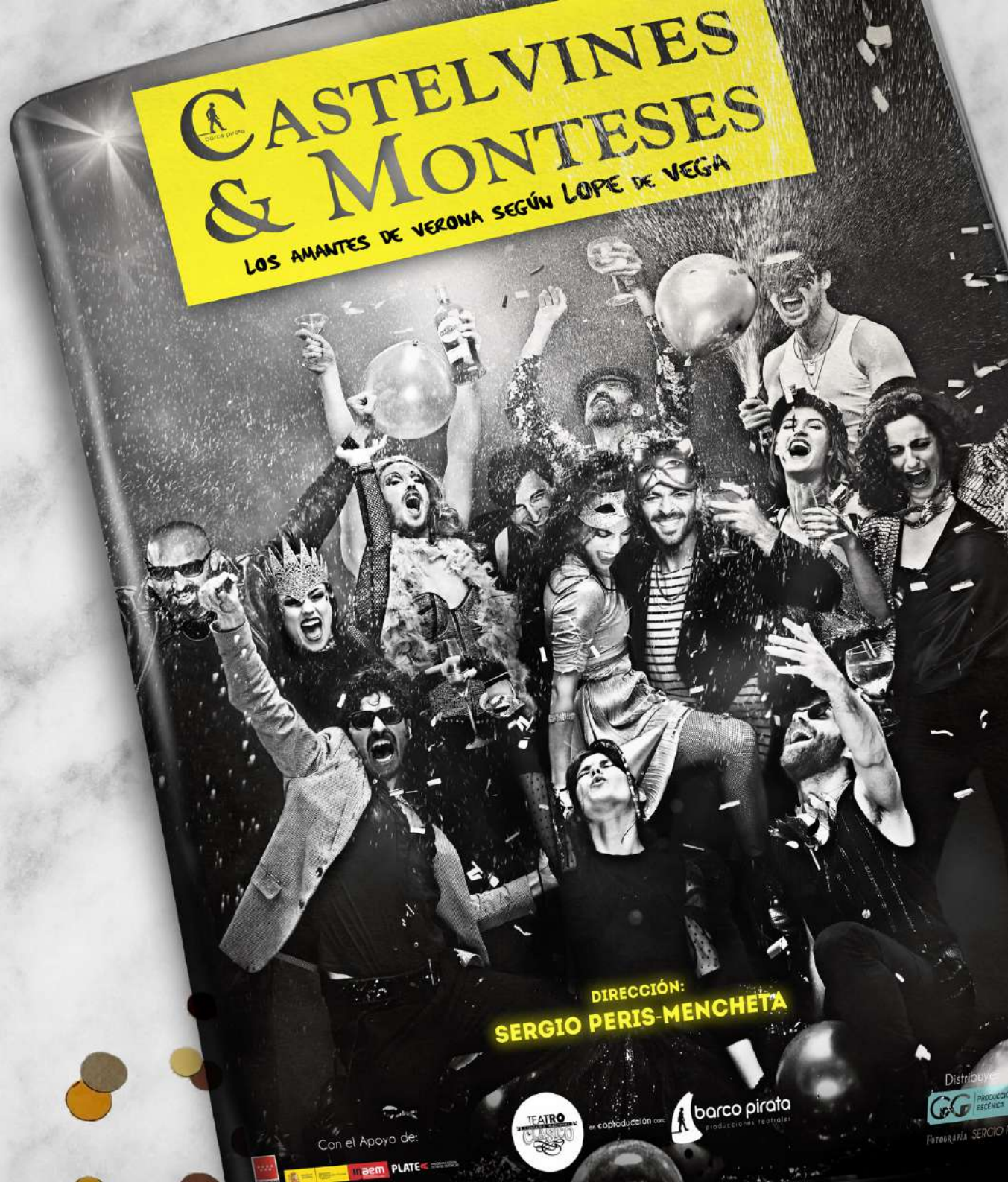

CASTELVINES & MONTESES

LOS AMANTES DE VERONA SEGÚN LOPE DE VEGA

DIRECCIÓN:
SERGIO PERIS-MENCHETA

Con el Apoyo de:

en coproducción con:

producciones teatrales

Fotografía SERGIO

SOBRE LA VERSIÓN

Del Amor, más acá de la muerte: UNA DANZA DE LA VIDA

Las historias trágicas de jóvenes amantes recorren la imaginación occidental como un río de sangre. Desde los viejos mitos hasta las elaboraciones románticas, pasando por nuestra Celestina y el hito moderno de la tragedia shakespeariana.

Lope se aparta del final trágico, obedeciendo a los gustos de su público, y va mucho más allá de la parodia, convirtiendo una supuesta obra menor, en un alegato más a favor de su eje temático fundamental: la fuerza indestructible del amor. Nuestra versión sigue esta pauta vertiendo todo el espíritu juvenil que late en su obra: el triunfo del amor y del deseo por encima de las convenciones sociales, como fuerza de progreso.

En una suerte de celebración coral, acompañamos el juego jubiloso de los amores de nuestros protagonistas: Julia y Roselo, Dorotea y Anselmo, Celia y Marín, en su peculiar danza del deseo, triunfan una vez más sobre la mezquindad de los viejos, y sus caducos valores.

Carlos Menéndez

VOGUE

ADAPTACIÓN y DIRECCIÓN:
SERGIO PERIS-MENCHETA

ROMEO Y JULIETA SEGÚN LOPE DE VEGA

La tragedia Romeo y Julieta y la comedia dramática Castelvines y Monteses son dos gemelas que tuvieron fortunas muy distintas. La obra de Shakespeare ha alcanzado una fama universal; la de Lope, menos conocida en España que fuera, se representa rara vez. Porque ambos autores bebieron de la misma fuente, sus criaturas nacieron simétricas. Basada en una leyenda medieval, la historia de los dos amantes fue novelada por Masuccio Salernitano en el siglo XV y reescrita libremente por Luigi Da Porto, que trasladó la acción a Verona. Matteo Bandello, obispo de Agen y amigo de juventud de Da Porto, se

apropió de su obra, le dio otro tempo y carácter, y la tituló: La sfortunata morte di due infelicissime amanti che l'uno di veleno e l'altro de dolore morirono, con vari accidenti. La traducción inglesa cayó en manos de Shakespeare, con el resultado que todo el mundo conoce, y la castellana en las de Lope, que escribió Castelvines y Monteses.

Shakespeare escribió una tragedia. Lope de Vega una comedia.

A pesar de tratarse de Lope de Vega, y de la archiconocida historia de los amantes de Verona, la obra es una gran desconocida de nuestras tablas. La última representación que se conoce en España fue en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid en 2004, y su trascendencia fue escasa.

CASTELVINES & MONTESES

LOPE DE VEGA

Curt Allen Wilmer
y Leticia Gañán
EstudioDeDos

Curt Allen Wilmer (aapee) con estudioDeDos

Licenciado en Escenografía y Vestuario por la Academia de Bellas Artes de Munich, Alemania en 1991. Trabajó como ayudante en las óperas de Sidney, Zurich, Berlín, Munich, Bogotá y Augsburg, con maestros como Filippino San Just, Reinhardt Heinrich y Peer Boysen entre otros. Entre 1994 a 1998 pasa a ser escenógrafo y director técnico del nuevo proyecto Fundación Teatro de la Abadía de Madrid, junto a su director José Luis Gómez, proyecto al que se le concede el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura 1995. De 1998 al 2008 asume la Dirección Artística del Departamento de Proyectos de Te-matización y Espectáculos para Acciones Producciones y Diseño (APD) en Sevilla, participando en el diseño de varios parques temáticos, proyectos de espectáculos multimedia, eventos, centros de Interpretación y museos, pabellones para exposiciones internacionales, stands, zoológicos..., ganando varios premios.

En 2008 crea el Estudio DeDos (arquitectura y escenografía) junto a la arquitecta Leticia Gañán Calvo. En los últimos años dedican su actividad profesional principalmente al diseño de escenografías para las artes escénicas. Desde el año 2012 dirigen y son profesores en el Máster de Escenografía y espacios expositivos del Instituto Europeo di Design de Madrid.

D. Escenografía

Con Estudio DeDos, firma el diseño de escenografías y vestuarios para directores como Jose Luis Gómez, Gerardo Vera, Ernesto Caballero, Andrés Lima, Alfonso Zurro, Joan Font, Yayo Cáceres, Juan Carlos Rubio, José Pascual, Sergio Peris Mencheta, Ignasi Vidal, Magüi Mira, entre otros. Para la danza colaboran habitualmente con el coreógrafo Johan Inger, firmando la escenografía de proyectos para la Compañía Nacional de danza y para diversas óperas de Centroeuropa (Basilea, Dresden, Montecarlo,...).

En la actualidad también colaboran con la Compañía de Victor Ullate. Desde 2014 Curt es miembro de la Junta directiva de la Asociación de artistas plásticos escénicos de España (aapee).

En las artes escénicas han sido reconocidos con 20 premios (15 de escenografía y 3 de vestuario). Entre ellos el MAX 2019 por el espacio escénico de Lehman Trilogy, MAX 2017 por el de Hamlet, 3 premios ADE (2016, 2017, 2018), premio Feten 2017, y 7 premios Lorca en Andalucía.

CONCEPTO DE ESPACIO ESCÉNICO PARA "CASTELVINES Y MONTESES" de Lope de Vega

En la obra Castelvines y Montes, Lope de Vega nos plantea el amor como una fuerza indestructible, capaz de vencer a todos sus "enemigos". En la versión de Juan Carlos Menéndez y Sergio Peris-Mencheta se refuerza esta idea, y el deseo y el amor acaban triunfando por encima de las convenciones sociales y sus caducos valores.

La idea escenográfica es que estas convenciones se traducen espacialmente en dos muros enfrentados, representando cada uno de ellos a una de las familias. A un lado se sitúan los Castelvines, bodegueros del "Castillo de los Vinos", y al otro los Montes, taberneros de La Taberna del Gato. Estos muros, que los jóvenes enamorados tendrán que flanquear varias veces a lo largo de la obra, encierran entre ellos un espacio central de juego, un lugar que recuerda a un jardín infantil con una plataforma/carrusel giratoria como elemento protagonista. Los personajes además "volarán" en determinados momentos mediante un sistema de rigging, provocando instantes visualmente mágicos.

El reto espacial será conjugar la funcionalidad con la poesía, y crear atmósferas con ciertos toques de reminiscencias italianas.

Curt Allen Wilmer con Estudio DeDos.

Valentín Álvarez,

Director de fotografía y diseñador de iluminación escénica.

Valentín Álvarez es director de fotografía cinematográfica y diseñador de iluminación escénica desde hace más de 20 años.

Ha trabajado con directores como Víctor Erice (Vidrios Partidos, La Morte Rouge) y Andrés Lima (Urtain, Los Macbez..) entre otros.

Ha sido el responsable de la fotografía de un buen número de videoclips para artistas y grupos, Juan Perro, Andrés Calamaro, Los Rodríguez, The Gift...

Destacan sus trabajos en spots de publicidad nacionales e internacionales.

En su cinematografía abunda el manejo de la luz en los rodajes a super alta velocidad y en la integración de imagen real con virtual de 3D y 2D.

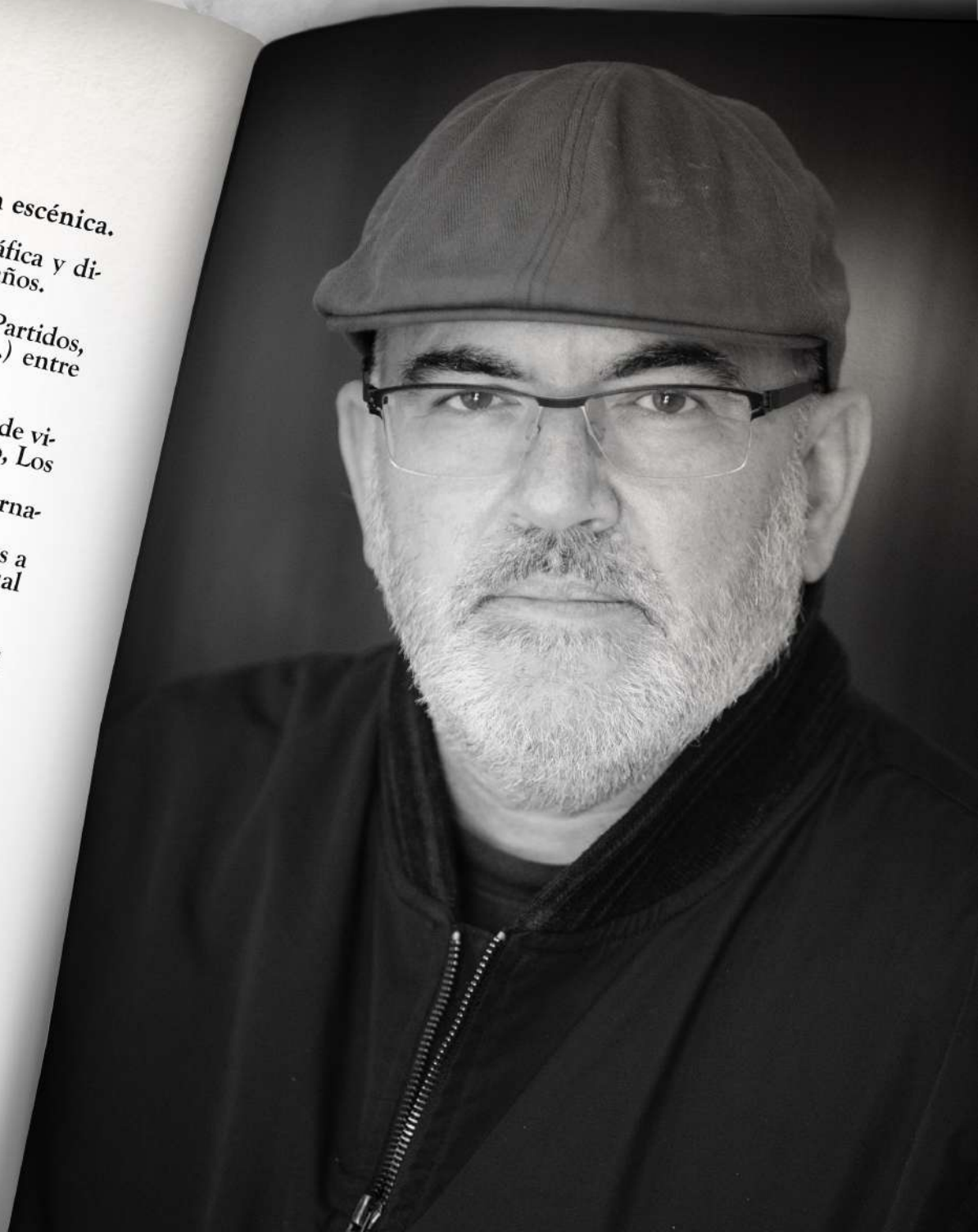
Por sus trabajos de diseño de iluminación escénica ha recibido los premios Max 2010 por "Urtain" Dirigido por Andrés Lima, Max 2014 por "Un trozo invisible de este mundo" Dirigido por Sergio Peris-Mencheta, Ceres 2014 por "Los Macbez" y Nominado en los Max 2016 por Rinoceronte de Ionesco.

Como director de fotografía ha recibido el premio Golden Panda Award for Best Photography at Sichuan, China Film Festival 2011, por el largometraje documental "How much does your building weigh, Mr Foster?" nominado a los Goya 2011, y el Premio de la ATV (Academia de televisión) 1998 a la Mejor Dirección Fotografía por "Lisboa Faca No Coração".

Es Profesor de Cinematografía en la ECAM, Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid y en EFTI (Escuela de fotografía, cine y técnicas de la imagen).

En los últimos años a dirigido videoclips, spots y diversos proyectos audiovisuales.

El Rey es su primer largometraje como Codirector junto a Alberto San Juan estrenado en 2018.

D. Iluminación

Elda Noriega

Elda Noriega (1979) es Licenciada en Ciencias Políticas por la UCM y cuenta con un Máster en Relaciones Internacionales. Tras varios años de trabajo como técnico de cooperación internacional en ONGs, decide cambiar de rumbo y hacer de su habilidad para la costura desde que era pequeña, su nueva forma de vida. En 2012 crea su propia firma de costura a medida, actividad que desarrolla en paralelo al diseño de vestuario teatral en su pequeño taller. Sus trabajos para particulares abarcan desde ropa funcional a medida, a vestidos de novia y demore. Entre 2014 y 2017 se traslada a Philadelphia (EEUU), donde mayoritariamente trabaja por encargo en su taller de Old City.

La delicadeza y la versatilidad de sus creaciones ha llevado a diferentes productoras teatrales a encargarse del diseño de vestuario completo de obras tan destacables como La Cocina, Lehman Trilogy o ¿Quién es el Sr. Schmitt?. Asimismo, se ha ocupado de la sastrería en montajes como Nekrassov o Elogio de la Pereza, y del vestuario de personajes de series de prestigio internacional como Snowfall, de HBO. Su trabajo se ha podido ver en teatros como el Centro Dramático Nacional (CDN), los Teatros del Canal, las Naves del Matadero del Teatro Español y en el Teatro de la Abadía.

2013

Diseño y realización de vestuario para "Continuidad de los Parques" (Matadero, Naves del Español)

2015

Diseño y realización de vestuario para el personaje de Gustavo Zapata "Oso" en "Snowfall", FX Networks/HBO España.

2016 Diseño y realización de vestuario para "La Cocina" (Teatro Valle-Inclán, CDN)

2018

Diseño y realización de vestuario para "Lehman Trilogy" (Teatros del Canal)
Diseño de vestuario para "¿Quién es el Sr. Schmitt?" (Teatro Español)
Sastrería para "Elogio de la Pereza" (CDN)

2019

Sastrería para "Nekrassov" (Teatro de la Abadía)
Diseño y realización de vestuario para "El Fuego Amigo" (Teatro del Barrio)
Co-diseño de vestuario con Curt Allen Wilmer para "El Dúo de la Africana" (Teatro Campoamor)
Diseño y realización de vestuario para "Robos" (Teatro del Barrio)

D. Vestuario

COMP. Musical

FERRÀNGONZÁLEZ Y XÈNIA REGUANT

Desde el 2012 Ferràn González (autor y compositor de "Pegados", "Mierda de artista" y tantos otros musicales) y Xènia Reguant (letrista y traductora de varios espectáculos musicales) han creado conjuntamente varios proyectos, entre los que se encuentra "Tarzán, el musical" (producido por Rodetacón y varias veces galardonado, que cumple su quinta temporada este año).

Sus trabajos más importantes se han podido ver en el festival de Mérida; "Hércules", "La Bella Helena" y a punto de estrenarse "La corte del faraón". Juntos crean la música y las letras de la versión musical de "Pareja abierta" producida y protagonizada por Víctor Ullate.

Colaboran con Barco Pirata en la composición musical del espectáculo "Lehman trilogy" y repiten en esta ocasión asumiendo la composición íntegra (en colaboración con Litus Ruiz) de "Castelvines y Montes".

BARCELONA, 1981
COMPOSITOR, DIRECTOR MUSICAL, PIANISTA Y PRODUCTOR

JOAN MIQUEL PÉREZ

Se formó como pianista en el Conservatori de Música del Liceu y el Taller de Músics de Barcelona.

Es Licenciado en Filosofía (UB) y ha realizado el Curso de Postgrado de Producción Musical (UPF - ESMUC). Empezó su carrera profesional a la edad de 16 años, tocando el piano y actuando en proyectos de música moderna, teatro y danza, con los que ha realizado varias giras por España, Europa y Oriente Próximo.

Ganador del Premio MAX de las Artes Escénicas (2011) por la dirección musical de Pegados, un musical diferente, obra de cuya música es coautor.

También ha ganado el Premio BroadwayWorld (2014) por la dirección musical de Mierda de Artista, el musical, obra que escribió junto a Ferran González, y fue producida por Kaktus Music junto al GREC festival de Barcelona y los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. El musical también ganó los premios al Mejor Musical y Mejor Musical Original.

Como compositor también destaca la reciente coautoría de las canciones de Pantaleón y las visitadoras, el musical, con adaptación de David Serrano y estrenado en el Teatro Peruano Japonés de Lima.

En su trabajo como director musical destacan las producciones españolas de Grease, el musical (2014) y Priscilla, reina del desierto (2015-2017) y Billy Elliot, el musical (2017-2020) en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

Dirección Musical + COMP. Musical

Paula Iwasaki

se licencia en interpretación textual en la RESAD (2013) y complementa sus estudios con formación musical en voz, piano y guitarra flamenca. En los últimos cinco años desarrolla su carrera profesional en la CNTC ("La villana de Getafe", "El perro del hortelano", "Fuenteovejuna" y "La dama boba"), el Teatro Español ("Trágala, trágala" y "El lugar donde rezan las putas") y en el CDN ("Luces de bohemia", "Top girls" y "Madre Coraje y sus hijos").

Andreas Muñoz

Actor madrileño graduado por el Royal Conservatoire of Scotland en 2014, después de su paso por la RESAD. En su trayectoria teatral ha tenido el privilegio de dar vida a "Hamlet" en Londres, protagonizar "Bodas de sangre", y participar en obras como "Dunsinane" y "Mary, the last farewell". En España, ha interpretado a Brick en la célebre obra de Tennessee Williams "Una gata sobre un tejado de zinc caliente". En cine y televisión, destacan sus trabajos: "Ignacio de Loyola", "Peaky Blinders", "Genius: Picasso", "The Queen's Gambit", "Mar de plástico", "Hospital Valle Norte", "Demonios tus ojos", "Chavalas", entre otros.

Aitor Beltrán

es un actor formado en el Laboratorio de teatro William Layton, Teatro de Cámara Chejov y la Fundación Shakespeare, nacido en Donostia. Sus últimos trabajos en teatro son "Lehman Trilogy" (Barco Pirata) y "La Cocina" (CDN) dirigidas por Peris Mencheta, y "El sueño de una noche de verano" (TTantaka) dir. por Fernando Bernues

Xabier Murúa

Formado en el Estudio Internacional del Actor Juan Carlos Corazza. En Teatro ha participado de manera relevante en "La Cocina" (CDN), en "Las Amazonas" (Festival de Teatro Clásico de Mérida), "Quién es el Sr Schmitt" y "Los Buitres". En Cine ha trabajado en "El Reino", "Los Borgia", "Tarancón", "Manolete" ... En Tv: "Vientos de Agua", "Isabel", "El Ministerio del Tiempo", "Señoras del (h)Ampa", "La Fuga", "MIR", "Hospital Central" y "Traición", entre otros.

Ignacio Rengel Lucena

Actor nacido en Málaga, ha participado en montajes teatrales como "La Cocina" y "Lehman Trilogy". Con amplia experiencia como músico y formación en diferentes disciplinas, repite como integrante de elenco en esta producción de Barco Pirata.

Oscar Martínez Gil

Actor, cantante y profesor de voz y canto. Formado como actor en el estudio Nancy Tuñón (Barcelona) y en La Barraca (Madrid). Formación en Voice Craft con Helen Rowson y Paul Farrington. Desarrolla su carrera profesional como actor en teatro, destacando obras como The Lehman Trilogy, La Cocina, El Casament dels petitsburesos, Black Rider... así como profesor de canto y Coach vocal en teatro para el CDN o Barco pirata, entre otras compañías

Reparto

María Pascual
 ingresa en el Institut del Teatre, donde estudia Teatro Musical. A la vez explora su camino autodidacta con el piano y la composición. En los últimos años, combina su trabajo como actriz -en algún pequeño montaje- con la regiduría de ópera y otros, además de cantar jazz en hoteles. Es 1er premio en el Concurso de Jóvenes Talentos del Festival Femina-jazz. En ficción, trabaja en Amor de Cans, de IB3. Siente que Castelvines y Montes es su verdadero debut teatral.

Xoel Fernández
 Aunque se inició detrás de las cámaras después de formarse como realizador, no tardó en ponerse frente a ellas decidiendo dar foco a la interpretación formándose principalmente con Fernando Piernas, entre otros. Destacan entre sus últimos trabajos teatrales "FAME-LICA" de Juan Mayorga y Dir. Jorge Sánchez, "CALIGULA DEBE MORIR" de Mabel de Pozo y "NOCHES DE HOTEL" de Mariano Rochman. En TV "FARINA" y "6 HERMANAS" de BAMBÚ PROD., "VIVIR SIN PERMISO" de FICCIÓN PROD., "SERVIR Y PROTEGER" de PLANO A PLANO o "EL SABOR DE LAS MARGARITAS" de CTV. En cine acaba de estrenar "QUIEN A HIERRO MATA" de VACA FIMS.

Gonzalo Ramos
 Habiendo entrenado con maestros como Eric y Susana Morris, Lorena García, o Marcia Haufrecht, y combinando trabajos en cine, teatro y televisión, Gonzalo cuenta con una carrera muy activa tanto a nivel nacional (Néboa, La Vida en Rojo, Reflejo, Los Ochenta Son Nuestros...) como internacional (Genius: Picasso, We Die Young, There Be Dragons, A Little Night Music...). Está encantado de unirse a la tripulación de este Barco Pirata.

Natxo Núñez
 Natural de Mutxamel (Alicante). Licenciado en Interpretación en el Musical por la ESAD de Murcia (prof.ª Silvia Montesinos). Formado en canto con José Masegosa, danza jazz con Susana Ruiz y tap con John O'Brian y Jessica Flores. Grado Superior en Saxofón por el CSM 'Óscar Esplá', Alicante. Ha participado en 'The Hole' (Let's Go), 'Las Nueve y Cuarenta y Tres' (JOI/ Premio BWS Mejor Musical de Pequeño Formato/ Finalista PTM Mejor Actor Protagonista), 'El Jovencito Frankenstein' (Let's Go/ primer cover de Frederick Frankenstein, Igor e Inspector Kemp/Ermitaño) y 'Billy Elliot' (SOM Produce).

Cintia Rosado
 Con cuatro años comenzó a estudiar piano en la escuela municipal de San Sebastián de los reyes, terminando con 17 años grado medio, lenguaje musical y armonía. En 2011 ingresó en la RESAD, donde se licenció en la especialidad de Interpretación Musical. Actualmente ha trabajado como cantante y bailarina en la Gira "On tour De otra manera" con la cantante Merche. En espectáculos como LFDD (La Fuerza del Destino. Tributo a Mecano), "Sueño de una noche de verano", "El mago de oz" y "La Bella y la bestia" con la compañía La Bicicleta en el teatro San Pol. Actualmente forma parte de la compañía Yllana. Haciendo dos espectáculos en El gran Hotel Inglés de Madrid: "Broadway Brunch" donde desempeñaba la función de pianista y cantante y "New York Show", donde trabajaba como cantante, actriz y bailarina.

Julia Roch
 Inicia su carrera artística con 9 años, en el Conservatorio Profesional de Música de Santiago, donde completa sus estudios musicales de grado medio en la especialidad de violín. En 2015 vuelve a su ciudad natal y empieza a estudiar la carrera de Teatro Musical en el Institute of the Arts Barcelona, formándose en interpretación, canto y baile. Tras graduarse en 2017, se muda a Madrid para completar el Máster de Interpretación ante la Cámara en la Central de Cine. Actualmente sigue formándose como actriz en el Estudio Corazza para el Actor.

Almudena Salort
 Actriz valenciana formada, entre otras escuelas, en Work in Progress y True Acting Studio. Ha trabajado en series españolas como Las chicas del cable, El Ministerio del Tiempo o Centro Médico y debutó en la gran pantalla con "Malasaña 32" de Albert Pintó, y el largometraje en inglés "Yerma" de Emilio Ruiz Barrachina. Además, ha participado en numerosas producciones teatrales como "Hacia la belleza de la noche" de Carota Ferrer, "Ocho mujeres" o el musical "Cocktail Cabaret", de Laura Moise. Combina su profesión de actriz con la danza flamenca.

EL DIRECTOR

barco pirata
producciones teatrales

SERGIO PERIS-MENCHETA

PREMIO CERES 2013 a mejor director
Por Tempestad y Un trozo invisible de este mundo

NOMINACIÓN PREMIOS MAX 2014 a mejor director
Por Un trozo invisible de este mundo.

PREMIO MAX 2014 a mejor espectáculo
Por Un trozo invisible de este mundo

NOMINACIÓN PREMIO VALLE INCLÁN 2017 a mejor director
Por La Cocina

NOMINACIÓN PREMIOS ADE 2017 a mejor director
Por La Cocina

PREMIO ERCILLA 2018 a mejor espectáculo
Por Lehman Trilogy

MENCIÓN FESTIVAL DE SAN JAVIER 2018 a mejor director y espectáculo
Por Lehman Trilogy

NOMINACIÓN PREMIOS MAX 2019 a mejor espectáculo
Por Lehman Trilogy

NOMINACIÓN PREMIOS TEATRE DE BARCELONA a mejor espectáculo
Por Lehman Trilogy

NOMINACIÓN PREMIO VALLE INCLAN 2019 a mejor director
Por Lehman Trilogy

NOMINACIÓN PREMIOS TEATRO DE ROJAS 2019 a mejor director y espectáculo
Por Lehman Trilogy

NOMINACIÓN PREMIOS ADE 2019 a mejor director
Por Lehman Trilogy

Dirección

2011 - **INCREMENTUM** basado en L'Augmentation de Georges Pérec
Dirección: Sergio Peris - Mencheta.
Producción Barco Pirata.

2012 - **TEMPESTAD** basado en La Tempestad de W. Shakespeare
Dirección: Sergio Peris - Mencheta.
Producción Barco Pirata.
Premio Ceres 2013 Dirección Artística

2014 - **CONTINUIDAD DE LOS PARQUES** de Jaime Pujol
Dirección: Sergio Peris - Mencheta. Co-producción Barco Pirata y Teatro Español.

2015 - **LLUVIA CONSTANTE** de Keith Huff
Dirección: David Serrano Coproducción Barco Pirata, Producciones Abu, Milonga Producciones, PTC y Amantes Venia del Mar.

2015 - **LOS COMENSALES** de Sergio Villanueva
Dirección: Sergio Villanueva. Coproducción Barco Pirata, Gonita, Gona y Chinabo Inc.
Biznaga de Plata 2015 Premio del Público Festival de Málaga

2016 - **A VOZ EN CUELLO** basado en textos de Mario Benedetti
Dirección: Sergio Peris - Mencheta.
Producción Barco Pirata.

2016 - **LA PUERTA DE AL LADO** de Fabrice Roger - Lacan
Dirección: Sergio Peris - Mencheta. Coproducción Barco Pirata, Gota de Luz, LaMarsó Produce y ALG Management.

2016 - **EL PACK** de Aurea Martínez
Dirección: Áurea Martínez Coproducción Barco Pirata y Parking Lleno

2016 - **LA COCINA** de Arnold Wesker
Dirección: Sergio Peris - Mencheta
Producción Centro Dramático Nacional en colaboración con Barco Pirata.

2018- **LEHMAN TRILOGY**
de Stefano Massini
Dirección: Sergio Peris - Mencheta.
Producción Barco Pirata.
MAX 2018 Mejor Escenografía.
Finalista MAX 2018 Mejor Espectáculo.
Premio Eccilla Mejor Espectáculo.

2018- **QUIEN ES EL SR. SCHMITT?** de Sebastien Thiery.
Dirección: Sergio Peris - Mencheta.
Producción Barco Pirata .

2019 - **CONDUCTAS ALTERADAS** de Natalia Mateo
Dirección: Natalia Mateo
Producción Barco Pirata, Come y Calla, Producciones Rokamboleskas y Octubre Producciones.