Naves del Español
MATADERO

SALA MAX AUB

► *LA COMEDIA DE LOS ENREDOS*

Del 29 de septiembre al 16 de octubre

DOSSIER DE PRENSA

De martes a sábado 20.30h.
Domingos: 19.30h.

Naves del Español
MATADERO

► *LA COMEDIA DE LOS ENREDOS*

T E A T R O

Autor: **William Shakespeare**
Dirección: **Alberto castrillo-Ferrer**
Adaptación: **Carlota Pérez-Reverte Mañas**
Del 29 de septiembre al 16 de octubre

Con

Rafa Blanca, J.J. Sánchez, Julián Ortega, Silvia de Pé, Antonia Paso, Javier Ortiz, Irene Aguilar y **Angelo Crotti**

Alejandro Gallo	Diseño de iluminación
Manuel Vicente	Diseño gráfico
Manolo Pellicer	Construcción Escenografía
Jimena Díaz-Ocón	Fotografía
Javier Ortiz	Producción
Joseba García	Distribución

Una producción de **La Comedia de los Enredos S.L.**

Palabras del director

Entiendo el teatro como lugar de evasión, pero también de viaje hacia el interior de uno mismo. Desde esa hemeroteca de más de tres mil años de contenidos, comparto con el espectador del Siglo XXI los temas eternos, los que nos preocupan, los que tienen que ver con nuestro yo más profundo: los miedos, los deseos, los conflictos trascendentales… pero me gusta compartirlos con humor, porque los temas serios hay que tratarlos con humor... mucho humor y humildad.

El humor nos permite profundizar, hacer sangre, entrar en el problema hasta el fondo. La humildad nos recuerda nuestra imposibilidad de entendernos y de entender el mundo que nos rodea.

¡Una vez asumido lo no entendido, volvamos a reírnos de nosotros!

La comedia de los enredos es la obra más corta de William Shakespeare. Un “remake” de lujo de la obra de Plauto Los Menecmos, inspirada en otra griega: *Los Gemelos de Posidipo*, y ésta última probablemente basada en un cuento de tradición popular.

El Bardo de Stratford nos sitúa la acción en un exótico y misterioso sur de Europa, Efeso (Turquía) y juega magistralmente con las enredos que puede provocar la confusión de un gemelo por otro, enredos que se multiplican exponencialmente al haber dos parejas de gemelos, amos y criados, que se confunden incluso entre ellos mismos.

El universo de los hermanos gemelos nos ha fascinado siempre al resto. ¿Es verdad que tienen sensaciones telepáticas? ¿Tienen una unión verdaderamente especial? ¿En qué momento se forja la personalidad de cada uno? Quizá esto sea uno de los secretos de la comedia: la curiosidad del público por este fenómeno.

Sin entrar a disertar sobre el tema de la identidad y la personalidad, *La comedia de los enredos* nos ofrece un abanico de relaciones humanas: padres/hijos, maridos/mujeres, amos/criados, nativos/extranjeros… etc… todas las relaciones de poder se mezclan en este divertido experimento. Una fábula que, entre risas –muchas risas- nos dejará un poso de reflexión sobre temas como el destino, la superficialidad, la fragilidad de la vida o el azar del universo. No en balde está escrita por El inventor de lo humano.

La forma escogida para su representación es *La Commedia dell´Arte.* Género popular, dinámico y acorde con nuestro texto. Aunque no se trate de un canovaccio propiamente dicho (existe una versión de la trama escrita por Goldoni: *I due Gemelli Veneziani*) podemos adaptar el espíritu juguetón y dinámico de la Commedia, el trabajo de máscara para algunos personajes, el onirismo y la poesía de ciertos pasajes y la calidad y tradición del teatro popular italiano, gran inspirador de nuestros clásicos del Siglo de Oro.

La Commedia dell´Arte nos permitirá intermedios musicales, situaciones corales, trabajo gestual y de composición de personajes para transmitir las bellas palabras del texto y aumentar la comprensión y la comicidad.

Con este aderezo de excelentes actores, un estilo de teatro “total”, un texto perfectamente tejido y un equipo técnico-artístico soñado que nos arropa en la parte visual, me siento un director afortunado deseoso de emprender este viaje, deseoso de reír y cavilar, de descubrir los entresijos del texto y de compartir con el mayor número de espectadores esta aventura.

Alberto Castrillo-Ferrer

El PORQUÉ DE *LA COMMEDIA DELL, ARTE*

La Commedia dell´Arte – Commedia Popolare, Teatro all´Improvviso, Teatro degli Istrioni, Commedia degli Zanni, Commedia dell´Arte – Estos son algunos de los términos que intentan definir esta forma de Teatro que localiza sus orígenes en la Italia del siglo XVI.

La Commedia dell´Arte surge como un elemento teatral sorprendente, con el nacimiento de las primeras compañías profesionales de la historia, la llegada sobre el escenario de la figura femenina interpretada por una mujer, la comunión en una sola representación de diferentes formas de espectáculo (danza, canto, pantomima, esgrima, acrobacia) Teatro de situación fundado sobre el diálogo y la acción, del monólogo hablado y del gesto, la Commedia dell´Arte nace en las calles y plazas de Italia para divertir a toda Europa gracias a sus personajes enmascarados.

La Commedia dell´Arte nace como un teatro de actores, actores y actrices que han sabido hacer que se hable de ellos durante siglos gracias a la calidad de su actuación y una generosidad escénica poco común. Esta es la generosidad con la que debemos abordar este trabajo. Un trabajo de equipo, de composición, verdad, ritmo y complicidad con el público.

Me gustaría que nuestro juego actoral nazca del placer de estar en escena y que aprendiesemos a compartirlo con el público. La commedia de las equivocaciones es un canovaccio de lujo, donde las situaciones rocambolescas permiten y fomentan el juego del actor, la imaginación, el onirismo y la risa.

El trabajo de máscaras nos puede ayudar a recrear ese ambiente de misterio con el que Shakespeare envuelve su comedia, situándola en un lugar exótico y desconocido para un escritor nórdico del Siglo XV, aunque por lo que podemos apreciar por las localizaciones de sus obras, enormemente atractivo y sugerente.

Pero la commedia no son sólo máscaras, es duende, chispa, complicidad, amor por el público, es espíritu de juego y sentimiento a flor de piel.

La commedia es teatro “total”, teatro en estado puro. Y eso es esta Comedia de las Equivocaciones, una celebración de la torpeza del ser humano, de su testarudez y su ceguera. ¡Vivan los errores!

La Commedia dell´Arte es la manera natural de llevar a escena este texto. No es un experimento más, es fidelidad al espíritu burlón del genio de Stratford, que tanto bebía de las fuentes italianas.

La vida y obra de Shakespeare, una comedia de enredos

Parece contradictorio que el que es reconocido como el mayor genio de la literatura universal siga siendo casi un completo desconocido, y su biografía podría titularse también La Comedia de los enredos. Y eso suponiendo que pensemos que William Shakespeare es el autor de sus obras, dejando atrás a las legiones de eruditos que siguen sosteniendo que en realidad era Francis Bacon o Edward De Vere.

Por ejemplo: a pesar de que celebramos el 23 de abril como Día del Libro en un claro homenaje al supuesto día de su nacimiento, en 1564 (dato que se basa en la suposición de que sus padres siguieron la costumbre de bautizarle 3 días después de su nacimiento, porque sólo tenemos el dato del bautizo), el calendario que se usaba en Inglaterra entonces no era el mismo que hoy, así que en el calendario actual Shakespeare habría nacido el 3 de mayo. Hay más de 80 variaciones de su firma, pero en las pocas manuscritas que se conservan, nunca aparece como William Shakespeare, siendo la más cercana parecida William Shakspeare. Aunque en Londres era un respetado dramaturgo, en su población natal de Stratford Upon Avon se le conocía sobre todo como terrateniente y comerciante. Tanto es así que en su tumba original aparecía sosteniendo un saco de grano, que fue cambiado por una pluma en 1747. Se casó (de penalti) con Anne Hathaway y tuvo 3 hijos, aunque su linaje termina en 1670 con su nieta Elizabeth. Fue dramaturgo, actor y empresario teatral, como parte de su compañía (y como muchos de nosotros) Fue fundador de los Lord Chamberlain´s Men, que luego cambió su nombre a los King´s Men, en homenaje al rey Jacobo. Siempre se le ha considerado el máximo exponente del teatro Isabelino, cuando en realidad la mayor parte de sus obras se escribieron tras la muerte de la reina Isabel, por lo que en realidad sería más un autor jacobino. Sus obras nunca se publicaron durante su vida. Fueron 2 actores de su compañía, John Hemminges y Henry Comdell quienes recogieron y publicaron póstumamente 36 de sus obras en lo que hoy se conoce como el First Folio Y si conservamos sus restos es porque el propio Shakespeare hizo inscribir una maldición en su tumba para quien moviera sus huesos...

Good friend for Jesus' sake forbear,
To dig the dust enclosed here:
Blest be the man that spares these stones,
And curst be he that moves my bones.

Lo que sí sabemos es que La Comedia de las equivocaciones es su texto más corto (1770 líneas, un tercio de la duración de Hamlet), que es una de sus primeras obras (1592-94) y que la influencia italiana que tanto se deja ver en ella es una constante en el teatro de Shakespeare. Shakespeare sacó muchos de sus argumentos de fuentes italianas: Romeo y Julieta o Noche de Reyes o Mucho ruido y pocas nueces extraen personajes y argumentos de las Novellas de Mateo Bandello y de Cintio los argumentos de Medida por medida y Othello.La Arcadia Incantata está en la base de La Tempestad, y Ariosto, Bibbiena, Aretino o Castiglioni son fuentes reconocidas del trabajo de Shakespeare. Su relación con la llamada commedia erudita, género italiano del siglo XVI, que remonta comedias que nos llevan hasta Los Gemelos y el Anfitrión de Plauto (ninguna de las 2 traducida al inglés antes

del estreno de *La Comedia de Los Enredos*). La que es considerada la primera obra de este tipo, la Calandria de Bibbiena, es muy parecida a los Gemelos, y se representó ante el Papa en 1513, No sabemos si Shakespeare la conoció, pero es casi seguro que tenía referencias de Gli Suppositi de Ariosto, sobre todo a través de la traducción de Gascoigne, *The Supposes*, que se representó desde 1566. La Commedia dell´arte, al no conservarse escrita hasta la recopilación de Scala (1613), no era tan fácil de transmitir, pero sabemos que Shakespeare es el autor inglés más influenciado por la literatura italiana. No se sabe

cómo llegó hasta él el conocimiento de la Commedia dell'arte, ni siquiera si conoció a compañías italianas o fue a través de actores ingleses que la conocían, como Tarlton o Kempe, que fue actor de su compañía, o de la compañía de Florio, establecido en Inglaterra, pero cuya conexión con Shakespeare parece improbable antes de 1594. En cualquier caso, *Los Dos Hidalgos de Verona* y *La Comedia de las* equivocaciones no se pueden entender sin la influencia de la Commedia dell'arte. Por eso tiene tanto sentido proponer esta versión recuperando las máscaras y poniéndolas al servicio del mayor dramaturgo de todos los tiempos.