

-La dama duende –

De Calderón de la Barca

Dirección: Helena Pimenta
Versión: Álvaro Tato

Gira:

Pamplona (Baluarte) 2-3 marzo; **Logroño** (Teatro Bretón) 9-10 marzo;
Vitoria (Teatro Principal) 14-15 marzo; **Valladolid** (Teatro Calderón) 6-8 abril;
Murcia (Teatro Romea) 20-22 abril; **Valencia** (Teatre Principal) 26-29 abril;
Sevilla (Teatro Lope de Vega) 9-12 mayo

-La dama duende

Calderón de la Barca

Reparto (Por orden de intervención):

Don Manuel: **Rafa Castejón**

Cosme: **Álvaro de Juan**

Doña Ángela: **Marta Poveda**

Don Luis: **David Boceta**

Rodrigo: **Paco Rojas**

Don Juan: **Joaquín Notario**

Doña Beatriz: **Nuria Gallardo**

Isabel: **Cecilia Solaguren**

Clara: **Rosa Zaragoza**

Equipo artístico:

Vídeo Escena: **Álvaro Luna**

Maestro de armas: **Jesús Esperanza**

Asesor de verso: **Vicente Fuentes**

Coreografía: **Nuria Castejón**

Selección y adaptación musical: **Ignacio García**

Vestuario: **Gabriela Salaverri**

Iluminación: **Juan Gómez Cornejo**

Escenografía: **Esmeralda Díaz**

Versión: **Álvaro Tato**

Dirección: **Helena Pimenta**

Don Pedro Calderón de la Barca: Breve semblanza biográfica

Pedro Calderón de la Barca nace en Madrid el 17 de enero de 1600, y fallece igualmente en Madrid en su casa de la calle Platerías (hoy calle Mayor), el 25 de mayo de 1681. Pedro estuvo siempre muy unido tanto a Diego, su hermano mayor, como a José, el hermano que le seguía, que fue militar y se ocupó hasta su muerte, en 1645, de la edición de la *Primera y Segunda Parte* de las obras del dramaturgo.

Ingresa en el Colegio Imperial de los jesuitas, donde se inicia en el estudio de las humanidades y los clásicos latinos, y continúa luego estudiando lógica y retórica en la Universidad de Alcalá de Henares, y derecho y cánones en la de Salamanca. Con esta sólida formación, además de conocimientos, Pedro se instruye en el espíritu filosófico jesuita, que será decisivo en la concepción de su teatro.

Durante su mocedad pudo estar alistado en algunas de las campañas militares, llevado por su patriotismo y por el interés en atraer la mirada de Olivares, que dirigía los acontecimientos teatrales de la Corte. Era ya un joven poeta de cierto éxito; y se habían representado en Palacio algunas comedias suyas, como *Amor, honor y poder* (1623) por la compañía de Juan Acacio Bernal, o *La gran Cenobia* (1625), por la compañía de Andrés de la Vega, seguramente *El sitio de Breda* (1626) y *La cisma de Inglaterra* (1627), también por la compañía de Andrés de la Vega.

En 1629 los hermanos Calderón se ven envueltos en un lance en la calle Cantarranas (hoy Lope de Vega), en el que Diego es herido gravemente por Pedro de Villegas, cómico y hermano de Ana de Villegas, famosa actriz. Para prender al agresor Pedro y los alguaciles violan la clausura del monasterio de las Trinitarias, en el que reside sor Marcela, hija de Lope de Vega, motivo por el que Lope se queja al duque de Sessa; finalmente la justicia falla a favor de los hermanos.

Calderón continúa desarrollando una carrera prometedora; se acumulan los estrenos de *El purgatorio de San Patricio* (1628), y poco después *El príncipe constante*, *La dama duende* y *Casa con dos puertas mala es de guardar*. En 1630 Calderón es el dramaturgo favorito de la Corte, y escribe y le representan tanto en los corrales de la Cruz y del Príncipe como en el palacio del Buen Retiro, con su Coliseo inaugurado en 1634, capaz de muchísimas posibilidades en el campo de la escenografía por tener proscenio y telón. Estrena, entre 1630 y 1640, títulos muy conocidos y sus primeras obras maestras, como *El astrólogo fingido* (1632), *Amar después de la muerte* (1633), *Mañanas de abril y mayo* (1634), *El mayor encanto amor* (1635), *El médico de su honra* (1635), *La vida es sueño* (1635), *El alcalde de Zalamea* (1636), *A secreto agravio, secreta venganza* (1636), *No hay burlas con el amor* (ca 1636), *El mágico prodigioso* (1637), *Las manos blancas no ofenden* (1640)... Y ve impresas en 1636 la *Primera Parte* y en 1637 la *Segunda Parte* de sus comedias, gracias a su hermano José.

A esta gran actividad creativa, siguen unos años difíciles en los que decrece su producción teatral debido al cierre de los teatros por la muerte de miembros de la familia real. Es en 1651 cuando se ordena sacerdote y retoma su actividad, orientándola hacia los autos sacramentales que celebraban el Corpus. En diciembre estrena en palacio *Darlo todo y no dar nada*, y en 1652 *La fiera, el rayo y la piedra* en el coliseo del Buen Retiro. En 1653 es nombrado capellán de los Reyes Nuevos de Toledo.

En 1656 don Gaspar de Haro, director de representaciones de la Corte e hijo de don Luis de Haro, el nuevo valido, le anima a componer piezas breves y cantadas pensadas para representarse en Palacio; la primera de esas "zarzuelas" fue *El golfo de las sirenas*, estrenada en enero de 1657. En estos años Calderón centra sus obras en temas mitológicos, como es el caso de *Los tres afectos de amor: piedad, desmayo y valor*, representada por la compañía de Diego Osorio en el Buen Retiro en noviembre de 1658, o de *Eco y Narciso*, representada por la compañía de Antonio de Escamilla en julio de 1661. En 1663 el dramaturgo fue nombrado capellán de honor de su majestad, ingresando en la Congregación de presbíteros naturales de Madrid. Un año después se imprime *La Parte Tercera* de sus comedias, que incluye *En esta vida todo es verdad y todo mentira*, la *Cuarta parte* en 1672 y la *Quinta Parte* en 1677.

Felipe IV muere el 17 de septiembre de 1665, motivo por el que se suspenden las representaciones teatrales hasta enero de 1670, en que se estrena *Fieras afemina amor* en el Buen Retiro. Calderón escribe cada vez menos, aunque sus obras se siguen representando en palacio, y su situación económica es cada vez más precaria, hasta el punto de necesitar ayuda en especie de la despensa de palacio. En 1680 escribe y estrena durante las fiestas de Carnaval su última comedia palaciega, *Hado y divisa de Leonido y Marfisa*, y un año después, su último auto sacramental, *El cordero de Isaías*. Fallece el 25 de mayo de 1681 cuando está escribiendo el auto *La divina Filotea*.

Don Pedro Calderón de la Barca vivió, pues, ochenta y un años y conoció tres reinados, el de Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos II, teniendo en cuenta que, si a Lope de Vega y su generación corresponde la iniciación y consolidación de la concepción moderna del teatro en España, Calderón representa la culminación y profundización de esa nueva manera de escribir teatro; no rompe con lo que se estaba haciendo, sino que sistematiza la escritura teatral, dándole un carácter más ideológico y doctrinal y jugando permanentemente con los contrastes y las semejanzas, entrelazando acciones que se refuerzan mutuamente en torno al personaje protagonista, que revelan siempre su predilección por imponer orden y estilizar la realidad, la vida cotidiana, a través del arte. Como dice Ruiz Ramón, "el arte teatral de Lope se hace ciencia teatral en Calderón."

Las fuerzas clave de su universo dramático viven a través de personajes con frecuencia contradictorios y cambiantes, en conflicto consigo mismos y con las circunstancias para acercarse al amor, a Dios y a la vida, tratando de elegir libremente a pesar del destino o de la fatalidad, de la honra y de la opinión social, como les pide su condición de católicos. Nuestro autor, hombre del Barroco, se mueve entre dicotomías: Dios y el demonio, vida y muerte, amor y odio, ilusión y verdad, duda y certidumbre, destino y elección..., luces y sombras que, seguramente, le acompañaron también en su vida.

Una luz en las sombras

Escrita en 1629, *La dama duende* es una comedia de ambiente urbano perteneciente al género llamado *de capa y espada*, que desborda sus límites para reflejar al poeta dramaturgo: Calderón. Comedia cómica, de enredo, con una intriga minuciosa que gira en torno al amor y al honor y nos transmite las incertidumbres del hombre de la época y las obsesiones de un autor que tantas obras geniales nos ha dejado escritas.

Tras *La vida es sueño* y *El alcalde de Zalamea*, obras que he dirigido en la CNTC y que he tenido la oportunidad de ver con el público en numerosas ocasiones, mi inquietud sobre los temas calderonianos por excelencia ha aumentado, sin dejar nunca de sorprenderme cómo el autor los trata desde otra mirada en una comedia como *La dama duende*. El humor es el filtro a través del cual el dramaturgo nos presenta cuestiones como la búsqueda de la propia identidad, el conflicto entre ilusión realidad o la encrucijada entre el ser y el parecer. Hay momentos en que escuchamos las mismas palabras o muy parecidas («*¡Qué tristeza / me ha dado que me reciba / con sangre Madrid!*», dice don Manuel recién llegado a la corte) a las que Rosaura exclama en su queja a Polonia desde lo alto del monte en *La vida es sueño* «*¡Mal, Polonia, recibes / a un extranjero, pues con sangre escribes su entrada en tus arenas...!*».

La nueva mirada que utiliza el autor resta dramatismo al sentido del honor e incluso se atreve a parodiarlo. El honor se nos presenta desde el comienzo como un obstáculo para la naturaleza, para el amor. Un precio que hay que pagar para mantener los privilegios de clase, para guardar las apariencias y medrar. La rigidez de las reglas impide *ser* a todos los personajes de la obra hasta que la llama de la vida se abre paso entre ellas.

La curiosidad, la imaginación y la osadía de Ángela de Toledo, viuda de un hombre que la ha dejado endeudada de por vida, serán el motor, el punto de vista necesario para trastocar la realidad y hacer posible lo imposible, como si la magia, el duende que todos llevamos dentro más o menos despierto y que nos explica lo inexplicable, iniciara su camino al comienzo de la función con el fin de conseguir que la protagonista pueda salvar el inmenso obstáculo que para su supervivencia supone su situación familiar y social. Ella, *la dama duende*, contagiará con su ilusión a todos los que la rodean y les acompañará en la búsqueda y el conocimiento de sí mismos y del amor.

Una maravillosa comedia, cuya estructura circular y dinámica alberga un extraordinario verbo y unos personajes contradictorios que nos divierten y entretienen al tiempo que critican con ironía las costumbres de una sociedad capaz de tener encerrada a una mujer viuda porque no tiene medios para superar la ruina en que su *caballero* la ha dejado.

Entre el sueño y la realidad, la risa y el asombro, las palabras de Calderón nos descubrirán, una vez más, situaciones relativas a la mujer, a los sentimientos, al engaño, a la libertad... Muy divertidas y muy serias al mismo tiempo, que pertenecen a nuestro pasado lejano pero también al cercano e incluso a nuestro presente. El humor se aliara con nosotros para perder el miedo a enfrentarlas.

Helena Pimenta
Directora del montaje

La fantasía nos libera. La imaginación abre pasadizos a nuevas realidades, funda nuevos vínculos, nos da nuevos nombres, nos vuelve humanos.

Doña Ángela, una rebelde lúdica de pura estirpe cervantina, arrastra en su ficción a sus hermanos, a su criada, a su amiga, a su galán y al criado de éste... y a nosotros, los espectadores que, siglos después, seguimos sus deliciosas aventuras. Ella tira de los hilos, acierta y se equivoca, duda y se atreve, corre riesgos y asume responsabilidades. Escapa de casa para vivir fiestas, escribe cartas seductoras, atraviesa alacenas, fisga maletas, inventa fantasmagorías, finge y engaña, revela verdades, se rebela ante su condición de enlutada, declara su amor, sus ganas de risa, de farsa, de alegría. En fin, convierte un destino de viuda endeudada en un camino de vida enduendada.

A esta joven dramaturga la rodean los personajes como facetas de un diamante: don Manuel, atrapado entre el ensueño caballeresco y la pretensión pragmática; Cosme, canalla gozador y crédulo; don Juan, vacilante entre su amor y sus deberes de primogenitura; doña Beatriz, cómplice de amor y lances; don Luis, valedor de códigos añejos que solo él tiene por sagrados; Isabel, aliada casi metateatral...

En esta precoz obra maestra florece el arte cómico del Calderón más irónico, descarado y fresco; tocadas por la gracia, escritas a pinceladas cortas y precisas, sus escenas mantienen un delicado equilibrio: las peripecias amorosas, condicionadas por sutiles relaciones familiares; los duelos, persecuciones, escondites y equívocos; y, como en todas las grandes comedias, la sombra de una tragedia posible: la del honor, que se disuelve en el laberinto de sus rígidas contradicciones.

En nuestra versión hemos querido respetar la música del verso calderoniano y a la vez facilitar la comprensión de locuciones y giros hoy en desuso, realizando numerosas intervenciones léxicas y sintácticas para que el espectador actual deguste el sonido áureo sin dejar de entender cada parlamento.

Además, hemos entremezclado en la tercera jornada las dos versiones más fidedignas del texto original (que presentan notables diferencias entre sí) para disfrutar de lo mejor de ambas; sobre todo una escena fascinante que solo figura en la edición valenciana: ese encuentro nocturno entre don Juan y doña Ángela donde cristaliza la trama y vibra la poesía de los hondos dramas calderonianos.

Diversión preciosa, modelo de comedia, celebración de la fantasía, *La dama duende* es una pieza clave de nuestra herencia literaria, teatral y cultural; una obra maestra que, como su protagonista, nos arrastra a su juego para invitarnos a ser quienes queramos y a inventar nuestro propio destino.

Álvaro Tato
Autor de la versión

La dama duende de Pedro Calderón de la Barca es una comedia de enredo con elementos esotéricos o fantasmales, que sucede enteramente en la villa y corte, en Madrid, donde los amores y desamores, los celos, las represiones y los deseos van desarrollándose en la duda entre lo real y lo mágico durante las tres jornadas.

El espléndido trabajo de dramaturgia de Álvaro Tato y la magnífica dirección de escena de Helena Pimenta proponen un mundo decimonónico en torno al honor, a una sociedad obsesionada con la apariencia y el *status* en el que lo fantasmal supone también el mundo de lo imposible, de lo prohibido, un mecanismo para superar la represión.

La elección de las músicas y las texturas de este universo sonora tiene que ver con la invención de un ambiente cortesano y mágico al tiempo, del Madrid del siglo diecinueve, pero sobre todo contextualizar la narración en el universo referencial de la aristocracia y la burguesía de la época: el melodrama musical, sobre todo el del *belcanto* italiano. Las óperas de Donizetti, de Bellini, de Rossini y sobre todo de Verdi se convirtieron en el sustrato musical y emocional de varias generaciones, que veían en *La traviata*, en *La sonnambula* o en tantos otros títulos a sus héroes a imitar, y sobre todo a una nueva dimensión de heroína trágica, de mujer que decide su destino y se convierte en verdadera protagonista de su vida dentro de una cultura patriarcal. Ese paralelismo con nuestra *dama duende*, también protagonista de su aventura, y ese mundo del melodrama italiano estará presente como la columna vertebral del espacio sonoro del montaje. Estos fragmentos de *Il trovatore*, *La traviata*, *La sonnambula*, *Emilia di Liverpool*, *Otello* y *Macbeth* están deconstruidas de varios modos, con el solo acompañamiento orquestal en unos casos, lentitud extrema en otros, transformación fantasmal de las voces, etc. Todo ello remite a ese mundo del drama operístico y a un contexto sonoro y sentimental.

Sobre ese eje central de la columna sonora del espectáculo nos permitimos una cierta flexibilidad cronológica y geográfica. En la cronológica hay mundos sonoros que vienen del final del siglo XVIII y el ambiente madrileño, como la danza de Boccherini que abre el primer acto con los festejos de Madrid, y otros que ya suenan al fin del siglo XIX (*Introducción y rondó caprichoso* de Camille Saint-Saëns como música del mundo femenino de la obra y sus rituales danzísticos) o al siglo XX ya (*Adagio* de Samuel Barber en la introducción al mundo esotérico y mágico de la tercera jornada). Hemos intentado en esta variedad mantener siempre algunos criterios estilísticos como la predominancia de la cuerda, la música melódica y tonal o el temperamento romántico de todas las piezas. Para concluir, en esa libertad geográfica y cronológica también, un precioso y famoso vals mexicano, el famoso *Sobre las olas*, de Juventino Rosas, como fiesta y conclusión de la comedia, en la resolución del enredo y la celebración del encuentro de los amantes.

Un nuevo, diferente y apasionante viaje teatral sobre esta gran pieza del Siglo de Oro. Desde la visión fascinante, poética e integral que Helena Pimenta ha inventado, con los actores haciendo música en forma de verso, las luces y sombras de la verdad y la fantasía de los protagonistas en esta comedia a la nostalgia.

Ignacio García
Selección y adaptación musical

-Reparto por orden de intervención-

Rafa Castejón
Don Manuel

Formación en la escuela de Juan Carlos Corazza. Cursos de John Strasberg y Augusto Fernándes.

CNTC: *La dama duende* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón y *La vida es sueño* de Calderón de la Barca (Helena Pimenta).

OTRAS COMPAÑÍAS: *Antígona de Mérida* de Miguel Murillo (Helena Pimenta), *Hambre, locura y genio* y *Comedia y sueño* textos de García Lorca y Shakespeare (Juan Carlos Corazza), *Don Carlos* de Schiller, *Requiem por un soldado* sobre textos de Esquilo y *Los persas* (Calixto Bieito), *Carnaval* y *El método Gronholm* de Jordi Galcerán (Tamsin Townsend), *Esperando a Diana* de Eduardo Galán (Celso Cleto), *Una habitación luminosa llamada día* de Tony Kushner (Gerry Mulgrew), *Noche de Reyes o lo que quieras* de Shakespeare (Consuelo Trujillo), *Primavera* de Julio Escalada (Roberto Cerdá), *Es mi hombre* de Carlos Arniches y *Las de Caín* de los hermanos Álvarez Quintero (Pérez de la Fuente), *Un millón por una rosa* de Luisa Luca de Tena (Ramón Ballesteros) y *Batas blancas no ofenden* de Ray Cooney (Ángel Fernández Montesinos).

Ha trabajado en las zarzuelas *Luisa Fernanda*, *La del manojito de rosas* (Emilio Sagi), *La leyenda del beso*, *El asombro de Damasco* y *El niño judío* (Jesús Castejón), *La chulapona* (Gerardo Malla), *La viejecita* y *Gigantes y cabezudos* (J.L.García Sánchez), *El chaleco blanco* (Adolfo Marsillach), *La del Soto del Parral* (Jaime Martorell) y *El dúo de la africana* (Juanjo Granda).

CINE: *El alquimista impaciente* (Patricia Ferreira), *Incautos* (Miguel Bardem), *El club de los suicidas* y *El penalti más largo del mundo* (Roberto Santiago), *El aura* (Fabián Bielinsky), *Silencio en la nieve* (Gerardo Herrero), *El oro de Moscú* (Jesús Bonilla), *Cuento de verano* (Carlos Dorrego) y *El paraíso* (Rubén Ochandiano). **TELEVISION:** *Habitación 503*, *Aquí hay negocio*, *Colegio Mayor*, *La banda de Pérez*, *El secreto*, *Géminis*, *La chica de ayer*, *Hermanos y detectives*, *Menudo es mi padre*, *A las once en casa*, *la casa de los lío*, *Cuenta atrás*, *Hospital Central*, *Paco y Vera*, *Ala...dina*.

Álvaro de Juan
Cosme

Formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

CNTC: *La dama duende* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega (Helena Pimenta), *La cortesía de España* de Lope de Vega (Josep Maria Mestres), *La noche toledana* de Lope de Vega (Carlos Marchena) y en la dramatización de *La corte de los milagros* de José Picón (Alex Ruiz Pastor).

OTRAS COMPAÑÍAS: *Beaumarchais*, dirigido por Josep María Flotats (Teatro Español); *Como los griegos*, dirigido por Cecilia Geijo (Pitbull teatro); *Pim, Pam. Pum, El despertar de la primavera* y *Las mujeres sabias*, los tres dirigidos por Jesús Salgado (El duende); *Los escándalos de Chioggia*, con dirección de Marc Gatell (Taytantos) y *Un castillo de leyenda*, dirigido por Santiago Senso.

CINE: *Azaña* **TELEVISIÓN:** *La que se avecina* y *Matrimoniadas*.

Marta Poveda
Doña Ángela

Formación en la Escuela Cuarta Pared y Teatro de la Danza. Cursos de técnica vocal, dramaturgia, interpretación y danza.

CNTC: *La dama duende* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón y *La vida es sueño* de Calderón de la Barca (Helena Pimenta).

OTRAS COMPAÑÍAS: *Los hermanos Karamazov* de F. Dostoievski (Gerardo Vera) *Pingüinas* de Fernando Arrabal (Juan Carlos Pérez de la Fuente), *Los cuentos de la peste* de Mario Vargas Llosa (Joan Ollé), *Burundanga* de Jordi Galcerán (Gabriel Olivares), *Duda razonable* de Borja Ortiz de Gondra (Mestres), *Ni con el pétalo de una rosa* de Nieve de Medina y *La casa de Bernarda Alba* de García Lorca (Juanfra Rodríguez), *La Tierra* de Jose Ramón Fernández, *24/7* de Pallín-Fernández-Yagüe y *Cruel y tierno* de Martin Crimp (Javier G. Yagüe), *Vagas noticias de Klamm* y *Las flechas del ángel del olvido* (Sanchís Sinisterra), *Cómo ser Leonardo* de Julio Salvatierra y *Cyrano* adaptación libre de Julio Salvatierra (Álvaro Lavín), *Las bicicletas son para el verano* de Fernando Fernán-Gómez (Luis Olmos) y *Roberto Zucco* de Koltès (Jesús Salgado).

CINE: *Casting* (Jorge Naranjo), *La reina de tapas* (Daniel Diosdado), *La rosa de nadie* (Ignacio Oliva). **TELEVISION:** *Frágiles*, *Gran hotel*, *La pecera de Eva*, *Impares*, *Escenas de matrimonio*, *Los 80*, *Los Serrano* y *El comisario*

David Boceta

Don Luis

Formación en Real Escuela Superior de Arte Dramático

CNTC: *La dama duende* de Calderón de la Barca y *La noche de San Juan* de Lope de Vega (Helena Pimenta), *El perro del hortelano* y *Las bizzarrías de Belisa* de Lope de Vega y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca (Eduardo Vasco) *¿De cuándo acá nos vino?* de Lope de Vega (Rafael Rodríguez).

OTRAS COMPAÑÍAS: *Demonios*, de Lars Noren (Julian Fuentes); *Los Temporales*, de Lucía Carballal (Victor Sánchez); para el Centro Dramático Nacional, *El Público*, de Federico García Lorca. (Álex Rigola) con el Teatro de La Abadía y Teatre Nacional de Catalunya; *Enfrentados*, de Bill C. Davis (Arturo Fernández); *Ensayando a Don Juan* (Albert Boadella) en los Teatros del Canal; *Montenegro (Comedias barbarás)* (Ernesto Caballero) para el Centro Dramático Nacional, *El arrogante español o caballero de milagro* (Guillermo Heras), *La Gran Cenobia* (Carlos Alonso), *Comedia sin título* (Luis Miguel Cintra), *El coloquio de los perros y el casamiento engañoso* (Pepe Ortega), *Don Quijote* y *Cada loco con su tema* (Ángel Gutiérrez), *El búfalo americano* (Rafael Díez Labín), *Amor es niño* (Vicente Fuentes), *Grande y pequeño* (Yolanda Porras), *La flauta mágica* (Joan Font) e *Historia del soldado* (Francisco Ortuño).

TELEVISIÓN: *Isabel*, *El comisario*, *Los 80*, *El comisario*, *La Malquerida*, *Memorias de España*.

Paco Rojas

Rodrigo

CNTC: Como actor: *El perro del hortelano* (Lope de Vega), *El curioso impertinente* (Guillén de Castro), *Entremeses barrocos* (varios), *Un bobo hace ciento* (Antonio de Solís y Rivadeneira), *Romances del Cid* (Anónimo), *Viaje del Parnaso* (Cervantes), *Amar después de la muerte* (Calderón de la Barca) *Peribáñez y el Comendador de Ocaña* (Lope de Vega), *Don Juan o el festín de piedra* (Molière), *Los mal casados de Valencia* (Guillén de Castro), *Fuenteovejuna* (Lope de Vega), *La gran sultana* (Cervantes), *La Estrella de Sevilla* (Lope de Vega), *El condenado por desconfiado* (Tirso de Molina), *Hacer que hacemos* (Tomás de Iriarte).

Como asesor de verso: *La entretenida* y *Viaje del Parnaso* (Cervantes), *El castigo sin venganza* (Lope de Vega), *Amar después de la muerte* (Calderón de la Barca), *Tragicomedia de Don Duardos* (Gil Vicente).

OTRAS COMPAÑÍAS: *Los 7 pecados capitales* (Ramón Paso), *Orquesta de señoritas* (Juan Carlos Pérez de la Fuente), *Animales nocturnos* (Juan Pastor), *Auto de la Sibila Casandra* y *Auto de los Reyes Magos* (Ana Zamora); *No son todos ruiseñores*, *La Bella Aurora*, *Hamlet*, *Los motivos de Anselmo Fuertes*, *El mercader de Venecia* y *Otelo* (Eduardo Vasco); *Un ligero malestar* (J.A.Codina) *Androcles y el león* (José Pascual); *Los amores de Anatol* (Luis d'Ors y Tomás Muñoz); *Aquí necesitamos desesperadamente una terapia* (Charo Amador); *Cádiz Por delante y por detrás* (Alexander Herold); *Zarzuela en dos actos* (G. Tambascio); *Noche de Reyes* (Juan Pastor), *La Celestina* (Hermann Bonnin); *El motín de Aranjuez* (Francisco Carrillo); *El amor enamorado* (Vicente Fuentes).

Joaquín Notario
Don Juan

Formación en el Laboratorio William Layton. Premio Max como mejor actor de reparto (2016)

CNTC: *La dama duende* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, *La vida es sueño* de Calderón de la Barca y *La entretenida* de Cervantes (Helena Pimenta), *El alcalde de Zalamea*, *Las manos blancas no ofenden*, *Amar después de la muerte* de Calderón de la Barca (Eduardo Vasco); *El perro del hortelano* de Lope de Vega (Eduardo Vasco) *¿De cuándo acá nos vino?* de Lope de Vega (Rafael Rodríguez), *Don Gil de las calzas verdes* de Tirso de Molina (Eduardo Vasco), *Del rey abajo, ninguno* de Rojas Zorrilla (Laila Ripoll), *La celosa de sí misma* de Tirso de Molina (Luis Olmos), *La serrana de la Vera* de Luis Vélez de Guevara (María Ruiz), *Peribáñez y el Comendador de Ocaña* de Lope de Vega (José Luis Alonso de Santos), *Don Juan o el festín de piedra* de Molière (Jean Pierre Miquel), *La vida es sueño* de Calderón de la Barca (Calixto Bieito), *La venganza de Tamar* de Tirso de Molina (Juan Carlos Plaza) y *El anzuelo de Fenisa* de Lope de Vega (Pilar Miró).

OTRAS COMPAÑÍAS: *Hamlet* y *El mercader de Venecia* de William Shakespeare y *Las comedias bárbaras* de Valle-Inclán (José C. Plaza), *Julio César* de William Shakespeare (Lluís Pasqual), *Marat-Sade* de Peter Weiss (Miguel Narros), *La Fundación* de Buero Vallejo y *La visita de la vieja dama* de Durrenmatt (Pérez de la Fuente).

CINE: *Julieta* (Pedro Almodóvar), *23-F* (Chema de la Peña), *Lope* (Andrucha Waddington), *Azul oscuro casi negro* (Daniel Sánchez Arévalo), *El séptimo día* (Carlos Saura), *Soldados de Salamina* (David Trueba), *El alquimista impaciente* (Patricia Ferreira), *X* (Luis Marías), *Nadie* (Manuel Martín). **TELEVISIÓN:** *Bandolera*, *Cuéntame cómo pasó*, *Éboli*, *La Señora*, *Bevilacqua*, *Fago*, *Hermanos y detectives*, *Quart*, *El comisario* y *Hospital Central*.

Nuria Gallardo

Doña Beatriz

Formación en el Laboratorio William Layton.

CNTC: *La dama duende* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla y *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón (Helena Pimenta), *La vida es sueño* de Calderón de la Barca (Calixto Bieito); *La estrella de Sevilla* de Lope de Vega (Miguel Narros) y *La venganza de Tamar* de Tirso de Molina (José Carlos Plaza).

OTRAS COMPAÑÍAS: *El milagro de Ana Sullivan* y *Don Juan Tenorio* (obras de teatro televisadas en el espacio *Estudio 1*), *Almudena o historia de sus personajes* (Miguel Picazo), *El pato silvestre* de Ibsen (José Luis Alonso), *Don Juan Tenorio* de José Zorrilla, *El sueño de una noche de verano* de Shakespeare, *Marat-Sade* de Peter Weiss, *Tío Vania* de Anton Chéjov (Miguel Narros); *Luces de bohemia* de Valle-Inclán (Lluís Pasqual), *Antígona*, de Salvador Espriu (Joan Ollé); *Los enredos de Scapin* de Molière, *El cántaro roto* de Heinrich von Kleist (Pedro Mari Sánchez); *Morirás de otra cosa* (Manuel Gutiérrez Aragón); *Fortunata y Jacinta* de Benito Pérez Galdós; *La resistible ascensión de Arturo Ui*; *Seis personajes en busca de autor*, de Luigi Pirandello, *Tirano Banderas* de Valle-Inclán, *Sonata de otoño* de Ingmar Bergman (José Carlos Plaza); *El tiempo y los Conway* de J.B. Priestley (Juan Carlos Pérez de la Fuente), *La venganza de don Mendo* de Pedro Muñoz Seca y *Recortes* de David Greig y Clara Brennan (Mariano Barroso).

CINE: *Mambrú se fue a la guerra* y *El viaje a ninguna parte* (Fernando Fernán Gómez) y *Oficio de muchachos* (Carlos Romero Marchent). **TELEVISIÓN:** *Cañas y barro*, *La virtud del asesino*, *Un chupete para ella* y *El comisario*.

Cecilia Solaguren

Isabel

CNTC: *La dama duende*, de Calderón de la Barca (Helena Pimenta), *Sainetes*, de Don Ramón de la Cruz (Ernesto Caballero), *Don Juan Tenorio*, de Zorrilla (Maurizio Scaparro), *La dama duende*, de Calderón de la Barca (José Luis Alonso de Santos)

OTRAS COMPAÑÍAS: *Los Gondra* (Josep Maria Mestres), *Los años rápidos* (Secun de la Rosa), *Aquiles y Penthesilea* (Santiago Sánchez), *Más apellidos vascos* (Gabriel Olivares), *Verónica* (Carlos Molinero y Gabriel Olivares), *Vitalicios*, de Sanchis Sinisterra (Yayo Cáceres), *Pastel de carne* (Microteatro), *El negociador* (Microteatro, Bárbara Alpuente), *Creede* (Microteatro, Félix Sabroso), *Misántropo* (La Abadía), *Traición* (Teatro Español), *Marat-Sade* (Animalario), *La cena de los idiotas* (Paco Mir), *Los empeños de una casa* (Ignacio García), *El triunfo del amor* (Adrián Daumas), *Las mujeres sabias* (Alfonso Zorro), *El Eunuco* (Omar Grasso), *Por delante y por detrás* (Alexander Herold), *Anfitrión* (José Luis Alonso de Santos), *Airport* (David Greig), *El amor es un potro desbocado* (Juan Carlos Pérez de la Fuente) y *El sueño de una noche de verano* (Dennis Rafter).

TELEVISIÓN: *Cuéntame*, *La noche de José Mota*, *Bandolera*, *Gran reserva*, *El club de la comedia*, *Los ladrones somos gente honrada*, *Periodistas*. **CINE:** *Thi Mai* (Patricia Ferreira), *Toco-toc*, *El Banjo* (Dunia Ayaso, Félix Sabroso), *Todas las voces del mundo* (Alex Ortiz de Zárate), *Vivir así* (Luis Martínez)

Rosa Zaragoza
Clara

Licenciada en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza por el Real Conservatorio de Música y Danza de Madrid

CNTC: Debuta con *La dama duende* de Calderón de la Barca (Helena Pimenta).

OTRAS COMPAÑÍAS: Compañía Teatro de Danza Española, dirigida por Luisillo, bailando el papel solista de Micaela en el ballet *Carmen*, Ballet Antología, bajo la dirección coreográfica del maestro Alberto Lorca. primer elenco de la Compañía Andaluza de Danza, solista de la primera compañía de Antonio Márquez, bajo la dirección coreográfica del maestro José Granero, primera bailarina invitada en L'Arena di Verona, bajo la dirección artística de Franco Zeffirelli, Compañía Arturo Toscanini, también bajo la dirección de Zeffirelli, rol protagonista de la ópera *La Traviata*, Compañía Ballet Flamenco Antonio Gades, en las obras *Carmen* y *Fuenteovejuna*, Compañía Ibérica de Danza (dirigida por Manuel Segovia), Compañía El Ballet Real de la Zarzuela (Compañía propia), Compañía Carmen Cortés, DanZarte, Compañía Flamenca de Pedro Fernández, Dançem, ARTE 4, realizando en todas ellas números solistas. Ha bailado en teatros nacionales e internacionales como Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Maestranza, Campoamor, Teatro Romano de Mérida, Teresa Carreño (Caracas), Teatro Regio (Parma), Teatro Ópera (Buenos Aires), Ruta de los Mitos (Sicilia), Châtelet (París), Sadler's Wells (Londres), Teatro Bolshoi (Moscú), Ópera de Tel-Aviv, etc...bajo la dirección de coreógrafos como José Granero, Alberto Lorca, Mario Maya, Goyo Montero, José Camborio, Nuria Castejón, Mudit Grau, Ramón Oller, Carmen Cortés etc.

EXPERIENCIA DOCENTE: En la actualidad imparte clases de danza en la Escuela Municipal Tamara Rojo y clases de flamenco y baile para guitarra en la Escuela de Guitarra Flamenca de El Entri. Ha formado parte de la audición de danza española y flamenco para la selección de bailarinas para el cuerpo de baile de la Compañía de Curro de Candela. Ha impartido clases de danza Española y flamenco en la Escuela de Danza de Susana Serrano, así como los Cursillos de Escuela Bolera en la Escuela de Danza de Carmina Ocaña y los Cursillos anuales de Flamenco en el Cabildo de La Palma.

-Equipo artístico-

Álvaro Luna
Vídeoescena

Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y Realizador de Audiovisuales y Espectáculos por el Instituto Oficial de RTVE. Desde entonces trabaja en múltiples campos de la creación audiovisual.

En el campo de la video-escena ha realizado *El viaje a ninguna parte* dirigida por Carol López, *Carlota* dirigida por Mariano de Paco, *Doña Perfecta*, *La loba*, *Agosto*, *Madre Coraje y sus hijos*, *Platonov*, *Divinas palabras*, *Rey Lear*, *Un enemigo del pueblo* y *Agosto* dirigidas por Gerardo Vera; *Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny* y *Muerte de un viajante* dirigidas por Mario Gas; *Nixon-Frost* dirigida por Àlex Rigola; *The Bukowski Project*, con Ute Lemper y Mario Gas; la ópera *Don Giovanni* dirigida por Lluís Pasqual; la ópera *Macbeth* dirigida por Gerardo Vera; la ópera *Hangman, Hangman!* dirigida por Gustavo Tambascio; *MacbethLadyMacbeth* dirigida por Carles Alfaro; *Splendid's* dirigida por José Carlos Plaza; *La paz perpetua* de Juan Mayorga dirigida por José Luis Gómez; *Play Strindberg* dirigida por Georges Lavaudant; *La voz humana-La voix humaine* dirigida por Gerardo Vera; *Roberto Zucco* dirigida por Lluís Pasqual; *Nubes* creada por Enrique Cabrera; *Cara de Plata* de Valle-Inclán dirigida por Ramon Simó; *Gorda* de Neil LaBute dirigida por Tamzin Townsend; *Septiembre sinfónico*, con el pianista Lang Lang y Tomatito en la OCNE.

En la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha intervenido en *La serrana de la Vera* de Vélez de Guevara, dirigida por María Ruiz, *La cortesía de España* de Lope de Vega, dirigida por Josep Maria Mestres, *La judía de Toledo*, de Lope de Vega dirigida por Laila Ripoll y *Sueños*, versión libre basada en Los sueños de Quevedo con dirección de Gerardo Vera.

Como realizador ha dirigido cortos y documentales como *25 años de libertad en el cine español* o *Arte Sella, un museo al abierto*.

Vicente Fuentes
Asesor de verso

En 1975, al terminar sus estudios de interpretación en la RESAD, es becado por la Fundación Juan March para ampliar sus conocimientos teatrales en Londres. Investiga la voz y la palabra con Cicely Berry (Royal Shakespeare Company), Guy Cornut y Roy Hart, cuyas teorías ha desarrollado en las producciones más importantes del Roy Hart Theatre, del que es miembro fundador. En París, participa en varios seminarios con Peter Brook y Jerzy Grotowski. En 1990 regresa al quehacer teatral español. Es profesor de Voz y Lenguaje en la RESAD de Madrid. Parte de su actividad teatral está ligada al Teatro de la Abadía. Imparte cursos en diferentes universidades europeas y festivales de teatro como Avignon, Edimburgo, Almagro y Bogotá.

Con la CNTC ha trabajado en numerosas ocasiones como asesor de verso en los montajes: *Enrique VIII* y *La cisma de Inglaterra* de Calderón de la Barca, dirigido por Ignacio García; *La dama duende* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón y *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, dirigidos por Helena Pimenta; *La noche toledana* de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena; *El lindo don Diego*, dirigido por Carles Alfaro; *Entremeses Barrocos*, dirigido por Valenciano/Marinas/Galán/Del Saz; *El perro del hortelano*, *El alcalde de Zalamea*, *La moza de cántaro*, *Las manos blancas no ofenden*, *Romances del Cid*, *Las bizarrías de Belisa*, *El pintor de su deshonra*, *Don Gil de las calzas verdes* y *La Estrella de Sevilla*, dirigidos por Eduardo Vasco; *El curioso impertinente*, dirigido por Natalia Menéndez; *La serrana de la Vera*, dirigido por María Ruiz; *¿De cuándo acá nos vino?*, dirigido por Rafael Rodríguez.

Nuria Castejón
Coreografía

Ha pertenecido a las compañías Ballet Nacional de España, Compañía de Antonio Gades y ballets españoles de José Antonio. Ha bailado como pareja de Joaquín Cortés y José Antonio en los teatros Abraham Lincoln Center de Nueva Cork, Théâtre du Châtelet de París, Opera de Roma, Liceo de Barcelona y Teatro Real de Madrid, entre otros.

Con la CNTC ha participado como coreógrafa en las obras *La dama duende* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón y *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, dirigidas por Helena Pimenta; *Las manos blancas no ofenden* y *El pintor de su deshonor* de Calderón de la Barca, *La noche de San Juan* y *¿De cuándo acá nos vino?* de Lope de Vega, y en *Un bobo hace ciento* de Antonio de Solís y Rivadeneyra.

Otros montajes en los que ha colaborado: *Tonadilla Escénica*, *La Parranda* y *La Generala* (T. de la Zarzuela); *Carmen* (T.Verdi di Sassari); *La Rondine* (T.Campoamor); *Carmen* y *Pagliacci* (A.Kraus de Las Palmas); *Il Barbiere di Siviglia*, *Luisa Fernanda*, *Rossiniana*, *Don Giovanni* (T. Real); *Il Barbiere di Siviglia* (T. Sao Carlo Lisboa); *La Gran Vía* (Plaza Mayor Madrid); *El Chanteur de Mexico* (T. Châtelet París); *Rigoletto* (T. Euskalduna de Bilbao); *La Vida breve* (T. Diana México); *El sueño de una noche de verano* (T. Albéniz); *La bruja* (Palau de las Arts Valencia); *La filha rebelde* (Teatro Nacional Doña Maria Lisboa); *Viva Madrid* (Palacio de Deportes Madrid); *Luisa Fernanda* (T. de La Opera de los Ángeles); y *Dos caballeros de Verona* (Palacio de Festivales de Santander). Ha colaborado en la película *Volver* de Pedro Almodóvar, como maestra de flamenco de Penélope Cruz. Entre sus últimos trabajos destacan la coreografía de *Las Bodas de Fígaro* (Teatro Real) y la dirección y coreografía de *Bestiario* (Coproducción del Teatro Real, Teatro del Liceo y Palacio Euskalduna).

Ignacio García
Selección y adaptación musical

Licenciado en dirección de escena por la RESAD, es profesor en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid y en la escuela de cine Bande a Part de Barcelona. Compagina su labor como director con la pedagogía sobre el teatro, la zarzuela y la ópera, impartiendo cursos, seminarios y masteres en diferentes países.

Ha dirigido entre otras obras *Los empeños del mentir* de Hurtado de Mendoza y Quevedo, *Los empeños de una casa* de Sor Juana Inés de la Cruz, *Flor de otoño* de Rodríguez Méndez, *En el oscuro corazón del bosque* de José Luis Alonso de Santos, *En la roca* de Ernesto Caballero, *Las Meninas* de Ernesto Anaya (en el Dramafest en México D.F) y *Los habitantes de la casa deshabitada* de Enrique Jardiel Poncela.

En el campo lírico, ha realizado la puesta en escena de *Dido and Aeneas* de Purcell, *La scala di seta* de Rossini, *Historia del soldado* de Stravinski, *La contadina* de Hasse, *Il sacrificio di Abramo* de Camilla de Rossi, *Il combattimento di Tancredi e Clorinda* de Monteverdi, *Cantata del café* de Bach, *The little sweep* de Britten, *Iberia* de Albéniz, *Il tutore burlato* de Martín y Soler, *Adriano in Siria*, *La serva padrona* y *Livietta e Tracollo* de Pergolesi, *Oberto conte di San Bonifacio* y *Aida* de Verdi, *Lucia di Lammermoor*, *Emilia di Liverpool*, *Rita* y *Poliuto* de Donizetti, *Clementina* de Boccherini, *Il carro e i canti* de Alessandro Solbiati, *Faust* de Ch. Gounod, *Werther* de J. Massenet y *Susannah* de Carlisle Floyd, *Die Hochzeit des Camacho* de F. Mendelssohn y *Madame Butterfly* de G. Puccini.

Ha dirigido en la CNTC *Enrique VIII* y *La cisma de Inglaterra* de Calderón de la Barca y la Dramatización *Égloga de Plácida y Vitoriano*, de Juan del Encina. Se ha hecho cargo de la selección y adaptación musical de *Enrique VIII* y *La cisma de Inglaterra* que también dirigió, y de los montajes *La dama duende*, *La vida es sueño* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, todas con dirección de Helena Pimenta.

Con especial dedicación a la zarzuela y el repertorio español, ha trabajado los títulos *Ensalada de ensaladas* con obras de Mateo Flecha y Garcimuñoz, *Don Giovanni Tenorio* de Carnicer, *Pan y Toros* y *Gloria y Peluca* de Francisco Asenjo Barbieri, *El estreno de una artista* de Gaztambide, *Las golondrinas* de José María Usandizaga, *La eterna canción*, *Black el payaso* y *Juan José* de Pablo Sorozábal, *La Celestina* de Joaquín Nin-Culmél, *Un parque* de Luis de Pablo, *Orfeo* de Jesús Rueda y *Las labradoras de Murcia* de A. Rodríguez de Hita. Ha dirigido en los principales teatros y auditorios de España, y en teatros de Lausanne, Venecia, Liverpool, Bremen, Gdansk, Utrecht, Trieste, México, Atenas y San Petersburgo. Ha desarrollado espectáculos didácticos sobre ópera en diversos países con obras de Bach, Pergolesi, Mozart, Donizetti, Britten, Krasa y Vasco Negreiros. Colabora también habitualmente con el European Opera Centre en proyectos líricos para jóvenes europeos.

Juan Gómez Cornejo
Iluminación

Trabaja profesionalmente en el ámbito teatral desde 1980, alternando las labores de Iluminación y Dirección técnica en diferentes teatros y festivales.

Además del Premio Nacional de Teatro de 2011, posee los premios Max a la mejor iluminación en las ediciones los años 2003 por *Panorama desde el puente* de Arthur Miller (Miguel Narros), en el 2006 por *Divinas palabras* de Valle Inclán (Gerardo Vera) y en el 2009 por *Barroco* (Tomâz Pandur), y los premios ADE a la mejor iluminación en la edición del 2005 por *Infierno (La divina Comedia-Dante)*, en 2008 por *El rey Lear* de W. Shakespeare, y en 2010 por *Madre coraje*.

Con la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha trabajado en las obras: *La dama duende*, *La vida es sueño* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón (Helena Pimenta); *Celestina* de Fernando de Rojas (José Luis Gómez) *La comedia nueva o El café* de Fernández de Moratín y *Sainetes* de Ramón de la Cruz (Ernesto Caballero), *La celosa de sí misma* de Tirso de Molina (Luis Olmos), *Peribáñez y El comendador de Ocaña* de Lope de Vega (J.L. Alonso de Santos), *El alcalde de Zalamea* y *La dama duende* de Calderón (José Luis Alonso), *El desdén, con el desdén* de Moreto y *Entre bobos anda el juego* de Rojas Zorrilla (Gerardo Malla).

Entre sus últimos trabajos destacan *Sueños y Platonov* (Gerardo Vera), *Doña Francisquita* (Luis Olmos), *Barroco*, *Hamlet*, *Medea* (las tres dirigidas por Tomâz Pandur), *Fedra* con música de Enrique Morente (Miguel Narros/Javier Latorre), *Woyzeck* (Gerardo Vera), *Todos eran mis hijos* de Arthur Miller (Claudio Tolcachir), *Symphony o sorrowful songs* para el Staatsballet de Berlín (Tomâz Pandur), *Un tranvía llamado deseo* de T. Williams (Mario Gas), *La caída de los dioses* (Tomâz Pandur), *La flauta mágica* de Mozart (Sergio Renán para el Teatro Colón de Buenos Aires), *JO DALY* (Xavier Albertí), *Negro Goya* (coreografiada y dirigida por José Antonio para el Ballet Nacional de España), *Yo el heredero* de E. De Filippo (Francesco Saponaro), *25 años menos un día* de Antonio Álamo (Pepa Gamboa), *Guerra y Paz* adaptación teatral para el Teatro Nacional de Croacia (Tomâz Pandur), *Extraño anuncio* de Adolfo Marsillach (Mercedes Lezcano) y *Grooming* de Paco Becerra (José Luis Gómez).

Gabriela Salaverri
Vestuario

Entre sus últimos trabajos para teatro destacan *Los Gondra* en el Centro Dramático Nacional, *La hermosa Jarifa* en el Festival de Almagro, *El loco de los balcones* y *La última sesión de Freud*, ambas en el Teatro Español y *Enma* en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Entre sus trabajos para 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*, *La Flauta Mágica*, *La Traviata* y *Andrea Chenier*. También hay que destacar las zarzuelas como *Luisa Fernanda*, *El Barberillo de Lavapiés*, *Goyescas*, *La Corte de Faraón*, en teatros como Teatro Arriaga, Teatro Campoamor, Teatro Villamarta, Gran Liceu de Barcelona, Staatstheater Darmstadt y Opera de Lausanne,

Ha concebido el vestuario para grandes producciones de musicales como *El Hombre de la Mancha*, *My Fair Lady*, *Sonrisas y Lágrimas* y *Golfus de Roma* entre otros.

Recientemente ha creado el vestuario para *La Bohème* en Den Jyske Opera, (Dinamarca), la ópera *Brundibar* en el Teatro Real, la zarzuela barroca *Iphigenia* en Tracia en el Teatro de la Zarzuela, la zarzuela *Luisa Fernanda* en Staatstheater Nordhausen y el ballet *El Sombrero de tres picos* para la Ópera de Kiev. Próximamente *Las Bodas de Fígaro* de Mozart en la Opera Royal de Walonie.

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

Esmeralda Díaz

Escenografía

Licenciada en Bellas Artes (pintura) por la Universidad Complutense y en Arte Dramático (escenografía) por la Universidad Autónoma de Barcelona.

A lo largo de su carrera profesional ha participado en multitud de producciones operísticas y teatrales con el Centro Dramático Nacional, Teatro de la Zarzuela, Teatro de la Abadía o el Teatro Español. Destacan los montajes *El bateo* y *De Madrid a París* con dirección de Andrés Lima, *Verdugo verdugo* dirigida por Gustavo Tambasio, *La tabernera del puerto* y *La bruja*, dirigidas por Luis Olmos. Con el Centro Dramático Nacional ha trabajado en *Platonov* y *Tío Vania* de Anton Chéjov, dirigidas por Gerardo Vera, *Marat – Sade* de Peter Weiss, y dirección de Andrés Lima, *Morir cuerdo vivir loco* dirigida por Fernando Fernán Gómez y *Cocina* dirigida por Will Keen.

En la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha trabajado en *La celosa de sí misma* de Tirso de Molina bajo la dirección de Luis Olmos; firmó, junto a Alejandro Andújar, la escenografía de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca y la escenografía de *Donde hay agravios no hay celos*, de Francisco de Rojas Zorrilla, ambas dirigidos por Helena Pimenta.

Desde 1999 trabaja en los equipos de dirección artística de más de una veintena de películas y series de televisión entre las que destacamos: *El asesinato del general Prim* de Miguel Bardem, *Azul oscuro casi negro* de Daniel Sánchez Arévalo, *Noviembre*, de Achero Mañas, *Para que no me olvides* de Fernando Fernán Gómez, *Todo sobre mi madre* de Pedro Almodovar, *Mensaka* de Salvador García y diversas producciones de televisión, entre ellas *Puente viejo*, *Perdiendo el Norte* y *La casa de papel*.

Entre sus premios destaca la nominación en los premios Max a la mejor escenografía por *La vida es sueño* o el Premio ACO de escenografía, otorgado por los Amigos Canarios de la Ópera, al proyecto escenográfico sobre la ópera *Don Pascuale* y el premio a la ADE (Joseph Caudí) a la escenografía.

Álvaro Tato
Versión

Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y realizó cursos de doctorado en Teatro Español con el catedrático de Teatro Español y director del Instituto Madrileño del Teatro de la UCM, Javier Huerta Calvo. Ha realizado estudios de dirección de escena en la RESAD de Madrid, donde fue discípulo de Ignacio Amestoy, Juan Mayorga y Helena Pimenta, entre otros. Ha publicado *Gira* (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) *Cara máscara* (Premio Hiperión de Poesía 2007), *Libro de Uroboros* (Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, 2000) y *Hexateuco* (Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 1999), ha coordinado revistas y antologías literarias y ha obtenido diversos premios de poesía, teatro y narrativa. Ha participado como dramaturgo, director y letrista en varios montajes de teatro como *El intérprete* (2013), con Asier Etxeandía, y ha estrenado varias piezas breves en Microteatro Madrid y Microtheater Miami. Imparte clases de dramaturgia, poesía y literatura.

Forma parte de la compañía Ron Lalá, con la que ha estrenado numerosos espectáculos, entre ellos *En un lugar del Quijote* y *Cervantina*, ambos en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que han realizado extensas giras nacionales e internacionales.

En la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha sido autor de las versiones de los montajes *La dama duende* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca y *El perro del hortelano* de Lope de Vega, dirigidos por Helena Pimenta.

Es licenciada en Filología Moderna/ Inglés y Francés por la Universidad de Salamanca.

Se dedica profesionalmente a la dirección de escena, producción y gestión de giras nacionales e internacionales desde que en 1987 creara la compañía UR teatro antzerkia. Previamente, en 1980, había fundado y dirigido el grupo de teatro amateur Atelier en Rentería, época en la que dirige *El avaro* de Molière (1980), *Esperando a Godot* de Samuel Beckett (1982), *La cantante calva* y *La lección* de Ionesco (1981); y escribe y dirige sus obras *Xespir a partir de Ricardo III*, *Otelo*, *Coriolano* y *Romeo y Julieta* de William Shakespeare, *Procesados* (1986), *Dantería* (1984) y *Cándido* (1983).

Con Ur Teatro ha dirigido varios montajes de William Shakespeare, lo que la ha convertido en una especialista en este autor: *Macbeth* (2011), reposición de *Sueño de una noche verano* (2009), *Dos caballeros de Verona* (2007), *Coriolano*, con motivo del 250 aniversario de la Plaza Mayor de Salamanca (2005), *La tempestad* (2004), *Trabajos de amor perdidos* (1998), *Romeo y Julieta* (1995), y *Sueño de una noche verano* (1992). Además ha dirigido sus propias obras *Rémora* (1988) y *Antihéroes* (1991), y las de otros autores contemporáneos: *Sigue la tormenta*, de Enzo Cormann (2001); *Encuentro en Salamanca*, de Juan Mayorga (2002), *Luces de Bohemia*, de Valle-Inclán (2002); *Sonámbulo* de Alberti-Mayorga (2003), *El chico de la última fila* y *Cartas de amor a Stalin*, de Juan Mayorga (2006), y *Así que usted comprenderá* de Claudio Magris (2008).

Para centros públicos ha dirigido las obras *La cabeza del Bautista*, de Valle-Inclán en el Centro Dramático Galego (1998); *La Ilanura*, de Martín Recuerda en el Centro Andaluz de Teatro (1999); *La comedia dels errors*, de Shakespeare en el Teatre Nacional de Catalunya (2000); *Encuentro en Salamanca*, de Juan Mayorga para el acto inaugural de la capitalidad cultural europea de Salamanca (2002); *A filha rebelde*, de J. P. Castanheira y V. Cruz para el Teatro Nacional D. María II de Lisboa (2006); la zarzuela *La gran Vía*, de Chueca y Valverde para el Ayuntamiento de Madrid (2006), y *Antígona de Mérida*, de Miguel Murillo, para el Festival de Teatro Clásico de Mérida(2011).

Antes de ser nombrada directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en septiembre de 2011, había dirigido en la Compañía *La dama boba*, de Lope de Vega (2002), *La entretenida* de Miguel de Cervantes (2005) y *La noche de San Juan* de Lope de Vega (2008), y participado además en la formación y selección de los elencos de la Joven Compañía en las promociones de 2005 y 2009. Desde su nombramiento ha dirigido *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, *Donde hay agravios no hay celos* de Rojas Zorrilla, *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* de Lope de Vega y *La dama duende* de Calderón de la Barca.

A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos reconocimientos y premios, entre los que destacan el Nacional de Teatro de 1993 por *Sueño de una noche de verano*, los de la Asociación de Directores de Escena de 1996 (*Romeo y Julieta*), de 1998 (*Trabajos de amor perdidos*), y accésit de 2002 (*Luces de Bohemia*); el Ercilla de 2004 (*La tempestad* y *El chico de la última fila*), de 1996 (*Romeo y Julieta*) y de 2013 (*La vida es sueño*); el premio Teatro Rojas de Toledo de 1996 (*Romeo y Julieta*); el de la sala Cuarta Pared de 1996 (*Sueño de una noche de verano*); el de Teatros de la Generalitat Valenciana de 1994 (*Sueño de una noche de verano*), el del Festival de las Artes de La Habana de 1995 (*Sueño de una noche de verano*) y el premio Lazarillo de 2002 a la trayectoria teatral.

Junto a la dedicación escénica a lo largo de estos años, ha desarrollado una importante actividad pedagógica, impartiendo cursos, seminarios, clases y talleres de interpretación, dirección y dramaturgia en foros nacionales e internacionales. Además, ha realizado programas pedagógicos teatrales dirigidos a alumnos de enseñanzas medias, escuelas de teatro y universidades.

Profesora durante un curso en la RESAD, ha impartido cursos en las universidades de Santiago, Complutense, Carlos III de Madrid e Internacional Menéndez Pelayo, en el Centro Dramático de Aragón, y en la Escuela de Teatro de Barakaldo, entre otros.

Ha sido fundadora y directora de la Escuela de Teatro de Rentería (1987-1993) y ha dirigido la programación de la sala Niessen de Rentería (1987-1999). En 2009 fue nombrada presidenta de la Asociación de Directores de Escena, también ha sido miembro del Consejo de Teatro del Ministerio de Cultura y vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, y miembro de los jurados de los premios del Ministerio de Cultura Calderón de la Barca, Nacional de Teatro y Nacional de Literatura Dramática.

En 2016 le fue concedida la Medalla al Mérito en las Bellas Artes y en 2017 la distinción honorífica de Chevalier des Arts et des Lettres que concede el Ministerio de Cultura.