

El sueño de la razón

Teatro Español
Sala Principal
9 de junio - 9 de julio

Dossier de prensa



TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

www.teatroespanol.es

EL SUEÑO DE LA RAZÓN

TEATRO

De: **Antonio Buero Vallejo**
Adaptación y dirección: **José Carlos Plaza**
Del 9 de junio al 9 de julio de 2023
Teatro Español. Sala Principal

CON

Ana Fernández (*Leocadia*)
Chema León (*El Rey. Sargento*)
Carlos Martínez-Abarca (*Arrieta*)
Montse Peidro (*Gumersinda*)
Fernando Sansegundo (*Goya*)
Jorge Torres (*Duaso*)
Marta Heredia (*Emiliana. Gata*)
Álvaro Pérez (*Andrés. Cerdo. Voluntario*)
Marco Pernas (*Voz. Cornudo. Voluntario*)
Steve Lance (*Blasito. Cerdo. Voluntario*)

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño de espacio escénico e iluminación	Javier Ruiz de Alegría
Diseño de vestuario	Gabriela Salaberri
Diseño de audiovisuales	Álvaro Luna
Diseño de sonido	Arsenio Fernández
Música	Arsenio Fernández y Jesús Serrano
Ayudante de dirección	Steven Lance Ernst
Director adjunto	Jorge Torres

Una coproducción de **Faraute Producciones y Teatro Español**

EL SUEÑO DE LA RAZÓN

SOBRE LA OBRA

Si unimos el título de Buero con el cuadro de Goya en el que se inspiró, *El sueño de la razón produce monstruos*, ¿puede haber algo, desgraciadamente, más actual en estos momentos?

Contemplamos atónitos, avergonzados ante una pérdida de la razón, un desenfoque del pensamiento, del pensamiento racional, que hace de nuestra sociedad un ser colectivo aborregado y soñoliento.

Buero la escribió en 1970, ¿qué hubiera escrito hoy al ver esta falta de inteligencia donde a situaciones complejas se dan respuestas simples y frívolas, para encubrir el discernimiento, la única arma que dispone el ser humano para comprender y ser capaz de optar?

Desde Goya a Buero, hasta hoy, esta es la trayectoria que queremos realizar y que sea un espejo donde nuestra gente vea reflejada su conducta aborregada y estúpida. Un canto al pensamiento, a la razón, a la luz de la mente que nos deje ver a través del manto de oscuridad que nos tienden las mentiras que nos crean, sin pudor y el falso oropel de las verdades adulteradas.

Buero nos habla, con dolor, con profundo dolor, con personajes históricos e inventados, sobre nosotros desde una época determinada del pasado y lo hizo para evitar la censura, ese monstruo de la razón, que hoy agazapado sigue mostrando sus garras. Pero es la España de siempre condenada al ostracismo y a la incultura. Todo con tal de no dejarnos pensar. De adormecer nuestra razón. Gracias Buero.

José Carlos Plaza
Dramaturgia y dirección

ANTONIO BUENO VALLEJO SOBRE *EL SUEÑO DE LA RAZÓN*

Noviembre de 1973. Estoy en el ensayo general que se realiza en el Volkstheater de Rostock de mi obra El sueño de la razón. Tengo tanta curiosidad como recelo. Se dice que los alemanes y los españoles somos tan distintos... El director de mi obra, Perten, me ha recibido con cálida y sobria simpatía. Discretamente, nos deja a mi esposa y a mí en una de las primeras filas y se sitúa, con algunos de sus colaboradores, mucho más atrás.

Aparece en escena Fernando VII. No se asemeja a sus retratos; incluso lleva barba. Su atavío es extraño: ni uniforme, ni frac. Un barroco traje constelado de brillos subraya la inhumanidad y el énfasis regio.

Comprendo en el acto: con cuidado, pero con decisión, Perten ha aportado su personalidad creadora a la escenificación, que se va a desarrollar entre claras referencias al ambiente goyesco y audacias expresionistas que no contradicen, sino que refuerzan el sentido del texto. Aquel personaje no tiene la cara del funesto monarca español, pero es él: trasluce la tiranía aplastante de un criminal que borda florecitas en un bastidor.

Aparecen después Christine van Santen -inconfundible "Leocadia"- y Gerd Micheel. Con su acolchado anorak y su rostro apenas caracterizado, nadie diría a primera vista que ese actor es Goya. Y, no obstante, es un sobrecogedor "Goya" durante la representación.

Otros atinados hallazgos se suceden: por ejemplo, las dos mantas en que son envueltos Goya y el doctor Arrieta, que sugieren tanto el frío y la desolación como la condición de presos, o de locos, que los mejores españoles padecen bajo el terror reaccionario. O el encuentro entre Arrieta y el padre Duaso, que el director sitúa en un vago ambiente de iglesia y donde, con una simple silla de alto respaldo calado, esboza una especie de confesionario al que el doctor laico ha de acercarse con desagrado, pero forzosamente, y santiguarse de muy mala gana cuando el sacerdote lo hace. Termina el ensayo y me siento feliz. Busco a Perten y le digo: Gracias. Gracias. Muchas gracias.

Varios meses llevaba *El sueño de la razón* en la Censura sin otra respuesta que el silencio administrativo y ya dábamos por definitivamente condenado su texto, cuando un inesperado cambio ministerial permitió obtener la autorización del estreno. Desde entonces, la obra ha transitado con buena fortuna por escenarios de Alemania, Italia, URSS, Polonia, Rumania, Hungría, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Checoslovaquia, Bulgaria, Estados Unidos... Tan prolongado recorrido me anima a suponer que este "sueño", nacido de mi rebeldía frente a una situación opresora, mantiene cierta vigencia ante muy otros públicos y realidades. Acaso se deba a que la obra se originara, también, en perdurables vivencias dramáticas y artísticas del pintor que quise ser y no fui.

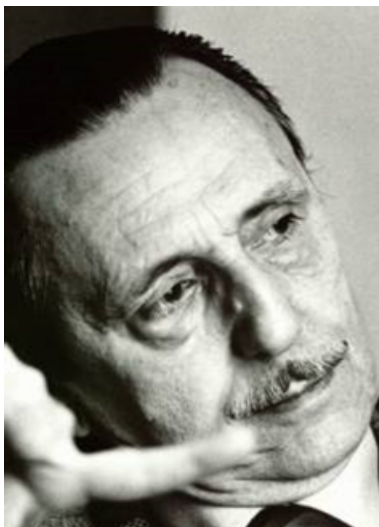
Pero hablemos del pintor que me inspiró esta obra; de aquel genial sordo que escribió, en uno de sus más hondos grabados: “El sueño de la razón produce monstruos”. Palabras que demuestran cómo, no obstante la pesadilla que fue la segunda mitad de su vida, su razón no se dejó devorar por el sueño. En su arte hubo delirio, pero, asimismo, el reflejo lúcido de una monstruosa realidad. Socialmente, esta realidad es la de la restauración absolutista de Fernando VII, la del terror reaccionario, la del pueblo oprimido y sumido en la ignorancia, la de la libertad aplastada una vez más en España. Humanamente, es también la destructora realidad de la sordera, la ancianidad, el peligro (...).

Goya llega a sentirse, no sólo sordo físico, sino además “sordo” entre “sordos”: víctima de una situación social injusta y negativa. Pero, como él dice, no se siente “ciego”. Cuando hay sorderas colectivas, no todos se hallan ciegos. (En otras ocasiones -en mis obras *En la ardiente oscuridad*, *El concierto de San Ovidio*, *Llegada de los dioses*- escribí sobre “ciegos” y era lo mismo: no todos estaban “sordos”.) Siempre se puede ver o escuchar. Y reflexionar. Y actuar.

El arte puede dar salida y sentido a toda tragedia. Mediante formas adecuadas, la incomunicación puede ser comunicada y vencida. Las formas escénicas son también, para mí, motivo de tenaces búsquedas. En sus formas, esta obra intenta ser una especie de comunicación total, de *participación*. Más no al modo físico, tan difundido hoy, de insertar al público en el espectáculo, modo que no repudio, pero que me parece a menudo externo y a veces contraproducente, sino de manera psicofísica. El espectador será sordo como Goya: será Goya. No oír a quienes él no oye, y oír lo que él oye dentro de su cráneo: sus propias palabras y su delirio lúcido. (En otras obras cegué al público; era, en el fondo, el mismo efecto.) Creo que el espectador podrá comprender así más hondamente que, cuando la razón se duerme en un país, sus mejores hombres sueñan esperanzas sin dejar de razonar. Y aspiro a que el espectador se impregne de esto totalmente: no sólo por la reflexión, sino por la emoción.

Y para terminar: esta obra -no se olvide- es un drama, no un estudio histórico. Algo de lo que le ocurre a Goya no consta en la historia y proviene de la invención -o la intuición-a que todo autor de teatro tiene derecho. Pienso, sin embargo, que esta invención o intuición mía, si no consta que sucediese, bien pudo suceder. En esta invención mía hay incluso un par de anacronismos, y uno de ellos bastante audaz. Tales licencias, como la de los conflictos íntimos atribuidos a los personajes, permiten al autor, aunque le estén vedados al historiador, poner de relieve la trágica situación que quizás Goya pudo sentir en su vida real, acosado por las trabas de una dictadura reaccionaria.

Antonio Buero Vallejo Autor



Antonio Buero Vallejo (Guadalajara, 29 de septiembre de 1916 – Madrid, 29 de abril 2000) es considerado, junto con Valle-Inclán y García Lorca, uno de los hitos de la dramaturgia española del siglo XX. Su obra marcó de forma indeleble la segunda mitad del siglo, desde que su primera obra, *Historia de una escalera*, abriera el camino para la renovación formal y temática de nuestro teatro.

Hijo de Francisco Buero García, natural de Cádiz y profesor de cálculo de la Academia Militar de Ingenieros, en numerosas ocasiones declaró la positiva influencia paterna en su formación artística. Gracias a la biblioteca familiar pudo acceder, desde muy niño, a una importante colección de publicaciones de arte y teatro, disciplinas a las que Francisco Buero era muy aficionado. Tempranamente mostró una gran inclinación por la pintura y dotes artísticas sobresalientes que fueron alentadas por su padre, conservando en álbumes lo mejor de todo lo que había dibujado incansablemente desde sus primeros años. Esos álbumes, publicados en 2017 bajo el título *Antonio Buero Vallejo. Álbum de dibujos*, nos muestran a un Buero niño no solo especialmente dotado, sino llevando dentro muchos de los intereses que posteriormente desarrollaría en sus dramas.

Sin embargo, como sucede con muchos artistas, sus necesidades expresivas trascenderían la plástica. Ya señaló en una ocasión que, gracias a la lectura de las colecciones populares de obras de teatro que su padre compraba, adquirió espontáneamente un dominio natural de la técnica dramática y no será en las artes plásticas, sino en la literatura, donde su nombre destaque por primera vez. En 1932 recibe el primer premio de un concurso literario para alumnos de Segunda Enseñanza y de Magisterio de Guadalajara por la narración *El único hombre* que, aunque se ambienta en el universo pictórico, supone toda una declaración de principios de lo que iba a ser su literatura posterior, cuando concluye que el objeto de la creación artística debía ser la “vida” de los hombres en su acontecer cotidiano.

Estudia Bachillerato en Guadalajara entre los años 1926 y 1933. En 1934 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, ciudad a la que, poco después, es destinado su padre y se traslada la familia. Al comenzar la guerra, desarrolla trabajos para la Junta de Protección del Tesoro Artístico, experiencia que recupera en su último drama *Misión al pueblo desierto*. En 1937 es llamado a filas y acaba destinado en el cuerpo de Sanidad Militar, donde ejerce de redactor y dibujante de *La Voz de la Sanidad* y otras publicaciones. Avanzada la contienda se afilia al partido comunista y conoce a Miguel Hernández, convaleciente en Benicasim. Cuando la guerra termina, Buero Vallejo se encuentra destinado en la Jefatura de

Sanidad de Valencia. Es recluido por unos días en la plaza de toros para pasar al campo de concentración de Soneja (Castellón), de donde es liberado al mes con la orden de presentarse a las autoridades en su lugar de residencia. No cumple la orden y comienza a realizar actividades clandestinas hasta que su cédula cae, es detenido, juzgado en juicio sumarísimo y condenado a muerte por “adhesión a la rebelión” en 1939. La pena capital se mantiene durante ocho meses, pero, en 1940, la sentencia es conmutada por una pena de treinta años. Pasa por diversas cárceles: en la de Conde de Toreno se reencuentra con Miguel Hernández, con quien forja gran amistad de la que da muestra el famoso retrato que hace del poeta. En esta misma prisión colabora en un intento de fuga que le inspiró más tarde ciertos aspectos de *La Fundación*. Luego vinieron las prisiones de Yeserías, El Dueso, Santa Rita y Ocaña. Tras sucesivas rebajas de condena sale en libertad condicional el año 1946, con destierro fuera de Madrid. Se instala en el entonces municipio de Carabanchel Bajo para poder pasar el día en la capital. Se hace socio del Ateneo y realiza óleos y dibujos que le proporcionan algunos ingresos, pero los años de prisión habían enfriado su mano y estimulado su mente de manera que cada vez ve con mayor claridad que su realización como artista no iba a pasar por los pinceles, sino por la pluma.

Ya en 1946 escribe su primer drama, *En la ardiente oscuridad*, utilizando informaciones sobre un centro para invidentes que había recibido de un compañero de prisión, y entre 1947 y 1948 escribe *Las palabras en la arena* e *Historia de una escalera*. Otros títulos de esa época fueron *Historia despiadada* y *Otro juicio de Salomón*, que posteriormente destruye. Comienza a frecuentar el café Lisboa haciendo tertulia junto con otros escritores en ciernes, como Francisco García Pavón o Vicente Soto, y, en los concursos íntimos que celebraban entre ellos, gana el de teatro con *Las palabras en la arena* y el de cuentos, con *Diana*.

El año 1949 marca un giro radical en su vida. Gana el concurso de teatro para obras en un acto que convoca la *Asociación de Amigos de los Quintero* con *Las palabras en la arena* y empujado por su amigo de infancia, el poeta Ramón de Garciasol, se presenta al Lope de Vega, uno de los más prestigiosos premios teatrales del país que se volvía a convocar por primera vez después de la guerra. Presenta dos obras: *En la ardiente oscuridad* e *Historia de una escalera*. Ambas llegan a la final y el jurado se decanta por esta última. El estreno en el Teatro Español que contemplaban las bases empieza a cuestionarse a medida que se va conociendo el pasado del novel autor. Se decide hacerlo poco antes de la tradicional puesta en escena de *Don Juan Tenorio* como una forma de cumplir el trámite, pero el éxito es tan clamoroso que se suspende el *Don Juan* e *Historia de una escalera* se convierte en el acontecimiento teatral del momento, impulsando a Buero Vallejo a la primera fila de los dramaturgos de la época.

Historia de una escalera se lleva al cine en 1950 de la mano de Ignacio F. Iquino, y ese mismo año estrena *En la ardiente oscuridad*. Los años 50 suponen su consolidación como dramaturgo, con notables éxitos como *La tejedora de sueños*, *Madrugada*, *Hoy es fiesta*

(premios Nacional de Teatro y María Rolland) o *Las cartas boca abajo* (premio Nacional de Teatro). En 1958 escribe su primer drama histórico, *Un soñador para un pueblo*, que gana también los premios Nacional de Teatro y María Rolland, abriendo un ciclo que continúa en los años 60 con *Las Meninas* (1960) y *El concierto de San Ovidio* (1962) y supone también un avance en su concepción dramática, que se abre a los espacios simultáneos y los saltos temporales. Sin embargo, en 1954, la censura prohíbe el estreno de *Aventura en lo gris*, que debe esperar una década para ver la luz, así como su adaptación de la obra *El puente*, del argentino Carlos Gorostiza.

Durante los ensayos de *Hoy es fiesta* Buero Vallejo conoce a la actriz Victoria Rodríguez, con la que contrae matrimonio en 1959 y de la que tiene dos hijos, Carlos y Enrique. La obra de Buero comienza a conocerse y representarse en el extranjero. En marzo de 1950, se estrena *Historia de una escalera* en ciudad de México, en agosto del 51 en Buenos Aires y en octubre del 55 en Dortmund. *En la ardiente oscuridad* se estrenará en el 51 en Medellín, en el 52 en Santa Bárbara, en el 54 en Berlín, en el 57 en París, y en el 58 en Buenos Aires. Fruto de su trayectoria, empieza a recibir amplio reconocimiento de hispanistas de todo el mundo y en 1966 es elegido miembro correspondiente de la Hispanic Society of America, y en 1969 miembro honorario de The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese.

Desde *Hoy es fiesta*, su recorrido como autor es ascendente: cada obra alcanza mayor éxito y número de representaciones que la anterior, y se convierte en uno de los principales estrenos de la temporada. Pero la obra que iba a seguir a *El concierto de San Ovidio* era *La doble historia del doctor Valmy* (escrita en 1964), centrada en el tema de la tortura a los presos políticos, que es prohibida por la censura. Además, en 1963 firma, con otros cien intelectuales, una carta dirigida al ministro de Información y Turismo solicitando explicaciones sobre el trato dado por la policía a algunos mineros asturianos, lo que no solo dificultó aún más que se pudiera aprobar *La doble historia del doctor Valmy*, sino que genera un ambiente de ostracismo contra los firmantes. Buero pasa por dificultades económicas que puede sortear gracias a una gira de conferencias en los Estados Unidos y a que el director José Tamayo le encarga la primera versión que se estrena en España de *Madre Coraje y sus hijos*, que sube a las tablas en octubre de 1966.

Tras *Madre Coraje*, Buero vuelve a intentarlo con *El tragaluz*, un *experimento* teatral en el que, por vez primera, se habla abiertamente de la guerra civil. La estructura del drama involucra a la vez tres planos temporales: pasado, presente y futuro, y se introducen en él una serie de efectos audiovisuales que tendrían su máximo desarrollo en *El sueño de la razón*. La censura deja representar *El tragaluz* y se estrena en 1967, constituyendo un éxito que supera los anteriores. En 1970 estrena, después de muchas dificultades, *El sueño de la razón*, en el que convierte en eje central de la construcción dramática la técnica que ya había insinuado en su primer drama, *En la ardiente oscuridad*, y el profesor Ricardo Doménech denominó *efectos de inmersión*. Esta técnica, peculiar de la dramaturgia bueriana y por la

cual el espectador experimenta en escena lo mismo que el personaje protagonista, compartiendo, en este caso, la sordera y las fantasmagorías de Goya, se combina con el por entonces innovador recurso del uso de proyecciones y voces y sonidos en off, para hacer de la obra, en palabras del profesor Marion P. Holt, un “espectáculo multisensorial”.

A propuesta de Vicente Aleixandre, Emilio García Gómez y Pedro Laín Entralgo, el 28 de enero de 1971 es elegido miembro de número de la Real Academia Española, para ocupar el sillón X. El 21 de mayo de 1972 lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española, «García Lorca ante el esperpento», con contestación de Pedro Laín Entralgo.

En 1971, estrena *Llegada de los dioses* y, en 1974, *La fundación*, que sería otro grandioso éxito y donde eleva al máximo el uso de los efectos desarrollados en *El sueño de la razón*, haciendo que los espectadores compartan la alucinación de Tomás, el protagonista, y vayan saliendo de ella a medida que Tomás lo hace, de modo que lo que al comienzo es una confortable y moderna fundación con investigadores becados se vaya transformando en la celda de una cárcel que comparten un grupo de presos políticos. En *La detonación*, estrenada en 1977, prosigue la técnica y todas las escenas no son más que los recuerdos alucinados de Larra instantes antes de morir. Pero antes, tras la muerte de Franco, el aperturismo postfranquista hace posible que se estrene la prohibida *Doble historia del doctor Valmy*, que produce el impacto que cabía esperar. El autor recibe amenazas de muerte, pero a la obra se le conceden numerosos premios y se mantiene dos temporadas en cartel.

En democracia, sus estrenos se suceden: en 1979 estrena *Jueces en la noche*, en 1981 *Caimán*, en 1984 *Diálogo secreto*, en 1986 *Lázaro en el laberinto*, en 1989 *Música cercana*, y en 1994 *Las trampas de azar*. De todos estos títulos cabría destacar *Diálogo secreto*, que es el drama que más representaciones cosecha de toda la carrera del autor, con más de 600. Pero la década de los 80 es la que convierte a Buero Vallejo en un autor internacional: los estrenos fuera de España se multiplican y sus obras se ven en Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Inglaterra, Checoslovaquia, Unión Soviética, Estados Unidos... en teatros tan destacados como el Dramaten de Estocolmo o el teatro del Arte de Moscú. Al reconocimiento internacional, le corresponde el de su propio país: en 1980 recibe el Premio Nacional de Teatro por el conjunto de su obra, en 1986 el premio de literatura Miguel de Cervantes y en 1996, el Premio Nacional de las Letras Españolas, estos últimos otorgados por primera vez a un dramaturgo. En el plano internacional es nombrado Oficial de las Palmas Académicas de Francia (1983) y Socio de Honor de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (1985).

En octubre de 1999, justo cincuenta años después del estreno de *Historia de una escalera* y sobre las mismas tablas del Teatro Español, estrena su última obra, *Misión al pueblo desierto*.



TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583

TEMPORADA 2022 | 2023

Dossier de prensa

El 29 de abril de 2000, muere a los 83 años de un infarto cerebral. Su capilla ardiente se instaló en el Teatro María Guerrero, por donde pasaron más de seis mil personas, para rendirle un último homenaje. La noticia de su muerte fue recogida por los obituarios de la prensa de todo el mundo, desde el *The Times* de Londres, al *New York Times* de Nueva York.

EL SUEÑO DE LA RAZÓN

Dossier de prensa | www.teatroespanol.es | 91 452 04 45

José Carlos Plaza Dramaturgia y dirección



Estudia Derecho y Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, e interpretación y dirección con William Layton, Miguel Narros y Rosalía Prado en el TEM (Teatro Estudio Madrid), con Stella Adler, Sandford Meinsner (Neighbourhood Play House), Utta Hagen (H.B.), Geraldine Page (Real Stage) y Lee Strarberg en Nueva York, y voz con Roy Hart. Componente fundador del TEI (Teatro Experimental Independiente) en activo desde 1965 hasta 1977.

Funda y codirige con William Layton y Miguel Narros el TEC (Teatro Estable Castellano), que funciona desde 1977 a 1988. Dirige el local Pequeño Teatro de Madrid entre 1971 y 1981. Es fundador y profesor de interpretación y dirección del Laboratorio William Layton. Director del Centro Dramático Nacional desde 1989 hasta 1994. Desde 1999 a 2011 dirige Escénica (Centro de Estudios Escénicos de Andalucía).

Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Teatro en tres ocasiones (1967, 1970 y 1987), el premio Mayte, Fotogramas de Plata o el Ciudad de Valladolid. Trabaja habitualmente en Francia, Italia, Argentina y Alemania. Imparte talleres de entrenamiento actoral en Madrid.

En teatro ha dirigido más de 60 montajes. Sus últimos trabajos han sido: *La casa de Bernarda Alba* (Producciones Faraute), *Divinas palabras* (Producciones Faraute), *Auto de los inocentes* (coproducción CNTC y Producciones Faraute), *La Orestíada* de Esquilo en versión de Luis García Montero, *La historia del zoo* de Edward Albee y *La guerra de las mujeres*, versión de Miguel Narros de *Lisístrata* de Aristófanes.

Forma parte de los equipos de dirección William Layton y Miguel Narros en las siguientes obras: *Así que pasen cinco años* de Lorca; *Tío Vania* de Chéjov; *La dama boba* de Lope de Vega; *El cero transparente*, *Orquídeas y panteras* y *Ácido sulfúrico* de Alfonso Vallejo; y *La más fuerte* de August Strimberg.

Dirige también ópera y zarzuela, así como las giras de Ana Belén y Víctor Manuel, incluidas *El gusto es nuestro* y *El gusto es nuestro 20 años después*, con Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos.

ELENCO

Ana Fernández *Leocadia*



Licenciada en Arte Dramático, cursa también estudios de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Comienza su andadura teatral con el grupo La Rueda, con títulos como *La casa de Bernarda Alba* de Lorca, los *Sainetes* de Muñoz Seca y Pérez Fernández, *La barca sin pescador* de Alejandro Casona o los *Entremeses* de los Hermanos Álvarez Quintero. A partir de ahí desarrolla una interesante carrera en las artes escénicas, trabajando en proyectos de José Luis Garci (*Arte nuevo. Un homenaje*), Joan Font (*La magia del tiempo*), Pedro Casablanc (*Paella salvaje*) o Heidi Steinhardt, así como con directores y directoras de la escena andaluza como Pepa Gamboa, Julio Fraga, Alfonso Zurro o José Manuel Martí.

Participa en las producciones del Teatro Español *25 Años menos un día* de Antonio Álamo, dirigida por Pepa Gamboa y *Regreso al hogar* de Harold Pinter, dirigida por Ferrán Madico

Sus últimos trabajos en teatro han sido *La casa de Bernarda Alba*, dirigida por José Carlos Plaza (2022), *Pericles*, dirigida por Hernán Gené para el Festival de Mérida (2019); *La culpa* de David Mamet, dirigida por Juan Carlos Rubio (2018); *La voz humana* sobre texto de Jean Cocteau, dirigida por Eduardo Vasco (2017); o *El Lunar de Lady Chatterley* de Roberto Santiago, dirigida por Antonio Gil (2017), por la que recibe el Premio andaluz de Teatro 2018.

En su carrera cinematográfica su trabajo es reconocido muy pronto, en su segundo largometraje, *Solas* de Benito Zambrano, por el que recibe el Goya a Mejor actriz revelación en el año 2000, el Premio de la Unión de Actores en la misma categoría, y a la Mejor actriz secundaria por el Círculo de Escritores Cinematográficos de España. Otro de sus títulos destacados es *Bienvenido a Farewell-Gutmann* de Xavi Puebla (Biznaga de Plata a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Málaga) y *La novia* de Paula Ortiz (Premio Mejor actriz de reparto por la Unión de Actores). También participa en *Hable con ella*, de Pedro Almodóvar, y en las cintas de José Luis Garci *Tiovivo c. 1950*, *Historia de un beso*, *You are the one (una historia de entonces)*. Desarrolla parte de su carrera cinematográfica en Argentina, Chile o Venezuela.

Chema León *El Rey. Sargento*



Actor y músico. Licenciado en Interpretación por la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid). Realiza estudios de cine e interpretación en la Faculty of Fine Arts, University of Tessaloniki, Grecia. Participante de Source's Research dirigido por Abani Biswas y fundado por Jerzy Grotowski, India. Integrante de los proyectos ISTA (International School of Theatre Anthropology dirigido por Eugenio Barba), KOSMOS (proyecto internacional de teatro dirigido por W. Staniewsky, Polonia), Commedia dell'Arte con Antonio Fava en Italia. Estudia mimo corporal y dramático con Marcel Marceau, interpretación ante la cámara con Mariano Barroso, verso con Vicente Fuentes y Vicente León, canto, violín y guitarra.

En teatro, actúa en *Divinas palabras* (dir. Jose Carlos Plaza), *Manfred* (dir. Ignacio García), *Lulú e Insolación* (dir. Luis Luque), *La dama duende* y *Yerma* (dir. Miguel Narros), *En la roca* (dir. Ignacio García), *Burger King Lear* (dir. João Garcia Miguel), *Barroco* (dir. Tomaz Pandur), *Así es (si así os parece)* y *Salomé* (dir. Miguel Narros), *Claxon* (dir. Yllana), *El pelícano* (dir. Rafa Galán), *La divina comedia* (dir. Mauricio Celedón) y *Cada vez que ladran los perros* (dir. Natalia Menéndez).

En cine, en las películas dirigidas por Dosermanos *Vico Vergman*, *Ventura* y *Parricidio*. En *Antes de morir piensa en mí* (Dir. Raúl Hernández Garrido), *No estás sola, Sara* (Dir. Carlos Sedes), *La mujer de mi vida* (Dir. Diego Pérez González) y *El amor dura 27 planos* (Dir. Diego Pérez González).

En televisión, *Velvet*, (Antena 3), *Cuéntame cómo pasó* (TVE), *Hospital Central* (Telecinco), *UCO* (TVE), *Maitena*, *estados alterados* (La Sexta), *Guante blanco* (TVE), *Fago* (TVE), *Amar en tiempos revueltos* (TVE), *Mesa para cinco* (La Sexta).

Desarrolla una carrera musical con su formación Leon Impala.

Carlos Martínez-Abarca *Arrieta*



Estudia interpretación en el Laboratorio William Layton y continúa su formación como actor y director con José Carlos Plaza. Ha desarrollado su formación con maestros de la escuela rusa en la Academia de San Petersburgo y en seminarios con Andrezj Bubien y Elmo Nuganen (Teatro Nacional de Tallin, Estonia), así como con Soledad Garre (Técnica Chejov), Will Keen, Alejandro Tantanian o Eduardo Fuentes.

Profesor de Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León entre 2006 y 2013. Imparte cursos y seminarios intensivos para profesionales en Madrid y Valladolid. Forma parte del equipo de profesores de devorador.es, escuela de teatro.

Ha trabajado como director (*El día más feliz de nuestra vida* de Laila Ripoll, 1984, *Equus*, *El Coleccionista*, *Cuento de Invierno*, *Sweet Home (Agmenón)* de Alberto Conejero, entre otras) y como ayudante de dirección de José Carlos Plaza, Blanca Portillo y Juan Mayorga.

Como actor, ha trabajado a las órdenes de José Carlos Plaza, Miguel Narros o Eduardo Fuentes en títulos como *Antonio y Cleopatra* (coproducción Festival de Mérida-CNTC, 2021), *Divinas palabras* (coproducción con el CDN, 2019/20/21), *La historia del zoo*, *La sonrisa etrusca*, *Yo, Claudio* (Festival de Mérida, 2004), *La naranja mecánica* o *Crimen y castigo*.

Montse Peidro *Gumersinda*



Licenciada en Interpretación en la E.S.A.D de Málaga. Estudios de Solfeo en el Conservatorio Superior de Málaga. Estudios de Danza Clásica en el Conservatorio superior de Málaga.

Escribe *Pendientes de saldo*, dirigida por Michael Collis, y *De acólitos y cobardes*, que también dirige. Como intérprete, trabaja en las obras dirigidas por José Carlos Plaza *La casa de Bernarda Alba*, *Divinas palabras*, *Prometeo*, *El auto de los inocentes*, *Orestiada*, *La noche de las trébedas*, *Los amores de la Inés y la verbena de la Paloma*. También en *La isla del aire*, dirigida por Jorge Torres; *César*, escrita y dirigida por Fernando Sansegundo; *Cirugía*, dirigida por Nacho Marraco;

Los miserables de Victor Hugo, con adaptación y dirección Paloma Mejía; *Hamlet* de William Shakespeare, dirigida por Giraldo Loisés; *La pareja abierta* de Darío Fo, dirigida por Gloria León; *Macbeth* (Ópera), dirigida por Ivo Guerra; *El Rey Lear* de William Shakespeare, dirigida por Andréu. *Los mindundis* de Sara Peidro y Lluís Montras, dirigida por Lluís Montras; *Entremés del viejo celoso*, dirigida por Andréu.

En cine participa en 2021 en *La piedad* de Eduardo Casanova, y tiene papel protagonista en los cortometrajes de Michael Collis *Sorpresa* y *Ocupado*, así como en los cortometrajes *Luces rotas*, escrito y dirigido por Pedro Ruiz y *Reencuentro* de Alberto Cuevas.

En televisión ha trabajado, entre otras, en las series *H.I.T.* (TVE), el *Ministerio del tiempo* (TVE), *Servir y proteger* (TVE), o *Acacias 38* (TVE).

Fernando Sansegundo *Goya*



Actor, director, dramaturgo y docente, nacido en Madrid en 1957.

Formado en el teatro independiente desde mediados de los años 70 y poco después en el Laboratorio del T.E.C. Formación a cargo de William Layton, José Carlos Plaza, Miguel Narros, Arnold Tarraborelli o Esperanza Abad, entre otros. Posteriormente realiza cursos con otros maestros.

Trabaja en teatro de forma ininterrumpida desde 1977. Entre sus últimos trabajos interpretativos destacan *Antonio y Cleopatra* (CNTC, Almagro, Mérida, Teatro de la Comedia, 2021) *Prometeo* (Mérida, 2019) y *Auto de los inocentes* (2018-19), ambas dirigidas por José Carlos Plaza. También, *Navidad en casa de los Cupiello* (CDN, 2016-17), *Bangkok* (CDN, 2015-16); para CNTC, del 2012 al 2015: *Donde hay agravios, no hay celos*; *La verdad sospechosa* y *La vida es sueño* (Dir: Helena Pimenta) y *La Marchenera*, de Javier de Dios.

En años anteriores, a las órdenes de diversos directores: G. Lavaudant (*Edipo, una trilogía*), J.Luis Gómez (*La paz perpetua*), F. Vidal (*Julio César, Han matado a Prokopius, Troilo y Crésida*), Ángel Facio (*El balcón, Romance de lobos*), Gerardo Vera (*Divinas palabras*), José Carlos Plaza (*Lorca-Granada: Yo no he nacido todavía, Crimen y castigo, Espectáculo Pessoa, La venganza de Tamar, Antonio y Cleopatra, La evitable ascensión de Arturo Ui, El mercader de Venecia, Comedias bárbaras, La Orestiada, Hamlet, Las bicicletas son para el verano*, entre otras), Miguel Narros (*Doña Rosita la soltera, El burlador de Sevilla, Seis personajes en busca de autor, Marat-Sade, Así que pasen cinco años, Sueño de una noche de verano*), L. Iglesias (*Club de caballeros*), Joan Font (*Maravillas de Cervantes*), Pilar Miró (*El anzuelo de Fenisa*), John Strasberg (*La asamblea de las mujeres*), William Layton (*Tío Vania*).

Como director, figuran entre sus últimos trabajos *Quién teme a Virginia Woolf* (2018), *César* (2016), *La Cumbre* (2014-15), *Barrocamiento* (2013-15), *El amante*, de H. Pinter (2008-2013), *Cantando bajo en la lluvia* (2011) o *Tiempo*. Previamente había sido ayudante de dirección en diversos montajes de José Carlos Plaza o William Layton.

Como dramaturgo, firma la versión de *El ángel exterminador* (Teatro Español, 2018), *César* (2016), *Donde hay agravios no hay celos* para la CNTC (2014-15). Es autor de *La Cumbre. Las conversaciones secretas de María Fernández Estuardo e Isabel Sánchez Tudor* (2014-15), *Barrocamiento* (2013-15), *Jekyll* (2012-2014, dir. de C. Martínez Abarca), *Celosías* (2012, dir. de J.L. García Pérez), la versión en verso libre de *Julio César* (2011, dir. Francisco Vidal) o *La*

Avería (dir. Blanca Portillo, versión finalista de los Premios Max). Anteriormente, *Rey Lear* de Rodrigo García, *Crimen y castigo* (en colaboración con J.C. Plaza), *La piel de los dientes* o *La princesa ligera*.

Como docente, imparte diversos cursos de interpretación en el Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, en Granada, Málaga y Sevilla, desde 1999 a 2011. Además, en ACTA, NIC, Laboratorio William Layton, Unión de Actores, Laboratorio del T.E.C. o la RESAD, como auxiliar de W.Layton.

Premios. Como actor: finalista Max 2015, Premio Ercilla 2015, Unión de Actores (1992 y 2003), Premio Ágora. Como director: Festival Vegas Bajas 2014. Como autor: Finalista Max 2012 (adaptación).

Cine: ha participado en *Historias lamentables*, *La voz dormida*, *Lope*, *Soldados de Salamina*, *El corazón del guerrero*, *Entre las piernas*, *Airbag* o *Tranvía a la Malvarrosa*.

Televisión: actúa en series como *El Ministerio del Tiempo*, *Vis a Vis: el Oasis*, *Las chicas del cable*, *45 Revoluciones*, *La Catedral del Mar*, *Pulsaciones*, *El caso (crónica de sucesos)*, *Isabel*, *Aída*, *Águila Roja*, *Hospital Central*, *El comisario*.

Jorge Torres *Duaso*



Nace en Sevilla en 1980. Se forma en la Escuela Teatro Viento Sur y en Escénica (Centro de Estudios Escénicos de Andalucía), donde estudia interpretación con José Carlos Plaza, Miguel Narros, Begoña Valle, José Pedro Carrión, Fernando Sansegundo, Carlos Álvarez-Nóvoa, Adriana Ozores y Jaime Chávarri. También se forma en voz con Julia Oliva, clown con Clement Triboulet, movimiento con Sabina Cesaroni, interpretación audiovisual con Macarena Pombo, Alfonso Ungría Ovies y Miguel Hermoso. Además, voz y verso con Vicente Fuentes y Concha Doñaque, canto con Carmen González e interpretación con John Strasberg. En la actualidad continúa su formación con el maestro José Carlos Plaza.

Entre sus trabajos como actor destacan *Divinas palabras*, *Auto de los inocentes* (nominado como Mejor Actor de Reparto en los Premios de la Unión de Actores y Actrices 2019), *La Orestíada*, *El padre*, *La noche de las Tríbadas* (premiado como mejor actor en el Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas), *Medea* y *Los diamantes de la corona* de Asenjo Barbieri, dirigidas por José Carlos Plaza; *Hotel Party*, por Carlos Álvarez-Nóvoa; *El perro del hortelano* de Lope de Vega, por Antonio Reina, *El triciclo* de Arrabal, por Jorge Cuadrelli, *De acólitos y cobardes* por Montse Peidro. *Sherlock Holmes* por Juan Carlos Martín. También ha participado en cine y televisión (en la película *El impostor* y en la serie *Hospital Central*), en cortometrajes y trabajos publicitarios.

Desde 2010 colabora en el equipo de dirección de José Carlos Plaza en las producciones *El cerco de Leningrado*, *Los diamantes de la corona*, *El gato montés*, *Electra*, *El diccionario*, *Hécuba*, *Gala de los Premios Líricos de Oviedo*, *Los Amores de la Inés* y *La Verbena de la Paloma*, *Medea*, *Hacia el amor*, *Juan José*, *El Padre*, *La Guerra de las mujeres*, *La Habitación de María*, *La Casa de Bernarda Alba*.

Como director, debutó en la Ópera de Los Ángeles con *The Wild Cat* de Penella, protagonizada por Plácido Domingo e idea original de José Carlos Plaza. Entre otros trabajos como director destacan *¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?* de Alberto Conejero, *La isla del aire* de Alejandro Palomas, *Flores Arranxadas a la Niebla* de Aristedes Vargas, *Los juegos de invierno*, con dramaturgia de Adriá Raluy.

Desde 2016 imparte clases de Escena Lírica en la Escuela Superior de Canto Katarina Gurska. También ha impartido otros talleres de interpretación en diferentes escuelas de teatro de Madrid.

EQUIPO ARTÍSTICO

Javier Ruiz de Alegría Diseño de espacio escénico e iluminación



La formación y el acercamiento a las artes escénicas han sido una constante en su vida desde los seis años, momento en el ya participó en el la primera obra de teatro profesional. A partir de ese momento, multitud de grupos teatrales, escuelas de formación en distintas ciudades (Bilbao, Madrid, Londres, Nueva York...) le llevan a encontrarse con compañeros y directores importantes en su carrera: José Carlos Plaza, Lluís Pascual, Alberto Iglesias, Arnold Taraborrelli, Miguel Narros, Eduardo Fuentes, Lluís Homar, Ernesto Caballero, Fernando Sansegundo, Mariano Barroso, Adán Black, Ricard Salvat,... y un sinfín de profesionales reconocidos en el mundo de la creación escénica.

Participa en numerosos montajes teatrales (*Fedra, Yo Claudio, Hamlet, La Tempestad, El Hombre y el Lienzo, La Historia del Zoo, Prometeo, La Naranja mecánica*), series de TV (*Bosé sin límites*) y en la última película de Michael Herbig, (*1000 Lines*).

Siempre ligado a las artes escénicas, también ha desarrollado una actividad plástica en el mundo del diseño escenográfico y lumínico en multitud de proyectos y montajes de ópera, teatro, conciertos e instalaciones artísticas.

Gabriela Salaberri Diseño de vestuario



Estudia Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño y Moda de Madrid.

Entre sus últimos trabajos para teatro destacan *Emma*, *La hermosa Jarifa*, *Los locos de los balcones* y *La última sesión de Freud*.

Entre sus producciones líricas, ha creado el vestuario para *Rigoletto*, *Zaide*, *Così fan tutte*, *La favorita*, *El rapto en el Serrallo*, *Elektra*, *El diluvio de Noé*, *La hija del regimiento*, *Maria Stuarda*, *Lord Byron*, *El barbero de Sevilla*, *Norma*, *La flauta mágica*, *La traviata* y *Andrea Chenier*, así como un gran número de zarzuelas representadas en los principales teatros españoles.

Ha concebido el vestuario para grandes producciones de musicales como *El hombre de La Mancha*, *My fair lady* y *Sonrisas y lágrimas*.

Recientemente ha creado el vestuario para *La bohème* en Den Jysque, ópera de Dinamarca, y la ópera de cámara con títeres *Fantochines*, en la Fundación Juan March.

Para el cine ha firmado el vestuario para la película *Savage grace* dirigidas por Tom Kalin y protagonizada por Julianne Moore y Eddie Redmayne.

Premios Adriá Gual de Figurinismo 2019 por *El Castigo sin venganza* dirigida por Helena Pimenta en 2018 -CNTC- y *Los Otros Gondra* dirigida por Josep María Mestres -Teatro Español-; en 2018 por *La Dama Duende* dirigida por Helena Pimenta en 2018 -CNTC-; y en 2017 por *Los Gondra* dirigida por Josep María Mestres -CDN-.

Álvaro Luna Diseño de audiovisuales



Estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y se titula como Realizador de Audiovisuales y Espectáculos por el Instituto Oficial de Radio y Televisión de RTVE. Miembro de la AAI, sección de videoescena.

Trabaja desde el año 1999 en diferentes campos de la creación audiovisual como el cine, el documental y el videoarte. Pionero de lo que llamó videoescena, investiga durante los quince últimos años en la inclusión del video y la proyección visual en espectáculos de ópera, teatro, música y danza.

Colabora con directores de escena como Gerardo Vera, Mario Gas, Lluís Pascual, Deborah Warner, Tomaž Pandur, Natalia Menéndez, Laila Ripoll, Luis Luque, Josep María Mestres, Carol López, Sergio Renán, Gustavo Tambascio, Josep Maria Pou, Georges Lavaudant, Miguel del Arco, José Luis Gómez, Carles Alfaro, José Carlos Plaza, Alex Rigola, Emilio Sagi, Ernesto Caballero, Helena Pimenta, el coreógrafo Enrique Cabrera o el iluminador Juan Gómez-Cornejo. Ha trabajado en grandes teatros y festivales internacionales en Madrid, Barcelona, Nueva York, Buenos Aires, Nápoles, Ljubljana, Valencia, Berlín, Praga, Washington, Miami, etc.

Como videoescenista, entre sus últimos trabajos destacan *Las dos en punto* (dir. Natalia Menéndez), *Macbeth* (dir. Gerardo Vera y Alfredo Sanzol), la ópera *Billy Budd* de B. Britten (dir. Deborah Warner), *Pedro Páramo* (dir. Mario Gas), *Unamuno, vencerás pero no convencerás* (dir. José Luis Gómez), *La caída de los dioses* (dir. Tomaž Pandur), *Los Gondra* (dir. J.M.Mestres), *El pequeño poni* y *El Señor Ye ama los dragones* (dirigidas por Luis Luque), *El Salto de Darwin* y *Tebas Land* (dirigidas por Natalia Menéndez), *Cervantes, el último Quijote* (dir. JL Arellano), *L'elisir d'amore* de Donizetti (dir. Sergio Renan), *Incendios* de W. Mouawad, *El viaje a ninguna parte* de Fernando Fernán Gómez (dir. Carol López), *El triángulo azul* (dir. Laila Ripoll), *Play* (dir. Enrique Cabrera). También diseña el espectáculo de la última gira de Rosendo (2018 Mi tiempo Señorías).

En la instalación performativa participa en la instalación artística *Muérete* del pabellón de España en la Cuatrienal de Praga de escenografía de 2015 con José Luis Raymond y en la cuatrienal de 2019 con Juan Gómez-Cornejo en la instalación *Lighting for Pandur. Fragmentos del alma*.