Torso desnudo, belleza del patológico Segismundo, reflexiones con ataques y furiosos versos desde que empieza a vocear su "*¡Hay mísero de mí!*". No es un lamento, sino una manifestación sin disolverse. Entre largos pilares, que a veces giran, muy plásticos entre sus luces, se representa la torre de su presión. Se va calmando al llegar Rosaura, aunque no se entiende muy bien lo que expresa ante su sorpresa. Esos pilares pueden ser cualquier cosa, pero al director Juan Carlos Pérez de la Fuente le encanta la belleza. Forma figuras con los otros actores, también de desnudos torsos, a veces detenidos como estatuas que levantan con sus altos brazos a Segismundo, descendiéndole lentamente en una cruz invertida, como en un dulce tobogán. La buscada iluminación de los grupos esculturales permite contemplar la perfección y la belleza masculina. Para ello se ha contratado al bailarín y coreógrafo de danza contemporánea Chevi Muraday, que consigue imágenes en formas detenidas, para que los admiremos. Verdaderamente, asegura y lo consigue, con un deseo en el placer de que la vida es un sueño. Un rico escaparate de brillantes joyas engarzadas en un anillo de plata y oro. Hay algunos actores buenos, pero les ha convertido en soportes de paños de terciopelo. Ya, cerca de la Navidad, nos reímos con Clarín, uno de los tradicionales personajes a los que llamaron "graciosos" nuestros clásicos, pero que en este montaje hace muchas veces de mono, o de orangután saltando, y a quien ni Segismundo, ni el Rey, ni la bella Estrella

del oriente o del este -Polonia-, son capaces de darle un plátano: hay varias injusticias en esta obra. Este es el último espectáculo del Teatro Albéniz, comenzará su destrucción a partir del día 1 del 2009. Nos despedimos de él, donde la propia nueva compañía de la Comunidad ha representado, en Septiembre, esa obra llamada *La puerta del Sol*, que dirigió, igualmente, Pérez de

de la Fuente. Ambos montajes, el citado y el de hoy, han empleado una fortuna con la que podrían montarse una docena de obras dignas. La Comunidad de Madrid no cedió con la esperanza ni con el consejero de cultura a mantener esta tradicional y veterana sala, de quien depende. Se ha solicitado siempre su mantenimiento por parte de la profesión cultural, ateniéndose incluso a su valor arquitectónico. Pero será un edificio comercial, aquí, a cien metros de la Puerta del Sol. Nos quedaremos sin el teatro, a pesar de la lucha por su salvación. Negociantes, empresarios y ahora el gobierno, van cerrando, poco a poco, los teatros de nuestra ciudad: lo fueron, progresivamente, el Martín -allí, hace treinta años, fue estrenada *La taberna fantástica*, de Alfonso Sastre, que hoy se repone en el CDN-, el Benavente, el Figaro, el Maravillas o el Arniches. Todo va llegando. Hasta cuando pasamos junto al teatro de la Comedia, tradicional sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, vemos que está cerrado hace una década, con el supuesto motivo de su reforma, aunque por ahí no asoma un solo trabajador. *Mirad que vais a morir/ si está de Dios que muráis*. Todos son más cristianos que el propio Calderón.

Enrique Centeno

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Madrididiario.es

Martes, 9 de diciembre de 2008.

<http://www.madrididiario.es/2008/Diciembre/madrid/madcultura/115403/vida-sueno-castro.html>

CRÍTICA TEATRAL

La vida es sueño: Hipogrifo violento

07-12-2008 - Texto y fotos Antonio Castro

Hasta el día 21 se representa en el teatro Albéniz "La vida es sueño", de Calderón de la Barca, adaptada por Pedro Villora y dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Este montaje es el

último que programa la Comunidad de Madrid en la sala de la calle de Paz, amenazada por el derribo. ¿Caerá el telón del Albéniz definitivamente el próximo días 21 de diciembre?

"Hipogrifo violento" clama Rosaura nada más levantarse el telón. Dificil comienzo para uno de los monumentos del teatro español. Calderón escribió algunos de los versos más conocidos de nuestra escena dentro de un drama sobre el libre albedrío, sobre el ejercicio del poder, sobre lo efímero de la existencia humana. En la versión actual el mensaje llega limpio, directo y, afortunadamente, muy bien dicho por casi toda la compañía.

¡Ay mísero de mí!

Los espectadores "de siempre" esperan, como en "Hamlet" o en el Tenorio, los monólogos que han oído decenas de veces. Fernando Cayo da vida a Segismundo, el príncipe encerrado tras nacer para eludir su predicha violencia. El actor, en su primera salida a escena, interpreta estremecedoramente el famoso "mísero de mí". Después ofrece un sólido trabajo de composición del personaje, de desconcierto ante las situaciones que cree soñadas. Y vuelve a acertar plenamente en su segundo gran momento, el de "los sueños, sueños son". Ana Caleyá, como Rosaura, también alcanza momentos desgarradores. Al conjunto del reparto apenas se le pueden poner reparos.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Madrididiario.es

Martes, 9 de diciembre de 2008.

<http://www.madrididiario.es/2008/Diciembre/madrid/madcultura/115403/vida-sueno-castro.html>

Atemporalidad

Juan Carlos Pérez de la Fuente pone en escena el drama en una época y un ambiente intemporales. Una sobria escenografía con una serie de columnas giratorias es el único espacio, aunque cuenta con una excelente iluminación que apoya la acción, así como con un hermoso vestuario de Artiñano. Los cuatro figurantes, salen tanto con el torso desnudo como cubiertos con pasamontañas o armados con pistolas.

Chevy Muraday ha organizado el movimiento escénico de los actores. La historia, según Calderón, sucede en Polonia pero, a estas alturas, ese es un detalle menor. "La vida es sueño" se entiende en cualquier latitud y sus mensajes son imperecederos.

Coincide en la cartelera con un nuevo "Hamlet", otro hito universal que diseccionó el poder y la ambición. Aunque los resultados artísticos entre ambas propuestas son claramente superiores en el texto español, esta coincidencia es una buena oportunidad para comprobar cómo hace cuatrocientos años los maestros de la literatura dramática eran capaces de escribir un teatro político que, para desgracia de la humanidad, cuenta historias que podrían haber surgido ayer mismo.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE | DIRECTOR TEATRAL

“Hoy la izquierda y la derecha son papeles intercambiables”

Alfredo Urdaci

POR la mañana el teatro pierde su magia. No hay actores, y sobre el escenario, entre las columnas de este decorado mínimo, trabajan para levantar la cera del suelo. Había demasiada, y los actores patinaban en el preestreno. Era Calderón sobre hielo. Y no es el caso. Porque la víspera vimos un Calderón magistral, barroco, moderno. La magia en el teatro es la luz y la palabra, y el gesto. Y si quieren ver un Segismundo en todo su esplendor deben ponerse frente a Fernando Cayo. El poder, el sueño, la realidad, el engaño, el efímero teatro de la vida. Pérez de la Fuente dirige, que es como ser aquel que dijo *fiat lux*. Y se hace.

Su Calderón es moderno, sus actores viven en el mundo de Matrix.

Es que los autores de *Matrix* tuvieron *La vida es sueño* como libro de cabecera. Y luego está Goethe, que vio en esta obra una de las cumbres de la modernidad. Fue el primero que vio que Calderón habla de la libertad y de la duda.

¿A quién le gustaría tener en el patio de butacas?

A la clase política. Lo que pasa es que no van al teatro. En esta obra al poder se le cae la máscara. Pero son tan astutos que nadie diría que se siente identificado.

¿Por eso no van al teatro?

Y porque deben de tener muy buenos profesores. Se consideran mejores actores que nosotros. Hoy tenemos más teatro en el Parlamento que en los escenarios. Los políticos se han apropiado del teatro.

Pérez de la Fuente pone estos días en escena *La vida es sueño*, de Calderón, en el madrileño teatro Albéniz. A.U.

Suena a decepción.

Es que nuestro arte, cuando lo hay, es el de la mentira. Lo importante no es lo que das, sino cómo lo das. El problema es que a más actor más mentira y a peor actor más verdad. Esa es hoy la regla en la vida política.

O sea que se han quedado con la magia y los trucos del teatro.

Nos han cogido la técnica cuando debería bastarles su verdad.

¿Qué busca usted en el teatro?

Lo más importante es que la obra me conmueva a mí. Después, si al público le das verdad se la lleva. Y para eso está el alma del teatro, que es el actor, y el texto.

¿Y el director?

Es el encargado de ordenar los signos teatrales. Hemos sido el último país en incorporar el director de escena como figura teatral. El director tiene que te-

El ensueño de las películas

Nació en Talamanca del Jarama. Cuando era pequeño su padre le sacaba del ensueño de las películas: “¡Que no es verdad!”, le decía. Y es el que el niño Juan Carlos lloraba en las tragedias a lágrima viva. En 1980 ya montó su primera compañía de teatro independiente. Fue Director del Centro Dramático Nacional entre 1996 y 2004. El público de Madrid le ha dado el Premio al Mejor Director en dos ocasiones.

ner claro lo que quiere contar. Eso es lo más importante.

En *‘La vida es sueño’* hay un rey, un hijo encerrado en una cueva, y ese hijo que es narcotizado, y que cuando despierta tiene el poder absoluto.

Es el rey que duda, y dice, ¿lo habrá hecho bien? Es el destino, la manipulación del poder, la libertad, y los conceptos que cambian continuamente. Como hoy: izquierda y derecha son papeles intercambiables.

La herencia del poder... Qué momento para traer a esta sala al Príncipe Felipe, o a Rajoy.

El actor que hace de Segismundo hizo de Juan Carlos príncipe en una película que se pasó hace poco por televisión. Y a Rajoy le diría que sea él mismo, que en política debe ser más importante el qué que el cómo.

¿Cuesta en España volver a los clásicos?

Aquí hacemos de un clásico un acontecimiento excepcional. Los clásicos deberían ser de repertorio. Pero en España no tenemos repertorio.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

La vida es sueño

A la hora de montar *La vida es sueño*, la obra teatral más famosa de nuestro Siglo de Oro –y quizá de toda la dramaturgia española–, el director Juan Carlos Pérez de la Fuente no se ha dejado tentar por las connotaciones metafísicas del texto calderoniano y ha optado por contar la historia de una manera bien física, procurando que se entienda claramente: aquí Segismundo y Basilio son hombres de acción con problemas concretos, no seres que anden planteándose dudas con el libre albedrío.

Con el único apoyo escenográfico de un telón de fondo de guillotina y de unas columnas a las que hacen girar a modo de *periaktoi* griegos, los actores se entregan a su trabajo con energía y determinación, utilizando

los recursos teatrales “modernos” marcados por dirección: un variado repertorio de acciones gestuales y movimientos escénicos provenientes de fuentes diversas que unas veces parece coreografía, otras instrucción militar y otras lucha grecorromana. Como el vestuario y el “espacio sonoro” también resultan bastante heterogéneos, el montaje acaba teniendo algo del “hipogrifo violento” con el que la obra comienza, que es un compuesto de caballo y grifo, siendo éste a su vez una mezcla de águila y león: un animal fabuloso de dudosa estética.

Pero los actores están bien de voz y dicen bien el verso (que es muy bello) y el público (que abarrotaba el teatro en un domingo de puente) lo entiende todo y disfruta con la obra. Por lo demás,

este montaje de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid será el último que se represente en el Albéniz, un teatro grandón y falto de encanto, pero aún más falto de protección urbanística municipal y de cariño político de la Comunidad de Madrid. ●

• Miguel Verdu

Autor: Calderón de la Barca (versión de Pedro Manuel Villora).

Director: J. Carlos Pérez de la Fuente.

Intérpretes: Fernando Coyo, Ana Calvo y Chete Lera (entre otros).

Duración: 1 h. 40 m. (sin intermedio).

Estreno: 4 de diciembre.

Sala: Albéniz.

Hasta: 21 de diciembre.

Calificación: **

Contra el destino

La vida es sueño

★★★★ Autor: Calderón de la Barca.
Versión: Pedro Manuel Villora. Director:
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Escenografía: Rafael Garrigós. Vestuario:
Javier Artiñano. Iluminación: José Manuel
Guerra. Música: José de Eusebio.
Intérpretes: Fernando Cayo, Ana Caleyá,
Chete Lera, Jesús Ruymán, Daniel
Huarte, Josep Albert y Victoria Dal Vera,
entre otros. Lugar: Teatro Albéniz,
Madrid

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

Llega al Albéniz «La vida es sueño» como último espectáculo que albergará la sala antes de su desaparición y es inevitable asociar el título con el adiós a este espacio teatral. Broche de oro con una obra que es uno de los grandes títulos del teatro universal y en la que Calderón desarrolla una soberbia estructura de elementos filosóficos, políticos, morales, simbólicos y mitológicos para enfrentar los conceptos de destino y libertad, y, sorprendentemente para alguien tachado de ultraortodoxo, hacer que la balanza se incline del lado del libre albedrío, de la victoria sobre uno mismo por encima de designios cósmicos. Don Pedro era hombre de cultura enciclopédica y se tiene constancia de que, amén de rigurosos conocimientos de Derecho, Teología y otras disciplinas, estaba bien informado de las corrientes filosóficas que tomaban cuerpo en su época, y de las teorías científicas que por aquellos entonces abrían nuevas puertas al conocimiento del Universo. A este respecto, Antonio Rega-

lado señala en su monumental «Calderón», que el autor «deslegitimó el determinismo astral, sabiendo muy bien que había llegado a formar parte de una creencia arraigada en la mente colectiva» e incluso satirizó la astrología en varias obras.

En la historia del príncipe Segismundo —encerrado por su padre, el rey Basilio, en una torre para evitar el cumplimiento de una predicción astrológica según la cual aquel lo destronaría— hay esa voluntad de despejar supersticiones con el soplo de la razón, proyecto que se engarza en una compleja lectura política sobre la naturaleza del poder trufada de referencias mitológicas; la relación entre Basilio y Segismundo es paralela a la de Cronos y Zeus, el padre que devora a sus hijos varones para evitar de modo radical que ellos le quiten el sitio cuando crezcan.

En menos de dos horas, la versión plástica, rigurosa y concentrada de Pedro Manuel Villora subraya y elucida con sabiduría ese juego de fuerzas y elementos en tensión que Juan Carlos Pérez de la Fuente ha llevado a escena con vigor, y hasta crispación en algunos momentos, situando estéticamente la historia en la tierra sin tiempo de los mitos, en sintonía con esa era imprecisa de la antigüedad (o tal vez el futuro) en que transcurren muchas obras más o menos históricas de nuestros clásicos; impresión a la que contribuye el buen vestuario atemporal de Artiñano. Un laberinto de columnas negras y blancas que juega con cambiantes trampantojos de perspectivas conforma el inquietante ámbito escenográfico firmado por Garrigós. En el plano interpretativo, Fernando Cayo encarna a un Segismundo que alcanza momentos de vibrante intensidad en carne viva. Estupendos también el imponente Basilio de Chete Lera, la Rosaura vehemente de Ana Caleyá, el Clarín cómico y perplejo de Daniel Huarte, y el Clotaldo de Jesús Ruymán, junto al buen hacer del resto del reparto. Un montaje de altura.

«La versión plástica, rigurosa y concentrada de Pedro M. Villora subraya y elucida con sabiduría ese juego de fuerzas y elementos en tensión que Pérez de la Fuente ha llevado a escena con vigor, y hasta crispación»

Crónica

Teatro Nueva temporada

Con todos sus escenarios a pleno rendimiento, la directora de Teatres de la Generalitat, immaculada Gil Lázaro, destacaba como objetivo realizar una programación plural y de calidad, pensada para que todos tengamos una oferta variada donde escoger. "Desde la consejería de Cultura, y concretamente desde Teatres de la Generalitat se trabaja para ofrecer al público una gran oferta de teatro y danza de calidad, que gozan de reconocimiento en el territorio nacional e internacional, desde La Compañía Nacional de Teatro Clásico hasta el musical 'Hoy no me puedo levantar'. Pero nuestra gran apuesta va dirigida especialmente a la profesión valenciana, a la que ofrecemos la mayor difusión posible", ha asegurado en una nota de prensa. Teatres apuesta por dar cabida en sus espacios todo tipo de formatos escénicos. Así el teatro Principal, el gran teatro de los valencianos, apuesta por los espectáculos de gran formato como el musical con las canciones míticas de Mecano, 'Hoy no me puedo levantar', 'El amor brujo', de Ballet de Teatres, con la música en directo de la Orquesta Sinfónica de Valencia, 'La vida es sueño', los Ballets de Monte-Carlo, y la compañía de María Pagés.

El Riato es el mejor escaparate para las producciones públicas, opina TGV. La nueva programación contará en el escenario con producciones como 'La viuda valenciana', la multipremiada 'Jaume I, amic i amai', de Juanjo Prats y la siguiente producción de TGV dentro del ciclo Nocturnos, 'El narciso en su opinión', de Guillem de Castro.

El teatro Talà es la gran apuesta del teatro con nombre valenciano. Saga Teatre adaptando la conocida 'La muerte y la doncella', con Luisa Martín, Emilio Gutiérrez Caba y José Sáz, Jacara Teatro con 'Por culpa de Yoko', La Pavana, Albeta y Combinats son algunas de las compañías valencianas que subirán a su escenario además de acoger el festival de música contemporánea, Ensemis, y Dansa València. L'Altre Espai alberga, también de enero a abril de 2009, la programación más fresca y arriesgada: Eva Barlowe, Centfuegos Danza, Ormíorrincis, l'Horta Teatre, El Pont Flotant, Aïcia Herrero y Bambalina con 'La dona real' de Jaume Placarpo, mostrarán sus últimos trabajos. También se exhibirá una nueva entrega del ciclo Noves Dramaturgies, de la mano de Juli Deda.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

LA VIDA ES SUEÑO

... Al final, fatigado, Kamen dijo: «Es inaudito. Los únicos en todo el mundo que se creen ya la Leyenda Negra a pies juntillas son ustedes, los universitarios españoles. Me abochorna»...

La anécdota me la contó un amigo periodista hace unos días. Ocurrió en El Escorial, durante un curso de verano organizado bajo el más supuestamente epigonal de los títulos en busca de un personaje histórico. Ante un público compuesto en su mayoría por universitarios, el historiador Henry Kamen trataba un retrato objetivo, con datos y fuentes, de Felipe II, el gran rey barroco, el de los ojos que todo lo ven y todo lo ocultan, según el secretario Félix Azorín Pérez, sin duda uno de los monarcas más enigmáticos, más replagados sobre sí que en otros la historia.

Por breves tiempos, gracias a la palabra del historiador británico, la católica figura del Habsburgo recibió su augusta presencia entre las columnas, portales, salas, pasillos y helados rincones de El Escorial. Pálido en su fútil de poderes y muelas preocupaciones. Pálido entre escribanos, embajadores, gentes de armas, doncellas extraviadas, centinelas somnolientas. Por muy, muy breve tiempo. Porque terminaba la conferencia, los universitarios empezaron a descalificar a Felipe II. Sorprendido, el historiador pidió a los estudiantes que se explicaran, y éstas, sin ningún sustento, con ninguna documentación sobre la que fundar sus opiniones, insistieron en tildar al Habsburgo de tirano merquino, rencoroso, fanático e hipocrita. Al final, fatigado, Kamen dijo: «Es inaudito. Los únicos en todo el mundo que se creen ya la Leyenda Negra a pies juntillas son ustedes, los universitarios españoles. Me abochorna».

Siempre me ha intriguado esa prisa en aceptar serchinos de una vulgar superficialidad respecto a la historia. Siempre me ha avergonzado esa manía de tratar nuestro pasado como algo que puede modificarse, o al menos como algo que podemos darnos la satisfacción de reprochar a alguien, al adversario político en concreto. Y abochorna más aún el olvido y el silencio ingrato con que menospreciamos partes enteras de nuestra cultura. Mientras mi amigo periodista terminaba de contarme la anécdota de El Escorial, yo pensaba en algo que me había ocurrido unos meses atrás. Pensaba en un catedrático de instituto que, después de una conferencia durante la que había mencionado de pasada a Baltasar Gracián, se acercó para decirme que el autor de *El Criticón*, el último gran moralizador de la corriente escolástica, ya no existe en los colegios españoles, ha desaparecido. Y no se refiere a Gracián, me dijo con cierta melancolía y cierta diplomática.

El comentario me conmovió singularmente. Tantas cosas en todas partes, tantos anuncios para animar la lectura en las escuelas y acercar a los jóvenes a los escaparates de las librerías, tanto llamamiento institucional por el bajo nivel cultural de nuestros universitarios, tanta inteligencia cortés aplaudiendo la gran presencia cultural y artística de España en el mundo, y de pronto resulta que uno de los escritores centrales en la formación del pensamiento crítico europeo, que un autor preciso y necesario como Cervantes, ha desaparecido de nuestros institutos, se ha esfumado no en el vacío, sino en la confusión de los filigranas. Por supuesto, Gracián no es ficción: es un prosista que tie-

ne profundidades y matices que no agota ninguna lectura, que sólo se nos entregan después de un largo anhelo, una atención obstinada y forzada. Pero, ¿cómo Querido no?, y Shakespeare?

Todavía — un grupo de universitarios jugando desde la ignorancia más arrogante a Felipe II, la desaparición de Gracián — no tiene nada de nuevo. Se trata, en realidad, de la sombra alargada de una sola historia, un reflejo más del desprecio que en España cultivamos hacia nuestra propia historia, que está llena de terribles sombras, pero que es grandiosa. Lo escrito por Lope de Vega en el *Slulo de Oro*, en *La Dragontina*, es aún una de las cuestiones más absurdas y bochornosas de nuestro tiempo: «Oh patria! Cuántos hechos, cuántos nombres, / cuántos sucesos y victorias grandes... / Pues que tienes quien haga y quien te obligue, / ¿por qué te falta, España, quien lo diga?». El propio Gracián, muerto y enterrado en el mismo lejano siglo, y más valorado, mucho más valorado afuera, por Goethe, Kant o Schopenhauer, que dentro de España, también parece advertir, aunque con más resignación, como si no pareciera importarle demasiado: «Oh alabanza que siempre viene de los extraños! / Oh desprecio que siempre llega de los propios!».

Los ejemplos pueden multiplicarse hasta el cansancio, y conducirnos a la melancolía sobre el «la estúpidez, la monserga, la lunaresca y el desconocimiento respecto de nuestros gigantes de la historia y la cultura son tan vergonzosos, y las lenguas de nuestros políticos tan abundantes! Y aún embargo, no todo está perdido».

Porque también hay acontecimientos y empresas arriesgadas capaces de entusiasmar y devolver la esperanza. Como el montaje teatral de *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, que está estos días en el teatro Albeniz de Madrid, después de pasar por Berlín y Barcelona.

Tierra suspendida entre el cielo y la tierra, el nombre y la obra de Calderón de la Barca, uno de nuestros dramaturgos más universales, tampoco

ha escapado ni escapa todavía al desprecio más ignorante. La admiración que le dedican sus contemporáneos españoles del siglo XVII y los románticos alemanes del XIX ni se prolongó ni halló demasiada eco dentro de España. Si a Gracián se le reprocha oscuridad, a Calderón, a partir del siglo XVIII, se le ocha en cara su esteticismo monolítico y antipático.

Siempre hay quien quiera que las cosas sean blancas o negras, sin incertidumbres, sin matices. Siempre hay aficionados a sustituir los puntos de vista de una época pasada — los únicos válidos para captar y comprender al autor y su obra — por los actuales parámetros morales. Hoy no es nada extraño escuchar entre algunos intelectuales y no pocas gentes del teatro que Calderón es un implacable clérigo y paladín de la Contrarreforma, un desbaratado artesano teatral que puso su genio verbal y escénico al servicio de los Austrias, un dramaturgo de derecha, eso y sólo eso.

Nuestro tiempo, que reduce la vida y la cultura a la política y la política a la propaganda, se contenta muchas veces, muy de acuerdo con el nivel moral que lo distingue, con juicios de este tipo. Tráteme de saber si Marco Aurelio, Dante, Erasmo, Montaigne, Cervantes o Goethe, eran de izquierda o derecha. La estupidez de tan elemental clasificación salta a la vista. ¿Por qué? Porque somos mucho más que abstracciones o símbolos, porque somos algo mucho más complejo, caótico, caprichoso y cambiante que lo que quieren hacernos pensar los herederos de Rousseau y los ciegos e ingenuos devotos del turismo revolucionario.

El por primera vez *La vida es sueño* cuando aún Lino era más que un adolescente, y de aquella aventura me quedó un relámpago de fascinación: el mismo, pero ahora hecho realidad sobre un escenario, que me ha dejado la adaptación de Juan Carlos Pérez de la Fuente y Pedro Manuel Villora. El hombre, el mundo y sus incertidumbres... todo cabe en Calderón de la Barca, bestia y cronista de los entresijos de lo que entonces se llamaba libre albedrío y hoy denominamos libertad, genial culminación del drama barroco por excelencia: ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, / una sombra, una ficción...»

Después de Sófocles, de Shakespeare, debemos volver a Calderón, dijo Goethe, quien después de poner en escena varias obras del autor español en Weimar, confesó a Eckermann que si toda la poesía del mundo desapareciera se podría restaurar con una sola de esas piezas, *El príncipe constante*. Quien, si nos paramos a pensarlo, que hoy ignoramos un director español dispuesto a descubrir los tesoros del arte y del pensamiento calderoniano. Qué fabuloso regalo navideño. Porque quien alista estos días de diciembre al Teatro Albeniz volverá a descubrir que la literatura es parte de una de las conjuras más efímeras a favor de la felicidad, y que en esa conjura se encuentran *La vida es sueño*, del pesimista Calderón de la Barca, ahora, con un Serenissimo — Fernando Cayo —, prodigioso.

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR
Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Oviedo

VALORAMOS Y ALQUILAMOS INMUEBLES GRATUITAMENTE*
Asesoramiento profesional completo
* Para la propiedad
LOCALES, OFICINAS, NAVES, VIVIENDAS, EDIFICIOS
Información: 91 446 37 63
Agencia Astorga
agenciastorga.com

ON MADRID / Magazín de El País
Del 19 al 25 de diciembre de 2008, pg 5

Despedida onírica

'La vida es sueño'

EL TELÓN del teatro Albéniz (Paz, 11) bajará por última vez el domingo 21. *La vida es sueño* es el adiós de la sala tras 45 años de grandes actuaciones. Pérez de la Fuente ha actualizado a Calderón para nuestra era post-*Matrix* y se lanza a mezclar poesía, baile y un gran Fernando Cayo de protagonista.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

«LA VIDA ES SUEÑO»

Cadenas y tinieblas

Autor: P. Calderón de la Barca.
Versión: P. M. Villora. **Dirección:** J. C. Pérez de la Fuente. **Coreografía:** Ch. Muraday. **Escenografía:** R. Garrigós. **Vestuario:** J. Artiñano. **Reparto:** F. Cayo, A. Caleyá, Ch. Lera, J. Ruyman, D. Huarte, J. Albert, V. Dal Vera. Teatro Albéniz, Madrid.

Juan Carlos Pérez de la Fuente guarda más de un momento memorable en su haber, como aquella «Carta de amor» o su más reciente «¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?». La unión de un apasionado por nuestros clásicos y uno de los textos «grandes» del repertorio, «La vida es sueño», de Calderón de la Barca, deja resultados interesantes.

De entrada, Pérez de la Fuente apuesta por la ruptura cronológica: pantalones vaqueros para su Segismundo, metralletas para sus soldados... Detalles que ni molestan mucho ni aportan demasiado. El talento aparece en instantes en los que la emoción vuelve a jugar un papel casi ritual: ver a Segismundo desaparecer tras su famoso soliloquio (ya saben: «¿Qué es la vida?, un frenesí...») arrastrado hacia la oscuridad por manos invisibles; o imaginar una cadena alrededor del cuello del cautivo, forzando a Fernando Cayo a darlo todo de sí, como una bestia, casi un buey que llevara una carga a cuestas. Bien por Cayo. Y bien también por Chete Lera, aquí el Rey Basilio, quien cada día parece estar mejor.

No todo es sueño en esta «Vida». En el confuso arranque, una coreografía de Chevi Muraday atrapa la atención, alejando al público del texto. Tampoco se entiende tanta exhibición cor-

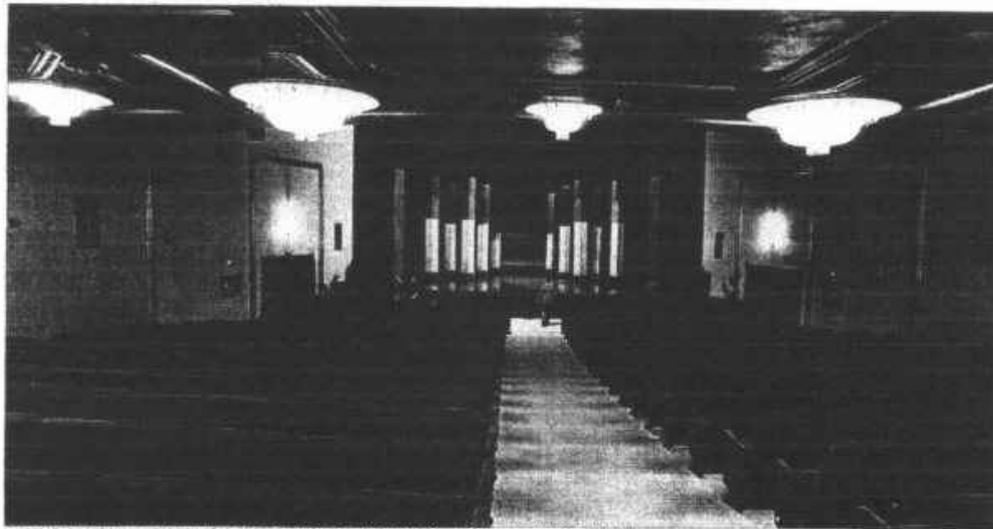

Imagen del montaje

■ «La unión de un apasionado por los clásicos y uno de los textos "grandes" deja resultados interesantes»

poral. Pero es lo que ocurre cuando se arriesga, y esta versión de «La vida es sueño» no es complaciente. Hermosa y práctica en su escenografía —unas columnas que al girar transforman la mazmorra en palacio—, la producción tiene un aire tenebroso, como si Pérez de la Fuente quisiera decirnos que todos estamos más en la caverna que en el paraíso. Un final digno, en cualquier caso, este Calderón, para el adiós del Teatro Albéniz.

M. A.

La sala del Teatro Albéniz, ayer, minutos después de que finalizara la última función antes de su cierre definitivo, cuando ya había salido el público. / JAVIER GARCÍA

Adiós al Albéniz

Teatro. La histórica sala ofreció anoche su última función antes del cierre definitivo, tras un largo litigio judicial

Nuestras salas son las más que van a dar en la mano. Reventaba resaca y se volvía los señores de Jorge Manrique, estiraba y mirando a mirar una cosa, de repente, otra cosa que me quedo como la mía me sacaba de mí emoción. «Que como estoy? Pues ¡ahí! y con ganas de hacer una obra».

Era la actriz Pilar Valero. Una manera de observar los detalles. Más gráfica y violenta si quiere, pero igual de artística si quieres en cuenta que con un estilo dorado al viento y un rapa rapa, parecía Gena Rowlands en una sesión para de *Opening Night*. Y es que, cada mujer es un mundo. No nos podemos decir, aunque sea siempre haya apañado por ella, en mujeres esbeltas de rimel waterproof intructa y las peñas penosas del rimel impenetrable. La vida me enseñó cuando que las féminas somos es un diosmón multifaceta y firme al Teatro Albéniz, que la realidad puede darnos con sus alas.

Cuando las 18.35 horas cuando un grupo de señoras como *The Mind* pero un tanto del arte, es decir, con nuestros clásicos pero adaptada con historia multicolor, guirri de lana y zapato plano-resaltaban la frontera de los artes frente al yugo de las inmobiliarias, que me del momento que, para mi satisfacción, para satisfacción, con bonanzas, con bonanzas, con bonanzas y la gloria de ellas.

Una hora, y el teatro bajaría el telón, apagaba sus luces y sus paredes guardarían los últimos aplausos. Concluida una era, aquella en la que bajaba la calle Perceval que cuando bajaba y dando placer al cuerpo y subía la calle de la Paz relajando espíritu y mente en el peño de batuca del teatro.

El contrato de alquiler de la Comunidad se finalizaba anoche y el centro del Canal ocupará ahora su corazón y sus deseos dejando esta sala, de singularidad privada, ante un futuro incierto. «La palmaria. No nos movemos». Esa tendría que ser la obra que tenían que estar pensando... Fue cierto, aunque un «bueno».

«Hoy José Alfonso, que siempre estaba sujeta para sobrevivir el drama, un parón artificial como cualquier otro para sobrevivir el dolor. Hoy se necesitaban. La vida se vuelve en ritual, con versión de Pedro Manuel Villera, le debió de parecer un fragmento, una ilusión en la vida cuando los amigos eran

más del tipo: «Hay que jugar con la especulación». Según me comentó Eva Aladín Vico, hija de Teresa Vico y una de las líderes de la Plataforma en Defensa del Albéniz, «el espíritu del teatro, de la cultura, está en peligro» sin que las instituciones públicas hayan hecho nada para remediarlo, incluyendo a mi Alberto Ruiz-Gallardón por cosas que no tiene que ver con el teatro.

Del cierre del teatro, si el recurso ante el Contencioso Administrativo

no prospera y le impide, pasaríamos a la demolición y a la posterior construcción de un centro comercial y unos pisos de lujo. «Con el siglo XXI comenzó nuestra lucha... me relata Eva sin darse cuenta de que acaba de despertar en mi interior una guerra sin cuartel día y noche».

Pancartas
«Centro comercial, lujo, humos...», retomaban las Campesinas de la cultura Compañías en mi bien desde calle de la Paz por mi amor al vivo teatro que está todavía -por que nunca puede decirse que se agota o heberlo- porque me adrección por Amancio Ortega, Isidoro Abate y los señores Herrer y Mauritz y cobró a sujetar la pancarta que decía «Salvemos al Albéniz» y a que termine mis días en un rincón de «No somos comunistas el Teatro Albéniz».

Las cámaras no se hicieron esperar y como serán las ondas terrestres que llegaran hasta el Altísimo y cuando llegaran hasta el Altísimo, muchos señores de que dirigiera mis Fartus hacia casa con el fin de escribir una sencilla oración, recita la foto noticia. Que una empresa privada está interesada un hacerse cargo del teatro y, tras una reforma, convertirlo en un teatro para comulantes. «Si lo hacen bien. Ah, y son letras para programar, será un éxito y Esperanza Aguirre lo va a anunciar, me dijo Aladín Vico... Y yo que pensaba que en la adversidad, la persona se salva por la esperanza».

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

● **Inauguración.** El teatro abrió sus puertas el 31 de marzo de 1945, inicialmente pensado para representaciones musicales.

● **Alquiler.** La Comunidad de Madrid tiene alquilado el edificio desde 1985, pero nunca ha sido propietario del inmueble.

● **Propiedad.** El inmueble es propiedad del Grupo Monteverde, que quiere construir un complejo con viviendas de lujo, un hotel y un 'parking'. Además, habrá espacio para un nuevo teatro.

● **Comunidad.** El Teatro Albéniz ha sido sede de la programación escénica de la Comunidad de Madrid, que ahora pasará a los nuevos Teatros del Canal, que dirigirá Albert Boadella.

Una de las últimas actuaciones. / J. G.

La Comunidad intentó mantener el teatro pero los propietarios se negaron y obligaron a rescindir el contrato de alquiler.

● **Valedores.** Los defensores de las instalaciones se organizaron en la

Plataforma en Defensa del Albéniz y se manifestaron en varias ocasiones para pedir su 'rescate'.

● **Ayuntamiento.** La oposición ha reprochado al alcalde que no haya hecho nada para salvarlo, a pesar de que en campaña electoral anunció que el Consistorio compraría un espacio teatral para hacerlo municipal.

● **Sentencia.** Los propietarios vieron la opción de la transformación del inmueble en un complejo comercial a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la obligación de dedicarlo a una actividad cultural.

no prospera y le impide, pasaríamos a la demolición y a la posterior construcción de un centro comercial y unos pisos de lujo. «Con el siglo XXI comenzó nuestra lucha... me relata Eva sin darse cuenta de que acaba de despertar en mi interior una guerra sin cuartel día y noche».

Pancartas
«Centro comercial, lujo, humos...», retomaban las Campesinas de la cultura Compañías en mi bien desde calle de la Paz por mi amor al vivo teatro que está todavía -por que nunca puede decirse que se agota o heberlo- porque me adrección por Amancio Ortega, Isidoro Abate y los señores Herrer y Mauritz y cobró a sujetar la pancarta que decía «Salvemos al Albéniz» y a que termine mis días en un rincón de «No somos comunistas el Teatro Albéniz».

Las cámaras no se hicieron esperar y como serán las ondas terrestres que llegaran hasta el Altísimo y cuando llegaran hasta el Altísimo, muchos señores de que dirigiera mis Fartus hacia casa con el fin de escribir una sencilla oración, recita la foto noticia. Que una empresa privada está interesada un hacerse cargo del teatro y, tras una reforma, convertirlo en un teatro para comulantes. «Si lo hacen bien. Ah, y son letras para programar, será un éxito y Esperanza Aguirre lo va a anunciar, me dijo Aladín Vico... Y yo que pensaba que en la adversidad, la persona se salva por la esperanza».

Más información en Cultura. Páginas 30

El Albéniz bajó su último telón

El Albéniz empieza ya a ser historia. Con «La vida es sueño» se echó ayer el telón definitivo en este teatro, que ha vivido sus últimos días envuelto en polémica. Según sus dueños, muere el Albéniz pero nace otro teatro

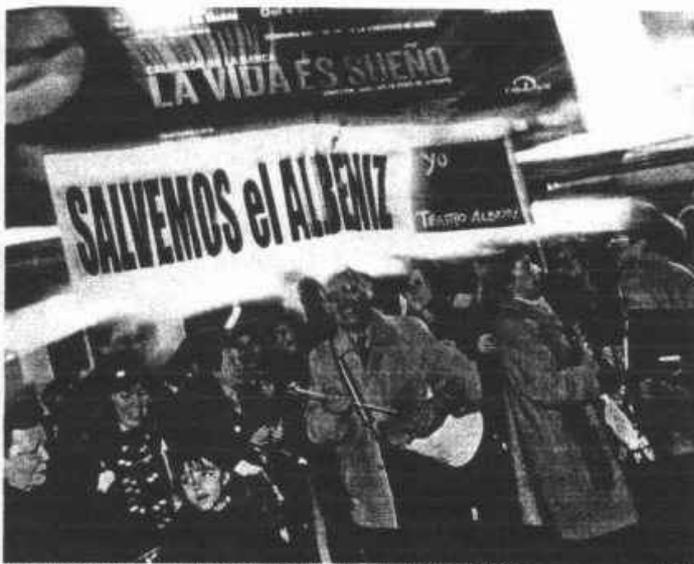
M.A.
MADRID «Y este aplauso, que recibe / prestado, en el viento se levanta... El aplauso al célebre trío monológico de Sigüenza en «La vida es sueño», de Calderón, fue uno de los últimos que se han podido escuchar en el teatro Albéniz, que ayer vivió su última función antes de su cierre y posterior derribo. Fue el punto final —a la Plataforma de Ayuda al Albéniz no logra evitarlo con su petición de medidas cautelares de protección— a sesenta años de historia, especialmente brillante en las dos últimas décadas.

Fue la de ayer una representación escocia y al tiempo franquista. Fernando Cayo, Chete Lera, Ana Cabrita, Jente Reyes y el resto del reparto de la obra calderoniana, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, representaron la obra de Calderón ante un pario de butacas llenas. Cayo fue quien selló el último de escena y, antes de dejarla, se arrodilló y besó los tablones. Después, durante los saludos —a los actores y al director se unieron el adaptador del texto, Pedro Manuel Villara, y el autor de la música, José de Esplandín—, todos agitando con la mirada puesta en el peaje del teatro.

Concentración

Antes de la representación, apenas un puñado de personas había acudido a la concentración convocada por la mencionada plataforma para «montar una guardia». Representantes de la Comunidad madrileña —a la cabeza de ellos Amado Gilaberto, director general de Promoción Cultural—, intentaban explicar a los asistentes a esta última función que no era suya, sino de la propiedad del edificio, la decisión de acabar con el Albéniz, e insistían en que su programación seguiría en los teatros del Canal.

Precisamente fue la construcción de este escenario por parte de la Comunidad lo que ha facilitado la muerte del Albéniz, que es propiedad de una empresa inmobiliaria, el grupo Monteverde. El teatro, que

Varias personas se concentraron ayer ante el teatro con una pancarta que rezaba: «Salvemnos el Albéniz»

ya nació con polémica, muere también envuelto en ella. Desde 2006 una denominada Plataforma de Ayuda al Albéniz, liderada por Eva Aladro —hija de Teresa Vico, inolvidable directora del teatro desde 1988 hasta su muerte, en diciembre de 2005—, pedía desde distintos frentes para impedir el cierre y la demolición del Albéniz. Reclamaba la adopción de medidas cautelares de protección del edificio para evitar su demolición, mientras se resuelve el litigio responsable catalogar el edificio como bien de interés cultural.

La creación de esta plataforma fue el detonante para alertar a la opinión pública sobre la situación del Albéniz, un teatro que estaba catalogado como edificio singular, los anteriores propietarios, la familia Moro, impusieron a finales de los noventa esta situación y en junio de 2001 el Tribunal Superior de Justicia falló a su favor; la sentencia fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. Con esta resolución en la mano, la familia Moro vendió el edificio a la inmobiliaria Monteverde.

La semana pasada, durante

la presentación de la programación de los nuevos teatros del Canal, el consejo de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Santiago Fisas, aseguraba que estaba convencido de que en la calle Paz, 11 —donde está situado el Albéniz— se mantendría la actividad teatral. El Grupo Monteverde garantizó hace dos años la continuidad del Albéniz como centro teatral; una decisión que, informa Eib, han confirmado ahora las responsabilidades de la inmobiliaria. Según estas fuentes, se han proyectado dos salas de teatro, que podría utili-

zarse de forma independiente o juntas, y cuya entrada y fachada estará en la calle Paz. El proyecto, añaden, abreva toda la manzana, y las obras no van a comenzar inmediatamente.

Uno de los puntos del conflicto ha sido la compra del teatro por parte de la Comunidad, que figuraba en el programa electoral de Esperanza Aguirre. Según explicó Santiago Fisas a ABC, esa era la intención inicial, pero el precio tras la sentencia del Supremo, hacía inviable la operación, a la que además no estaba dispuesto el propietario.

De Alfonso Paso a Calderón de la Barca

MADRID «Aquella noche azul, una «dentada» rombo-trico-balala de Alfonso Paso, con música del maestro Alonso, levantó el telón del teatro Albéniz el 11 de marzo de 1945, sábado de Gloria. Opera, teatro musical, ballet, revista y zarzuela fueron la columna vertebral de su programación hasta el año 1984, en que el cine y el teatro empezaron a alternarse en sus cartones.

La resurrección de un espacio frecuentemente gris se produjo en 1984, cuando la Comunidad de Madrid se quedó con su

gestión. En 1986 se nombró a Teresa Vico directora del teatro, y fue ella quien hizo de la sala un escenario emblemático de la trayectoria madrileña, no sólo por la programación —en la que contó con el apoyo de los distintos partidos políticos por la Comunidad de Madrid—, sino porque logró convertir a ese teatro —un espacio de paredes frías— en un lugar de encuentro de las gentes de la escena, gracias también a un equipo humano que ha transmitido siempre calidez (se cuarenta y un trabajadores del Albéniz

seguirán su labor en el teatro del Canal). Tras la muerte, en diciembre de 2005, de Teresa Vico, la dirección del Albéniz ha correspondido a Cristina Santolaria, que ahora será subdirectora de programación cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad madrileña.

La mínima de figuras del teatro, la música y la danza que han desfilaro por el Albéniz es extraordinaria, y su escenario ha albergado espectáculos de notable calidad, especialmente en el marco del Festival de Otoño. «La vida es sueño», de Calderón, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha sido el último.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TEATRO

'La vida es sueño'

Réquiem por
el Albéniz

'La vida es sueño'

Autor: Calderón de la Barca. / Versión: Pedro Villora. / Dirección: Pérez de la Fuente. / Escenografía: Rafael Garrigós. / Vestuario: Artuano. / Intérpretes: Chete Lera, Ana Caleyra, Fernando Cayo y otros. / Escenario: Teatro Albéniz.
Calificación: ★★★

JAVIER VILLÁN

MADRID.- Ayer, entre diatribas y discursos, con el gorgori de un ronso calderoniano, feneció el Albéniz. El Albéniz era una sala de cine aplicada a teatro que albergó éxitos memorables de los últimos años; el último, esta *Vida es sueño* de Pérez de la Fuente, cuya insurgencia contra la dictadura de los hados parece ideada para esta sombría despedida. Muere el Albéniz, tras una larga agonía, a manos de los teatros del Canal; lo que quiere decir que un megaproyecto híbrido de política y comercio ha ido preparando la muerte de una sala que siempre tuvo aire provisional.

Los políticos, fraternales en sus diferencias pese a los mordiscos recíprocos a la yugular, sólo ven en la cultura un mal necesario y prescindible; un bien fungible. De lo contrario alguien se hubiera ocupado de arreglar la acústica del Albéniz que obliga a un sobreesfuerzo criminal de la voz. Mismamente, y nada nuevo, en *La vida es sueño*, ¡Cuántas buenas interpretaciones no habrá enviado al infierno esta maldita acústica! El Albéniz se va como llegó: con el peor sonido de los teatros madrileños.

Ha tenido, eso sí, unos funerales grandiosos, muy por encima de su historia de sala alquilada por la CAM a unos particulares: una *Vida es sueño* rupturista de Pérez de la Fuente con el resultado de lleno diario. ¿Causas de esta maravillosa anomalía de llenos reventones?: un Segismundo selvático (Fernando Cayo), un Rey Basilio impecable (Chete Lera), más político sabio que astrólogo esotérico, y una Rosaura montaraz (Ana Caleyra) que, un poco refinada en la corte, sería perfecta. También Daniel Huarte y Jesús Ruyman. Le cabe, pues, a Pérez de la Fuente la involuntaria culpa histórica de echar el candado al Albéniz con una *Vida es sueño* audaz, desnuda de retóricas astrales y, en cierta medida, irreverente con cánones y tradiciones. En definitiva, la culpa de la subversión de Segismundo la tiene sólo la represión preventiva de un dictador. Mantiene, como es natural, el rigor de los monólogos claves: el de la libertad, «ay misero de mí», que engendra toda la rebelión de Segismundo; y el del sueño, origen de una praxis relativista, «y en el mundo (...) todos sueñan lo que son...». Siempre ha tenido mejor fortuna actoral el segundo que el primero. Y aquí ocurre lo mismo.

Todo es sueño en la vida, incluso este mal paso del Albéniz podría serlo: un mal sueño, una pesadilla. Pero no lo creo. Esto tiene las trazas inapelables y condenadas de una realidad mazorra y mostrenca. Nadie va a segismundear a un Clarín sancho-pancesco y condenado. Las cosas como son y ojalá me equivoque.

Más información en M2

ENVIVO
Viernes, 2 de enero de 2009. Pág 4

Teatros de la Generalitat presenta su programa de 2009

El musical, el teatro clásico y la danza serán los protagonistas

El musical de las canciones de Mecano 'Hoy no me puedo levantar', el teatro clásico (de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico) y la danza, desde el neoclásico a lo más contemporáneo, protagonizarán la programación del próximo trimestre de Teatros de la Generalitat.

En total, una veintena de espectáculos para los cinco teatros públicos valencianos (Principal, Talía, L'Altre Espai, Rialto y el Arxibisbe de Alicante) se podrán disfrutar en el primer trimestre del año 2009.

Hasta seis semanas permanecerá en cartel el musical de Mecano. El precio de las entradas oscila entre los 36 y 62 euros para un espectáculo que se representará en el Teatro Principal. 'Hoy no me puedo levantar', con música y letra de José María y Nacho Cano, repasará 25 canciones

del grupo español considerado más importante de la historia de la música pop en España.

El Teatro Principal potenciará durante el próximo año el teatro clásico, que será la estrella en el Principal de Valencia. Abrirá temporada 'El amor brujo', un montaje del Ballet de Teatros (del 17 al 25 de enero). Le seguirán 'Don Gil de las Calzas Verdes' (origen), de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y 'La vida es sueño', de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.

El exitoso musical de los hermanos

Cano, 'Hoy no me puedo levantar',

llegará el 26 de febrero hasta el 5 de abril. El Teatro Rialto continúa con el montaje 'La viuda valenciana', hasta el 25 de enero. A continuación En amores inflamada, hasta el 8 de febrero; 'Jaume I. Amic i amat', del 10 al 15 de febrero; y un programa pedagógico de danza organizado por el Ballet de la Generalitat.

En el Talía abre temporada la producción de Saga, 'La muerte y la doncella'. Tras él llega el turno de Jácaro Teatro y su 'Por culpa de Yokoi', hasta el 15 de febrero. La Pavina pone el cierre con su 'Crisis de identidad'. L'Altre Espai abre la programación del primer trimestre del año con 'Moby Disc', de la compañía L'Horta Teatre; y a continuación habrá dos apuestas por la danza contemporánea: 'La Intrusa de Yohsua Cienfuegos' y 'Divinas' de Eva Bertomeu.

Más info.: Para consultar precios y horarios o ampliar la información acuda a la web www.teatres.gva.es.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TEATRO DE ROJAS | ESTRENOS

'La vida es sueño' llega a un Rojas bendecido por el público

Francisco Plaza explicó, durante la presentación del clásico de Calderón a cargo de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, que «las cifras de ocupación son históricas»

• Fernando Cayo y Chete Lera, en los papeles de Segismundo y Basilio, protagonistas de un montaje de gran plasticidad dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente.

ADM / TOLEDO

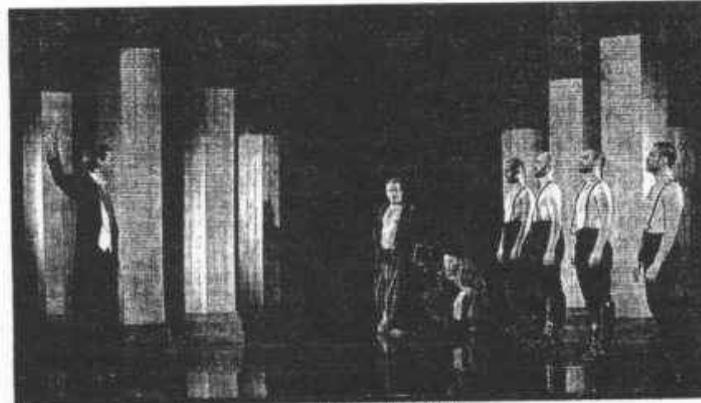
'La vida es sueño', el clásico de Calderón de la Barca representado por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, llegará mañana al Teatro de Rojas precedida por un gran éxito de público, pero también en mitad del «récord histórico de ocupación» que el coliseo toledano ha experimentado a lo largo de los últimos meses y que pronto será posible contemplar reflejado en la memoria correspondiente al último ejercicio.

Francisco Plaza, gerente del espacio escénico de la capital castellanomanchega, expresó su satisfacción por esta positiva evolución y señaló a Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de la obra que los toledanos podrán disfrutar viernes y sábado a partir de las 20,30 horas. «Nos encontramos ante el mejor texto del Siglo de Oro en España, ante una obra que no puede ser representada con ambigüedad ni medias tintas, porque con Calderón no hay bromas posibles».

Pérez de la Fuente definió el mensaje de 'La vida es sueño' no sólo como «un texto con el que comienza la modernidad», sino como «una obra que forma parte de la vida de todo un país». El director de este montaje definió al personaje del príncipe Segismundo como «el Hamlet español, un personaje totalmente mediterráneo en el que prima la visceralidad» y destacó las dotes interpretativas de Fernando Cayo y del resto del

Fernando Cayo (l) y Chete Lera (2d) junto al gerente del Teatro de Rojas y el director de la representación. (11)

El director de este montaje quiere representar una versión de gran plasticidad. (17)

cartel a la par que las líneas generales de la escenografía y los figurines. «Vestimos a Segismundo en vaqueros porque es una prenda actual, porque queremos un tratamiento de hoy, que pueda transmitir al personaje la energía de nuestro tiempo».

El popular actor Fernando Cayo, que da vida a este personaje, alabó la gran plasticidad del espectáculo y explicó este clásico de Calderón de la Barca como «toda una crítica a los mecanismos de control por parte del poder político». Además, destacó que esta versión de la Compañía Siglo de Oro aporta una mirada «clarificadora a la par que visceral, física y contundente», y manifestó que su Segismundo pretende ser el más próximo al que propuso el autor de la obra. «Un personaje rebelde que, a través de la rabia, consigue despertar y rompe normas para tomar las riendas de su vida». El actor, citando el texto de la obra, explicó que Segismundo es «una fibra entre los hombres y un hombre entre las fieras» y animó al público a disfrutar de «una obra que dispare la emoción a flor de piel» y que hará que «los espectadores se estremezcan en la butaca». Fernando Cayo, afincado desde hace varios años en la provincia de Toledo, manifestó estar «muy vinculado al Teatro de Rojas» y al resto de la ciudad, «en donde he recibido impresionantes muestras de cariño».

Director y protagonista coincidieron a la hora de expresar la claridad expositiva que esta versión del clásico de Calderón lleva por bandera. «No pretendíamos barroquizar el Siglo de Oro barroco, sino todo lo contrario, para que llegue renovado al público de hoy», explicó Pérez de la Fuente, quien declaró que la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid representará esta obra dentro de unos meses en el Piccolo Teatro de la ciudad italiana de Milán.

Por su parte, Chete Lera, actor que encarna al Rey Basilio, padre de Segismundo, indicó que «una vez superado su miedo inicial al verso» está disfrutando mucho con esta obra, que ha logrado atraer al Teatro Albéniz, de Madrid, a más de mil personas diarias durante tres semanas y que «emociona» tanto a mayores como a jóvenes de entre quince y dieciocho años.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

El Rojas acoge este fin de semana en dos sesiones «La vida es sueño»

EFE

TOLEDO. «La vida es sueño», de Calderón de la Barca, llega este fin de semana al Teatro de Rojas, de la mano de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid y precedida del gran éxito de público cosechado en la capital de España, donde ha llenado el Teatro Albéniz durante las tres últimas semanas.

Así lo destacaron ayer durante la presentación de la obra, en Toledo, dos de sus principales actores, Fernando Cayo (Segismundo) y Chete Lera (el Rey Basilio), y su director, Juan Carlos Pérez de la Fuente, quien anunció con «satisfacción» que «La vida es sueño» estará en septiembre en el Piccolo Teatro, de Milán.

El director de la obra afirmó que «estamos ante el mejor texto del Siglo de Oro español, un texto con el que comienza la Modernidad, porque aparecen personajes contradictorios» y que, «400 años después, nos di-

Fernando Cayo, Paco Plaza, Chete Lera y Pérez de la Fuente presentaron ayer la representación

ce que del político hay que fiarse poco».

Refiriéndose al personaje de Segismundo señaló que es «el Hamlet español», un personaje «mediterráneo», donde prima la visceralidad y para el que ha elegido al actor, al igual que ha hecho con el resto del

elenco, «porque Calderón no se puede hacer con medias tintas, sino con actores de toma pan y moja».

Fernando Cayo ha calificado como «un lujo» volver a Toledo «con uno de los personajes más maravillosos» de la historia del teatro español y, bajo

las órdenes de un director y junto a un elenco de compañeros y equipo artístico, que ha calificado de «primera calidad».

La obra se podrá mañana viernes y el sábado a las 20.30. El precio de las entradas es de 18, 15 y 12 euros.

PÉREZ DE LA FUENTE

CRÓNICA Fernando Cayo y Chete Lera dan vida a Segismundo y el Rey Basilio, respectivamente, en esta propuesta

Una visceral 'La vida es sueño' cierra el ciclo clásico en el Rojas

El texto de Calderón se renueva en la versión de Villora dirigida por Pérez de la Fuente

Las representaciones tendrán lugar el viernes y el sábado a las ocho y media de la tarde

SUSANA JIMÉNEZ
TOLEDO

Una renovada visión de 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca, cargada de energía y muy visceral, pondrá este fin de semana el finche de oro al XVI Ciclo de Teatro Clásico del coliseo toledano.

Una propuesta dirigida por por Juan Carlos Pérez de la Fuente, y que llega a Toledo después de haber llevado durante tres semanas consecutivas en el madrileño Teatro Albéniz.

Su dirección, acompañada por los actores Fernando Cayo (Segismundo en la obra) y Chete Lera, que interpreta al Rey Basilio, así como por el gerente del Teatro de Rojas, Francisco Plaza, presentaba ayer en rueda de prensa la obra, que se representará sobre las tablas toledanas el viernes y el sábado a las ocho y media de la tarde.

El mejor texto del Siglo de Oro español, se presenta en esta versión de Pedro Manuel Villora, "que se entiende perfectamente", destacaba Cayo. El texto, apuntaba Plaza, "llega con una claridad extraordinaria" haciendo de la palabra emoción.

Un espectáculo "divertidísimo" y "emocionante", destacaba el actor que da vida al príncipe Segismundo, con el que se ha pretendido que "la emocionalidad esté a flor de piel y que el espectador se entusiasme en su butaca".

Para Fernando Cayo esta propuesta destaca también por su contundencia y por ser "una evaluación de la rebeldía del ser humano". Un príncipe que se presenta en voladores, con el torso desnudo, para dejar ver al espectador esa visceralidad y energía en las que ha querido hacer especial hincapié el director.

Este personaje introduce también una de las innovaciones de esta propuesta, Segismundo, un rebelde que lucha por encontrar su lugar en el mundo, termina "rompiendo con la rabia que le oprime". Se plasma así, explicaba el actor, la necesidad que tiene el hombre de rebelarse, de "desesperar y romper con las normas" para poder adquirir el conocimiento de su vida.

De este modo, apuntaba por su parte el director, Juan Carlos Pérez de la Fuente, al final de la obra, Segismundo termina convirtiéndose "en un hombre privi-

Fernando Cayo, Francisco Plaza, Chete Lera y Juan Carlos Pérez de la Fuente presentaban ayer la obra en una rueda de prensa.

—En el Teatro de Rojas—

Récord histórico de público en 2008

El Teatro de Rojas batió en 2008 su récord de asistencia de público. Así lo adelantaba ayer el gerente del coliseo toledano, Francisco Plaza, quien calificaba la noticia como "extraordinaria". En este sentido, y adelantándose al balance que se realizará en próximas fechas, Plaza explicaba que la media de ocupación en 2008 ha sido del 85%, un récord "histórico", del cual se mostró muy satisfecho.

Por otra parte, también destacó la amplia asistencia de público que también ha tenido el ciclo de Música en Navidad, seis conciertos incluido el familiar, en los que el nivel de ocupación ha alcanzado el 70%.

En otro orden de cosas, Plaza adelantó que la próxima semana se presentará el nuevo ciclo de teatro contemporáneo, compuesto por 12 títulos.

EMOCIONALIDAD
Con este montaje se ha pretendido que el espectador "se estremezca en su butaca"

EXITO
La obra llega a Toledo tras cosechar tres semanas de lleno absoluto en el Albéniz de Madrid

dente, un buen hombre", estableciéndose la particularidad de esta propuesta de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid en que también se ve un príncipe "astuto".

Por su parte, y en relación al personaje que interpreta, el Rey Basilio, Chete Lera destacaba las complicaciones a las que se enfrentó en un principio al encontrarse con este clásico del Barroco español, fundamentalmente por haber trabajado más en obras contemporáneas.

Sin embargo, apuntaba, superado ese encuentro inicial y gracias al poder de comunicación "brutal" de Pérez de la Fuente, ha conseguido "disfrutar muchísimo" con la obra. Un espectáculo, dijo Lera, "muy bien acabado", y que está consiguiendo

"cosechar" muy bien tanto con el público adulto como con la gente joven.

En este sentido, el actor destacaba la buena acogida que está teniendo el montaje entre un público muy joven, de entre 15 y 18 años, que llega a emocionarse en su butaca.

EN MILÁN EN SEPTIEMBRE

El Teatro de Rojas de Toledo era ayer también el lugar elegido por el director de 'La vida es sueño' para anunciar la contratación de la compañía para actuar el próximo mes de septiembre en el Piccolo Teatro de Milán.

Un hito para el teatro español, no por ser la primera compañía que actúa en este teatro, sino por las características de la contratación.

PÉREZ DE LA FUENTE

TEATRO

La vida es sueño, de Calderón de la Barca, pone el broche de oro al Ciclo de Teatro Clásico del Rojas

Es una de las obras cumbre del Siglo de Oro y representa las bondades del teatro Barroco

R.G.B.

El montaje teatral de una de las joyas de la literatura española, *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, llega estas días al Teatro Rojas, dentro del Ciclo de Teatro Clásico.

La obra, uno de los experimentos dramáticos más perfectos del teatro universal y una joya del barroco español, se estrenó en Madrid en el año 1635, cuando Calderón era un joven rebelde, inconformista y atrevido.

Hoy llega a este escenario a cargo de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid y una excelente relación de creadores e intérpretes. El montaje está dirigido por el anterior director escénico del Centro Dramático Nacional, Juan Carlos Pérez de la Fuente, cuenta con vestuario de Javier Artinano, ganador de tres Goyas de la Academia de Cine, la adaptación del vicedirector de la MESAD, Pedro Manuel Villora, y la música de José de Eusebio, quien fue galardonado con un Grammy en el año 2001. La coreografía corre a cargo de Chevi Muradov, director de la compañía de danza Liriodan, residente en el municipio de Alcalá de Henares.

Ansia de poder

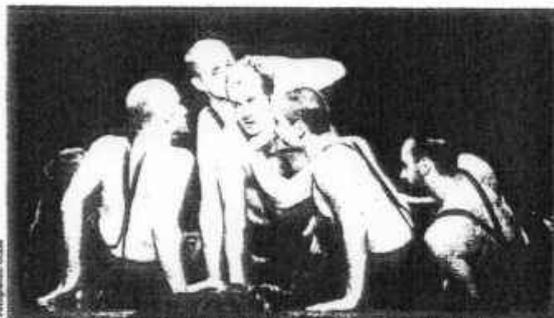
La vida es sueño es una de las obras cumbre del Siglo de Oro y representa las bondades del teatro Barroco español, en general, y del de Calderón de la Barca, en particular.

Un drama con notas trágicas dotado de una estética muy cuidada y que, en pocos más de tres mil versos, logra poner el acento sobre cuestiones de carácter social, como la libertad y el progreso del hombre, por encima de los presagios y juicios de la astrología.

Libertad y destino se enfrentan a través de los dos personajes fundamentales de la historia, el príncipe Segismundo y el rey Basilio. El monarca encarceló desde niño a su hijo tras el anuncio del oráculo de

El montaje está dirigido por el anterior director escénico del Centro Dramático Nacional, Juan Carlos Pérez.

La obra ofrece una estética bien cuidada en aspectos como al vestuario o la iluminación.

La obra es representada por grandes actores como Ana Cayula.

su futura rebelión y tiranía. Ambiciones amorosas, personales y políticas se cruzarán en los destinos de Segismundo y Basilio, polos que representarán dos formas de entender el poder.

Los célebres actores Chete Lera y Fernando Cayo interpretarán los papeles principales de la trama. Ana Cayula será Rosaura, la mujer que ayudará a Se-

Los célebres actores Chete Lera y Fernando Cayo interpretan los papeles principales de la trama

gismundo a impedir que Astolfo, del que está enamorada, acceda al trono y se case con Estrella. Completan el reparto Jesús Ruymán, Daniel Huarte, José Albert, Víctor Dal Ver-

ra, Víctor Anciones, Pedro Cuadrado, Jouba Gómez y Samuel Señal.

Con esta obra se pone punto y final al XVI Ciclo de Teatro Clásico, que ha traído al coliseo toledano

una variada muestra de los mejores espectáculos del género que se han podido ver en los más importantes Festivales Internacionales de Teatro Clásico del país.

Obras como *Hamlet*, de Juan Diego Botto y José Coronado; *La Niche de San Juan*, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; *Don Juan Tenorio*, con Nacho Fresneda; *El Mercader de Venecia*, de la com-

pañía de Fernando Conde; *El Pintor de su deshonra* de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; *La verdad sospechosa* o *Los enredos de Scapin*, de la compañía Algarabía Teatro.

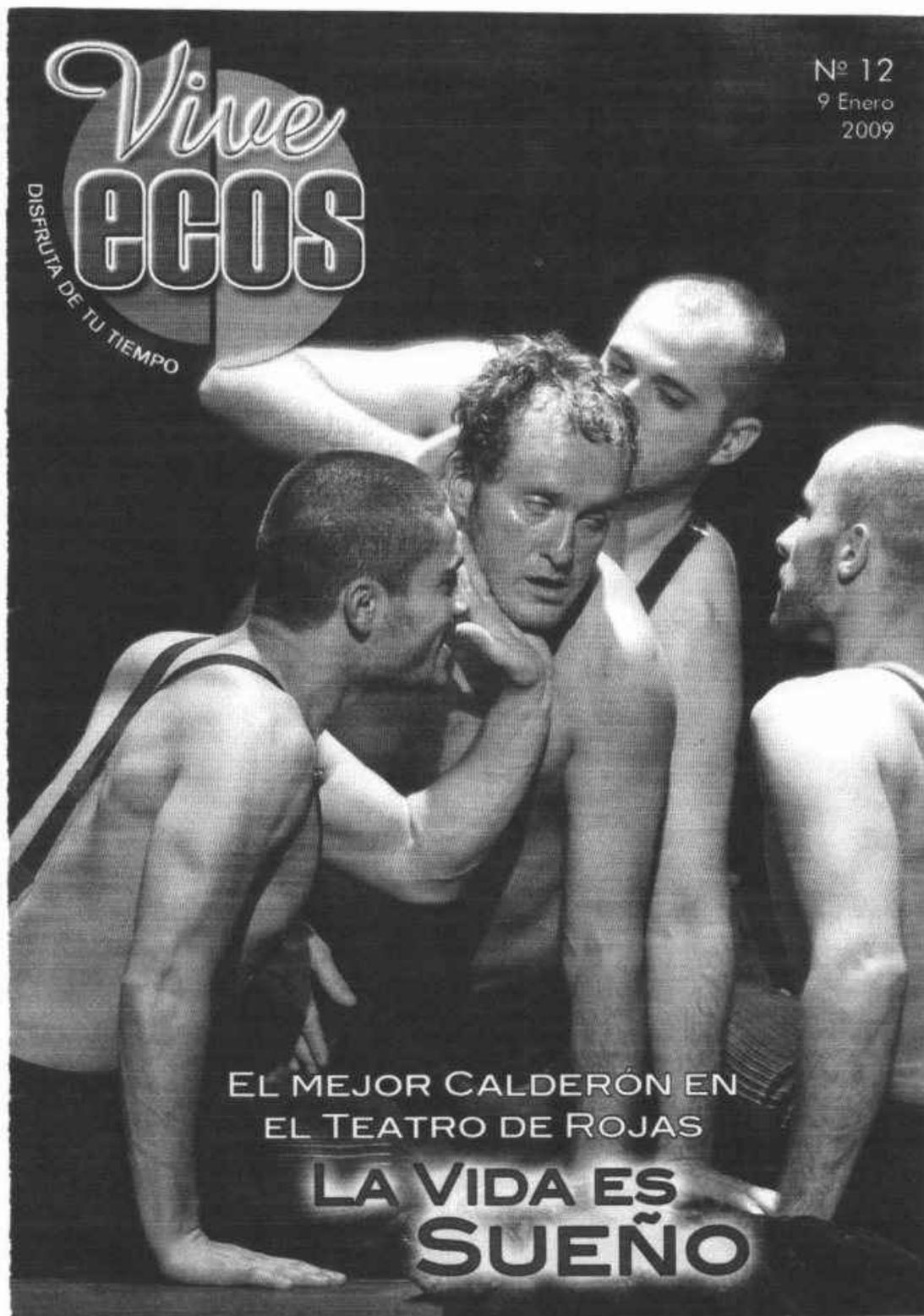
Estos y otros títulos tuvieron una gran acogida en la capital regional, y se verán seguidos de la nueva temporada del Rojas, que se prolongará hasta el próximo verano.

VIVE ECOS
9 enero de 2009. Portada

Vive
ECOS

DISFRUTA DE TU TIEMPO

Nº 12
9 Enero
2009

EL MEJOR CALDERÓN EN
EL TEATRO DE ROJAS
**LA VIDA ES
SUEÑO**

PÉREZ DE LA FUENTE

Y los SUEÑOS, SUEÑOS son

Uo sueño que estoy aquí destas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño: que toda la vida es

sueño, y los sueños, sueños son”.

Si, es el famoso soliloquio con el que Segismundo nos hace recordar que “La vida es sueño”, esa pieza del genial **Calderón de la Barca** que llega, el viernes 9 y el sábado 10 de enero, al toledano Teatro de Rojas.

A cargo de la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid y con **Chete Lora** como el rey Basilio, **Fernando Cayo** como Segismundo y **Ana Caleyá** como Rosaura, “La vida es sueño” es, tal y como afirman los estudiosos de la escena, “sin duda, uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español. Para entender nuestro tiempo marcado por la confusión nos adentramos en la peripecia humana de Segismundo, príncipe deportado a las entrañas de la tierra, donde nace la noche”.

Bajo la dirección de **Juan Carlos Pérez de la Fuente**, uno de los clásicos entre los clásicos, ya que hablamos de teatro clásico, “a Segismundo le exigimos que nos entregue su cetro para subimos tú y yo al escenario de la historia. Segismundo ya no es Segismundo, es el hombre, el común hombre. Y la mujer. Faltaría más”.

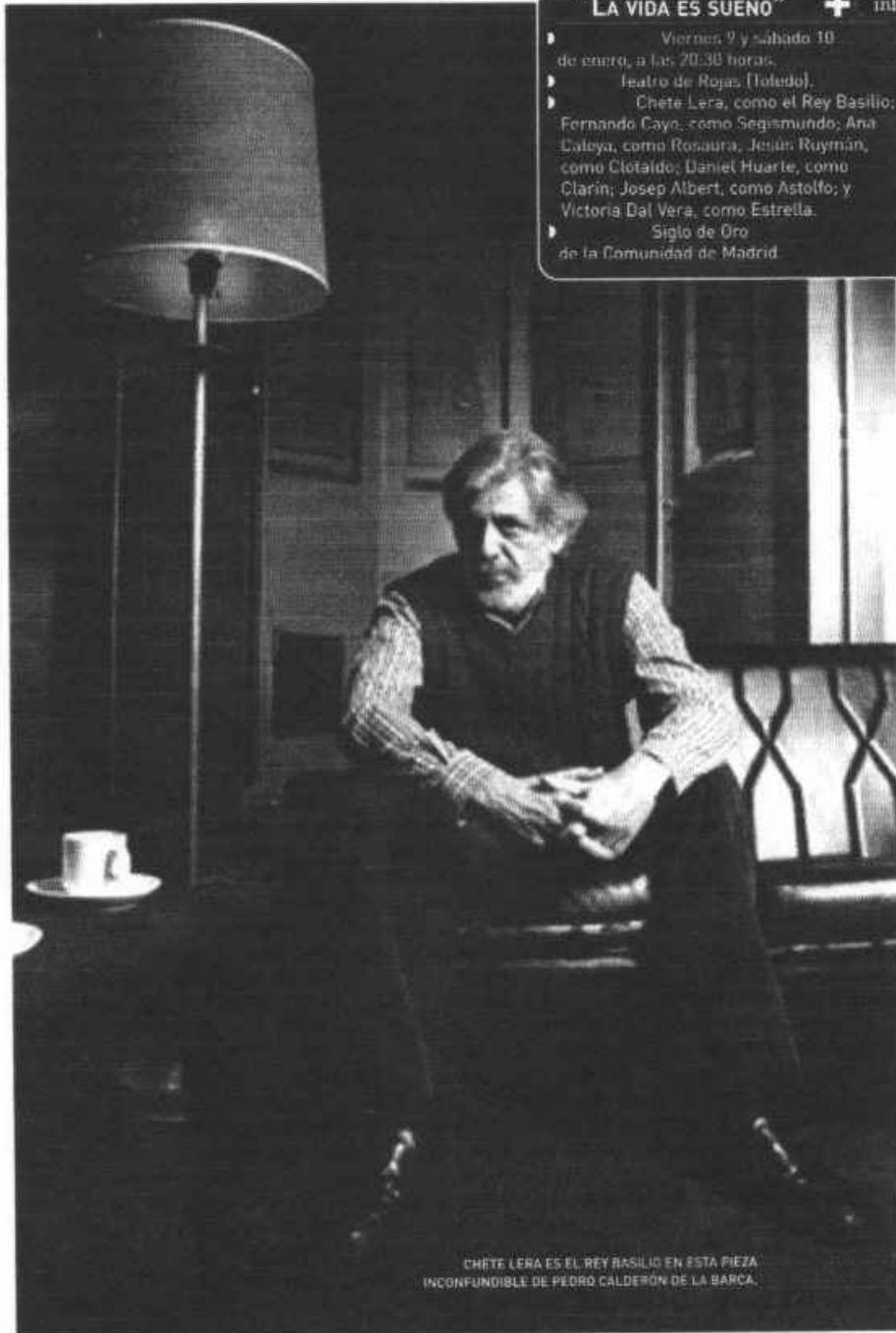
3.000 versos conforman la arquitectura verbal de una pieza que se estrenó en Madrid en 1635, cuando Calderón sólo tenía 35 años y era un joven rebelde, inconformista y atormentado. Y dudaba, casi como nosotros, entre el sueño y la realidad.

Porque, ya lo saben: “¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión...”. Pues eso.

PÉREZ DE LA FUENTE

■ 5 ■

“LA VIDA ES SUEÑO” + info

- ▶ Viernes 9 y sábado 10 de enero, a las 20.30 horas.
- ▶ Teatro de Rojas (Toledo).
- ▶ Chete Lera, como el Rey Basilio; Fernando Cayo, como Segismundo; Ana Daleya, como Rosaura; Jesús Ruymán, como Clotaldo; Daniel Huarte, como Clarín; Josep Albert, como Astolfo; y Victoria Dal Vera, como Estrella.
- ▶ Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.

CHETE LERA ES EL REY BASILIO EN ESTA PIEZA
INCONFUNDIBLE DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA.

PÉREZ DE LA FUENTE

TEATRO DE ROJAS | 'LA VIDA ES SUEÑO'

C.M. / FOTO: V. BALLESTEROS/ TOLEDO
Columnas cuadradas que marchaban escuadradas, gritos, lamentos, cadenas y alborotos sonoros que dejaban en el aire del Rojas la presencia, la eterna joya sueña o W60? Por qué ver a Segismundo que así como durmiendo soñaba que estaba despierto y que, al final, Calderón fue cedido al infanz que toda la dicha humana pasa como sueño. Fernando Cayo bordó a Segismundo en una pieza dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente y aclamada por el espectador. Futurista en su puesta en escena, moderna en sus direcciones y hábil en su concepción estética.

Pedro María Villora es el responsable de una dirección directa, limpia y etérea. En todos sus laídos, porque el teatro es un arte por Víctor Fuentes y Francisco Rojas, se escuchó sin artificios y con claridad, y eso a pesar de que el movimiento de los actores era escuadrado y sus gestos lúcidos y oscuros. Porque el diseño es uno de los marcos de esta obra, una obra que se nutre en el vestuario, de la vez Artífice, pero sobre todo en el trabajo corporal y gestual de los actores. Como si de un solo golpe se tratara, el movimiento acompaña a los protagonistas y los secundarios, arropando los segundos a los primeros y viceversa, en el empeño de gestar una suerte de vértice plástico que parece permanecer en la escena tras su

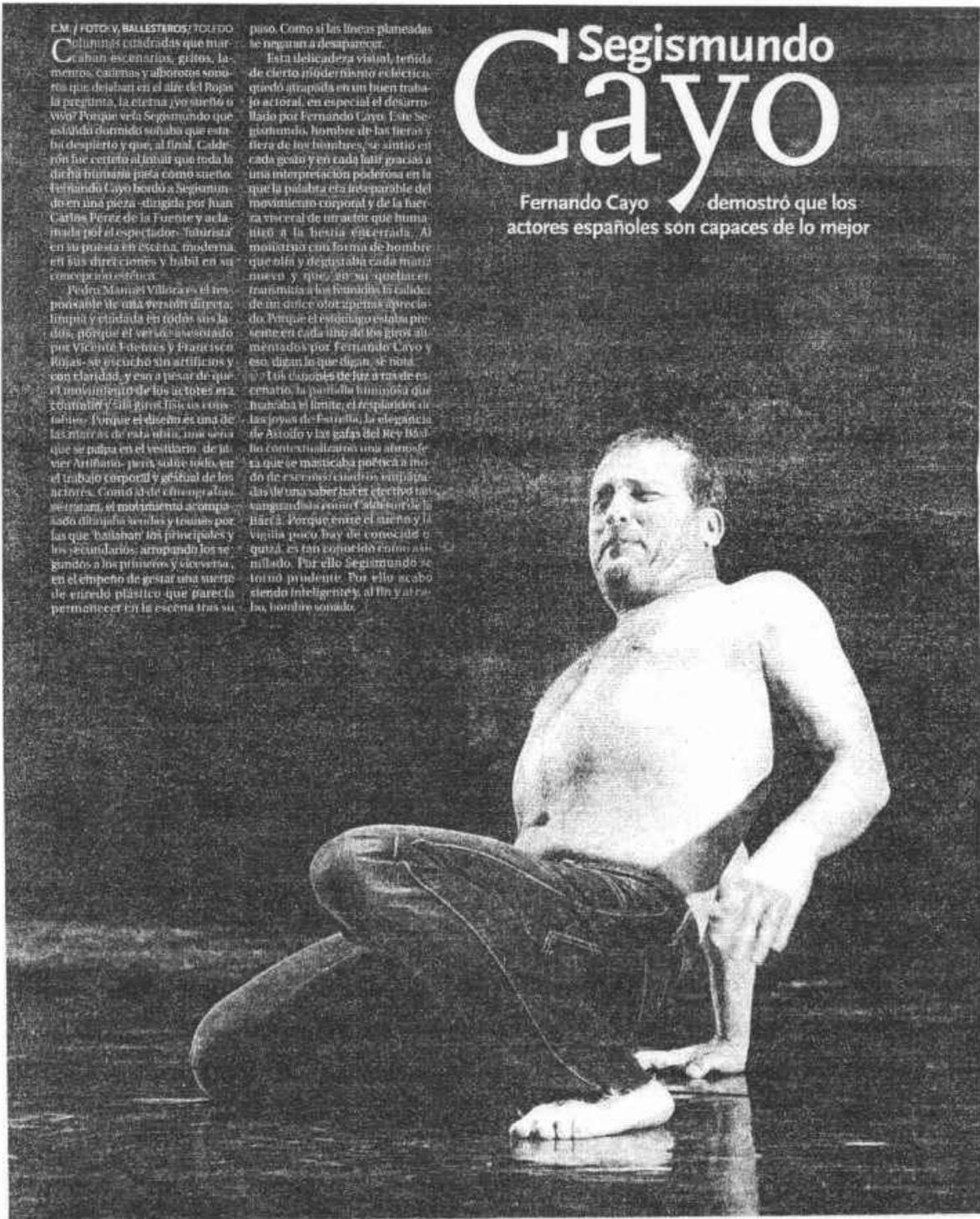
paso. Como si las líneas planeadas se negaran a desaparecer.

Esa delicadeza visual, tenida de cierto poderismo ecléctico, quedó atrapada en un buen trabajo actoral, en especial el desarrollado por Fernando Cayo. Este Segismundo, hombre de las fieras y fiera de los hombres, se sintió en cada gesto y en cada hair gracias a una interpretación poderosa en la que la palabra era inseparable del movimiento corporal y de la fuerza visceral de un actor que humilló a la bestia y a la fiera. Al mostrarlo con forma de hombre que mira y degustaba cada matiz nuevo y que, en su quietud, transmite a los fundidos la calidez de un dulce olor apenas apreciado. Porque el estomago estaba presente en cada línea de los protagonistas por Fernando Cayo y eso, digan lo que digan, se nota.

Los diálogos de fur a ras de rasenatio, la palabra luminosa que buscaba el límite, el festinado de las joyas de Pastilla, la elegancia de Astolfo y las gafas del Rey Baltasar contextualizan una atmósfera que se manifiesta poética a modo de escenas cuádras, acompañadas de una saber hacer eléctrico y sangrado a la par de la fiera y la virgilia poco hay de conocida o quizá, es tan conocido como asomillado. Por ello Segismundo se sintió inteligente, alto y a la vez, hombre sonado.

Segismundo Cayo

Fernando Cayo demostró que los actores españoles son capaces de lo mejor

PÉREZ DE LA FUENTE

CHETE LERA • Actor

El intérprete que da vida a Basilio en 'La vida es sueño' de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid ha trabajado en medio centenar de películas, entre las que destacan 'Familia', 'Abre los ojos' y 'Concursante'. Chete Lera, que acumula muchos años de trabajo en el teatro contemporáneo, ha tomado la decisión de encarnar, cumplidos los sesenta, a uno de los personajes principales del clásico de Calderón. Este actor portevadés comparte con 'La Tribuna de Toledo' cómo fue la incursión junto al popular Fernando Cayo, que repite en el Rojas con este tipo de obras.

«Soltar porquería sobre el escenario te ahorra una pasta en psicólogos»

A. DE MINGO / TOLEDO

Actor de culto en determinados circuitos teatrales, Chete Lera sorprende por su interpretación de Basilio en la versión de 'La vida es sueño' orquestada por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que este intérprete gallego, curtido en numerosos encarnamientos experimentales, aborda un papel clásico con tanta intensidad. ¿El resultado? Altamente satisfactorio.

¿Cómo decidió entrar en 'La vida es sueño' tras tantos años en el teatro contemporáneo?

Con mucho ascepticismo. Tuve un que insistir para que hiciera el papel de rey Basilio. No es que no me sintiera capacitado, porque un actor tiene que estarlo para cualquier tipo de género, pero no estaba seguro de que me fuera a interesar hasta el punto de emocionarme. Si no experimento este sentimiento con un papel prefiero dejarlo, hacer otra cosa. No me gusta convertir mi trabajo, en el teatro, en algo alimenticio, porque para eso participo en una serie de televisión o hago una sesión en una película.

¿Está satisfecho con el resultado? ¿Cómo ha ido con el verso?

En cuanto me di cuenta de que podría hacer el papel con cierta potencia, comencé a disfrutar con él. No me arrepiento de haber aceptado, porque he entrado en un terreno nuevo que me está brindando muchas alegrías. Entrar en un clásico como éste es muy comprometido, porque Calderón te devuelve todo: si no estás concentrado, esta obra puede meterte unas bofetadas terribles. El verso no se improvisa, y eso me gusta, porque es un reto.

Hablemos del personaje. ¿Se ha sentido cómodo en el papel de Basilio, rey de Polonia?

Yo casi le consideraría un terrorista de estado, sobre todo con la que está cayendo en la actualidad. Salvando las distancias, me parece de una gran modernidad el personaje, un monarca a quien las estufas han dicho que su hijo le quitará el poder y se convertirá en un príncipe terrible. Basilio no sólo encierra a Segismundo en una torre, sino que lo encadena y obliga a vivir como un animal. La pregunta llega después: ¿Se habían espavocado los hados en sus predicciones?

¿Cómo ha sido trabajar con el actor Fernando Cayo, que interpreta el papel de Segismundo?

Somos muy parejos en nuestro entendimiento del hecho teatral. Hemos coincidido en un par de películas, pero era la primera vez que trabajábamos juntos en el escenario, y ha habido una química maravillosa. El trabajo que

DAVID PÉREZ

Nunca he ido de estrellita, porque lo único que me importa es el trabajo y el contacto con el espectador »

hace Fernando es espectacular, es el mejor Segismundo del teatro español, y lo digo de corazón. Este chico se entrega tanto a su trabajo del clásico, con una perfecta dicción, con una posición tan impecable dentro de la escena, que al finalizar la obra no te queda más remedio que ponerte en pie y aplaudir.

¿Qué tienen en común los actores gallegos para formar una cantera tan destacable?

Quién sabe. Quizá sea a consecuencia de ese humor especial, de esa retinca, eso de no saber si un gallego sube o baja.

Hizo un magnífico dúo con Juan Diego en Madrid, a mediados de los años noventa, en el Teatro María Guerrero. La obra se llama 'Testamento'. ¿La recuerdas?

Claro, fue a mediados de los años noventa, cuando abandoné mi anterior compañía, Espacio Cero (que desapareció por muer-

te natural), y acepté una oferta importante del Centro Dramático Nacional. Por esas fechas ofrecí también Fernando León, ofreciéndonos participar en su película 'Familia'. Desde entonces, el balance no ha podido ser más positivo, porque he seguido haciendo teatro, que es lo que más me gusta hacer en el mundo, y además he participado en alrededor de cincuenta películas.

No compare, por lo tanto, la consideración algo típica de que el teatro está en crisis.

El teatro ha estado en crisis toda la vida, y sé que dentro de cinco siglos hay un loco experimentando en una nave espacial y representando a Calderón con marcianos... ¿Que la gente no asista al teatro lo suficiente? Quizá sea cierto, pero eso no quita para que el teatro continúe existiendo. ¿Por qué? Porque el teatro, el hecho teatral, no se puede sustituir, no se puede piratear, como diríamos en estos días.

En algunos círculos se le considera un actor de culto para el teatro contemporáneo.

Quizá se deba a que siempre he trabajado con un gran nivel de compromiso, y nunca he abandonado los espacios de juventud y experimentación. Quizá se deba a que nunca he ido de estrellita,

El Rey Basilio es un personaje muy actual. Tal y como están las cosas, le consideraría un terrorista de estado »

porque lo único que me importa es el trabajo y el contacto con el espectador. Y si no gusto, tampoco me importa, porque mi trayectoria debe ser un aprendizaje continuo. ¿Actor de culto? Prefiero pensar que hay un gran sector de espectadores que me tienen cierto cariño.

¿Cómo ha hecho para estar siempre cerca de tan buenos directores?

Por casualidad. Cuando apareció Fernando León y acabé en el despacho de Quezjeta, que era quien producía 'Familia', le pregunté si estaba seguro de que quería darme el papel... Eso fue el inicio de todo. Imagino que contribuyó el que yo tuviera base dramática y que fuera una cara nueva, que no se me conociese fuera del teatro.

Da la impresión de que muchas veces ha hecho papeles de autoridad, sea como padre,

como profesor, psiquiatra o forense. ¿Se siente cómodo en este tipo de papeles?

Son personajes a los que entiendo, y a los que aprecio algo de mi personalidad. Me gusta que mis personajes tengan algo más, creo que podría haber sido un buen médico, un buen forense... Pero también me gusta hacer de burlero y de asesino, porque es tremendamente terapéutico para el actor. Cuando te permiten soltar sobre el escenario un montón de porquería te abren una pasta en psicólogos.

¿Cuántos algo de 'Los muertos van deprisa' y 'La noche que dejó de llover', los dos últimos papeles en los que ha participado.

Dos proyectos muy gallegos los dos... 'Los muertos van deprisa' está rodada en Rivedeio y es una comedia enloquecedora. Espero que quienes tienen la oportunidad de verla la disfruten, porque es una especie de combinación entre 'Burlanga' y 'Valle-Inclán'. En cuanto a 'La noche que dejó de llover', es un recorrido melancólico por la ciudad de Santiago, con Luis Tosar y Mercedes Sampietro. Yo soy el dueño de 'La Taberna de los Dramáticos', que nunca encuentra los adverbios adecuados para terminar su poesía, y mientras tanto bebe y da de beber a los demás.

**Calderón de la Barca,
entre el Rojas y la vida**

Con un éxito absoluto de crítica y público, se ha representado en el Teatro de Rojas el montaje teatral «La Vida es Sueños», de Calderón de la Barca, a cargo de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Los actores principales, Fernando Cayo (Segismundo) y Chete Lera (Rey Basilio), bajo la di-

rección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, desgranaron en poco más de tres mil versos la arquitectura verbal de esta pieza estrenada cuando Calderón solo tenía 35 años y era un joven inconformista y atormentado. Y había, como nosotros, entre el sueño y la realidad. Entre el teatro y la vida.

Juan Carlos Pérez de la Fuente y Fernando Cayo ayer en Santander. (2008/01)

TEATRO

Pérez de la Fuente afirma que «Con Calderón empieza la modernidad»

Fernando Cayo, como Segismundo, y Chete Lera, en el papel de su padre, el rey Basilio, encabezan el reparto de esta obra, que se representa en el Palacio de Festivales de Santander

ALBERTO SANCHEZ

El director teatral Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ayer llevó a Santander su versión de «La vida es sueño», cree que con esta obra de Calderón empieza la modernidad y que su protagonista, el príncipe Segismundo, simboliza mejor la angustia y el sufrimiento humano que el «Hamlet» de Shakespeare.

Fernando Cayo, como Segismundo, y Chete Lera, en el papel de su padre, el rey Basilio, encabezan el reparto de esta producción de «La vida es sueño», que se representa en el Palacio de Festivales de Santander.

Para su director, esta obra de Calderón, que en su opinión ha sido tratado «injustamente», es un texto fundamental que habría que montar de nuevo cada dos años, para tener así además algo que falta en España: teatro de reportorio. A partir de ese texto, en el que, según ha explicado en rueda de prensa, se ha hecho «una limpieza maravillosa», la compañía habla de política, del

poder, de la libertad y también, ha dicho, de que los españoles tienen que estar «con los ojos muy abiertos» cuatrocientos años después de que se escribiera el drama.

Y es que, a su modo de ver, cuando han pasado más de treinta años desde que acabó la dictadura «los españoles pueden decir que la democracia también puede ser mentira, que puede ser peor que una dictadura cuando los políticos comprenden que de lo que se trata es de mentar a un pueblo que se deja mentar». Juan Carlos Pérez de la Fuente, que el próximo día 27 de enero recibirá en Madrid uno de los premios al «español ejemplar» que concede la Fundación para la Defensa de la Nación Española, considera que su país ha vivido, a lo largo de su historia, «muy grande en muchas cosas y muy miserable en otras».

«Si los ingleses tuvieran el Quijote mirarían más alívos y el Perito sería más alto», ha subrayado el director madrileño, quien cree que «La vida es sueño» es «el artefacto teatral más imponente» que se ha

Una obra vista por más de 20.000 espectadores

Para Chete Lera, este es su primer Calderón y después de que la obra haya sido vista por más de 20.000 espectadores, se muestra convencido de que «a veces en el teatro ocurren milagros» como el éxito que ha acompañado a esta propuesta desde que se estrenó. «Va emocionante ver como reacciona el público», ha apuntado. Según el director de la obra, también es «hermosísimo» ver la «bondad» con la que un actor como Lera se enfrenta a su personaje, «uno de los grandes del teatro español».

creado en España. Aunque piensa que Shakespeare es el gran autor dramático de la literatura universal, se queda con Segismundo frente a

Hamlet, que ha definido como «un niño escarpeo, diletante y consentido», cuyo sufrimiento «no está a la altura de los seres humanos de Europa y del mundo». Segismundo, que es un príncipe como Hamlet, es un personaje con «una crisis sorprendente» que representa, en su opinión, la «angustia de todo un mundo» y que aprende a ser adulto después de tratar de comprender el misterio de la vida. En la obra está también presente la duda, que «es el motor de todo el arte contemporáneo» y en ruptura de la comunicación con los dioses que da pie al teatro moderno. Para Fernando Cayo, esta versión de «La vida es sueño», que está pensada para que el público que acuda a verla pueda comprender todo lo que pasa sobre el escenario, es «un míni dirigido a la sensibilidad del espectador».

A este actor, que ha militado en las filas de la Compañía Nacional, el verso le ha ido persiguiendo durante su carrera y cree que este papel representa la culminación de toda una forma de trabajar en teatro.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

■ **Fe de errores**

► El actor Fernando Cayo no abandona su papel de Segismundo en *La vida es sueño*, de la compañía Siglo de Oro de la Comunidad, como erróneamente se afirmaba ayer en la página 7 del suplemento Madrid.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

La 'verdad y modernidad' de 'La vida es sueño', hoy y mañana, en la sala Pereda

Juan Carlos Pérez de la Fuente dirige la producción del clásico, segunda apuesta teatral de la nueva temporada

G. B. SANTANDER

La «búsqueda de la verdad» y el rescate de la «modernidad», que constituye uno de los referentes «fundamentales» de la literatura dramática, 'La vida es sueño', sustentan el sentido y el objetivo de la producción teatral que llega hoy y mañana a la sala Pereda.

«A Segismundo le pedimos más, mucho más. Le exigimos que nos entregue su cetro para subirmos tú y yo al escenario de la historia». Así se expresa Juan Carlos Pérez de la

Fuente, director de la nueva producción del clásico de Calderón de la Barca, que recala hoy en el Palacio de Festivales a las ocho y media de la tarde. Es la segunda cita teatral de 2009, con Fernando Cayo, y Chete Lera al frente de un montaje en versión de Manuel Villora.

El elenco se completa en sus principales papeles con las interpretaciones de Ana Caleyra (Rosaura), Daniel Huarde (Clarín), Jesús Ruymán (Clotaldo), Josep Albert (Astolfo) y Victoria del Vera (Estrella). Esta producción, que ya ha quedado vincu-

lada al último tramo de existencia del Teatro Albeniz, ya desaparecido, es el tercer montaje de la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid y llega a Santander tras una gira que, entre otros lugares, recorrió el Ronces de Barcelona y Berlín.

La pieza emblemática del barroco español se estrenó en el año 1635. Ahora, Pérez de la Fuente, para quien la historia del Rey Basilio y su hijo Segismundo marcó un antes y un después en el tiempo en el que fue escrita, se adentra en 'La vida es sueño' en un singular viaje al pre-

Chete Lera y Fernando Cayo en la obra de Calderón. / DM

sente. El veterano director fue artífice en los noventa de la 'Fortunata y Jacinta', de Benito Pérez Galdós,

en versión del dramaturgo santanderino Ricardo López Aranda, por encargo del FIS.

ESCENA/TEMPORADA PALACIO DE FESTIVALES

«400 años después la democracia también puede ser una mentira»

El director Juan Carlos Pérez de la Fuente considera que 'La vida es sueño' es el «artefacto más potente» del teatro español de toda la historia. La sala Pereda acoge el clásico de Calderón que vuelve a escenificarse hoy

MAXI DE LA PEÑA. SANTANDER

El director Juan Carlos Pérez de la Fuente aseguró ayer que 'La vida es sueño', el clásico de Calderón de la Barca, habla de política o del poder de la libertad, entre otros temas que continúan vigentes, y que ponen de manifiesto que 400 años después la democracia también puede ser una mentira y peor que una dictadura. El drama del príncipe Segismundo es el «artefacto más potente» y la obra más universal del teatro español de toda la historia, en opinión del que fuera director del Centro Dramático Nacional. La Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid escenificó ayer la adaptación de 'La vida es sueño', realizada por Pedro Manuel Villora y que dirige Pérez de la Fuente al frente de un elenco de actores encabezado por Fernando Cayo, en el papel de Segismundo; Cheto Lera, como el Rey Basilio, y Ana Calvo, como Rosaura. La obra se volverá a representar hoy a las 20.30 horas.

Pérez de la Fuente, ante la magnitud de una obra que calificó de «grandes» y «politécnica», dijo que «piensas que no estás preparado para llevarla adelante», pero que la ha podido abordar gracias a un equipo y a un reparto de lujo, «que es donde está la clave para que un director haga algo importante».

No escatimó elogios a los actores que interpretan la obra que publicó Calderón de la Barca con sólo 35 años. De Fernando Cayo afirmó

El elenco artístico de la Compañía Siglo de Oro, ayer en el Palacio de Festivales. / DAN PEREIRA

que será recordado en la historia del teatro español «como el mejor Segismundo». De Cheto Lera destacó que es un actor con valentía y honradez y que borda el papel del Rey Basilio, mientras que alabó el trabajo de la actriz Ana Calvo que encarna a la angustiada Rosaura.

Para el director de la obra calderoniana, con esta dramaturgia empiezan la modernidad de la misma manera que con el cuadro 'Las Meninas' de Velázquez. «Las personas somos parte del arte y debe-

mos adoptar un rol activo para indicar dónde está la verdad. El teatro de 'La vida es sueño' debiera representarse como mínimo cada dos años, el problema añadido es que en España falta un teatro de reportorio con obras de autores clásicos».

El director reivindicó la universalidad del teatro clásico español. Pérez de la Fuente manifestó que «hemos sido un país muy grande en muchas cosas y muy miserable en otras, porque primero tenemos que destruirnos para luego rena-

cer de nuestras cenizas». Con relación a la menor repercusión de 'La vida es sueño' frente a 'Hamlet' de Shakespeare afirmó que la razón radica «en que uno es español y el otro inglés, aunque bien es cierto que Shakespeare es el autor dramático por excelencia».

No obstante, describió a Hamlet como «un niño europeo y consentido, al que el padre no le dio un bofetón a tiempo. El sufrimiento de Hamlet no está a altura del de Segismundo, que simboliza mejor la angustia humana». Para el di-

EN DATOS

- **Escenario:** Sala Pereda del Palacio de Festivales.
- **Última función:** Hoy, sábado, a las 20.30 horas.
- **Obra:** 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca.
- **Actores:** Compañía Siglo de Oro.
- **Protagonistas:** Fernando Cayo (Segismundo) y Cheto Lera (Basilio).
- **Dirección:** Juan Carlos Pérez de la Fuente.

rector teatral, si los ingleses hubieran tenido un 'Shakespeare', serían más altivos de los que son y el peñón de Gibraltar sería más alto, y si tuvieran un Museo del Prado serían «aún más prepotentes».

La Comunidad de Madrid le concedió el jueves la concesión del premio 'Español ejemplar' por su adaptación de la obra de Galdós 'La puerta del Sol', de los 'Episodios Nacionales', y que recibirá el galardón el próximo 36 de enero.

Un 'miñil'

Cheto Lera, un veterano de la escena que interpreta al rey Basilio, explicó que la obra viveamos representándose en muchos sitios y con bastante éxito. Llegamos todos los teatros y esta circunstancia tiene que ver con el extraordinario elenco de actores que configura el reparto. Lera elogió especialmente, al igual que hiciera el director Juan Carlos Pérez de la Fuente, a Fernando Cayo en el papel de Segismundo de la historia del teatro español.

El halagado Fernando Cayo subrayó que esta versión de 'La vida es sueño' está pensada para que la entienda el espectador: «Durante una hora y cuarenta minutos de función se convierte en un 'miñil' dirigido a la sensibilidad del público».

Arguyó que durante su paso por la Compañía Nacional de Teatro Clásico cada verso de 'La vida es sueño' me ha ido persiguiendo toda mi vida. Esta inmortel obra es contada de una manera «muy contundente, muy física», concluyó Fernando Cayo.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

«Una democracia donde los políticos mienten se transforma en dictadura»

• Pérez de la Fuente presenta la última adaptación de 'La vida es sueño'
• El montaje «habla de política, poder y libertad», afirmó el director

BENE SAIZ / Santander
Juan Carlos Pérez de la Fuente vuelve a Santander con *La vida es sueño* y un premio reciente bajo el brazo, el de Espesfín Ejemplar, concedido por la Comunidad de Madrid por su labor de promoción de la cultura con la puesta en escena de *La Puerta del Sol*, uno de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
El director, que realizó sus primeros montajes en el marco del Festival Internacional de Santander, presentó ayer en el Palacio de Festivales la última adaptación del clásico de Calderón de la Barca, un artefacto teatral más imponente de la historia del teatro español.
La vida es sueño, una obra que como *Los Meninos* en la pintura, marcó el paso hacia la modernidad, se representó ayer en Santander y volverá hoy al escenario de la Sala Parada a las 20.30 horas.
El director definió el montaje de Calderón, su quien se ha tratado de manera tajante y aseguró que el este texto fundamental no tiene la repercusión del *Hamlet* de Shakespeare porque el primero es inglés y «aparta en un país muy miserable

que siempre se autodestruye para resurgir después de sus cenizas». De la Fuente definió a Segismundo como «un hombre de acción, frente a Hamlet, «un pijo europeo, consentido, exasperante y dilatante». El responsable del montaje insistió en que es necesario que esta obra

se represente «cada dos años» para que en España «vigilamos teatro de repertorio» y que distintos directores la lleven a escena, «porque cada uno aporta algo nuevo».

En este caso, el dramaturgo Pedro Manuel Villora «ha hecho una limpieza fantástica del texto. La obra es grande, política, política. Habla de política, de poder, de libertad y de cómo cuatrocientos años después de su estreno y treinta años de sistema democrático, los españoles podemos decir que la democracia puede llegar a ser peor que una dictadura cuando los políticos aprenden que de lo que se trata es de mentir. Y lo hacen descaradamente, ante un pueblo que se deja engañar».

Pérez de la Fuente ha trabajado en esta obra con la Compañía Siglo de Oro, fundada hace tres años con el objetivo

de divulgar obras clásicas. «Cuando me preguntaron qué texto quería dirigir no dudé, pero si uno pronuncia esas cuatro palabras, *La vida es sueño*, al segundo ya tiene la sensación de haber hecho algo mal. La obra de Calderón es sin duda el texto más importante de la literatura dramática clásica y contemporánea española». De la Fuente explicó que los directores se encuentran siempre entre el reparto ideal y el real. «La clave del éxito de un director es su equipo», afirmó. «Para que el texto tenga personalidad necesita grandes actores». Y en esta ocasión, De la Fuente ha escogido «un reparto de lujo».

Fernando Cayo interpreta al mejor Segismundo de la historia del teatro español y Chete Lara se ha enfrentado por primera vez con el rey Basilio, el político, el padre de Segismundo, con valentía y humildad.
El director destacó el papel de la mujer en *La vida es sueño* y apuntó que al sufrimiento de Segismundo es mucho, la desesperación de Rosaura, el papel femenino interpretado por Ana Calvo, no es menor.

Revisión del clásico barroco

- **Adaptación.** Pedro Manuel Villora
- **Director.** Pérez de la Fuente
- **Reparto.** Fernando Cayo, Chete Lara, Ana Calvo, Jesús Ruymán, Daniel Huarte, Jovip Albert, Victoria del Vera, Víctor Ancones, Paco Blázquez, Pedro Cuatrecasas, Joseba Gómez, Samuel Soñás.
- **Escenografía.** Rafael Garrigós
- **Vestuario.** Javier Artífeno
- **Música.** José de Euzabio
- **Coreografía.** Chevi Murodoy

Fernando Cayo, Juan Carlos Pérez de la Fuente y Chete Lara, a la izquierda, junto al resto del reparto de 'La vida es sueño'. (FOTOGRÁFICO JAVIER SAIZ)

Un montaje plástico y universal

'La vida es sueño' de Pérez de la Fuente está pensado para que el espectador la entienda perfectamente. Esta es la mejor crítica que podía recibir la obra, afirmó Fernando Cayo.
El actor definió la obra como «un misil directo a la sensibilidad del público» a través de una puesta en escena «contundente y muy física». Cayo destacó

que en este montaje «el verso y lo plástico están unificados», de forma que el espectador comprende la esencia de los personajes gracias a la unión del texto y la interpretación corporal.

«La respiración y la tensión muscular de los actores transmite la tensión espiritual de 'La vida es sueño', matizó.

Cayo, que formó parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, explicó que el verso lo ha perseguido «toda su vida» y que con este montaje «culmina la unión entre el mundo de la palabra y lo físico».

Para el actor, el equipo ha resultado perfecto. «Mires donde mires, iluminación, escenografía,

vestuario, coreografía. Todos los ámbitos trabajan al cien por cien. Los aficionados al teatro están recibiendo el montaje muy bien, parece que hubiera sed de 'La vida es sueño' y la necesidad de convertir este icono cultural en una obra de arte palpitante, con caros y vida», concluyó.

Su compañero de reparto, Chete Lara, que interpreta al rey Basilio en

esta adaptación coincidió con Cayo al destacar que «el montaje está siendo un éxito rotundo. En el teatro a veces ocurren estos milagros. Hemos llenado todas las salas donde hemos actuado y la reacción del público es muy emocionante».

El veterano actor elogió a sus compañeros y, como el director, opinó que Fernando Cayo «ha hecho el mejor Segismundo de la historia del teatro».

ESCENICA Un món de teatres
Febrero 2009.

11 - 22 | 02 | 09

Calderón en estado puro. *La vida es sueño* es, sin duda, uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español. Un montaje que analiza cuestiones de carácter social, a través de los dos personajes, el príncipe Segismundo y el rey Basilio.

TEATRE PRINCIPAL

LA VIDA ES SUEÑO

Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid

Autor: P. Calderón de la Barca

Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente

Intérpretes: Fernando Cayo, Ana Caleyá, Josep Albert, Jesús Ruymán, Daniel Huarte, Victoria dal Vera, Víctor Anclones, Pedro Cuadrado, Joseba Gómez, Samuel Señas. Con Chete Lera en el Rey Basilio

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Claroscuro

LA VIDA ES SUEÑO,
de Pedro Calderón de la Barca. —
Teatro Principal

Néstor Diago

Al frente de una compañía generada a partir de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, Juan Carlos Pérez de la Fuente, otrora director del Centro Dramático Nacional, se ha fijado como objetivo revitalizar y dar a conocer los textos clásicos de nuestra dramaturgia. Un objetivo en el que, como es lógico, no podía faltar Calderón, de quien ya montó en su momento *El mágico prodigioso* y de quien ahora nos acerca su

obra cumbre, *La vida es sueño*, en versión de Pedro Manuel Villora. Su propuesta, pensada probablemente para un público juvenil, tiene un aire futurista (sobre todo en lo que alafie al vestuario), inspirado en filmes como *Matrix* o *La guerra de la galaxias*, y un ritmo dinámico y a veces trepidante, muy apoyado en la condición física de los actores, que no descuida, sin embargo, los momentos líricos de mayor intensidad poética. Lo más interesante de la puesta en escena, en todo caso, radica en la solución escénográfica de Rafael Garrigos: una selva de columnas giratorias que según su posición, nos muestra la tene-

Escena de *La vida es sueño*, por la Cia. Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid (Foto: Turiel).

breidad de la cueva o la luminosidad del palacio, los dos ámbitos en los que se mueve preferentemente ese platónico personaje que es Segismundo, interpretado para la ocasión por Fernando Cayo, un actor con mucho ímpetu, cuya

actuación contrasta vivamente con el aplomo y elegancia de Chete Lera (Basilio) y con el encanto y eficacia de Ana Calaya (Rosaura).

Cartelera Turia

Cultura y espectáculos de la Comunidad Valenciana

Febrero de 2009

EL PROGRESO
Miércoles, 4 de febrero de 2009. Pg. 74

LA BRÚJULA

AGENDA DE OCIO, CULTURA Y TIEMPO LIBRE
Coordina: María L. Viñas

La Mostra de Teatro de Lugo continúa con 'La vida es sueño', de Calderón

La IX Mostra de Teatro Clásico de Lugo continúa esta tarde con la obra 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, puesta en escena por Pérez de la Fuente Producciones, y con Chete Lera en el reparto. ▶ La función será a las 20.30, en el auditorio.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

CHETE LERA ACTOR QUE REPRESENTÓ EN LUGO 'LA VIDA ES SUEÑO'

► Chete Lera parece un hombre decidido, de esos que avanzan por la vida sin precauciones que lo alejen de sus objetivos. Sin embargo, dudó cuando le propusieron hacer de Basilio en 'La vida es sueño'. Lo retenían: un personaje clásico y la construcción, sometida al verso.

«Llevo a rajatabla que el público tiene derecho a patearme porque paga»

POR JAURQUEAR
FOTOS: IBAÑAS MIRAMÓN
www.progresos.com

CHETE LERA reconoció el peso del personaje de Basilio de 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, en cuanto se lo propusieron. Lo representó ayer en Lugo con Pérez de la Fuente Producciones, en la Mostra de Teatro Clásico.

¿Un personaje como Basilio es una suerte o una gran responsabilidad?

Pues ambas cosas. Cuando me lo propusieron estuve dudando porque pensaba en que a estas alturas de mi carrera, no tenía la necesidad de correr un riesgo así. Hoy por hoy, pienso que es el mejor papel que he tenido nunca.

Lo peor del personaje es el verso. Si, es complicado porque hay que decirlo con naturalidad. Tengo que estar muy concentrado. A la vez, es un rey que se dirige a sus súbditos, por lo que debo mostrarme majestuoso, como diría mi madre. El verso fue complicado porque, en el teatro moderno, incluso en el del siglo XX, si no sale una palabra, sale otra; pero en esta obra no te puedes salir del texto. A la vez tienes que estar atento a tus movimientos, crear imágenes y hacer disfrutar al público con la cosa esta antigua de Calderón.

¿Cómo preparó ese texto tan complejo?

Toda la compañía tuvo un profesor de verso. Durante un par de semanas discutimos mucho con él, porque nos venía con la sinalefa y cosas de esas. Nos corregía mucho. Llegó un momento en el que aparece el sentido común o algo así, y logras comunicarte con el público. Hay que saber jugar entre el texto y el ser humano.

Basilio es un personaje con un debate semejante, en el sentido de que se mueve entre la responsabilidad pública como rey y sus sentimientos como padre.

Basilio es un astrólogo, que era un científico en aquella época, al que las estrellas anuncian que, si tiene un hijo, será cruel e inhumano. Basilio se comporta como Bush en Abu Ghraib y, cuando nace su hijo, lo encierra. Treinta años después, cuando llega la sucesión y se presentan unos sobrinos, le entra el remordimiento y decide comprobar si la predicción es cierta. Libera a su hijo, lo pone al frente del reino y confirma que es un déspota. Ha sido piadoso y ha conservado la razón de Estado, por lo que puede estar tranquilo.

Eso pasa también en la democracia con los sucesores que nombran los líderes de los partidos. Calderón habló hace cuatro siglos de que la ambición del ser humano no tiene límites.

Llevo tiempo prometiéndome a sí mismo un rey Lear. ¿Este papel es una preparación?

Pues ahí estamos. El día en que me enfrento con el rey Lear habré subido mi Tourmalet. Lo haré en menos de tres años. Basilio es un papel importante, porque siempre

Proyectos

El día que me enfrente al rey Lear habré subido mi Tourmalet. Lo haré en menos de tres años»

hago teatro moderno, incluso agresivo con la sociedad. Basilio está muy marcado, no puedes meter nada verbalmente. Hay que entender el verso y comunicarlo.

Insiste mucho en la poca libertad que le da este personaje. ¿Es un corsé?

Lo fue en los ensayos y en las primeras funciones porque era una gran responsabilidad. Yo llevo a rajatabla la convicción de que el público tiene derecho a patearme o a aplaudirme porque paga sus

euros. Eso me somete a una gran responsabilidad. Ahora, después de medio centenar de funciones, puedo decir que disfruto mucho haciendo este personaje. Tengo una relación muy buena con Segismundo, que, además está hecho por un gran actor. Cuando estoy representando, por mi cabeza pasa la pregunta: «¿Cómo puede hacer esto a este rapaz tan bonito?». Pero Basilio tiene que mantener su criterio de que fueron las estrellas las que tomaron la decisión. El propio Segismundo acepta que es un bestia y que no puede ir contra ese criterio de una persona culta. Calderón era un precursor del modernismo y su obra tiene una vigencia brutal. No sé, a veces pienso que en aquel tiempo estaban naciendo 'El Quijote', 'Hamlet' o 'La vida es sueño' a la luz de velas. Algo habría para que se diese esa coincidencia.

No me dirá que cree en el destino como su personaje.

No, todo lo contrario. Basilio me hace ver que no se puede entregar uno al destino. Es impresionante como Calderón reflexiona sobre el poder, en el sentido de que lo ve como algo infantil. Segismundo es un príncipe inhumano y su padre se lo quita de en medio cuando ve que la predicción es inexorable.

¿La predicción acierta porque evita el destino o por que si encierro hace salvaje al príncipe?

Si, claro, el encierro lo convierte en una alimaña y deja claro que hay que educar.

También hay una lucha de poder en 'Los muertos van deprisa', la película en la que hace de Filomeno, el patrón mayor de la cofradía.

Es el caso contrario, porque el muerto es mi padre. En Galicia hay una relación particular con la muerte, se acepta como algo natural. Esta película me recuerda a 'Bienvenidos al norte', con ese hombre que se espera unos tipos rudos y descubre unos seres humanos maravillosos. Angel de la Cruz, el director, dice que los gallegos somos como los perobes: duros por fuera y blandos y sabrosos por dentro.

Supongo que las ganas de sacar adelante ese rodaje fueron grandes tras la interrupción.

Aún no sé si me he recuperado de esa interrupción. Angel de la Cruz tiene tanto talento como ingeniería y yo me sentí tan engañado como él. Pensé que no salía para adelante, pero nos reunimos y decidimos hacer la película.

Película

'Los muertos van deprisa' me recuerda a 'Bienvenidos al norte', que descubre unas personas maravillosas»

Chete Lera, en el papel de Basilio.

LA CARTELERA / Valencia
Viernes, 6 febrero de 2009. Págs 3 y 12

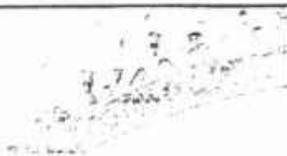
TEATRO

PREMIOS, CALDERÓN Y ROSSINI | 12
La vida es sueño llega al teatro Principal de Valencia, y *Hola, Cenerentola*, al de Castellón, en la semana de los Premios Avetid 2008.

«LA VIDA ES SUEÑO»
 ● T. Principal (11-22 de febrero)
 Juan Carlos Pérez de la Fuente nos sirve esta nueva versión del considerado Hamlet español. Una cita apocalíptica. Poco más de tres mil versos conforman la arquitectura verbal de esta obra de un Calderón joven, rebelde, inconformista y atormentado. Y que dudaba, casi como nosotros, entre el sueño y la realidad. Entre el teatro y la vida. ¿O no?

TEATRES
08 09
ES LA CENTRALITAT

TEATRE PRINCIPAL

11 al 22 feb

LA VIDA ES SUEÑO

de Calderón de la Barca

Directo: Juan Carlos Pérez de la Fuente

Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid

TEATRE RIALTO

10 al 15 feb

JAUME I, AMIC I AMAT

Text i direcció: Juanjo Prat

Producció del Festival Medieval d'Elz

en col·laboració amb Teatros de la Generalitat

i Institut Valencià de la Música

TEATRE TALIA

4 al 13 feb

POR CULPA DE YOKO

de Paco Sanguino

Directo: Mercè Vila Godoy

Jàicara Teatre

L'ALTRE ESPAI

13 al 15 feb

MAKEUP

Coreografia i direcció: Eva Bertomeu

Eva Bertomeu Compañía de Danza

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

CARTELERA TURIA
Viernes, 06 de febrero de 2009. Pag 7

TEATRO

LA VIDA ES SUEÑO La Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid presenta la obra de Pedro Calderón de la Barca compuesta por poco más de tres mil versos que se estrenó en Madrid en el año 1635, cuando el autor sólo tenía 35 años y era un joven rebelde, inconformista y stormentado, y dudaba, a través del personaje de Segismundo, entre el sueño y la realidad, entre el teatro y la vida. La dirección es de Juan Carlos Pérez de la Fuente (Teatro Principal de València. Del miércoles 11 al domingo 22 de febrero)

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Un momento de la obra que se estrena mañana en el Teatro Principal de Valencia. / EL MUNDO

'La vida es sueño' llega al siglo XXI

El Principal de Valencia acoge la estilizada versión de Juan Carlos Pérez de la Fuente del clásico de Calderón de la Barca, que se representará hasta el día 22

E. U. / Valencia
Habló ayer el director Juan Carlos Pérez de la Fuente de su montaje de *La vida es sueño*, del que dijo que tiene un vestuario nada antiguo, «de ayer, hoy y mañana». Aseguró en la presentación que dirigirlo ha sido la «experiencia más hermosa y más difícil» de su carrera». Y lo que hizo fue avanzar la emoción que le ha supuesto llevar a Calderón de la Barca hasta el siglo XXI.

Porque quizá ése sea el aspecto más importante de esta producción que se podrá ver hasta el 22 de febrero en el Teatro Principal de Valencia. Con él no sólo se rescata uno de los clásicos del siglo de Oro español que, cuatro siglos después, llega adaptado por Pedro Manuel Villora. Con él además se acerca esta obra a nuestro tiempo con una elegante estética de corte casi futurista.

Esta producción de la compañía madrileña Siglo de Oro recrea la historia de joven Segismundo, encerrado al nacer en una torre por su padre, Basilio, el rey de Polonia, quien ha leído en las estrellas que es malo y será un digno heredero. Al cabo de los años le asaltan las dudas y se cuestiona si

habrá hecho bien o no, por lo que lo lleva a palacio para comprobarlo. A partir de entonces Segismundo se preguntará «atormentado» esa máxima que aún hoy late: «¿dónde está la verdad?, ¿en el sueño, en la vigilia, en el teatro o en la vida?». Pero frente a la visión tradicional de este clásico de la dramaturgia que dibujaba a un Segismundo bueno, esta adaptación lo convierte en «astuto, como un político» para «aprender a sobrevivir, diciendo una cosa y haciendo otra», apuntó el director durante la presentación, en declaraciones que recoge Europa Press.

Así, ante la imposibilidad de resolver sus contradicciones, Segismundo opta por «llenarse los bolsillos al igual que la mayoría de los políticos», señaló Pérez de la Fuente, quien les acusó de haber «usurpado» el teatro con la «mentira» constante hasta haber hecho que sea más importante el «cómo» se dice que «lo que se dice», lamentó. De este modo, continuó, el texto «habla del destino, de la libertad, de la política, del poder...» a través de un verso de gran riqueza lingüística, acompañado de una «música sin ningún instru-

mento», compuesta «únicamente con la voz humana».

Por su parte, el actor 'Chete' Lera, que interpreta al rey Basilio, señaló lo «complicado» de recitar las octavas reales de Calderón de la Barca, un trabajo para el cual hay que estar «concentrado al cien por cien o te puede pegar un bofetón», aseguró.

Actor y director coincidieron en que en obras como ésta se ve como «los teatros y las taquillas se llenan» y la crisis «se salta» a las artes escénicas, señaló Chete Lera. Asimismo, Pérez de la Fuente apostó porque las comunidades autónomas «se contaminen» unas a otras para que las producciones de cada una de ellas se vean en las demás.

En esta línea, el secretario autonómico de Cultura, Rafael Miró, quien presentó la obra junto a la directora de Teatros de la Generalitat, Inmaculada Gil-Lázaro, recordó que esta función llega a Valencia gracias a un convenio de colaboración para la promoción cultural establecido con la Comunidad de Madrid. Un enlace político y cultural que comienza así a dar sus frutos.

Cronología del regreso de un clásico

> **La pieza.** Calderón escribió esta obra en 1635. Apareció publicada al año siguiente en 'Primera parte de las comedias de don Pedro Calderón de la Barca'.

> **El autor.** Calderón nació en Madrid el 17 de enero de 1600 y murió en esta misma ciudad el 25 de mayo de 1681. Otras de sus grandes obras son 'La dama duende' (1629),

'El mágico prodigioso' (1637) y 'El alcalde de Zalamea' (1651).

> **La compañía.** Con motivo del 175 aniversario de la fundación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, creada en 1831 por la reina María Cristina de Borbón, se puso en marcha la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid

PEREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

El Teatro Principal estrena el clásico de Calderón «La Vida es sueño»

T. M.

VALENCIA.- La obra de uno de los clásicos dramaturgos españoles «La Vida es sueño» se estrenará en el Teatro de Valencia el 11 de febrero. El drama será dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Es una de las obras cumbre del Siglo de Oro y será representada del 11 al 22 de febrero. Se trata de una producción de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. El drama calderoniano

que tiene un tono dramático será protagonizado por los actores Chete Lera y Fernando Cayo.

Se trata de una representación popular que pertenece al género teatral barroco. Con la muerte de Lope de Vega, Calderón continuó con la evolución del teatro que el fallecido había dejado planteada. Así, en esta obra, pueden verse algunas de las características de la nueva forma de comedia instituida por Lope.

La representación está dotada

de una estética muy cuidada y llama la atención sobre cuestiones de carácter social como la libertad y el progreso del hombre. Una combinación entre realidad y universo onírico que hará disfrutar al máximo a los espectadores.

La obra fue escrita por Pedro Calderón de la Barca en 1635. El tema central de la pieza teatral es la libertad frente al destino. Un tema ligado con la sociedad donde las opciones son muchas.

El Principal recibe a un Segismundo que aprende a sobrevivir "como un político"

Villora adapta al siglo XXI el clásico barroco 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca

EP ■ VALENCIA
El Principal rescata un clásico del Siglo de Oro con *La vida es sueño*, una de las joyas de la literatura barroca de Calderón de la Barca que, cuatro siglos después, es adaptada por Pedro Manuel Villora para sobrevivir con la "astucia" propia de los políticos al gran dilema existencial de si los seres humanos somos libres o no, desveló el director del espectáculo, Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Esta producción estará en cartel hasta el 22 de febrero para recordar la historia de Segismundo, encerrado al nacer en una torre por su padre Basilio, el rey de Polonia, quien ha leído en las estrellas que no será un digno heredero. Al cabo de los años se cuestiona si habrá hecho bien, por lo que lo lleva a palacio para comprobarlo. A partir de entonces Segis-

El director Pérez de la Fuente apuesta por que las comunidades autónomas intercambien sus producciones

mundo se preguntará "atormetado" dónde está la verdad, en el sueño, en la vigilia, en el teatro o en la vida.

Frente a la visión tradicional de este clásico, que dibujaba a un Segismundo bueno, esta adaptación lo convierte en "astuto, como un político" para "aprender a sobrevivir diciendo una cosa y haciendo otra", apuntó el director. Así, ante la imposibilidad de resolver sus contradicciones, Segismundo opta por "llenar-

se los bolsillos al igual que la mayoría de los políticos", señaló Pérez de la Fuente, quien les acusó de haber "usurpado" el teatro con la "mentira" constante hasta haber hecho que sea más importante el "cómo" se dice que "lo que se dice".

Por su parte, el actor *Chete* Lera, que interpreta al rey Basilio, señaló lo "complicado" de recitar las octavas reales de Calderón de la Barca, un trabajo para el cual hay que estar

"concentrado al cien por cien o te puede pegar un bofetón", aseguró.

Actor y director coincidieron en que el teatro "está muy preparado" y en obras como esta se ve como "los teatros y las taquillas se llenan", y la crisis "se salta" el teatro, señaló Chete. Pérez de la Fuente apostó por que las comunidades autónomas "se continen" unas a otras para que las producciones de cada una de ellas se vean en las demás.

'Chete' Lera y Juan Carlos Pérez de la Fuente, en la presentación de ayer. / J. SIKES

PRESENTACIÓN
Un Segismundo del siglo XXI, astuto y con vaqueros
El Teatro Principal estrena la versión de «La vida es sueño» de la Compañía Siglo de Oro

Efe, Valencia
La lucha por la libertad física y psíquica que mantiene Segismundo, el personaje de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, le lleva a sobrevivir, sin resolver el dilema sobre la realidad y los sueños, con «la astucia y la mentira», en la obra que la compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid estrena mañana en el Teatro Principal de Valencia. Estará en cartel

hasta el día 22 de este mes. Así lo explicó ayer el director Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ha subrayado que Segismundo, al que su padre, el rey Basilio, ha encerrado «en un acto que podría calificarse de terrorismo de Estado» y que aparece «sin cadenas visibles y vestido con vaqueros» es el hombre de hoy que ya no grita desesperrado el clásico «Ay misero de mí, ay infelice», sino que se pregunta «si tiene o no libertad».

La salida de la caverna no le da la solución, pero aprende con astucia a actuar y a decir «lo que debe decir, no lo que siente», añadió Pérez de la Fuente, quien ironizó al referirse a que «es lo que hacen ahora los políticos», de

los que dijo: «Nos han usurpado el teatro».

La obra ya ha recorrido gran parte de los teatros de España e incluso ha salido a Berlín, al Volksbühne, y lo hará en octubre en el escenario del Piccolo de Milán.

Tanto el director como uno de los actores, Chete Lera, que encarna al rey Basilio, incidieron ayer en la vigencia y grandeza del texto que sirvió para dar paso «a la modernidad».

Lera explicó que cuando le propusieron el papel se quedó un tanto perplejo ya que «distaba bastante de los papeles habituales» que hace, más de vanguardia y modernos.

Al leer los versos, Lera quedó convencido e indicó que pese a que la obra dista tanto en el tiempo, la versión que se estrena en Valencia «mantiene la esencia de la pieza, la dualidad entre la libertad y el destino. Es una síntesis entre lo clásico y lo moderno», subrayó.

DANIEL GARCÍA-GALA

VETERANIA. Chete Lera y Juan Carlos Pérez de la Fuente, ayer.

■ «Los políticos nos han usurpado el teatro», afirma el director de la obra

TEATRO ■ 'LA VIDA ES SUEÑO'. 'JAUME I, AMIC AMAT'

Jaume I y Calderón de la Barca a escena

Los escenarios valencianos acogen esta semana las interesantes propuestas *Jaume I, amic i amat* y *La vida es sueño*, el clásico de Calderón de la Barca.

El Conqueridor llega al Teatro Rialto de la mano de Juanjo Prats para abordar la biografía del rey, desde el punto de vista de las mujeres de su vida. Una obra en

la que la danza y la música envolverán a las protagonistas Pepa Miralles, Emma López, Elena Serrano y Paula Berenger.

Por su parte, la compañía Siglo de Oro llega al Teatro Principal con la versión de Pedro Manuel Villora de *La vida es sueño*, protagonizada por Fernando Cayo.

► Más info. en teatros.gva.es.

DÍA A DÍA

Segismundo político

LA VIDA ES SUEÑO

La Compañía Siglo de Oro escenifica el clásico de Calderón de la Barca hasta el 22 de febrero. Teatro Principal-Barcas, 15. Martes, miércoles, jueves y domingos, 19,00. Viernes y sábados, 21,00.

F. SIMÓN, Valencia

La complejidad filosófica que entraña el debate interno de Segismundo entre la opresión de un destino cruel y la ansiada libertad de acción y decisión vuelve a ponerse en escena en el montaje que ha realizado la madrileña Compañía Siglo de Oro de la obra *La vida es sueño*, de Pedro Calderón de la Barca. Pero en este caso, cabe la duda de si Segismundo se vuelve un príncipe bueno que ha recapacitado sobre su comportamiento o si, simplemente, se ha convertido en el perfecto político, un ser astuto y taimado que ha aprendido a mentir. La duda la dejó ayer en el aire Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director del montaje sobre la versión del clásico de Pedro Manuel Villora. De dar vida a Basilio, el rey cobarde

Chete Lera, ayer en el Teatro Principal de Valencia. / SANTIAGO CARREGUÍ

de Polonia que encierra a su hijo porque un augurio pronosticó que sería un rey déspota, se encarga el gallego Chete Lera, que reconoció su miedo inicial a encarnar un personaje clásico y en verso dada su trayectoria en "teatro contemporáneo, de vanguardia y experimental". Y de Segis-

mundo posmoderno se disfraza Fernando Cayo, que ha realizado un "trabajo extraordinario", en opinión de Lera. Con música de José de Eusebio y escenografía de Rafael Garrigós, el reparto lo completan Ana Caleyá, Jesús Ruymán, Daniel Huarte, Josep Albert y Victoria Dal Vera, entre otros.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Chete Lera y el director Juan Carlos Pérez de la Fuente, ayer en el Principat de Valencia

Cuando «La vida es sueño»... y la mentira es el único camino

La compañía del Siglo de Oro estrena hoy en Valencia la obra maestra de Calderón

MARTA MOREIRA

VALENCIA. Adaptada a 2.000 de los 3.000 versos que componen la obra original, con una puesta en escena intemporal y alegórica, se estrena hoy en Valencia «La vida es sueño», la que para Goethe era la pieza cumbre del teatro universal.

Gracias a un convenio de intercambio cultural firmado con la Comunidad de Madrid hace tres años, el teatro Principal de Valencia acoge esta producción de la Compañía del Siglo de Oro, en la que Fernando Cayo interpreta a Segismundo y Chete Lera al rey Basilio, progenitor invadido por la duda. Completan el reparto Ana Calleja, Jesús Ruyman, Daniel Hoarte, Victoria del Vera y el valenciano Josep Albert.

El director Juan Carlos Pérez de la Fuente, decidido a ensanchar los contornos filosóficos del texto hasta la actualidad, establece una correlación entre la decadencia económica, social y política del imperio español que marcó el siglo XVII y nuestros días. «Estamos en tiempos de la política teatral, donde con la palabra se dice una cosa, y con la acción otra», comentaba ayer el director madrileño, que en la obra apuesta por un Segismundo que se abre camino con «la astucia y la mentira» al no poder resolver el eterno dilema calde-

rispo de si la vida es sueño o es realidad.

La corrupción del poder, la oposición entre libertad y predestinación y la angustia vital que trajo en versos Calderón de la Barca siguen patentes en el siglo XXI, aunque la versión de Pedro Manuel Villora se despoja de las redundancias y repeticiones de la obra original. «Hemos suprimido, sin piedad pero con rigor, un tercio de los versos de Calderón», reconoce Pérez de la Fuente, satisfecho de haber construido una obra de menos de dos horas de duración, asumible para todo tipo de público.

Banda sonora

Después de una gira de contrastado éxito por toda España, «La vida es sueño» permanecerá en cartel durante dos semanas en Valencia, concitando en un mismo escenario a un equipo de larga singladura profesional en el teatro.

La banda sonora, que carece de música y hace recaer todo el dramatismo en las voces del Coto y la Escribanía de los niños del Encortial, ha sido compuesta por José de Eusebio, galardonado con un Grammy en 2001 y con el Cannes Classical Award en 2002.

Más información en: <http://teatro.gov.es>

El Principal de Alicante acoge el estreno nacional de «Los Emigrantes»

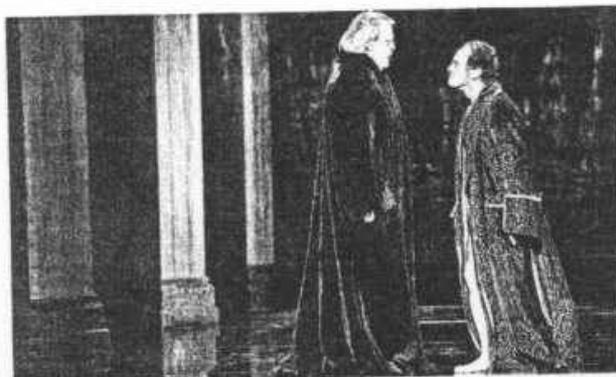
A.B.

ALICANTE. El Teatro Principal de Alicante acoge hoy el estreno nacional del musical «Los Emigrantes (El tango)», que llega por primera vez a España de la mano de la compañía internacional de danza National Art, dirigida por la coreógrafa búlgara Neska Robeva.

La obra narra la historia de aquellos hombres que abandonaron Europa en busca de trabajo en el Nuevo Continente,

donde, después de una dura jornada de trabajo, se abandonaban por la noche al baile del tango. Allí, en las tabernas, la música les retrotrae poco a poco a sus orígenes, cuando en el tango se van entremeciendo las reminiscencias culturales argentinas y las de los propios emigrantes procedentes de los Balcanes.

Se trata de un espectáculo repleto de sentimientos, que introduce bailes folclóricos búlgaros y balcánicos.

Lera y Fernando Cayo, en el papel del rey polaco y su hijo Segismundo

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TEATRE PRINCIPAL hasta el 22 de febrero

LA VIDA ES SUEÑO
Compañía Siglo de Oro
de la Comunidad de Madrid

 Servicio de Entrada
96 399 55 77
902 11 95 77
www.bancaja.es

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

CARTELERA TURIA
Viernes, 13 de febrero de 2009. Págs 6 y 7

TEATRO

LA VIDA ES SUEÑO. La Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid presenta la obra de Pedro Calderón de la Barca compuesta por poco más de tres mil versos que se estrenó en Madrid en el año 1635, cuando el autor sólo tenía 35 años y era un joven rebelde, inconformista y atormentado, y dudaba, a través del personaje de Segismundo, entre el sueño y la realidad,

entre el teatro y la vida. La dirección es de Juan Carlos Pérez de la Fuente (Teatro Principal de València. Hasta el domingo 22 de febrero).

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TEATRO
'LA VIDA ES SUEÑO'
Principal

El Teatro Principal de Valencia rescata los clásicos del siglo de Oro español con *La vida es sueño*, una de las joyas de la literatura barroca de Calderón de la Barca que, cuatro siglos después, es adaptada por Pedro Manuel Villora para sobrevivir con la astucia propia de los políticos, al gran dilema existencial de si los seres humanos somos libres o no, desveló el director del espectáculo, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hoy, a las 19 horas.

ENVIVO
Viernes, 13 de febrero de 2009. Pág 4

La obra 'La vida es sueño' sobrevive en el Teatro Principal a los dilemas sobre la libertad

Estará en cartel hasta el próximo 22 de febrero y recuerda la historia de Segismundo, encerrado al nacer en una torre por su padre, Basilio, rey de Polonia

El Teatro Principal de Valencia rescata los clásicos del siglo de Oro español con "La vida es sueño", una de las joyas de la literatura barroca de Calderón de la Barca que, cuatro siglos después, es adaptada por Pedro Mesas y Villota para sobrevivir con la "asunción" propia de los políticos, al gran dilema existencial de si los seres humanos somos libres o no, desveló el director del espectáculo, Joan Carlos Pérez de la Fuente.

Esta producción de la compañía madrileña Siglo de Oro, estará hasta el 22 de febrero, para recordar la historia de joven Segismundo, encerrado al nacer en una torre por su padre, Basilio, el rey de Polonia, quien ha leído en las estrellas que es malo y será un digno heredero.

Al cabo de los años le asaltan las dudas y se cuestiona si habrá hecho bien o no, por lo que lo lleva a Palacio para comprobarlo.

A partir de entonces Segismundo se preguntará "atormentado" si la vida "¿dónde está la verdad?, ¿en el sueño, en la vigilia, en el teatro o en la vida?". Pero frente a la visión tradicional de este clásico de la dramaturgia que dibujaba a un Segismundo bueno, esta adaptación lo convierte en "astuto, como un político" para "aprender a sobrevivir, diciendo una cosa y haciendo otra", según apuntó el director de la citada obra de teatro.

Lugar: Teatro Principal de Valencia.
Fecha: Hasta el próximo 22 de febrero.
www.teatros.gva.es

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TEATRO

'La vida es sueño': conviene despertar de esta gran ilusión

SALVA TORRES.
Casi todo el mundo recuerda estos versos: «¿Qué es la vida? Un frenesí... una ilusión, una sombra, una ficción... que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son». Y casi todo el mundo sabe que pertenecen a *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca. La Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, se hace cargo de ella en el Teatro Principal. Y lo hace con Fernando Cayo y Chete Lera interpretando a Segismundo y al rey Basilio.

Pero no tantos conocen la obra por dentro. La mayoría se deja llevar por la advertencia del título para concluir que, efectivamente, todo es ficción, mentira, engaño. Como ya no hay verdad que valga, puesto que todo es relativo, sólo caben juegos de lenguaje que permitan el despliegue de cierta razón objetiva. Razón triunfante en la que el sujeto, finalmente, no se reconoce.

Pero *La vida es sueño* de Calderón no va por ahí. Tan sólo señala, siguiendo los dictados de la época, que la existencia verdadera sólo se alcanza con el despertar que proporciona la muerte: la muerte de quien uno cree ser. Sólo cuando el sujeto accede a las regiones interiores del alma, esas que el barroco español exploró como nadie, sólo entonces la vida deja de ser un sueño, una sombra, una

ficción, para ser vida de verdad. De hecho, el teatro de Calderón, como el de la mayor parte del Siglo de Oro, se basa en el sentido propiciado por la confusión de identidades, con el fin de ir desvelando la serie de mentiras que tejen la realidad. Se trata precisamente de interpretar, como lo haría Freud, los sueños que dificultan el acceso a esa otra vida más real, menos velada por ilusiones y sombras.

Juan Carlos Pérez de la Fuente se apoya en la coreografía de Chete Muradaj para dirigir este «Hamlet español» estrenado en 1835 y que, cuatro siglos después, sigue vigente en la mente de muchos. Y es que la ficción, como el sueño, son buenos vehículos para descubrir la verdad oculta.

La vida es sueño. Por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, se representa en el Teatro Principal de Valencia (C/De las Barcas, 15) hasta el día 23. Horarios: 19.00 y 22.00. Precio: 12/25 euros.

TeatroCrítica

Eterno mensaje

«La vida es sueño», de Calderón de la Barca. Int: Fernando Cayo, Chete Lara, Ana Caleyá, Jesús Roymán, Daniel Huarte, Josep Albert, Victoria Del Vera, Paco Blázquez, Pedro Cuadrado, Joseba Gómez, Samuel Serfús. Composición musical: José de Eusebio. Coreografía: Chetiv Muratxay. Escenografía: Rafael Garrigós. Vestuario: Javier Artimano. Iluminación: José M. Guerra. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Cía. Siglo de Oro. Teatro Principal.

Enrique Herreras

HEMOS de preguntarnos cada vez, a la hora de representar cualquier clásico, cual es el punto de encuentro con nuestro presente, para qué y por qué lo representamos. Entonces, ¿merece la pena volver a discutir sobre el libre albedrío, el sentido de destino, la verdadera naturaleza de Calderón? Parece ser que sí, si se encuentran nuevos alicios, los de un Calderón del presente y del futuro. Y ya se sabe, si Lope fue un creador de pasiones, Calderón fue un portentoso productor de símbolos.

Hace poco redescubrí que el Rey Basilio es la razón que quiere ordenar el mundo, y Segismundo, el corazón que «se deja vivir». Ahora, con esta propuesta dirigida por Pérez de la Fuente, Segismundo también es astucia. La decisión de su padre le ha conducido a ser un vividor. «Humano laberinto de mí mismo» como dijera un personaje en otra obra calderoniana (*La dama duende*).

No sólo el director nos ha dado nuevas visiones del contenido de la obra, sino también estéticas. El tono que recuerda al film *Matrix*

puede ser una ocurrencia (con algún disparate, como en enfrentamiento de una pequeña daga con las ametralladoras) pero también un plan en aras a dicha reactualización: ¿los sueños son ahora la realidad virtual? De todos modos, la adaptación respeta la retórica calderoniana, aunque, eso sí, peinando los versos de mayor carga religiosa, para llegar mejor a nuestro hoy (y subrayar la intrascendencia

humana). La escenografía, un bello y tético bosque de columnas, reduce a un solo ambiente la torre, el palacio real, la batalla y la celda. El giro de dichas columnas, un vivo juego de luces y un eficiente espacio sonoro, alucinarán los cambios del sueño a la realidad.

Pero lo más interesante es que el director logra acentuar los momentos esenciales, de ahí que el «Ay, misero de mí» brillara sobremanera. En ese lance se encuentra Fernando Cayo, quien da vida a un Segismundo radiactivo, y con química, aunque en algún momento

se desborde, son gajes de un personaje vigoroso. Dentro de un descompensado elenco, Ana Caleyá (Rosaura) es otro contrafuerte del montaje, y Chete Lara, un Basilio adueñado de una inmensa presencia. El clarificador de la historia y el único equilibrio de todo un mundo caótico que él mismo ha podido provocar. En fin, un ritual hermoso (bien coreografiado) y un clima impetuoso para que el verso nunca quedase plano, o vacío de intenciones y sentido. Sobresalto teológico y libre albedrío. El eterno mensaje.

VALENCIA CITY
Viernes, 20 de febrero de 2009.

<http://www.valenciacity.es/es/articulos/El/teatro/Principal/presenta/La/vida/sueno>

El Teatro Principal presenta "La vida es sueño"

Agnese Sampietro

Uno de los retos más ambiciosos para un director teatral es poner en escena una obra maestra de la dramaturgia. Juan Carlos Pérez de la Fuente ha sido capaz de crear una excelente versión de *La vida es sueño* de Pedro Calderón de la Barca, que el público valenciano podrá admirar en el Teatro Principal del 11 al 22 de febrero.

Pérez de la Fuente ha conseguido realizar un montaje que hace inteligible para el espectador moderno el dramático conflicto entre realidad, sueño y libre albedrío sobre el que se teje la trama de la obra. Segismundo, hijo del rey de Polonia, está encerrado en una torre desde su nacimiento, a causa de un oráculo negativo, que profetizó que sería un rey sanguinario. Para averiguar si la predicción era correcta o no, el rey le libera dos veces sin decirle nada y le hace vivir la experiencia de ser soberano, simplemente

sembrando la duda de que podría estar soñando. Un espléndido Fernando Cayo encarna al impetuoso y osado Segismundo, interpretando magistralmente el dramático derrumbe de todas sus certezas, su repentina transformación y convirtiendo los célebres monólogos del guión calderoniano en escenas inolvidables. Además del admirable trabajo actoral, que no exime de cumplidos también a los otros intérpretes, destacan la eficaz iluminación y la acertada elección del vestuario y del decorado, que con su sobriedad llenan de misterio el escenario, dejando todo el protagonismo a los personajes, excelentes intérpretes de una de las piezas más importantes y revolucionarias de todo el teatro español.

Teatro Principal
Barcas, 15
Tel 963 539 260
Del 11 al 22 de febrero

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

CHETE LERA Y CAYO

Uno de los secundarios de lujo del cine español, Chete Lera, regresa a Salamanca para poner en escena el clásico de Calderón de la Barca *La vida es sueño*, junto a Fernando Cayo, Daniel Huarte, Ana Celaya y Jesús Ruyman, con la dirección de otro de los dramaturgos más relevantes del país, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Esta producción de Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid llegará **el día 21 al Liceo (21 horas)** y las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros. ■

“Aunque la vida es sueño, hay veces que los sueños se convierten en realidad y al revés”

Chete Lera

ENCARNA AL REY BASILIO
EN 'LA VIDA ES SUEÑO'

ELENA REVILLA

De Estrada, Pontevedra, en las últimas décadas el nombre de Chete Lera ha ido unido a los grandes éxitos del cine y el teatro español. Por algo es considerado uno de los actores con mejor presencia de nuestro panorama artístico y puede alardear de haber trabajado en decenas de películas y obras teatrales a las órdenes de reputados directores (Medem, Armendáriz, Bollaín o Amenábar). Precisamente una pieza de teatro le trae de nuevo a Salamanca (el próximo sábado a las 21.00 horas en el Liceo). Y no una obra cualquiera, sino la joya por excelencia del teatro dramático del barroco español, *La vida es sueño*. El director Juan Carlos Pérez ha vuelto a adaptarla casi cuatro siglos después de que Calderón de la Barca la firmase.

En primer lugar, ¿qué es para usted *La vida es sueño*?

Una obra que forma parte del patrimonio de los españoles. Y, a grandes rasgos, la historia de un disparate.

¿Cuál es su papel en ella?

Yo interpreto al rey Basilio, un hombre que se guía por lo que le dicen las estrellas, y éstas le anuncian que va a tener un hijo que le va a quitar el poder. Entonces él, cuando nace, lo mete en una cueva lúgubre hasta que se plantea la idea de la sucesión.

¡Menudo, cómo es su personaje!

Sí, el rey Basilio es un hombre sabio que domina la astrología. Ahora vemos a los videntes por la tele y pensamos que son del tres al cuarto, pero en aquella época se creía mucho en los astros. Poderoso y obcecado con el poder, es casi un dictador, aunque luego se da cuenta de su error.

Por algo rectificar es de sabios...

Sí, se arrepiente de lo que ha hecho por la relación que luego mantiene con su hijo (por cierto llena de contradicciones interesantes), pero yo no lo salvaría del perdón. Y ello no deja de ser una metáfora calderoniana, pues el autor era un visionario de la época.

“ Sin duda Calderón nos estaba avisando de cómo era la sociedad hace 400 años. Era un visionario de la época

Es por ello que *La vida es sueño* nunca ha dejado de ser una tragedia actual...

Sin duda. Es una obra que habla del poder y del terrorismo de Estado, algo que vemos todos los días en Abu Ghraib, Cuba o nuestro país, entre los partidos e incluso dentro de ellos. Sin duda Calderón nos estaba avisando de cómo era la sociedad hace 400 años.

No se si han introducido algunas modificaciones para adaptar el texto de 1635 al siglo XXI.

No, la obra sigue contando con tres actos como en la obra original. Además, somos fieles al texto aunque el director haya suprimido alrededor de mil versos para centrarse exclusivamente en la lucha por el poder.

Como el tema, creo que la puesta en escena también es actual. ¿Cuántos actores dan vida a esta pieza ba-

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

El actor gallego Chete Lera / TRIBUNA

“ Al encarnar personajes que nada tienen que ver contigo, te quitas de en medio cosas malas de tu psique

rroca?

Sí, sobre el escenario, donde nos subimos doce actores, aparecen soldados actuales con un vestuario espectacular y que de alguna manera recuerda a *Matrix*, donde los sueños sueños son pero la vida es complicada.

¿La vida es sueño?

Sí, pero hay un momento en que el sueño se convierte en realidad y al revés. Ello está muy bien recogido en la

obra por Calderón.

La libertad y el destino también son temas centrales de esta obra. ¿Cree que tenemos un camino predeterminado?

Con la libertad puedes cambiar lo que el destino ha escrito para cada uno de nosotros, incluso aunque lo digan las estrellas. Yo soy de los que creo que hay que vivir del pasado y del presente porque el futuro no lo sabe-

mos (sólo que nos espera la muerte).

Mañana retoman en Salamanca una gira que ya les ha llevado por media España y algunos países europeos. El teatro en verso español es universal pero ¿difícil de asimilar para los actores?

Hace tres meses estuvimos en Berlín con la obra en castellano pero subtitulada y, de hecho, la gira la terminaremos en octubre en el teatro Piccolo de Milán de la misma forma. En cuanto a recitar en verso, el truco estriba en decir el texto con la mayor naturalidad posible y sobre todo, saber lo que estás diciendo. No es fácil, pero todo tiene su técnica. Al es-

“ Al espectador le costará los primeros diez minutos acostumbrar su oído al verso, pero luego le resultará agradable

pectador le costará los primeros diez minutos acostumbrar su oído, pero luego le resultará agradable. Además vemos como la gente joven disfruta.

Usted ha afirmado que haciendo teatro se ahorra un pastón en psicólogos...

En nuestra psique tenemos cosas que no nos gustan que cuando encarnas a un personaje que nada tiene que ver contigo te ayuda a quitártelas de en medio. El teatro es una buena forma de psicoanálisis.

Y usted que ha trabajado en teatro y cine, ¿cuál prefiere?

En los dos sitios me encuentro cómodo. Las dos son maneras de actuar, de darle la piel, la voz y el cuerpo a un personaje. El teatro requiere de una concentración especial y además posibilita la conexión o comunicación directa con el espectador, lo que no consigues con el cine porque ahí todo está grabado.

¿Qué siente cuando se sube a un escenario?

Placer y responsabilidad porque cada día es diferente y siempre hay que estar preparado para que surja la magia y la emoción.

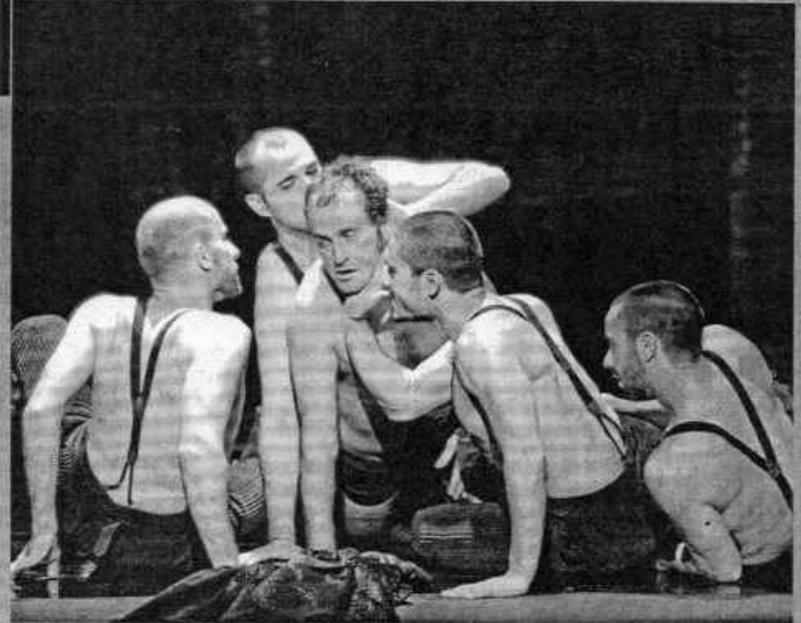
Hoy

TEATRO

■ Teatro "La vida es sueño"

Fernando Cayo, Chete Lera, Ana Caleyá, Jesús Ruymán, Daniel Huarte protagonizan la obra de Calderón de la Barca en el Liceo a las 21 horas.

MUY INTERESANTE

■ "La vida es sueño", en el Teatro Liceo. La archiconocida obra de Calderón de la Barca será representada en el Teatro Liceo a las 21:00 horas. Los precios de las entradas son de 12, 16 y 20 euros. Fernando Cayo, Chete Lera, Ana Caleyá, Jesús Ruymán y Daniel Huarte protagonizan esta obra que resalta el Siglo de Oro español. Se trata de unos de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

El actor Chete Lera regresa al Liceo con el gran clásico 'La vida es sueño'

■ La obra, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, presenta a un Calderón cargado de modernidad y dramatismo ■ Entre los actores principales aparecen Fernando Cayo y Ana Caleyá

J.Á.M.

Apenas un año después de la presentación del drama "¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?", el actor gallego Chete Lera regresa al Liceo para presentar uno de los grandes clásicos de la escena española, "La vida es sueño", de Calderón de la Barca. La puesta en escena está programada para las 21 horas.

Dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, la obra toma como base la versión construida por Pedro Manuel Villora, quien ha conseguido aglutinar en menos de dos horas de teatro toda la esencia del texto de Calderón. "Estamos ante un texto limpio y directo", señala el director Pérez de la Fuente, quien define el trabajo de Villora de "valiente, decidido y rotundo".

Acompañando a Chete Lera, sobre las tablas del Liceo estarán también los actores Fernando Cayo, Ana Caleyá, Jesús Ruymán, Daniel Huarte, Josep Albert o Victoria dal Vera, entre otros. Entre todos, consiguen ofrecer un montaje muy fiel al dramatismo de Calderón, pero también sumamente moderno. "Los conflictos, las emociones y los caracteres recogidos por Calderón están muy presentes en la sociedad de hoy", apostilla Pérez de la Fuente.

Para conseguir imprimir al texto más contundencia y huir de los recursos estéticos de la época, la versión de Villora prescinde de más de 1.000 versos originales, especialmente aquellos que tienen que ver con el tema religioso, e incorpora medio centenar de nuevos versos para "reconstruir algunas de las estrofas que quedaban truncadas y ofrecer una visión más actual", según palabras del director.

El actor Chete Lera, uno de los protagonistas de "La vida es sueño".

LA FICHA

Obra. "La vida es sueño", de Calderón de la Barca, en versión de Pedro Manuel Villora.

Director. Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Actores. Fernando Cayo, Chete Lera, Ana Caleyá, Jesús Ruymán, Daniel Huarte, Josep Albert, Victoria dal Vera, Paco Blázquez, Pedro Cuadrado, Joseba Gómez y Samuel Señas.

Lugar. Teatro Liceo.

Hora. A las 21 horas.

Entrada. 12, 16 y 20 euros.

Organiza. Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.

Chete Lera ■ ACTOR

"Tras esta experiencia, ya no voy a amilanarme con ninguna obra"

J.Á.M.

Nunca antes había hecho teatro en verso. ¿Qué le llevó a participar en este montaje?

El proyecto en sí. Juan Carlos Pérez de la Fuente me animó y me puse en sus manos. Me costó decidirme, pero al final acepté. Para mí ha sido toda una aventura. Estoy disfrutando mucho.

¿Qué aporta de novedoso esta versión de Villora?

Su modernidad. Es una pieza que, siendo fiel al texto de Calderón, va a la esencia. La estética y el ritmo son también son muy actuales. Creo que la obra tiene mucho de la película Matrix.

Los clásicos nunca mueren...

Así es. Y lo mejor de todo es que siguen atrayendo a mucha gente joven.

¿Por qué hoy en día es tan difícil encontrar textos tan rotundos?

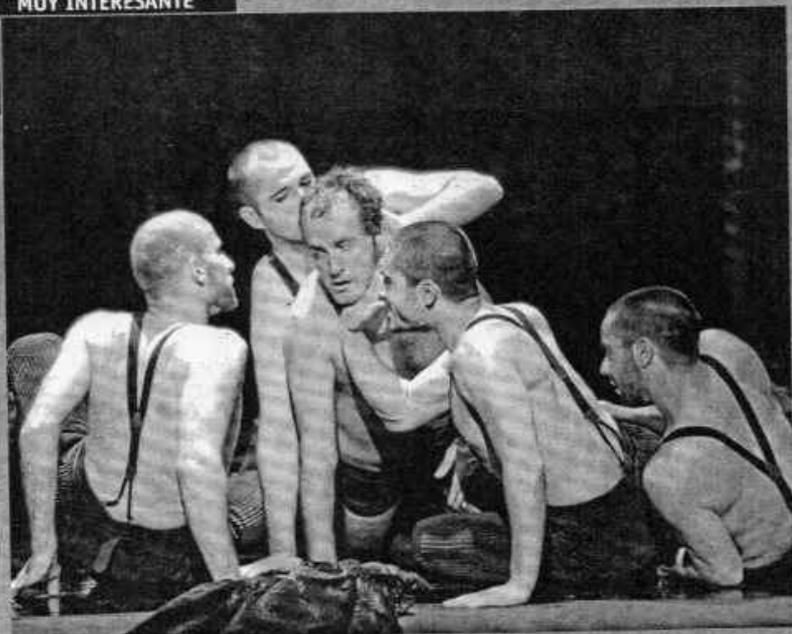
Hay de todo. Es cierto que en muchas ocasiones se adolece de obras de estas características. Aun así, sigo siendo partidario de los textos contemporáneos.

Después de esta experiencia...

Pues me siento preparado para todo. Lo que no voy a hacer es amilanarme con ningún proyecto. Si llega más texto en verso, lo haré con más tranquilidad. De momento, estaremos de gira con esta obra todo el año.

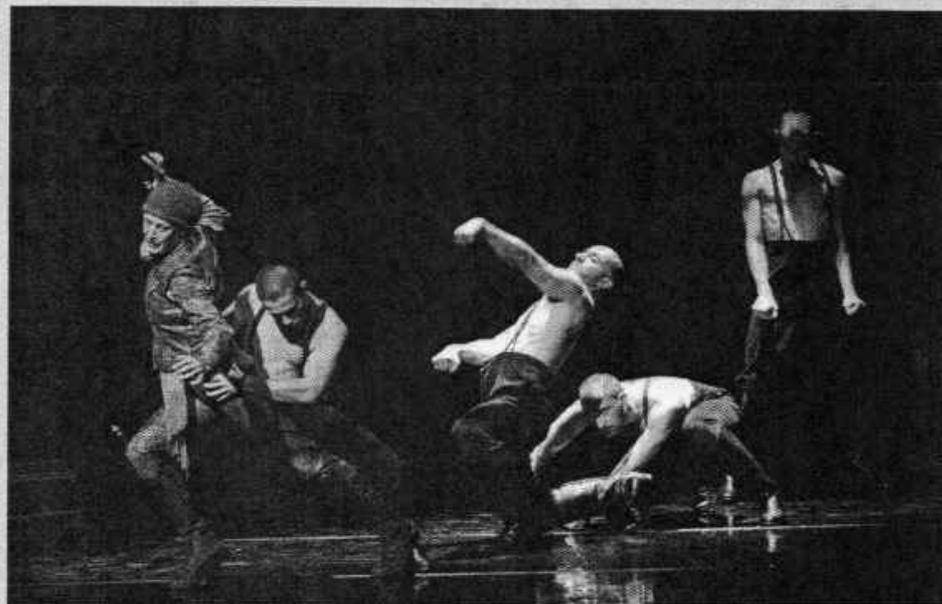
PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

MUY INTERESANTE

■ **“La vida es sueño”, en el Teatro Linceo.** La archiconocida obra de Calderón de la Barca será representada en el Teatro Linceo a las 21:00horas. Los precios de las entradas son de 12, 16 y 20 euros. Fernando Cayo, Chato Lera, Ana Caleyá, Jesús Ruymán y Daniel Huarte protagonizan esta obra que resalta el Siglo de Oro español. Se trata de unos de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

La magia de Calderón de la Barca tomó el Liceo

"La vida es sueño", de Calderón de la Barca encandiló ayer al Teatro Liceo, ya que los Fernando Cayo, Chete Lera, Ana Caleyá, Jesús Ruymán, Daniel Huarte y compañía conectaron desde el primer momento con el público, creando de este modo un clima de complicidad al alcance de muy pocos. / BARROSO

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

LA VIDA ES SUEÑO

Teatro / 'La vida es sueño' llega al Juan Bravo este sábado de la mano de 'Siglo de Oro'

LA COMBINACIÓN DE UNO DE LOS MEJORES DIRECTORES DE LA ACTUALIDAD, JUAN CARLOS PÉREZ Y UNA DE LAS JOYAS DE LA LITERATURA BARROCA ESPAÑOLA ES LA MEJOR CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE CALDERÓN QUE LLEGA A SEGOVIA, 'LA VIDA ES SUEÑO'

Sara Suárez Velasco

El montaje teatral de 'La Vida es Sueño', una de las joyas de la literatura española llega a Segovia tras su paso por salas de gran importancia como el Teatro Romea en Barcelona o Platz de Berlín.

Las reinterpretaciones de los grandes clásicos literarios nunca se acaban y mucho me-

nos con dramaturgos y directores de la talla de Juan Carlos Pérez de la Fuente, un loco del teatro, considerado uno de los mejores directores actuales.

Pero es no es todo, porque la combinación de autor y director resulta especialmente significativa ya que Calderón no es cualquier cosa.

La obra es uno de los experimentos dramáticos más por-

tentosos del teatro universal y una joya del barroco español, que se estreno en Madrid en el año 1635 cuando Calderón era joven, rebelde, inconformista y atormentado.

Característica que supo plasmar a la perfección en esta obra, al igual que la libertad y el destino que enfrentan a través de los dos personajes fundamentales de la historia, el príncipe

Segismundo y el rey Basilio. Por otro lado, hay que destacar que los célebres actores Chete Lera y Fernando Cayo interpretan los papeles principales de la trama. Ana Caley es Rosaura, la mujer que ayudará a Segismundo a impedir que Astolfo, del que está enamorada acceda al trono y se case con Estrella. Jesús Ruymán, Daniel Huarde, Josep

Albert, Víctor Dal Vera, Víctor Anciones, Pedro Cuadrado, Joseba Gómez y Samuel Señas, completan el reparto.

La función será este sábado, 28 de marzo, a las 20.30 horas en el Juan Bravo. Un oportunidad única de disfrutar con el panorama español de una de las obras más famosas y representativas de la literatura española.

La vida sigue siendo sueño

Ana San Romualdo - Segovia

Revisitar a los clásicos es un ejercicio necesario pero que siempre se aborda, por parte del espectador, con cierto temor. Encontrar el punto justo de equilibrio entre una visión arqueológica, que no aporta nada nuevo a los montones de versiones que de las grandes obras se han realizado a lo largo de los siglos, y una visión que desvirtúa totalmente el original entre modernos fuegos de artificio, no es cosa sencilla.

Digamos pues para comenzar que la versión de "La vida es sueño", la obra por excelencia del dramaturgo por excelencia de nuestro siglo de Oro, una de las grandes piezas del teatro de todos los tiempos, que este fin de semana trajo al Juan Bravo la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, ha encontrado ese equilibrio, lo cual encierra un mérito no pequeño.

La versión de Pedro Manuel Villora, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, que se estrenó en junio del año pasado en el Festival Clásicos en Alcalá, respeta el texto de Calderón y hace su propia aportación, traslada una pieza de por sí moderna a una estética de modernidad, que aportan fundamentalmente la escenografía, el vestuario y el espacio sonoro.

Gustarán más o menos los guardias vestidos como si acabasen de salir de "La guerra de las galaxias", Segismundo en vaqueros o las ultramodernas gafas, símbolo de autoridad real, del Rey Basilio, pero lo cierto es que dentro de la visión que ha creado Pérez de la Fuente, nada de eso chirría, como sí pasa con apuestas similares en un buen número de revisitadas obras clásicas.

La vida sigue siendo sueño

Ana San Romualdo - Segovia

(Continuación)

Decía el director en una de las múltiples entrevistas que ha concedido en los últimos meses para hablar de este montaje que lo que permite modernizar una obra sin que el resultado parezca forzado es que la obra sea moderna en sí misma. Y no le falta razón. Las reflexiones de "La vida es sueño" son intemporales y universales, y nos valen ahora lo mismo que cuando la obra se estrenó hace casi 400 años. "La vida es sueño" es una inteligente reflexión sobre el poder y la ambición, pero lo más interesante de todo lo que pasa en la obra es sin duda lo que sucede en el interior de Segismundo, convertido en la representación de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier vida, en un paradigma.

De los abismos de la prisión, a las cimas de la fama y el reconocimiento del Heredero; del loco, al hombre prudente. De la pesadilla al sueño y de ahí a la realidad... ¿o de nuevo al sueño? Quizá no hagamos, como Segismundo, más que soñar una vida, y la muerte sea el único despertar.

Por supuesto, una obra de este calado necesita para funcionar un Segismundo. El vallisoletano Fernando Cayo, actor de teatro y cine de amplia experiencia, ha configurado un Segismundo propio, ha dado al personaje una interesante dimensión, para dotarlo de un sentido muy orgánico. En mi opinión, se le va un pelín la mano en algunas escenas, como el primer monólogo, pero entiendo que hay un gran trabajo de creación previa, además de una destacada interpretación sobre el escenario.

Mucho más convencional en su interpretación, Chete Lera está correcto en el rol del rey Basilio, como a la altura está el resto del sólido reparto. Destacar especialmente, además de a Cayo, a Ana Caleyá, como Rosaura, y Daniel Huarte, Clarín.

Visita convincente

30.03.09 -
ALFONSO ARRIBAS

C ASI siempre, si no hay excesivos desmanes por medio, es un placer encontrarse con 'La vida es sueño', una obra inmensa de profunda carga filosófica y fragmentos inolvidables. El problema es que se representa tanto que existe un doble riesgo: perder el tiempo en la reiteración o desdibujar el original a golpe de aportación singular, y en vez de restaurar el lienzo se plastifica.

Esta propuesta de la Compañía Siglo de Oro mantiene ambos peligros a una distancia prudente, aunque en ocasiones pisa terrenos enfangados. Lo mejor es que el texto de Calderón resplandece, se hace carne con contundencia y claridad, lo que sin duda agradece un público que a veces es expulsado de los clásicos por un exceso de rigor que no conduce a nada.

Esta versión es, sobre todo, muy física, muy apasionada. El Segismundo que interpreta Fernando Cayo es un animal herido que responde con violencia a cualquier estímulo externo. Es un ecce homo vengativo pero lúcido, una bestia difícil de amaestrar que repta por el escenario, suda, se tensiona y tiñe de furia sangrienta su mirada.

Tienen gran altura sus monólogos y soliloquios, recitados con energía y dispuestos para la acción, elemento del que también hay mucho en este trabajo dirigido por Pérez de la Fuente. De modo que Cayo responde con acierto a las exigencias y dibuja un Segismundo más que digno, muy honesto, aunque para algunos peca de pletórico, enseña poco las debilidades que Calderón no olvidó. Esperaba algo más de Chete Lera en su jugoso papel de Rey Basilio, y me sorprendió Daniel Huarte como Clarín, histriónico pero comedido, fresco y escasamente chirriante a pesar de que parece que tenía abierta la opción del desvarío. El resto del reparto está correcto, y de entre ellos destaca Ana Caleya, irregular pero convincente en algunos momentos.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Visita convincente

30.03.09 -
ALFONSO ARRIBAS

La escenografía también tiene más de acertada que de confusa. Un bosquecillo de columnas que giran para cambiar de paisaje y un telón iluminado detrás que se abre al exterior, sea donde los súbditos aclaman a su majestad o el escenario donde se libra la batalla. La producción es ambiciosa, no escatima ni efectos luminosos ni sonoros (las transiciones se ayudan de cantos corales apocalípticos que a mí sí me encajaron). Tampoco regatea en el vestuario, firmado por el coleccionista de Goyas Javier Antiñano. He aquí lo verdaderamente estridente: esos soldados futuristas que irrumpen de vez en cuando en la escena son más que prescindibles, y su sola contemplación agota. La majestad del traje que se enfunda el Rey Basilio también es discutible, como el vestidito de gala principesca de Estrella. Una lástima, porque el detalle de las gafas blancas del monarca sí es una aportación valiosa, como los tejanos de cintura baja del pobre Segismundo. Aquí, en este apartado más que en ningún otro, la mano del dibujante se salió del papel, el escribano echó un borrón. Hay coreografías que sobran, desfiles que molestan, alegorías visuales que no encajan.

Pero como digo, los errores no matan la emoción que sí logra vivificar el montaje. No es una mala visita a 'La vida es sueño', y por lo que vi el público vibró con la propuesta, se relamió tras degustar este texto tan exquisito.

ARTEZ/SUPLEMENTO LAS PALMAS
Abril de 2009. Págs. 10 y 11

Y los sueños...

La **Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid** y el director Juan Carlos Pérez de la Fuente pondrán la nota clásica entre los días 1 y 3 de mayo con la representación de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, en un montaje en el que Ferando Cayo y Ana Caleyá son Segismundo y Rosaura, y que cuenta con la participación de Chete Lera en el papel de Rey Basilio, que se encargan de llevar a escena lo que el director explica como uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español. *"Para entender nuestro tiempo marcado por la confusión nos adentramos en la peripecia huma-*

na de Segismundo, príncipe deportado a las entrañas de la tierra, donde nace la noche. Desnudo y encadenado brama en el laberinto. Hidrópico personaje creado por Calderón; pórtico del nuevo mundo que hemos determinado en llamar moderno".

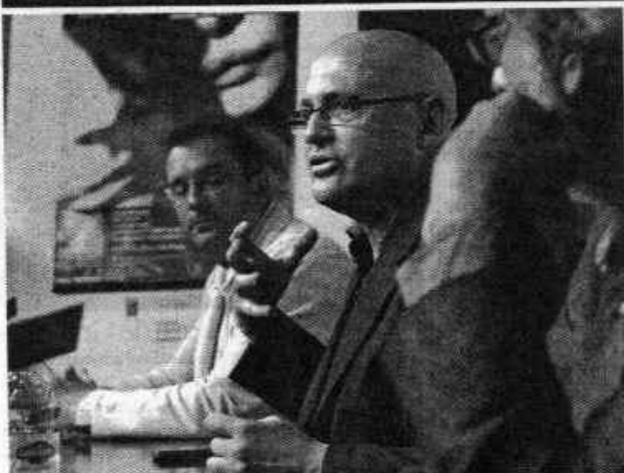
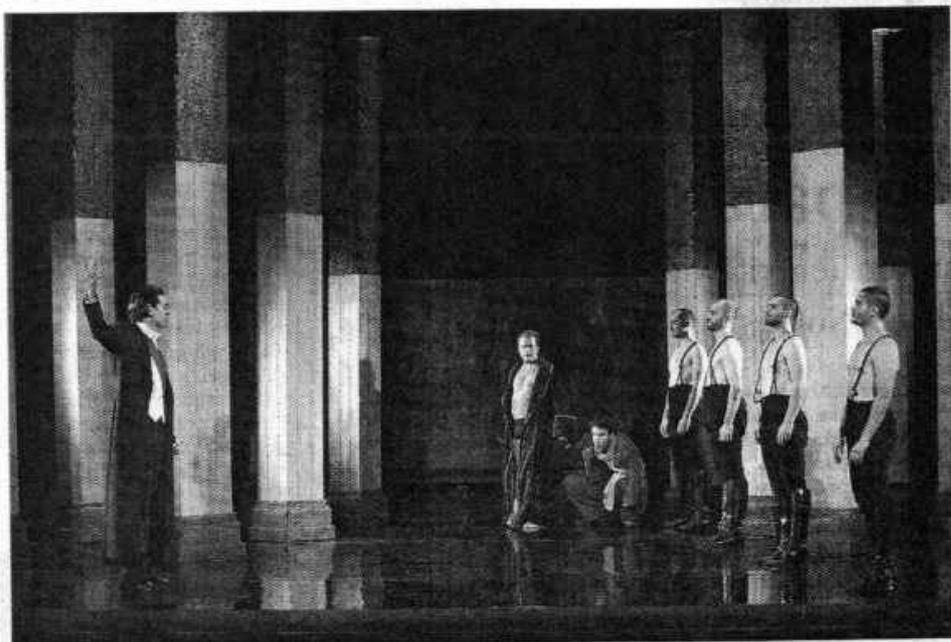
PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

'La vida es sueño'

La Compañía del Siglo de Oro ha rescatado *La vida es sueño* que desde el 2001 no se representaba en los grandes teatros españoles. Es el regreso de un gran clásico. Teatro Cuyás. Del 1 al 3 de mayo.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Arriba, una escena de 'La vida es sueño', de Calderón. Debajo, de izquierda a derecha, Gonzalo Ubani, Juan Carlos Pérez y Chete Lera. | ANDRÉS CRUZ

El conocimiento de las estrellas

Chete Lera resumió el argumento de *La vida es sueño*. El actor señaló que su personaje, en uno de sus estudios sobre las estrellas, descubre que su futuro hijo está destinado a ser un monstruo cruel y sanguinario, lo que lo lleva a encerrarlo en una torre para impedirle el acceso al poder. "Ese conocimiento de las estrellas le lleva a cometer un acto de terrorismo de estado no muy distinto al que se comete en Guantánamo o en otros muchos sitios. Ahí radica la enorme actualidad del texto", comentó el veterano actor. Chete Lera señaló que Basilio es un personaje con muchísima sustancia, un personaje que, "pese a creer en la predestinación y cometer el crimen de estado de encerrar a su propio hijo, tiene enormes dudas que desencadenan la trama". La escenografía de la obra también es contemporánea y presenta una serie de columnas que tiene una parte de luz y otras de oscuridad y cuyos cambios transformarán el escenario en el palacio de Segismundo o en una cárcel. | A. G. S.

El director y responsable de este montaje de *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, quería rescatar «el mejor texto en lengua castellana». Una historia escrita hace 400 años que con una escenografía «que sorprenderá» y un recorte de 1.000 versos espera triunfar en el Cuyás como ya ha hecho en Madrid, Barcelona o Berlín.

L. DEL ROSARIO/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Juan Carlos Pérez de la Fuente defiende el texto de Calderón de la Barca como una historia que sigue «hablando a todos» y que con el paso del tiempo, «como ocurre con el vino, se va haciendo mejor». El inconveniente, añade, «es ese carácter español» que siempre pone en duda lo que tiene.

El responsable de la compañía Siglo de Oro de Madrid explicó que hasta en Berlín, donde ya ha viajado el montaje que este fin de semana acoge el Teatro Cuyás, le preguntaron qué pasaba en España con Calderón.

Y es que *La vida es sueño* es «una obra maravillosa». «El gran clásico de los clásicos», en palabras del director artístico del recinto de Viera y Clavijo, Gonzalo Ubaní, y que ahora se muestra condensado y con una cierta estética *Matrix*.

De hecho, explicó Pérez de la Fuente, la película que protagonizó Keanu Reeves se inspiró en dos textos: el *Mito de la caverna*, de Platón, y *La vida es sueño*, de Calderón. Y eso porque la obra del español se plantea «preguntas, no respuestas». Aborda la política, la religión, la diferencia entre «la verdad y la mentira». Quizás por eso lo mejor para escenificarla sea el uso del trampantojo, un «engaño» teatral que ahora abunda precisamente «en la política». «Los políticos de hoy en día son los grandes manipuladores» pero la mentira, asegura con vehe-

EL TEATRO BUSCA GERENTE

A principios de mes la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria - Teatro Cuyás enviaba la carta de despido al gerente de artes escénicas, José Ramón Ri-sueño. Ayer, la institución publicaba el concurso para seleccionar a la persona que a partir de ahora se encargará de estas tareas. Se busca a alguien con título superior y preferentemente en Ciencias Empresariales, Derecho, Dirección y Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. Además el candidato o candidata deberá contar con amplios conocimientos en inglés así como «informática de gestión». El plazo de admisión de currículos de los candidatos se cierra el próximo sábado 9 de mayo - 10 días a partir de la publicación del anuncio.

mencia Pérez de la Fuente, «no debe salir del escenario». Eso es lo que denunciaba Calderón de la Barca, que con esta obra jugó con la realidad y la ficción.

SIN DIOS. Entre las novedades de esta puesta en escena, la segunda de *La vida es sueño* que acoge el Cuyás en sus diez años de existencia, destaca la ausencia de cualquier referencia a Dios, aunque había «muy poco». A juicio de Pérez de la Fuente, han quitado lo que sobra, y entre eso que sobra también había texto: «de los 3.000 versos de la obra el público escuchará 2.000. Mil me los he

cargado». Se trata en realidad de «repeticiones» fundamentales en una época en la que «se iba al teatro, se hacía una pausa, se merendaba, se retomaba la obra...».

Con todo, tanto Pérez de la Fuente como el actor que da vida al rey Basilio, Chete Lera, confiesan que al principio les dio «miedo». Ahora, tras ver incluso lo «bien acogida que es por el público» Lera confiesa que disfruta «hablando en verso».

Las entradas para las tres funciones que acoge el Cuyás, viernes y sábado a las 20.30 horas y domingo a las 19.00 horas, cuestan entre 12 y 21 euros, según ubicación.

JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE

«Hamlet es un diletante y un pijo y nuestro Segismundo es un toro»

El director de este montaje asegura que para los «mediterráneos», el Hamlet de Shakespeare es «un diletante y un pijo», mientras que el Segismundo de Calderón de la Barca es «un toro». O al menos así lo ha queri-

do caracterizar Pérez de la Fuente, que cree ridículo recitar versos sobre libertad de forma pusilánime o melancólica. «Hamlet es la flema inglesa, habla mucho pero no hace nada, a diferencia de Segismundo».

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

CANARIAS 7
Viernes 1 de mayo de 2009 Pág.35

TEATRO CUYÁS

www.teatrocuyas.com

NUEVO HORARIO DE TAQUILLA:
DOMINGOS POR LA MAÑANA CERRADO

MAYO 2009

TEMP
08/09

LA VIDA ES SUEÑO

De Calderón de la Barca
Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente

V1 Y S2, 20.30 H.
D3, 19.00 H.

A veces unos segundos valen por toda una obra. El fascinante primer monólogo de Segismundo es deslumbrante, limpio y estremecedor. Revisión atrevida y arriesgada que engancha, y no sólo por el trabajo interpretativo, de elevada calidad: la delicadeza de un verso que suena de forma excelente en esos soliloquios inmortales de Segismundo. Un texto imperecedero, un tratamiento potente, efectivo y diferente y, sobre todo, un gran actor, Fernando Cayo.

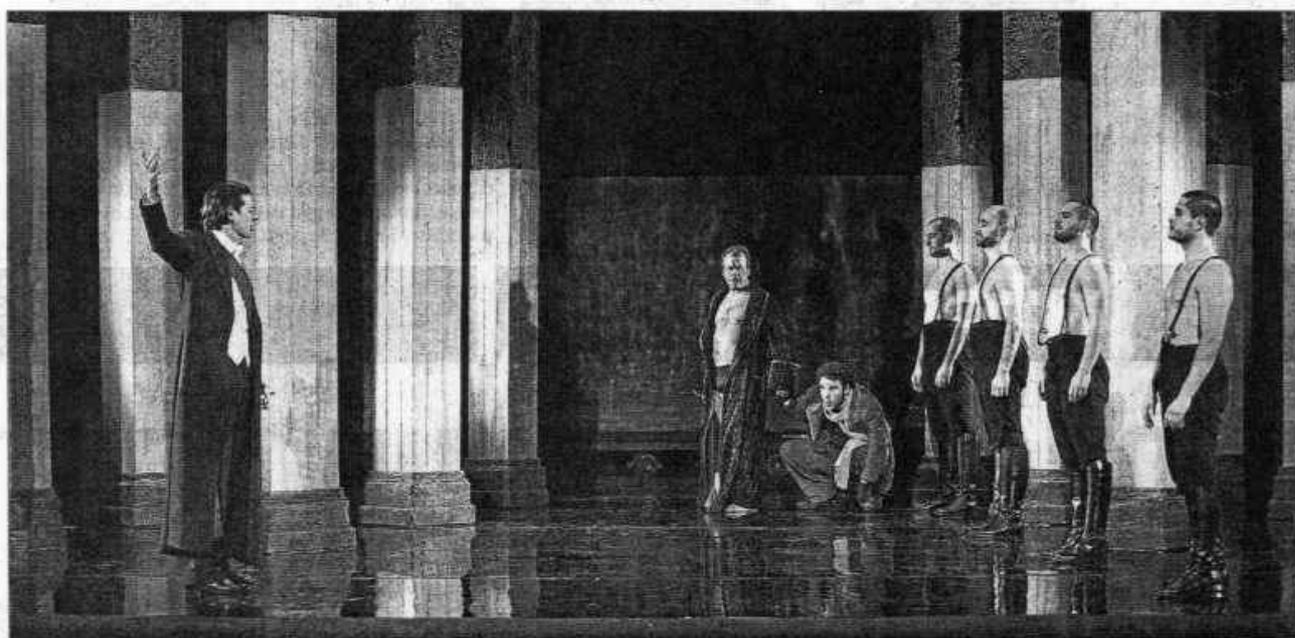
Calle Mayor, Alcalá de Henares

TEATRO CUYÁS
C/ Viera y Clavijo, 3/n
35002 Las Palmas de Gran Canaria
info@teatrocuyas.com
VENTA DE GRUPOS: 928 432 180 Ext. 106
VENTA TELEFÓNICA 902 405 904

VENTA ONLINE
www.teatrocuyas.com
VENTA TAQUILLA
TEL.: 928 432 181
Horario: de 11.30 a 13.00 h.
y de 17.00 a 20.30 h.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Escenografía. Imagen de una escena de la obra. En la fotografía inferior, Juan Carlos de la Fuente, ayer, en el Cuyás.

‘LA VIDA ES SUEÑO’ EN VERSIÓN REDUCIDA Y ESTÉTICA ‘MATRIX’

» EL CUYÁS ACOGE TRES FUNCIONES A CARGO DE LA COMPAÑÍA SIGLO DE ORO

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

TEATRO

'La vida es sueño' de Calderón llega al Cuyás con guiños al film 'Matrix' y conexiones con el siglo XXI

- La Compañía del Siglo de Oro representa el clásico barroco este fin de semana
- Intervienen, entre otros, los actores Chete Lera y Fernando Cayo

Alberto García Saleh
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Compañía del Siglo de Oro de Madrid representará en el teatro Cuyás la obra maestra de Calderón de la Barca, *La vida es sueño*, en un montaje que conecta con la energía del siglo XXI y presenta guiños a la película *Matrix*. El montaje se representa hoy y mañana a las 20.30 horas y el domingo a las 19.00, y cuenta con la participación de actores como Chete Lera y Fernando Cayo.

Precisamente, su director, Juan Carlos Pérez, aseguró durante la presentación que fue *La vida es sueño* uno de los dos libros que utilizaron los guionistas de *Matrix* y señaló que la obra se representa más fuera de España que en nuestro propio país, recordando que hacía más de ocho años que no se veía en los grandes escenarios españoles, algo impensable en Londres, que siempre exhibe dos o tres montajes de *Hamlet*. El director calificó la obra como el mejor texto escrito en lengua castellana de todos los tiempos, y una obra teatral "que, como los buenos vinos, va mejorando con los años, ya que toca temas universales como la búsqueda de la verdad o las relaciones de poder". Según el director, Calderón supo advertir, antes que el resto, el inicio del derrumbe de los dos pilares que sustentaban al imperio español de la época, la monarquía y la Iglesia católica, por lo que quiso "plantear preguntas más que sugerir respuestas", algo que convierte al autor del XVII en un adelantado a su época.

Según Pérez, la obra explota como pocas las angustias de un tiempo de crisis porque Calderón aprovecha la ocasión para hablar de la lucha entre dos concepciones de la vida que tienen su reflejo en la política y la religión como fueron "la idea de la predestinación y el libre albedrío", una lucha ideológica que tiene a la Contrarreforma como telón de fondo. Sin embargo, para el director, más allá de los significados aparentes u ocultos, en la obra prevalece el trabajo actoral, y aseguró que "nadie que no sea un actor como la copa de un pino se puede enfrentar a un texto de Calderón de la Barca, porque con Calderón no hay broma que valga". El director también señaló que el personaje de Segismundo, que interpre-

ta Fernando Cayo, marcará un antes y un después en la forma de interpretar este papel. Por su parte, Chete Lera, que interpreta a Basilio, y que se estrena con *La vida es sueño* en el repertorio clásico español, calificó a su personaje como un hombre que estudia el sino de las estrellas para conocer el futuro.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

ABC DE LAS PALMAS
Viernes 1 de mayo de 2009. Pág.71

LAS PALMAS

La vida es sueño

Desde hoy y hasta el domingo se presenta en el teatro Cuyas la producción de la obra cumbre de Calderón que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente y protagoniza Fernando Cayo

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

El telón del Albéniz se cierra para siempre

EM. El proyecto de reapertura del Teatro Albéniz con arrendamiento y gestión por parte del Grupo Smedia, que iba a estrenar en la sala el espectáculo musical *Bollywoodland. Love never dies*, ha sido cancelado debido a que dicho inmueble está en proceso de venta.

«La propiedad ofreció el arrendamiento y gestión del Teatro Albéniz al Grupo Smedia con la condición de un preaviso de seis meses para su desalojo en el caso de venta del inmueble y, justo en el momento de la firma, la propiedad del inmueble recibió una oferta de compra que aceptó», según un comunicado de Smedia.

Fue el pasado 21 de diciembre cuando el Teatro Albéniz echaba el telón con la puesta en escena de *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca, una versión de Pedro Villora

Teatro. El grupo Smedia cancela su proyecto de reapertura porque el inmueble se ha vendido

Una joven sale de la última función del Albéniz. / JAVI MARTÍNEZ

dirigida por Pérez de la Fuente. Todo es sueño en la vida, incluso este mal paso del Albéniz podría haberlo sido, un mal sueño, una pesadilla. Al final, no pudo ser, los intentos de Salaberría por salvar el histórico teatro han caído en tierra de nadie.

Por su parte, la Plataforma de Ayuda al Albéniz, que nació reclamando en la calle la «salvación» del inmueble, vio con muy buenos ojos cómo el 29 abril el grupo Smedia anunciaba la reapertura para el mes de mayo.

La idea era mantener la gerencia de la sala durante varios años, con un contrato de alquiler con la empresa propietaria Monteverde y dedicarla a espectáculos de diverso tipo, explica una fuente de la compañía que gestiona los teatros Compac Gran Vía, Alcázar, Infanta Isabel, Figaro-Adolfo Marsillach, Pequeño Teatro Gran Vía y Nuevo Apolo.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Festival de Teatro Clásico de Cáceres ▶ Un clásico entre los clásicos

Pérez de la Fuente: "Calderón es, junto a Las Meninas, el gran hall de la modernidad"

El director de la Compañía Siglo de Oro de Madrid estrena esta noche en Las Veletas 'La vida es sueño' || Fernando Cayo, Chete Lera y el cacereño Samuel Señas, ante el texto teatral más importante del XVII

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ
mamu@extremadura.es
CÁCERES

En los oídos de Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, aún retumban los aplausos que *El magín prodigioso* le regaló hace dos años en este mismo escenario. Hoy, al cumplirse la veinte edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, Pérez de la Fuente regresa a la ciudad y lo hace de la mano del que, sin duda, es el texto más importante del Siglo de Oro, *La vida es sueño*, un clásico entre los clásicos que Calderón de la Barca escribió en 1635 con 35 años y que refleja como pocos la rebeldía y el inconformismo que tenía el mundo que le rodeaba.

Cuando una vez preguntaron a este director qué obra le gustaría poner algún día en escena, él contestó raudos: *La vida es sueño*; al llegarle la oportunidad de hacerlo le entró "un temblor de piernas", confesaba ayer durante la presentación a la prensa de este trabajo que podrá verse a las once de la noche de hoy en la plaza de las Veletas.

Pérez de la Fuente defiende que Calderón es, junto a *Las Meninas* de Velázquez, "el hall de la modernidad. ¿Dónde está la verdad, en el sueño, en la vigilia?...". Pero, además, en *La vida es sueño* existe una clara lectura política. El rey Basilio, auténtico terrorista de Estado encarnado por Chete Lera, encierra a su hijo en una cueva atemorizado por la idea de que se convertiría en un monstruo.

El texto, moderno y contemporáneo, ha servido como inspiración a miles de directores, aunque por desgracia algunos de los españoles no lo hayan sabido ver. Por ejemplo, De la Fuente acaba de regresar de Alemania, de la Fort Boellier. Allí ha tenido una entrevista con siete directores de Berlín que han hecho *La vida es sueño*, cifra muchísimo más inferior al de compañías españolas que lo sacan actualmente a esce-

▶ Victoria Dal Vera, Samuel Señas, Juan Carlos Pérez de la Fuente y Chete Lera, en el escenario de Las Veletas, ayer.

Nuestro Segismundo es un toro ibérico, mientras que Hamlet es un pijo diletante"

na. Sin embargo, la del Siglo de Oro de Madrid desafía a la estadística y está en racha: en octubre acude al Piccolo Teatro de Milán y las previsiones de futuro de la gira garantizan su éxito y continuidad.

Pero el reto de hoy es conquistar al público de Cáceres. ¿Qué tiene *La vida es sueño* para lograrlo? "Tiene tantas cosas que *The Matrix*, la famosa película, que ya

lleva tres ediciones, está inspirada en *La ópera de Platón* y *La vida es sueño*, que fueron los libros de cabecera de un director que ha vendido siete millones de entradas", dijo ayer De la Fuente. La conquista del director llega a través de una puesta en escena muy particular, con un recorrido por el pasado estético, por el presente y el futuro, "porque en cualquier momento que el ser humano habita esta tierra *La vida es sueño* tiene mucho que decir".

EQUIPO ACTORAL. / Para ello, De la Fuente echa mano de un elenco de actores encabezado por Fernando Cayo (ahora podemos verlo en *La Señora*, La Primera de TVE), que interpreta a Segismundo; "Para mí Segismundo es mucho más

importante que Hamlet", dice el director. Y lo argumenta: "Creo que nuestro Segismundo es meridional, es de sangre caliente, es un hombre de acción, es un toro ibérico, mientras que Hamlet es un pijo diletante, europeo, maravilloso, pero encerrado".

Y para hacer todo esto el director ha preferido actores más afianzados porque "con Calderón no hay bromas, ahí no puede aparecer ningún chiquito que empieza porque se la pega. Con Calderón tienes que hacer una alianza porque todo lo que has aprendido siempre será insuficiente para acercarte a él".

Así que junto a Fernando Cayo, Chete Lera (la primera vez que hace clásico y que se enfrenta a la obra con esa precaución del que acude a una gran empresa). Ana

Caleya como Rosaura (ese alter ego de Segismundo, ese homenaje a la mujer). También Victoria Dal Vera (una de las primas de Segismundo, de las que optan al trono de Polonia). Y, finalmente, nuestro Samuel Señas, el joven que un día quiso ser actor con Chete, aquel grupo de teatro cacereño de instituto que, una vez más, nos da una alegría: el sueño cumplido de Samuel, el sueño cumplido de Alberto Amarilla, Santi Serso, Carlos Guardiola... el sueño cumplido de toda una generación que hizo de su sueño su profesión. ■

"La vida es sueño", de Calderón de la Barca, esta noche (23.00 horas) en Las Veletas. 18 euros.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Concierto de la OEX esta noche en el Gran Teatro y puesta en escena de la obra 'La vida es sueño' en la Plaza de las Veletas

CÁCERES | El XX Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que se celebra en la ciudad hasta el próximo día 27, llega a su segundo fin de semana con los textos de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y un concierto de la Orquesta de Extremadura, (OEX) que tendrá lugar hoy, a las 21.00 horas en el Gran Teatro con la dirección de Jesús Amigo y la colaboración del pianista Jorge Luis Prats que interpretará obras de

Tchailkovsky.

Calderón de la Barca y 'La vida es sueño' de la compañía de la Comunidad de Madrid Siglo de Oro llegarán a la Plaza de las Veletas hoy, a las 23.00 horas bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente y con Fernando Cayo, Victoria Dal Vera, Chéfe Lera y Samuel Señas, entre otros actores del reparto. El director y algunos actores presentaron ayer en rueda de prensa esta versión de Pedro

Manuel Villora que muestra un Segismundo como pórtico del hombre y la mujer actual. El director de la obra alabó el texto de Calderón como «el más importante del Siglo de Oro» y calificó a 'La vida es sueño', en literatura, como «la antesala de la modernidad» junto a 'Las Meninas' de Velázquez, en pintura. Esta representación «es uno de los platos fuertes» del festival cacereño y que le encantará al público.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Festival de Teatro Clásico de Cáceres ▶ La programación

El sueño que conquistó a Samuel

◉ El actor cacereño, en el elenco de 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca

◉ Fernando Cayo protagonizó anoche la obra teatral de la compañía madrileña

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ
muguez@extremadura.es
CÁCERES

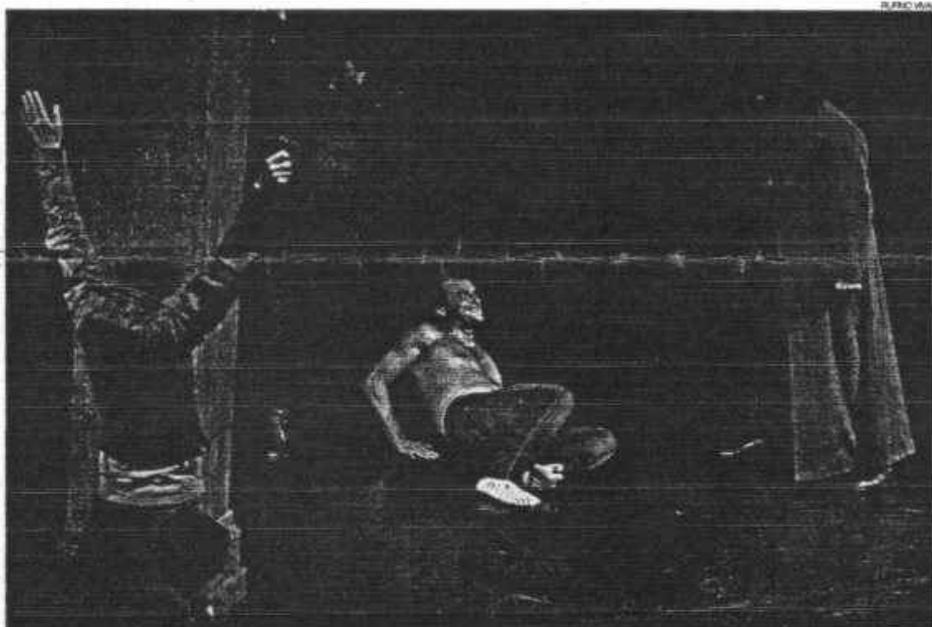

Cuando su autobús estaba llegando a la ciudad se percató por vez primera que en los carteles de la autovía Cáceres sí aparece con acento. Quizás fue porque sintió que también por vez primera llegaba a ofrecer a Cáceres lo mejor de sí mismo: su trabajo. Samuel Señas se fue a Madrid en busca de un sueño: convertirse en actor. Y anoche lo vio cumplido y refrendado en el estreno de *La vida es sueño*, la obra de Calderón de la Barca adaptada por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid y dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Y aunque el papel de Samuel es pequeño y básicamente corporal —forma parte de los cuatro soldados de la obra— lo cierto es que estar en esta compañía y formando parte de la obra más importante del Siglo de Oro es todo un reto.

Momentos antes del estreno, Samuel sentía una alegría inmensa porque por fin podía enseñar a sus amigos, a su familia, todo lo bueno que ha aprendido. El sueño de Samuel se inició hace ya unos cuantos años, cuando era un alumno de instituto. Aquel joven forma parte de la generación de actores más fructífera que probablemente haya dado Cáceres a lo largo de su historia: Alberto Amarilla, Santi Senao y Carlos Guantio-la son junto a Samuel Señas el ejemplo más evidente de que lo que el cubano Leonardo Eiriz hizo con el mítico grupo Cheira no fue un error. Eiriz y Miguel Fresno, profesor del instituto Hernández Pacheco, inculcaron a aquella generación que uno, en la vida, puede ser lo que realmente quiera ser.

Leonardo nos enseñó las primeras piezas base que un actor necesita tener: que son la imaginación y el nunca dejar de ser niño. Los niños no tienen miedo a nada, no tienen corsés sociales como los adultos, que nos preocupa el hacer el ridículo o investigar que si tengo una espada de madera puedo creer que soy el torero", argumenta Samuel a punto de salir a escena. Junto a él el resto de la com-

▶▶ Un momento de la representación de *La vida es sueño* en la plaza de Las Veletas, anoche.

“Leonardo Eiriz nos inculcó que uno en la vida puede ser lo que realmente quiera ser”

pañía, liderada por Fernando Cayo en el papel de Segismundo y Chete Lera como rey Basilio, ese astrólogo de los 12 signos del zodiaco, de los 12 apóstoles, simbolizado en el escenario por 12 columnas a través de las cuales se muestra al público esa idea calderoniana de que la verdad y la mentira son una misma moneda. Y el director, Pérez de la Fuente, lo consigue con esas transformaciones que van del espacio de la cueva al palacio y que las hace mágicas para ahondar en la idea de que tanto la cárcel como el palacio, la luz o la sombra son igual de realidad.

Y al bajarse el telón, nueva cita para hoy con *La doma bobo* (21.30 en Las Veletas), *Don Juan, el burlador de Sevilla* (23.00 en Gran Teatro) y *Es voto*, mañana en San Jorge, a las once de la noche. ■

elperiodicoextremadura.com

▶ Sigamos en internet

Toda la programación y los horarios, ya en nuestra edición web.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

CRÍTICA TEATRAL

CLAROSCUROS

Para una compañía, abordar el montaje de un clásico implica medirse inevitablemente con una más o menos larga tradición de puestas en escena que termina condicionando tanto el trabajo del director como la recepción del público. En el caso de una obra tantas veces representada como 'La vida es sueño', los montajes con los que podemos contrastar esta versión dirigida por Pérez de la Fuente son por lo menos una decena en los últimos quince años: de tantos Segismundos, Basilio y Clarines surgen redes intertextuales que colocan cada detalle escénico en un enorme retablo de variaciones almacenadas en la memoria de los espectadores.

En el juego de continuidad e innovación con respecto a sus antecesoras, el montaje de la

FICHA Cáceres

► **Título:** La vida es sueño
► **Autor:** Calderón de la Barca
► **Compañía:** Siglo de Oro
► **Lugar:** Plaza de las Veleas,
19-6-2009

Compañía Siglo de Oro —que llega a Cáceres tras un año exacto de rodaje en gira— presenta elementos interesantes que suponen un intento de lectura original.

La definición de los espacios, por ejemplo, presenta una inédita escenografía con doce pilares giratorios con caras blancas y negras que marcan los cambios de lugar de la cueva de Segismundo al palacio del rey, renunciando al empleo de objetos con

función metonímica como las cadenas o el trono, que se suelen usar para ello.

También el uso de las coreografías ejecutadas por cuatro actores (los criados/soldados del reparto) es indudablemente uno de los activos de este montaje: impresiona la escena inicial con la representación corpórea y fragmentada del caballo de Rosaura, mientras ésta se dirige gritando al «hipogrifo violento» que la deja caer al suelo; y también es impactante la gestualidad abstracta de los cuerpos que arrastran a Segismundo fuera del palacio real. Todo ello bañado en una luz oblicua y llena de contrastes, en un juego de luces y sombras 'caravaggesco', que esculpe los volúmenes y resalta los equilibrios inestables de los cuerpos en movimiento.

Y en la misma línea (y con

buenos resultados) se coloca la alfombra sonora 'extrañadora' de gritos, ruidos y vocalizaciones musicales, que contribuye a la ambientación ucrónica de la puesta en escena. Si embargo, en medio de estos destellos de calidad, el movimiento escénico se nos antoja más obvio en algunos momentos (en general, en las escenas con Basilio, Astolfo y Estrella) o inútilmente repudiado en otros (el merodear continuo de algunos personajes por la selva de las columnas produce cierta confusión).

En el reparto, es necesario destacar el trabajo excelente de Fernando Cayo: su Segismundo profundo en sus angustias, rabioso en su violencia, mira con ojo afinado la realidad/sueño que lo rodea, respetando con eficacia la medida rítmica de los octosílabos calderonianos. No tan convincente resulta el tratamiento de algunos elementos de la trama y de la caracterización de otros personajes. Entre ellos, pro-

duce cierta perplejidad la interpretación 'poco cómica' de Clarín —cuyo papel es el más afectado por el recorte notable al que se ha sometido el texto de Calderón—: los tonos serios, gritados, las muecas frías y simiescas de Daniel Huarte no consiguen ese contrapunto jocoso a la acción trágica que está en la raíz del empleo del gracioso en la obra.

Bastante plano resulta en general el recitado de los demás actores: sorprende negativamente sobre todo Chete Lera en el papel de Basilio, sin nervio y tal vez más preocupado por hacer comprender los monólogos del viejo rey que por transmitir las emociones del personaje. En definitiva: un montaje con luces y sombras, cautivador a ratos, con un aprobado raspado en otros.

LUIGI GIULIANI

CITA CON EL TEATRO CLÁSICO

El festival de Cáceres atrae a 3.529 personas en su segunda semana

► Cuatro montajes del fin de semana registraron llenos de público

REDACCIÓN
opextremadura@elperiodico.com
CÁCERES

En sus dos semanas de duración, el Festival de Teatro Clásico de Cáceres acumula un total de 7.613 espectadores, de los 3.529 corresponden a esta segunda semana, en la que ha habido 11 actividades, según informó el Gran Teatro.

Durante el pasado fin de semana el público ha llenado los aforos de cuatro espectáculos (*La dama boba*, *La vida es sueño* y las dos representaciones de *Don Juan* en el Teatro Montansier de Versalles).

Según el Gran Teatro hubo "buen aforo en las demás representaciones, cercanos al lleno en *Don Juan*, *el burlador de Sevilla*, la Orquesta de Extremadura y *Basta que me escuchen las estrellas*".

Los niños han tenido también su espacio durante el segundo fin de semana, con la representación de *La dama boba*, en la plaza de Las Veletas con el aforo completo (424 espectadores).

►► Función de 'La vida es sueño' en la plaza de las Veletas, que el público llenó al completo.

El carácter internacional de esta vigésima edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres se pudo vivir, en esta segunda semana, durante la noche del domingo, con la representación de *Ex Voto*, a cargo de la compañía

Theatralia, con sede en Livorno, Italia.

Esta semana la actividad se desarrollará en la Filmoteca de Extremadura (hoy, *El trono de sangre*, adaptación de *Macbeth* llevada a cabo por el director japonés

Akira Kurosawa), Gran Teatro (representaciones hoy -*La tempestad (en un vaso de agua)*, una función para niños, a las 20.00-, los días 24, 25, 26 y 27, y en el Palacio de La Generala (Curso de verano de la Uex, 24, 25 y 26). ▬

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

LA VIDA CALDERÓN DE LA BARCA ES SUEÑO

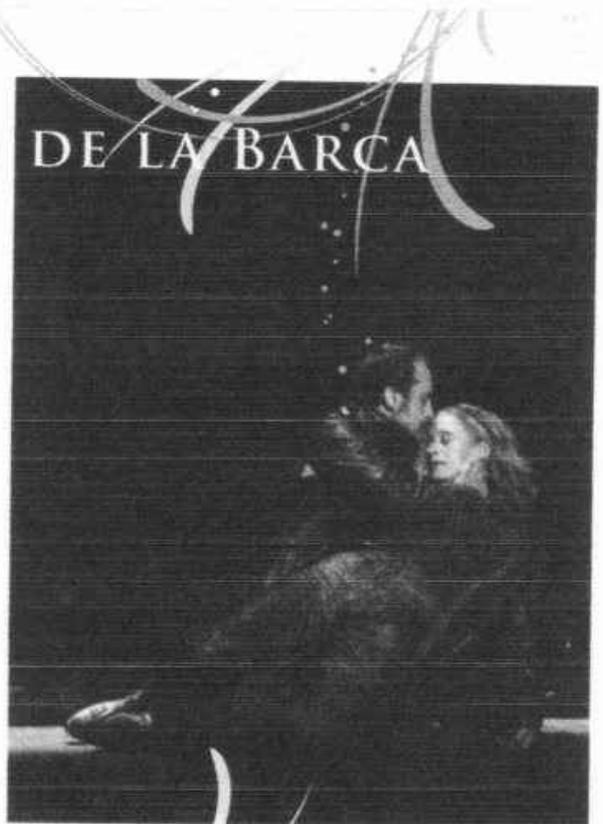
SOBRE LA VIDA ES SUEÑO

La vida es sueño es [...] o protesta revolucionaria, y combate la violencia social que sofoca la libertad so pretexto de evitar extravíos -o lección política, y enseña a los pueblos a los que conduce el mal uso de la libertad-, o demostración de la locura de los presagios y juicios de la astrología, o animada pintura de los progresos que realiza el hombre y la humanidad, combatida por el desengaño y agujoneada por el deseo, o prueba de que las pasiones comprimidas estallan con más fuerza cuanto mayor es la presión -o inspiración filosófica que ha negado realidad al mundo exterior..., todo esto y mucho más, si más la examináis, es La vida es sueño... (*Guinard de la Rosa, Consideraciones críticas, 1881*)

La vida es sueño [...] es un pensamiento que se refiere también a la existencia colectiva. Ese "todos sueñan lo que son" se refiere manifiestamente a papeles sociales y afecta al que a cada uno le toca. [...] La duda, la inconstancia, la inseguridad,

son notas que acompañan a la vida y que hacen de ella cuidado y problema [...]. Y ante ello Calderón acepta que no hay tal vez una íntima y sólida consistencia del ser en la sociedad, que ésta es el reino de la apariencia o teatro, de la ficción, del sueño.

*José Antonio Maravall,
Teatro y literatura en la
sociedad barroca, 1990*

PALABRAS DEL DIRECTOR

Creo que fue Ivan Turgueniev quien dijo que Segismundo es "el Hamlet español", con toda la diferencia que hay entre el sur y el norte. Aquel se inhibe a fuerza de irresolución, éste actúa, su sangre meridional le empuja a la acción. La vida es sueño es, sin duda, uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español. Para entender nuestro tiempo marcado por la confusión nos adentramos en la peripecia humana de Segismundo, príncipe deportado a las entrañas de la tierra, donde nace la noche. Desnudo y encadenado brama en el laberinto. Hidrópico personaje creado por Calderón; Pórtico del nuevo

mundo que hemos determinado en llamar moderno. Pero a Segismundo le pedimos más, mucho más. Le exigimos que nos entregue su cetro para subimos tú y yo al escenario de la historia. Segismundo ya no es Segismundo, es el hombre, el común hombre. Y la mujer. Faltaría más.

En esta cita apocalíptica, no podemos olvidar la poesía. Poco más de tres mil versos conforman la arquitectura verbal de esta pieza estrenada en Madrid en el año 1635, cuando Calderón solo tenía treinta y cinco y era un joven rebelde, inconformista y atormentado. Y dudaba, casi como nosotros, entre el sueño y la realidad. Entre el teatro y la vida. ¿O no?

COPE ALBACETE
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CHINCHILLA
Julio de 2009. Pág. 20

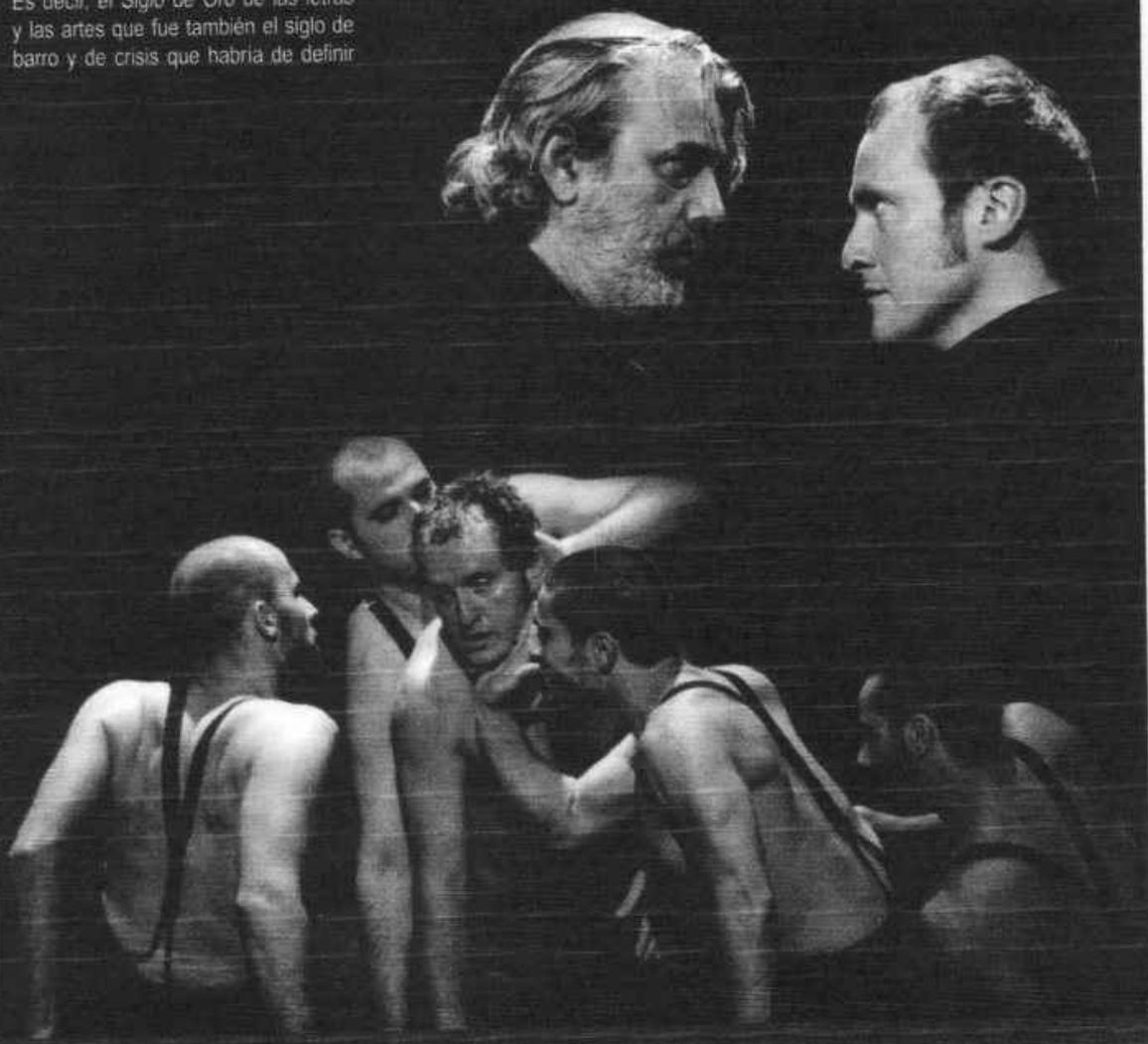
CALDERÓN DE LA
BARCA. CONTEXTO
HISTÓRICO
DEL AUTOR

Por su dilatado recorrido vital, por la estratégica situación histórica que le tocó vivir y por la variedad de registros de su excepcional obra teatral, Calderón de la Barca sintetiza el magnífico pero también contradictorio siglo XVII, el más complicado de la historia española. Testigo de tres reinados (el de Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos II) vivió la Europa del pacifismo, la Europa de la Guerra de los Treinta Años y la del nuevo orden internacional, simultáneo al lento declinar de la monarquía. Es decir, el Siglo de Oro de las letras y las artes que fue también el siglo de barro y de crisis que habría de definir

después Ortega y Gasset como el del aislamiento de España.

Descendiente de una mediana hidalguía de burócratas, Calderón conjugó el vitalismo popular con la matemática depurada y exacta de la clase oficial de la que fue cronista e interprete y, a su modo, también conciencia crítica. Se educó en ese pensamiento oficial, pasó por la carrera militar y recaló en el estado eclesiástico, aunque su biografía (más discreta, menos voicada a la extroversión íntima de Lope) revela también actitudes nada condescendientes, a veces, con su contexto histórico y vital. Pero sobre todo, revela

al humanista tardío y al enciclopédico preilustrado que alcanzó a conocer aún el lejano magisterio de Cervantes, que convivió con Velázquez (convirtiendo muchas veces en teatro lo que éste retrató) y que fue contemporáneo, entre otros, de Góngora, Quevedo, Gracián, Kepler, Monteverdi, Hobbes, Pascal, Descartes, Espinoza, Hobbes y Locke.

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE CHINCHILLA

20

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

'La vida es sueño' llega al Festival de Teatro Clásico

La dirección de este montaje de la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid es de Juan Carlos Pérez de la Fuente, y la versión del albaceteño Juan Carlos Villora

• Los aficionados a la escena tendrán hoy, a las 23 horas, la oportunidad de ver una de las grandes piezas del teatro español de todos los tiempos, 'La vida es sueño'.

A.D. / ALBACETE

La concepción de que el hombre vive en un mundo de sueños da pie al famoso monólogo del prisionero Segismundo:

*¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.*

Así, hoy, a las 23 horas, en el Teatro Auditorio de Chinchilla, los aficionados a la escena tienen la oportunidad de ver una de las joyas del barroco español, *La vida es sueño*, de Pedro Calderón de la Barca, servida por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, con dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente.

El XIV Festival de Teatro Clásico de Chinchilla vivirá hoy una de sus jornadas más importantes en esta edición, con una de las joyas del teatro universal, estrenada en 1635. Este drama, donde libertad y destino son ejes, está interpretado por Fernando Cayo, en el papel de Segismundo, con Chete Lera, en el Rey Basilio, acompañados por Ana Celaya (Rosaura), Jesús Ruymán, Danil Huarte, Josep Albert, Victoria dal Vera, Paco Blázquez, Pedro Cuadrado, Joseba

El rey Basilio, Chete Lera, en la Asamblea. / CHICHO

Gómez, y Samul Seña. Esta versión de *La vida es sueño* es del albaceteño Pedro Manuel Villora, profesor de Teoría Teatral de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, con una amplia carrera como director de escena, autor teatral o crítico literario. En 2008, el Festi-

val de Almagro programó su obra *El juglar del Cid* y su versión de *La Gatomaquia*, de Lope de Vega. La compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid fue la que le encargó esta versión de *La vida es sueño*, que llega a Chinchilla precedida de éxito de crítica y públi-

co, que sigue sintiéndose atraído por esta obra donde en poco más de 3.000 versos, encontramos una de las grandes piezas del teatro español de todos los tiempos.

HAMLET ESPAÑOL. El director Juan Carlos Pérez de la Fuente, advierte que Segismundo es e Hamlet español, con toda la diferencia que hay entre el sur y el norte. Aquel se inhiere a fuerza de irresolución, éste actúa, su sangre meridional le empuja a la acción. *La vida es sueño* es, sin duda, uno de los experimentos dramáticos más portentosos del teatro universal y una joya del barroco español, estrenada cuando Calderón sólo tenía 35 y era un joven rebelde.

Lugar: Teatro Auditorio de Chinchilla
Fecha: 1 de julio, 23 horas
Localidades: Zona A: 12 euros. B: 9 euros.
Obra: *La vida es sueño*
Autor: Pedro Calderón de la Barca
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente
Versión: Pedro Manuel Villora
Segismundo: Fernando Cayo
Rey Basilio: Chete Lera
Rosaura: Ana Celaya
Clotaldo: Jesús Ruymán

Clarín: Daniel Huarte
Astolfo: Josep Albert
Estrella: Victoria Dal Vera
Soldados, criados: Paco Blázquez, Pedro Cuadrado, Joseba Gómez, Samuel Señas.
Composición Musical: José de Eusebio
Coreografía: Chevi Muraday
Escenografía: Rafael Garrigós
Vestuario: Javier Artihano
Iluminación: José Manuel Guerra
Dirección técnica: Alberto García-Alix

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Muy recomendable

Un clásico en Chinchilla

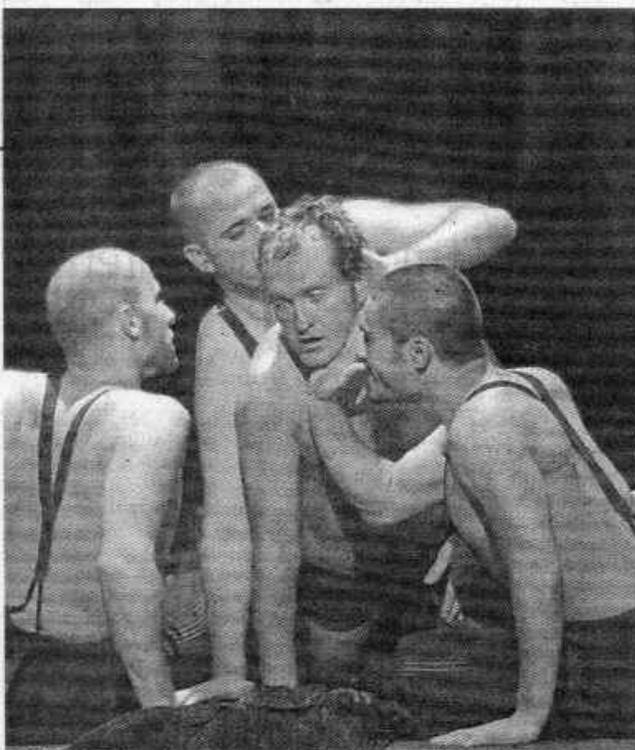
■ 'LA VIDA ES SUEÑO'

Fecha: Miércoles, 1 de julio.

Lugar: Teatro Auditorio Municipal de Chinchilla.

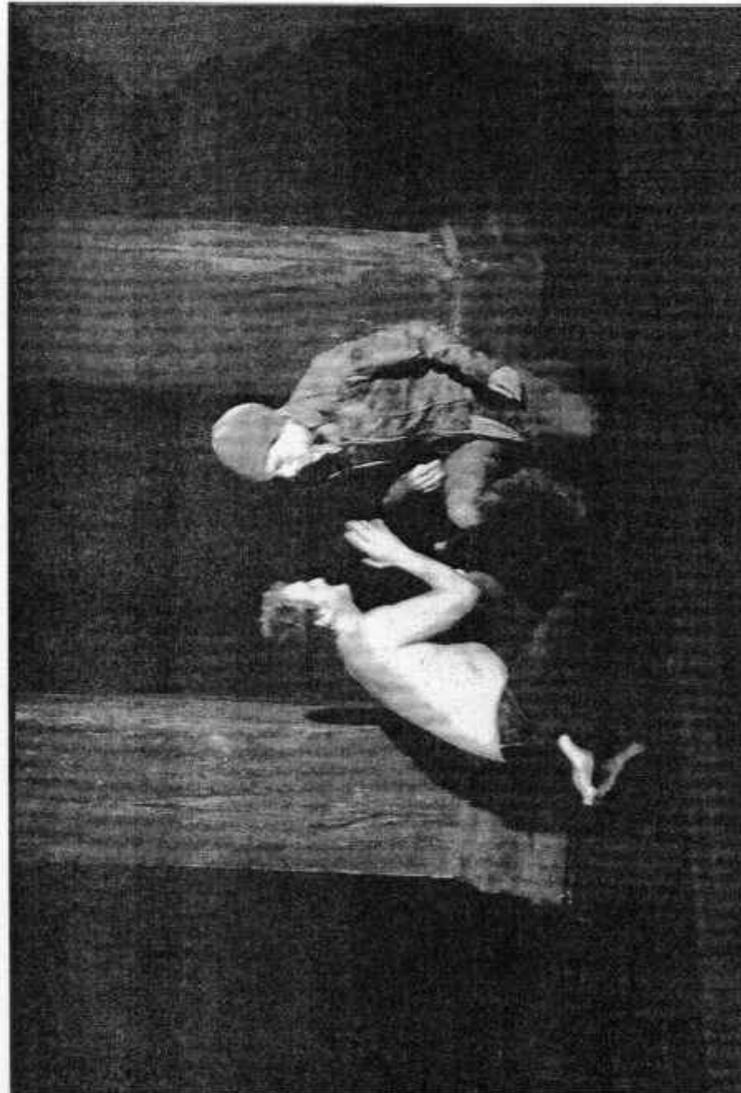
Hora: 23,00 horas.

La vida es sueño de Calderón de la Barca es una de las obras dramáticas más importantes del barroco español. Estrenada en Madrid en 1635, esta pieza está compuesta por tres mil versos y nació del autor cuando tenía treinta y cinco años y todavía era un joven inconformista y atormentado. La duda entre el sueño y la realidad, entre el teatro y la vida está presente en toda la representación, en la que su protagonista Segismundo es el príncipe deportado a las entrañas de la tierra. La obra cuenta con un destacado reparto en el que participan entre otros Fernando Cayo.

FUERZA. Una de las escenas del montaje. / LV

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

Una visión renovada del clásico.

La Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid estrenó ayer una original versión del clásico de Calderón de la Barca, *La vida es sueño*, una de las piezas teatrales más representadas de nuestra historia. La particularidad del montaje, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente y cuya versión es del albaceteño Pedro Manuel Villora, es la aproximación al clásico desde una óptica vanguardista. *La vida es sueño* es uno de los experimentos dramáticos más portentosos de todo el teatro universal. / S. BALLESTEROS

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

ABC / Castilla León
Martes. 28 de julio de 2009

Calderón contemporáneo

Martes, 28-07-09

FESTIVAL DE OLMEDO

«La vida es sueño»

De Calderón de la Barca. Versión: Pedro Manuel Villora. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Intérpretes: Fernando Cayo, Ana Caleyá, J. Ruymán, D. Huarte... Corrala Palacio del Caballero

JULIA AMEZÚA

Es un texto arrebatador, una obra apasionante que propicia lecturas inagotables, un clásico de absoluta actualidad: «La vida es sueño». La historia del príncipe Segismundo, privado de libertad por su padre, que teme perder el poder, su salida violenta de la torre, el desengaño y aprendizaje hasta convertirse en prudente, plantea numerosos interrogantes sobre la condición humana y la naturaleza de la libertad, la realidad y la existencia. Y una de las virtudes de este trabajo de casi dos horas de ritmo vibrante, que parte de la versión actualizada de Villora, es mostrar la contemporaneidad del clásico.

Aquí, escenografía y vestuario presentan un microcosmos atemporal, con un espacio marcado por columnas giratorias y telón de fondo. Los vaqueros de Segismundo contrastan con la ropa elegante del rey y de los príncipes, las gabardinas de Mátrix de los guardias y los trajes galácticos de los soldados. El resto lo hacen la iluminación, la música inquietante y la implicación del público. El conjunto del reparto realiza un buen trabajo: están naturales, hay adecuación entre palabra, gesto y movimiento y destaca, por lo poco habitual que es, la dicción clara del verso, de modo que la palabra penetrante de Calderón se abre camino y se impone. Cayo, con un trabajo corporal muy marcado, subraya la animalidad de Segismundo, un salvaje que cuando despierte en palacio actuará como tal. La segunda vez se desengaña y aprende: «Aun en sueños/ no se pierde hacer el bien», le advierte su preceptor Clotaldo, y él lo aprovecha para no dejar de «soñar» y ganar su libertad, cambiando su conducta. Ana Caleyá, con un trabajo lleno de fuerza, hace brillar a Rosaura, clave en el despertar de Segismundo. Huarte logra un gracioso contenido y simiesco, que pagará su cobardía. Muchos aplausos del público emocionado.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

OLMEDO

IV Festival de Teatro Clásico

mientras que Teatro Corsario, compañía privada decana de cuantas hacen clásico en España, ofrecerá un estreno absoluto: "El caballero de Olmedo" (18 y 19). Podremos disfrutar además con "La viuda valenciana" de la mano de la compañía Teatres de la Generalitat (20). El último montaje de Lope de Vega es "Fuenteovejuna" y lo trae la compañía japonesa Ksec-Act: un montaje en japonés subtulado en castellano (21).

El teatro cómico y el serio se irán alternando en los diferentes días. José Sanchis Sinisterra nos deleitará con "El sueño de Cosme Pérez" (23). Calderón de la Barca estará presente a través de "La vida es sueño" llevada a escena por la Compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid (24) y "La dama duende" que ofrece Amara Producciones (25).

El broche de oro corre a cargo de Iniciativas Teatrales y Morfeo Teatro Clásico con "El médico a palos" de Molière y "Shakespeare", un montaje del Ballet Ángel Corella dentro del ciclo Olmedo Clásico en Familia (26).

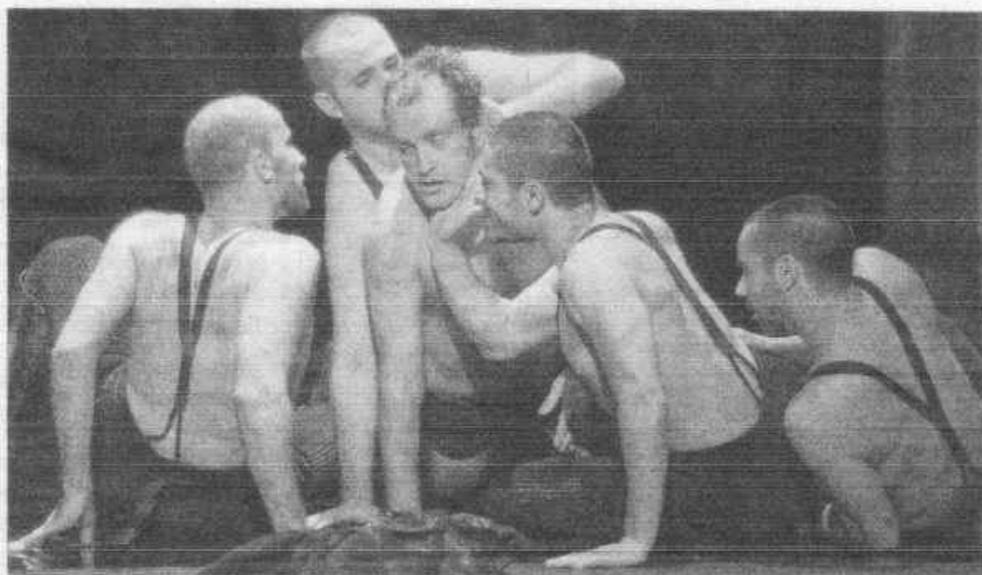
La programación se cierra con jornadas sobre teatro clásico en las que participan 120 expertos de diversos países y cursos de interpretación para actores dirigidos por Fernando Urdiales. www.olmedoclasico.es

SÁBADO 25 DE JULIO DE 2009

LA VIDA ES SUEÑO II

La vida es sueño es un lucimiento intelectual de Calderón en sí misma, y hay que hacerlo muy mal para que no quede bien. Bueno a lo mejor no tanto. Pero lo que vimos anoche no sólo fue un lucimiento de Calderón, sino que, para mi modo de entender y aunque algunas personas no estén de acuerdo en que se introduzcan elementos contemporáneos en obras de teatro clásico, (por el vestuario)(que a mí hasta eso me gustó), fue un espectáculo del que no se salvaba del lucimiento ni el apuntador. Tremendo el fulgor con el que el hipócrita violento despotricaba desmontando a sus jinetes, tal era su pasión que casi no veo a los actores que todos a uno andaban. Muy al contrario de lo que sucede en otras interpretaciones, la de ayer fue un lujo para los sentidos, porque lo que vi no era a unos actores intentando interpretar, vi todo lo que querían que yo viera, no sólo vi un hipócrita violento, sino que vi hasta la cadena al cuello de Segismundo. Qué bueno Segismundo, pero qué mejor Clarín y qué mejor Rosaura, si tuviera que elegir. Y qué mejor sonido y qué mejor iluminación. Escenas para no olvidar la llegada de Segismundo al palacio de manos de los soldados del Rey, tal mi memoria recuperaba la imaginería sacra, la salida de Segismundo a ver a su pueblo donde esos focos lo ensalzan,.... El juego de columnas, que así pintadas y que así iluminadas... esos paseos por el palacio, esa coreografía, esas miradas. Que todo me gustó, ¡vaya! que si tuviera más tiempo, más me recreara. ¡Que-bo-ni-to! Fernando Cayo no engañaba.

El actor vallisoletano Fernando Cayo, en el centro, encarna al Segismundo de 'La vida es sueño'

Cayo recrea la brutalidad de Segismundo en Calderón

Encarna al príncipe cautivo de 'La vida es sueño' hasta el día 4

LAURA SANTAMARÍA / Valladolid
Acompañada por su escudero, disfrazada de hombre y espada en mano se dirige Rosaura a la corte de Polonia para vengarse de su antiguo prometido, Astolfo. A esas alturas del camino no podía imaginar que, de forma fortuita, cambiaría el devenir de un príncipe solitario apresado desde su nacimiento en una torre por orden del rey Basilio de Polonia, su padre. El motivo: se había pronosticado que sería engendro de destrucción y portador de tiranía en el reino. El nombre del susodicho era Segismundo y su deseo sólo uno: la libertad.

Con este argumento no es difícil adivinar que se trata tan sólo del comienzo de uno de los clásicos de Calderón de la Barca, *La vida es sueño*. Interpretada por la compañía madrileña Siglo de Oro y dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente a partir de una adaptación de Pedro Manuel Villora, sube una vez más a los escenarios este drama del Siglo de Oro que fue estrenado en 1635 y que desde hoy y hasta el 4 de octubre, ocupa la

programación del teatro que rinde homenaje a su autor, el Calderón.

El vallisoletano Fernando Cayo encabeza el elenco de actores dando vida al protagonista, Segismundo. «Una bestia entre los hombres y un hombre entre las bestias», así define su creador a este príncipe enloquecido que se debate entre la libertad y el destino y así lo define Cayo para este periódico: «El suyo es en realidad el recorrido de cualquier hombre que en el viaje de la vida va llegando a un estado de conciencia mayor».

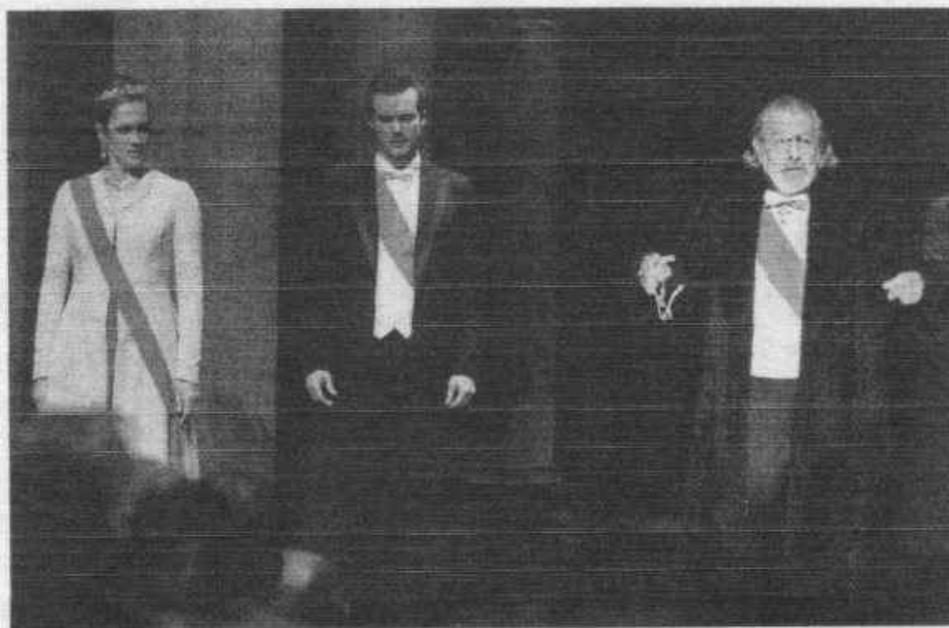
Cayo, que se subió por primera vez a las tablas junto a Juan Antonio Quintana y que ha trabajado en películas como *El orfanato* o *El penalti más largo del mundo*, no es la única figura que destaca en el reparto de la obra. Nombres como el del actor Chete Lera, en la piel del rey Basilio, el del ganador de un Grammy José de Eusebio, al frente de la música, o el de Javier Artiñano, diseñador del vestuario y con 6 Goyas a la espalda, completan el cartel de esta representación de 100 minutos de duración

«válida no sólo para nuestros días sino también para las sociedades futuras», aseguró el crítico Carlos Toquero en julio.

Tampoco hay que olvidar que *La vida es sueño* fue además una de las grandes apuestas del Festival Olmedo Clásico, como bien lo demuestran estas elogiosas palabras de Toquero: «El ritmo adecuado la tremenda fuerza que imprime Pérez de la Fuente, la estupenda y funcional escenografía de Garrigós, las pinceladas futuristas del vestuario, la magnífica interpretación de actores y actrices, mas los poderosos y geniales versos de Calderón, conmovieron profundamente a un público que salió maravillado de la representación».

En una sesión única a las 20.30 horas hoy y mañana, y a las 19.30 horas el día 4, la compañía Siglo de Oro pondrá voz y rostro a aquello de: «¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son».

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

VALENTÍN GURSANDÉ

'La vida es sueño', en la Audiencia. La compañía Siglo de Oro representó ayer en el Palacio de la Audiencia de Soria la particular versión dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Los 3.386 versos originales de una de las grandes obras de la dramaturgia española, han sido reducidos a 2.220. Un montaje que recaló en Soria después de recorrer ciudades como Barcelona, Madrid o Berlín.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES