

LA VIDA ES SUEÑO

DE CALDERÓN DE LA BARCA

LA VIDA ES SUEÑO

UNA OBRA MAESTRA SOBRE LA
CONDICIÓN DEL SER HUMANO
QUE NOS SIGUE ATRAPANDO

Teatro del Temple. Vía Universitat, 30-32, 50017 Zaragoza
C/Santa Isabel, 12, 3ºB 28.012 Madrid. Tel.: 976298865
temple@teatrodeltemple.com www.teatrodeltemple.com

*“Qué delito cometí
Contra vosotros naciendo,
Aunque si nací, ya entiendo
Qué delito he cometido”*

Sinopsis

La vida es sueño disecciona, con una estructura compleja, muy bien elaborada y de profunda carga simbólica, la capacidad del ser humano para ejercer su libertad frente al destino. Obra filosófica bien sustentada en una trama escénica donde los juegos de poder se cruzan con el deseo carnal y donde la realidad está siempre contagiada por lo onírico.

Resumen

Creyendo **Basilio**, rey de Polonia, que su hijo, **Segismundo**, está destinado a ser despótico y cruel, y que le arrebatará el trono, decide encerrarlo en una torre solitaria, donde es criado embrutecido y encadenado, por **Clotaldo**, noble y leal servidor de Basilio. **Rosaura**, hija de Clotaldo, llega a la corte

disfrazada de hombre, acompañada de su criado **Clarín**. Basilio, temeroso de haberse equivocado, quiere poner a prueba a Segismundo, llevándolo dormido a palacio donde despierta convertido en príncipe. Allí Segismundo se muestra a todos soberbio, bruto y cruel, por lo que Basilio decide restituirlo a la prisión. Cuando despierta de nuevo Segismundo está convencido de que todo cuanto vivió en la corte no es sino una ilusión, como lo es la vida entera. Finalmente, unos súbditos leales al príncipe heredero entran a liberarlo y aunque éste decide en un principio vengarse, luego es benevolente con el rey y el resto de los cortesanos, perdonando a su padre, ayudando a Rosaura y Clotaldo en su afrenta de honor contra **Astolfo**, y tomando a **Estrella** como prometida. Segismundo es admirado por todos por su buen ingenio y aclamado como rey.

Puesta en escena

La vida es sueño es verso, es ritmo, es expresión existencial, denuncia frente al poder cruel, reflexión vital. Todo ello podemos encontrarlo aquí y ahora en lenguajes estéticos y musicales de cultura urbana. La Polonia que aparece en la obra es un mundo opresivo, cerrado, claustrofóbico al que vemos un paralelismo en determinados ámbitos contemporáneos urbanos, con sus propias leyes internas, donde la violencia se expresa en reglas de poder estrictas. Los siete actores, que están permanentemente en escena, van a crear ese mundo casi penitenciario, donde la pertenencia o no al grupo marca la posibilidad misma de la existencia.

Contamos para ello también con un músico en directo y con una estética en la escenografía, el vestuario y la luz que busca los claroscuros, las capuchas que cubren o descubren, los objetos multifuncionales que junto con los actores construyen cárceles o palacios, masas en movimiento o angustiosos espacios vacíos.

Adaptación

La vida es sueño en nuestra versión busca combinar el respeto de la esencia y la letra del original con una novedosa resituación escénica. Creemos que la joya literaria que es debe ser trasformada para convertirse en la materia escénica que va a ser. Por eso hemos intervenido en el texto levemente reduciendo algunos pasajes demasiado narrativos para favorecer el ritmo dramático, también actualizando algunas formas verbales y clarificando desde una óptica contemporánea pero atemporal algunas metáforas.

La idea es facilitar la materia prima del actor, para que, respetando la dicción del verso, exprese su contemporaneidad y llegue nítido al espectador de hoy haciendo del clásico, como ocurre con los auténticos clásicos, una propuesta actual.

Antecedentes

La vida es sueño fue estrenada en 1635 y desde el primer momento comenzó a tener una gran popularidad. Se representó ante el rey y ya en ese siglo traspasó fronteras y se llevó a escena en Bruselas, Ámsterdam, Hamburgo o Dresde. En el siglo XVIII tan sólo en los corrales de comedias del Príncipe y de la Cruz, ambos en Madrid, se realizaron 47 montajes. Esa popularidad e intensidad de los montajes ha continuado en los siglos XIX y XX. Tanto en España y Latinoamérica como en el resto del mundo.

En España tenemos en el pasado siglo los montajes importantes de José Tamayo en 1955, de José Luis Gómez en 1981; de Ariel García Valdés en 1996, de Calixto Bieito en el 2000 y, ya en este siglo, de Juan Carlos Pérez de la Fuente en 2009 y de Helena Pimenta en 2012.

Referencia

Luces de Bohemia

El éxito de este montaje está en varios factores:

la apuesta que en su momento realizamos por una España de 1920 a nuestro país actual.

la reducción del elenco a 8 actores para los más de 50 personajes que aparecen en la obra y la solución del decorado que transcurre en 12 espacios distintos con una escenografía sencilla pero que iba cambiando con cada una de las escenas; hicieron que este montaje tuviera una dimensión media que le permitía girar por lugares y teatros de distintas características.

la obra no sólo es un clásico demandado por generaciones distintas de espectadores, incluidos los actuales estudiantes de bachillerato, que la han leído y quieren verla representada, es también un clásico vivo que sigue plenamente vigente.

Luces de Bohemia es para nosotros una referencia de lo que pretendemos hacer de nuevo en esta ocasión. El montaje que Teatro del Temple ha hecho de esta obra de Valle-Inclán se estrenó en el año 2007 y nueve años después todavía sigue en cartel. Ha realizado cerca de 300 representaciones y la han visto más de 100 mil espectadores.

**LUCES DE
BOHEMIA**

José L. Esteban
Segismundo

Como **actor de teatro**, en los últimos años ha trabajado con el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro Español, Teatro de la Zarzuela y Teatro del Temple. Ha trabajado con directores como Ernesto Caballero, Carlos Martín, Aitana Galán, Helena Pimenta, Luis Olmos, Ramón Barea, Mario Gas y Fernando Fernán Gómez, siendo especialmente valorado en sus trabajos con los clásicos y la poesía contemporánea.

Su **proyecto personal** tiene que ver con la poesía, la música y la escena, habiendo estrenado diferentes espectáculos en los que investiga sobre ello: Territorio Beat, No siempre fui tan feo, Amores feos o el reciente Arte de las Putas, basado en el poemario libidinoso de Nicolás Fernández Moratín.

Se graduó en la Escuela de Teatro de Zaragoza, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y fue profesor Asociado de la misma durante cuatro años. En la actualidad, imparte cursos de Poesía Escénica cuando el tiempo se lo permite.

Alfonso Plou
Dramaturgo

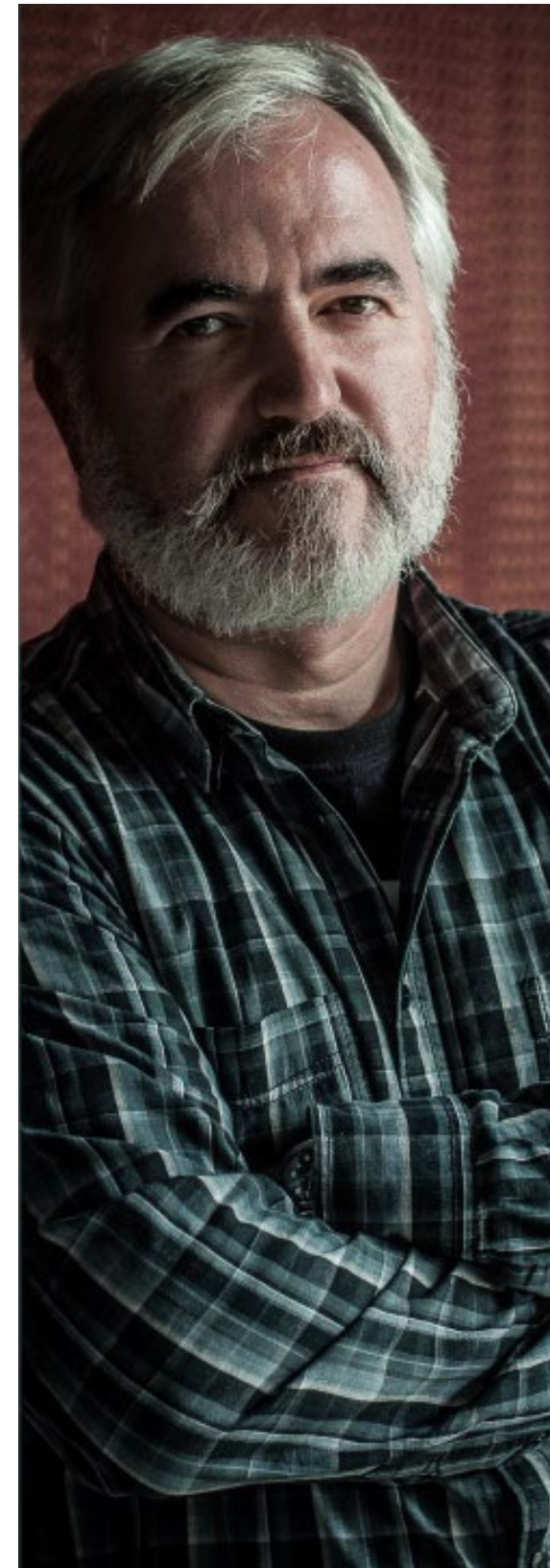
Licenciado en Psicología. Desde que ganara el Premio Marqués de Bradomín en 1986 por su primera obra, Laberinto de cristal, ha estrenado una veintena de obras de teatro. Es **miembro fundador de Teatro del Temple**, compañía con la que estrena la mayoría de sus piezas y en la que ejerce diversos oficios teatrales.

Sus obras **se han representado** en una quincena de países. Entre sus obras más destacadas están las que componen su tetralogía sobre figuras artísticas (Goya, Buñuel, Lorca y Dalí, Picasso adora la Maar y Yo no soy un Andy Warhol). Entre los premios destaca también el Lázaro Carreter de Literatura Dramática por Lucha a muerte del zorro y el tigre.

Ha **realizado numerosas adaptaciones** de textos clásicos con obras de Shakespeare (Macbeth y Sonetos) Lope de Vega (La vengadora de las mujeres) Cervantes (El licenciado Vidriera) o Zorrilla (Don Juan Tenorio)...

Su **labor como escritor** se inició a raíz de un taller de dramaturgia impartido por Fermín Cabal, tal vez por eso ha mantenido también una labor docente impartiendo numerosos seminarios con diferentes entidades.

Desde 2012 es **uno de los gestores del Teatro de las Esquinas**, un espacio integral para las Artes Escénicas en la ciudad de Zaragoza.

Carlos Martín
Dirección

Director Artístico de Teatro del Temple desde 1994.

Director Artístico del Teatro de las Esquinas.

Director Artístico de la productora Temple Audiovisuales.

Profesor titular de dirección e interpretación de la Scuola D'Arte Dramático Paolo Grassi , Milán 1988-93.

Co-director en los Centros Dramáticos de Trieste-Venecia-Friuli y de Brescia (Italia), 1992-96.

Profesor de interpretación en la Universidad Popular de Zaragoza (1984-1987).

Ha dirigido en teatro a: Juan Diego, Terele Pávez, Asunción Balaguer, Ana Torrent, Cristina Higuera, Sancho Gracia, José Luis Pellicena, Antonio Valero, Enriqueta Carballeira, Jeanine Mestre, Clara Sanchis, Nuria Gallardo, Ana María Vidal, Arturo López, Mario Vedoya, Luisa Gavasa, José Luis Esteban, Mariano Anós, Ricardo Joven, Antonio Albanese, Giuseppe Batiston, Cristina Higuera...

En música ha trabajado con: Enrique Bunbury, Loquillo, Carmen París o Distrito14.

En danza con: Rafael Amargo, Miguel Angel Berna, ErrequeErre, Julia Anzeloti e Ingrid Magriñá.

Sus espectáculos han sido representados en teatros de gran parte de Latinoamérica, Nueva York, Miami, París, Portugal, Italia, Bélgica... Han recorrido toda la geografía española, incluyendo temporadas en Madrid (Teatro Español, María Guerrero, Bellas Artes, Abadía, F. Fernán Gómez, Cuarta Pared...) y Barcelona, y los mas prestigiosos Festivales (Almagro, Escena Contemporánea, San Sebastián)...

▲ El autor

Calderón de la Barca

(Madrid, 1600- Madrid 1681)

Dramaturgo español. Educado en un colegio jesuita de Madrid, estudió en las universidades de Alcalá y Salamanca. En 1620 abandonó los estudios religiosos y tres años más tarde se dio a conocer como dramaturgo con su primera comedia, Amor, honor y poder. Como todo joven instruido de su época, viajó por Italia y Flandes y, desde 1625, proveyó a la corte de un extenso repertorio dramático entre el que figuran sus mejores obras.

Nombrado caballero de la Orden de Santiago por el rey, se distinguió como soldado en el sitio de Fuenterrabía (1638). Ordenado sacerdote en 1651, por entonces ya era el dramaturgo de más éxito de la corte. En 1663, el rey lo designó capellán de honor, por lo que se trasladó definitivamente a Madrid. Según el recuento que él mismo hizo el año de su muerte, su producción consta de ciento diez comedias y ochenta autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras menores. Como todo coetáneo suyo, Calderón no podía por menos que partir de las pautas dramáticas establecidas por Lope de Vega. Pero su obra, ya plenamente barroca, evoluciona hacia nuevas formas y complejidades dramáticas todavía no exploradas.

Ficha artística

Dirección	Carlos Martín
Dramaturgia	Alfonso Plou
Producción	María López Insausti
Composición musical	Gonzalo Alonso
Asesor de verso	Jose Luis Esteban
Escenografía	Tomás Ruata
Auxiliar escenografía	Mario Martín
Iluminación	Tatoño Perales
Vestuario	Ana Sanagustín
Caracterización	Langas estilistas
Fotografía	Marcos Cebrián
Equipo Producción	Pilar Mayor y Alba Moliner

Reparto

Segismundo	José Luis Esteban
Basilio	Yesuf Bazaán
Clotaldo	Félix Martín
Rosaura	Minerva Arbués
Astolfo	Francisco Fraguas
Estrella	Encarni Corrales
Clarín	Alfonso Palomares
Músico	Gonzalo Alonso

La Compañía

Teatro del Temple, cuyo equipo estable son Carlos Martín en la dirección escénica, Alfonso Plou en la dramaturgia y dirección técnica y María López Insausti en la producción, nace en 1994. Desde entonces han ido tejiendo más de una treintena de espectáculos, consolidando un equipo humano y un sello artístico contrastado en toda la geografía nacional. Entre sus mayores logros están la tetralogía sobre figuras artísticas, con dramaturgia propia; y numerosos espectáculos basados en el repertorio universal; con los que no sólo han conseguido importantes premios, como el Max, sino también hacerse un hueco continuado en la exigente cartelera madrileña. Teatro del Temple ha estado también presente con diversas obras en numerosos Festivales Internacionales.

Desde septiembre del año 2012 cogestiona un espacio integral de artes escénicas en la ciudad de Zaragoza, el Teatro de las Esquinas, un complejo público de gestión privada que incluye una escuela y diversos espacios de exhibición incluida una sala para 500 espectadores.

Distribución Teatro del Temple Vía Universitat, 30-32, 50017 Zaragoza

C/ Santa Isabel, 12, 3º B, 28012 Madrid

Tel.: 976298865 - 653 910 405

temple@teatrodeltemple.com

www.teatrodeltemple.com

TEATROS COLABORADORES

Basauri Social Antzokia - Teatro Barakaldo - Palacio de Congresos Jaca - Teatro Municipal Miguel Fleita Utebo
Festival Puerta al Mediterráneo Rubielos de Mora - Teatro Municipal de Alcañiz - Festival de Teatro Clásicos en Alcalá
Teatro Rosalía de Castro A Coruña - Pazo da Cultura de Narón - Teatro Capitol Calatayud - Teatro Reina Sofía Zuera
Teatro de la Villa Ejea de los Caballeros - Centro de Congresos Barbastro

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

**GOBIERNO
DE ARAGON**

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte