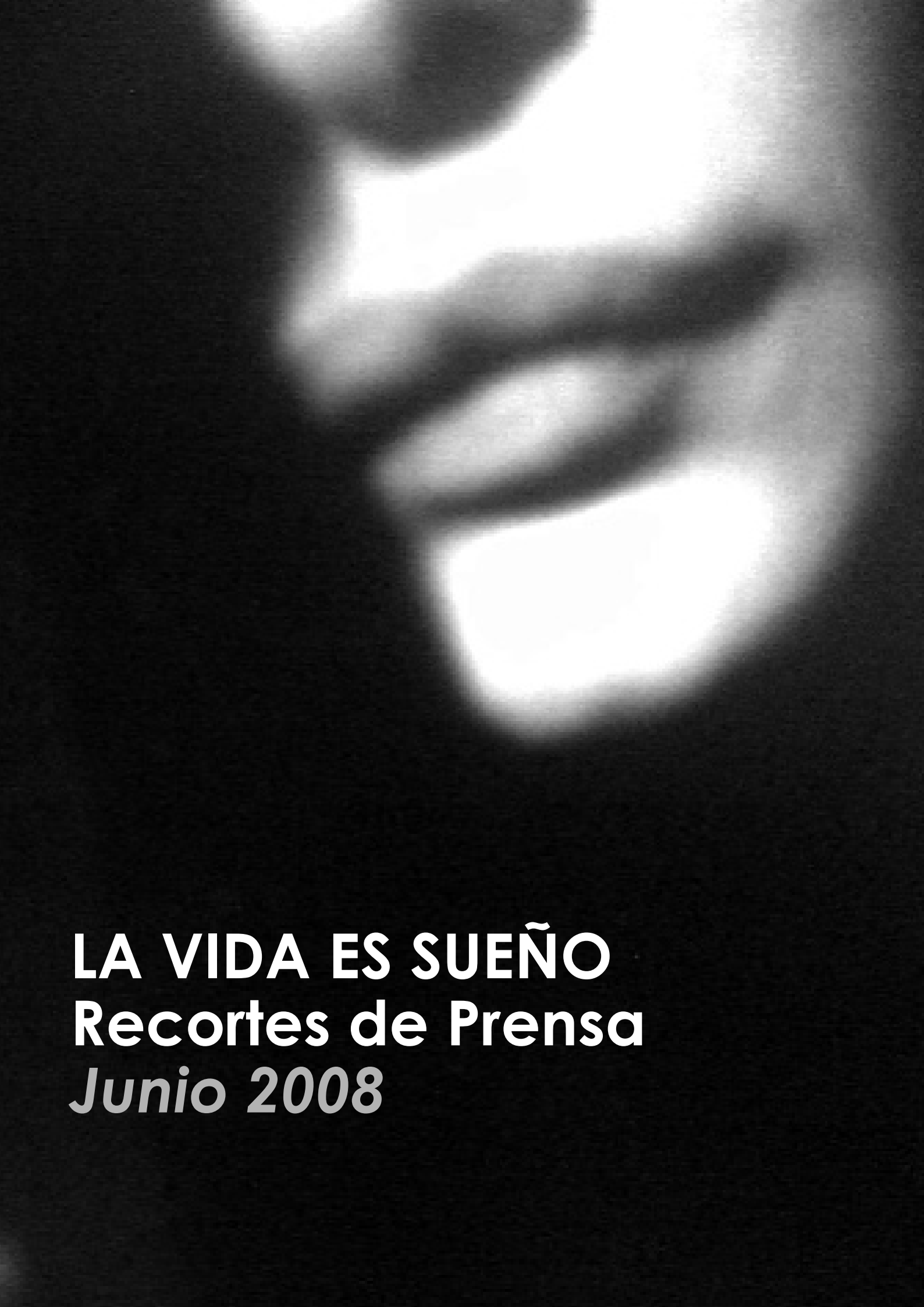


LA VIDA ES SUEÑO
Recortes de Prensa
Junio 2008

GUIA DEL OCIO
Viernes, 6 de junio de 2008. Pág. 51

Clásicos en Alcalá

Alcalá recupera a los clásicos

> *A la luz de Góngora.*

8º Festival de Artes Escénicas Clásicos 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.

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 cuerdo 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 director especializado en clásicos, trae *La fierecilla domada*, de Shakespeare, con la televisiva Alexandra Jiménez (*Los Serrano*). Por su parte, Carlos Álvarez-Ossorio se enfrenta a un Calderón poco representado, *La devoción de la Cruz*. Y hay que prestar especial atención a trabajos como los de Kiti 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, Micomicón, 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 *Casi Romeo y Julieta* y *Ñaque o de piojos y actores*, y un ciclo de cine llamado "El séptimo clásico", con títulos como *Los fantasmas de Goya*, *Copying Beethoven*, *La joven Jane Austen* o *La joven de la perla*.

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

GUIA DEL OCIO/ Clásicos en Alcalá
Viernes, 6 de junio de 2008. Suplemento Central

21:00 horas

Centro Andaluz de Teatro

A la luz de Góngora

de **Kiti Mánver**
Dirección: **Kiti Mánver**

POESÍA Y MÚSICA
■ **Jueves 19**

Teatres 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

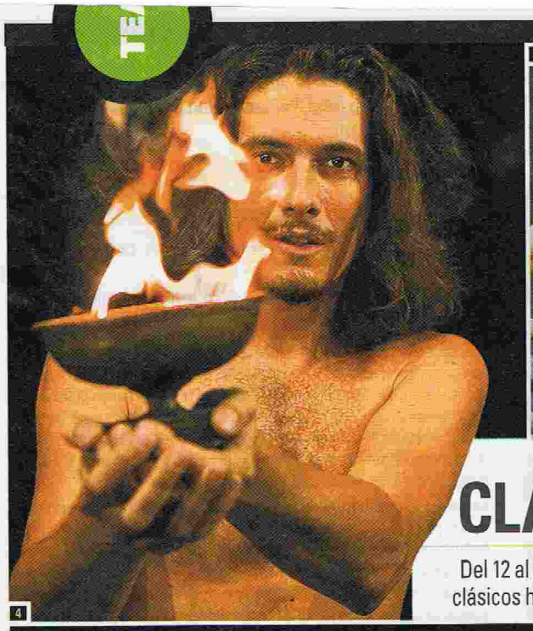
El pintor de su deshonra

de **Calderón de la Barca**
Dirección: **Eduardo Vasco**

TEATRO
■ **Sábado 28 y domingo 29**

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES

ON MADRID/ Teatro
Viernes, 6 de junio de 2008. Pág. 32



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. Á. VICENTE

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 cuna de Cervantes, que se le respeta. Si no, atentos al cartel, resumido en algunos nombres: José Coronado, Pepe Sancho, Kiti Mánver, 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 eternización de unos señores llamados Garcilaso, Góngora, Pirandello, Calderón, Shakespeare, Lope de Vega, Mozart o Francisco de Quevedo.

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.

2 'A LA LUZ DE GÓNGORA'

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

Kiti Mánver y Juan Luis Galiardo 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 Chete Lera como rey Basilio, un hombre que lleva la justicia de los hados hasta el límite y desencadena la gran confusión en su hijo Segismundo.

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 Gusi 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 sinalefas. La entonación... En fin, decir el verso como si no lo fuera... complicado...sencillo... ¡Uf!

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 telediario".

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, mísero de mí, ay, infelice!"?
R: No. Me siento un privilegiado haciendo teatro. Me ahorro un pastón en psicólogos.

ESTEBAN, Rafael

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 quieran 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 Víllora, 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 escenógrafos, 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.

DIARIO DE ALCALÁ.ES
Lunes, 23 de junio de 2008
http://www.diariodealcala.es/content/view/5207/63/

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 Caleya, 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'.

EL MUNDO / M2
Martes, 24 de junio de 2008. Pág. 10

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 Edvard 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 roto 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 de Henares, dentro del festival Clásicos en Alcalá.

«Era importante dar menos relevancia a su aspecto religioso para subrayar la desesperación y esa idea de la intrascendencia de la existencia del hombre», comenta el director. «La obra pertenece a un momento de absoluto desquicie, los dos parámetros que habían sostenido el Imperio, la Corona y la Iglesia, se venían abajo, y a partir de ahí aparece la pregunta: ¿dónde está la verdad?, es como *Las Meninas*, una obra de desestructuración total de la monarquía, de la familia, de los conceptos que habían sido acuñados durante siglos: *La vida es sueño* y *Las Meninas* son las dos grandes obras de arte con las que España empieza su modernidad».

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

Chete Lera, 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 provengan de la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Entre esos otros actores procedentes de la Escuela se hallan Ana Caleya en el papel de Rosaura, o Jesús Ruymán (Clotaldo) y Daniel Huarte (Clarín). José de Eusebio ha sido el creador de la composición musical; Chevi Muraday de la coreografía y Javier Artiñano del vestuario. La escenografía es de Rafael Garrigós que ha concebido una suerte de trampantojo escénico.

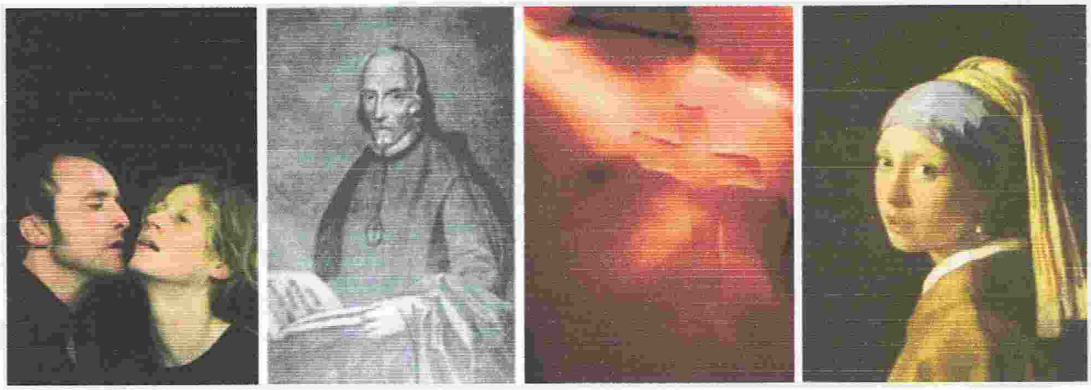
«En *La vida es sueño* se está hablando de una cuestión de poder», cuenta por su parte Pedro Manuel Villora, responsable de la versión. «Para que quedase lo fundamental de Calderón necesitaba reducir la parte religiosa. Calderón utilizó un debate religioso que se estaba produciendo entonces, que era el del libre albedrío: si nuestras decisiones están ya determinadas o forman parte del libre albedrío. Sin embargo 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: ésa 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. Vallés - 25/06/2008

Votar esta noticia Resultado (**0** Votos) Deja tu 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, conviertiéndolo 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.

lacallemayor.net
Miércoles, 25 de junio de 2008.

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 Caleya**, 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 Víllora** 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 imperecedero**, un **tratamiento potente, efectivo y diferente** y, sobre todo, **un gran actor, Fernando Cayo**.

Rafael González Tejel

El País / Vida & Artes / Cultura
Miércoles, 25 de junio de 2008. Pág. 46
(1)

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 Feliciana Enríquez 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 desarrollaban. 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*

El País / Vida & Artes / Cultura
Miércoles, 25 de junio de 2008. Pág. 46
(2)

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.

El Mundo / M2
Sábado 28 de junio de 2008. Pág.6
(1)

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

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 acullá, 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 Víllora y con firme dirección de Pérez de la Fuente, hablará el sabio Villán cuando el espectáculo, tras pasar por Berlín (el Wolksbuhne) 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 mísero 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 Mundo / M2
Sábado 28 de junio de 2008. Pág.6
(2)

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 mísero 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 toca». 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!

PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES