

MONSTRUOS

EL PRODIGIO DE LOS DIOSES

Seres
fantásticos
que causan
espanto...

MONSTRUOS

EL PRODIGIO DE LOS DIOSES

MONSTRUOS

EL PRODIGIO DE LOS DIOSES.

A PARTIR DE TEXTOS DE CALDERON DE LA BARCA

Monstruo, ser fantástico que causa espanto. Ser que presenta anomalías respecto a su especie. Aquello que resulta excesivo. Monstruoso es lo extraordinario.

Calderón de la Barca, en muchas de sus obras, coloca como protagonista a uno de estos monstruos acompañándolos, en ocasiones, de profecías que anuncian, desde antes de su nacimiento, que serán los culpables de una fatalidad. Es por ello que los otros humanos, los encierran, los esconden, previniendo así al mundo del mal que les causaría su libertad. En esta pieza, partiendo de textos como La hija del aire, El monstruo de los jardines y El mayor monstruo del mundo, y con ecos de otros personajes como Segismundo, de La vida es sueño, nos preguntamos si no son el miedo, la represión y, en definitiva, la violencia los verdaderos padres de estos monstruos.

En escena Semíramis, Aquiles y Tetrarca (Herodes) tres monstruos pertenecientes a estas tres obras de Calderón, contarán sus historias desde su punto de vista. Entrelazando así, narración en voz de los propios personajes, y escenas de dichas obras. Se trata de tres viajes que van de la prisión a la libertad. Del engaño al conocimiento de la identidad. Del amor a la perdición más absoluta. Quizás, entiendan por qué un día, en un mundo de humanos, despertaron enjaulados como bestias. Por qué se les teme. Y por qué el miedo les arrojó a perder lo que más querían.

AURORA PARRILLA

Calderón de la Barca tiene la capacidad de subyugarnos con personajes complejos, profundos y enigmáticos, personajes que crean a su alrededor atmósferas imposibles de entender desde la pobre perspectiva de lo real. Dice el gran estudioso del teatro Francisco Ruiz Ramón, en uno de sus manuales, que “en el teatro clásico español, la vida humana es captada con un máximo de intensidad y un mínimo de profundidad. Sus personajes se agitan en la superficie de la vida humana, y rara vez descienden a sus abismáticas honduras”. Sin ánimo de contradecir al autor, quizá Calderón sea el dramaturgo áureo que más tensiona esta teoría, el que más desciende a las profundidades del ser, y el que más en combate coloca al personaje frente a sus miedos y anhelos más profundos e inconfesables. Siguiendo esta idea nos hemos querido acercar a personajes del mundo Calderoniano que se colocan en el umbral de lo humano, de lo real y de lo natural, es decir cercanos a lo extraordinario, a lo prodigioso y a lo monstruoso.

La puesta en escena pretende acercarse a ciertos aspectos del mundo poético de Calderón, principalmente a aquellos que nos permiten fantasear con ideas tan generosamente elocuentes y plásticas como el sueño, la vigilia, la suspensión, la caída, el encierro, la muerte y la divinidad, entre otras. En escena tres actores, un pianista, video escena y espacio sonoro para descodificar un generoso mundo poético en palabras, sonidos e imágenes que comuniquen con el espectador de hoy la tragedia que supone no formar parte de lo cotidiano, de lo ordinario, ni de lo aceptado como normal. Acercarnos a personajes fuera, no solo de la convención social, sino también de la ética. Personajes enfrentados a sí mismos y en conflicto con el resto del mundo, pues los cataloga como monstruos. El ser frente a la diferencia. Este montaje pretende también posicionarnos ante nuestra capacidad real de empatía, tolerancia y escucha hacia todo aquello que nos es, en esencia, ajeno. Pero, por encima de todo, indaga en la responsabilidad que el miedo y la violencia tienen en el origen de la monstruosidad.

DAVID BOCETA

SOBRE LA COMPAÑÍA

Prodigio es lo incomprensible. Enmudecer ante lo maravilloso, temblar frente a lo monstruoso, acoger lo extraordinario. Prodigio es aquello que excede los límites de lo natural. De lo que conocemos y reconocemos como propio de nuestro mundo. Lo que transgrede obligándonos a ir más allá de lo tangible, de lo certero. Es un hecho que nos habla o nos anuncia algo que desoímos. Es lo que nos anima a mirar aquello que conocemos como si fuese la primera vez. Lo ajeno, disforme, enorme, ínfimo, salvaje, lo terriblemente bello, lo escandalosamente horrible, teatro al fin, que es donde a mirarse viene el mundo y que nos veamos, es sumayor prodigio.

Creemos que difícilmente se dará una época de mayor talento creativo coma ocurre en el Siglo de Oro español. Esa cantidad ingente de autores, de temas, de altura poética, es lo que entendemos coma prodigioso y sentimos que hay que trasladarlo a los espectadores; nos apasiona el hacernos responsables de transmitir ese legado, de ese prodigio, desde la excelencia, el respeto y el rigor.

Y acercarnos a este prodigioso legado de una manera sencilla, honesta y actual, intentando que los ojos que ahora nos miran entiendan como se miraba en otras épocas, para descubrir que somos y buscamos lo mismo, para entendernos, para querernos, para avanzar ... y todo ello desde la belleza y la poesía que el Siglo de oro regala.

Prodigio teatro nace de la amistad de un grupo de excelentes intérpretes y equipo artístico, que tras muchos años de experiencia y excelencia en el teatro clásico, deciden unirse y formar compañía. La mayoría de las que la componen vienen de diferentes lugares de España para confluir profesionalmente en Madrid, trabajar juntos y finalmente decidirse a montar Prodigio teatro.

Nuestra andadura y trayectoria es sin ninguna duda de la más experimentada en teatro clásico y más concretamente en el Siglo de Oro.

Pasen y disfruten de este prodigio

REPARTO

JORGE BEDOYA
BEATRIZ ARGÜELLO
ISABEL RODES
ARTURO QUEREJETA

DIRECCIÓN

DAVID BOCETA

DRAMATURGIA

AURORA PARRILLA

AUTORÍA

AURORA PARRILLA DESDE TEXTOS DE
CALDERON DE LA BARCA

ESCENOGRAFÍA

LAURA ORDAS

ILUMINACIÓN

JUANJO LLORENS

VESTUARIO

ANA GARAY

PIANO Y COMPOSICIÓN MUSICAL

JORGE BEDOYA

ESPACIO SONORO

ANTONIO DE COS

VIDEOESCENA

ALVARO LUNA

PRODUCCIÓN

PRODIGIO TEATRO

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

PAOLA CALLEJA
PRODIGIO TEATRO

DAVID BOCETA

Actor, director y pedagogo teatral. Inicia sus estudios de Interpretación con Francisco Ortuño en el Centro para la Formación de las Artes Escénicas de Granada (CENFOARTE) y continúa en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) donde actualmente imparte docencia. A partir de entonces ha continuado su formación con maestros como José Carlos Plaza, Fernando Piernas, Vicente Fuentes o José Luis Gómez.

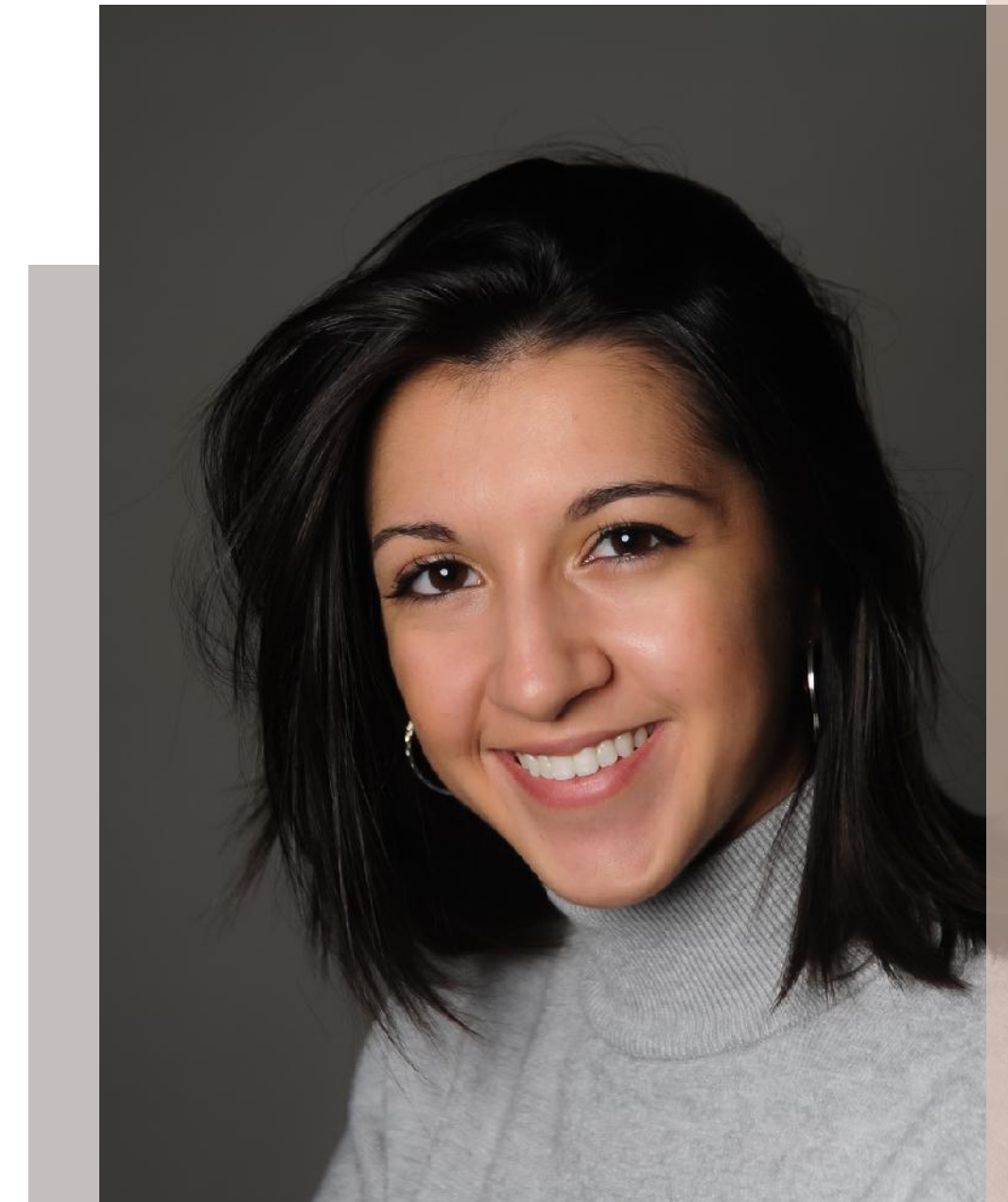
Inicia su vida profesional como actor en Granada, con Historia de un soldado, para el Teatro Alhambra. En su carrera podríamos destacar su etapa en la Compañía Nacional de Teatro Clásico con títulos como Reinar después de morir, La dama duende, El perro del hortelano, El alcalde de Zalamea, ¿De cuándo acá nos vino?, La noche de San Juan o Las bizarrías de Belisa. Otros trabajos significativos son Montenegro y Los temporales, para el Centro Dramático Nacional, El Público, y Comedia sin título, para Teatro de la Abadía, o Ensayando don Juan, para Teatros del Canal.

Como director destacan las puestas en escena de En otro reino extraño, y La gran Cenobia para la CNTC, El castillo de Lindabridis de Calderón, Los emigrados de Slavomir Mrozek, Otelo, el Extranjero de William Shakespeare, Las Brutas de Juan Radrigán, y Safronia de Jose Padilla, Antonio de Cos y Juan Vinuesa, entre otras.

AURORA PARRILLA CAMACHO

Aurora Parrilla Camacho (Alcalá de Henares, 1998) es licenciada en Dramaturgia por la RESAD (2021). En 2015 interpreta el texto Etiopía, de Yolanda Dorado en el Salón del Libro teatral en las Naves del Matadero. Asiste a talleres de interpretación de David Ojeda. En 2016 comienza la carrera de Literatura General y Comparada (Universidad Complutense). Ese mismo año forma parte del III Taller de Dramaturgia de La Joven Compañía. Es autora de obras como Simientes, publicada en Teatro: Piezas breves Curso 2019-2020 (Ed. Fundamentos, 2020) y Momentos perfectos, publicada en Teatro promoción RESAD 2021 (Ed. Ediciones Antígona, 2022). Otros de sus títulos se encuentran en la web Contexto Teatral. Fuera de la escuela se forma con dramaturgos como Suzanne Lebeau, José Sanchis Sinisterra y Lola Arias.

Ha trabajado como dramaturga y ayudante de dirección de David Boceta en distintos montajes de la RESAD como en Despedidas, obra de su autoría, que fue representada en el festival de ESADS en Cáceres, 2022, Niño amor, dramaturgia que realiza partiendo de obras del siglo de oro y su adaptación de El Castillo de Lindabridis, de Calderón de la Barca. En 2022 es seleccionada por el Centro Dramático Nacional para la segunda edición de Residencias Dramáticas, donde escribe El Invitado, obra que fue más tarde publicada por el INAEM. Por último, ha realizado la versión de La ciudad alegre y confiada del ciclo de lecturas dramatizadas de Benavente del Teatro Español.

BEATRIZ ARGÜELLO

Actriz con experiencia en más de una veintena de montajes con directores como Xavier Albertí, Natalia Menéndez, Helena Pimenta, Miguel del Arco, José Luis Gómez, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Eduardo Vasco, Gerardo Vera, José Pascual, entre otros. Ha trabajado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, Teatro Español, teatro de la Abadía, etc. Formada con José Luis Gómez en el Teatro de La Abadía, siendo parte de la primera promoción de actores de esta institución y participando durante años en seminarios con nombres como Jacques Lecoq, Maurizio Scaparro, Agustín García Calvo, Tapa Sudana o Marcello Magni. Danza clásica en el Real Conservatorio del Escorial y bailarina en la compañía de danza Alabama Dance Theater en Estados Unidos.

Premio Miguel Mihura a la mejor actriz de teatro del 2016.

Como ayudante de dirección ha trabajado junto a Lluís Homar en la CNTC y con Juan Carlos Pérez de la Fuente en los teatros del Canal.

Ha dirigido el último montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, “Valor agravio y mujer.”

Ha dirigido “El Caballero encantado” de Benito Pérez Galdós, lectura dramatizada en los teatros del Canal y “Estaciones de Isadora” de Hugo Pérez de la Pica en la sala Margarita Xirgu del teatro Español.

JORGE BEDOYA

Actor, pianista y compositor nacido en Oviedo. Comenzó a estudiar piano a los 10 años con el profesor húngaro Arpad Bodó ingresando en el Conservatorio Profesional Amanuel de Madrid bajo la tutela del Doctor y Profesor asociado de la Universidad Complutense Luis Noain Calabuig. Estudió armonía con el Profesor Gaditano Luis F. Parodi y participó durante tres años en el Festival de Mendigorria recibiendo formación de los pianistas Alberto Urroz, Mauricio Vallina y Aida Gavrilova. Como pianista ha dado numerosos conciertos en España y en el extranjero. Licenciado en Arte dramático en la especialidad de interpretación textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Fue miembro de la Compañía de teatro "Noviembre" dirigida por Eduardo Vasco. Ha trabajado en montajes teatrales como "El mercader de Venecia" "Ricardo III" , "Luces de Bohemia" dirigida por Alfredo Sanzol. En la actualidad auna sus dos profesiones con el espectáculo "Las Manos", monólogo que recoge sus piezas musicales y dónde transita tanto con la palabra como con el piano.

ARTURO QUEREJETA

Nacido en Logroño se formó en la escuela de William Layton siendo uno de los intérpretes más reconocidos en España por su extensa carrera, principalmente por sus trabajos en el teatro clásico, siendo uno de los actores más experimentados en el Siglo de Oro.

En TEATRO, desde 1977 participa en más de 70 montajes en los que ha trabajado con directores como Adolfo Marsillach, Miguel Narros, Ariel García Valdés, Gerardo Malla, Guillermo Heras, J.L. Alonso De Santos, Jean Pierre Miquel (Comedie Francaise), Ángel Fernández Montesinos, José Osuna, Jaroslaw Bielski, Ana Zamora, Natalia Menéndez, Carlos Aladro, J.C. Pérez de la Fuente, Eduardo Vasco, Lluís Homar o Xavier Albertí entre otros. Desde 1990 ha formado parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en diferentes épocas participando en más de 25 montajes.

Ha formado parte de la Cia Noviembre Teatro bajo la dirección de Eduardo Vasco protagonizando varios montajes de W. Shakespeare. Asimismo ha participado en varios montajes del Centro Dramático Nacional.

En TELEVISIÓN participa en numerosas series, siendo sus últimos trabajos, García (HBO), dirigida por Eugenio Mira, Antidisturbios (Movistar+), dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Acacias 38 (TVE), dirigida por Humberto Miró, Capítulo 0 (Movistar+), dirigida por Ernesto Sevilla, Fenix, (serie holandesa) dirigida por Shariff Korver, El Ministerio del tiempo (TVE), dirigida por Miguel Alcantud, Cuéntame cómo pasó (TVE), dirigida por Óscar Aibar y Agustín Crespo, Amar es para siempre (T5, A3, dos temporadas) dirigida por Eduardo Casanovas o Isabel (TVE), dirigida por Jordi Frades.

En CINE ha intervenido en películas como Planta Cuarta, dirigida por Antonio Mercero, Atraco a las tres y media, dirigida por Raúl Marchant, Cactus, dirigida por Pau Freixas, Luz Negra, dirigida por Xavier Bermúdez o La Diputada, dirigida por Javier Aguirre. Ha recibido el premio Ágora en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (2001) así como el Premio Teatro Rojas de Toledo (2017)

ISABEL RODES

Licenciada en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Las últimas producciones en las que ha trabajado han sido para la Compañía Nacional de Teatro Clásico , LA GRAN CENOBIA, dirigida por David Boceta y EL BURLADOR DE SEVILLA, dirigida por Xavier Albertí.

Con Noviembre Compañía de Teatro ha trabajado en OTELO, EL MERCADER DE VENECIA, RICARDO III, DON JUAN EN ALCALÁ, EL CABALLERO DE OLMEDO, ENTREBOBOS ANDA EL JUEGO y PERIBAÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA, todas ellas dirigidas por Eduardo Vasco.

En la Compañía Nacional de Teatro Clásico también participó en los montajes: LA NOCHE DE SAN JUAN, dirigida por Helena Pimenta, ¿ DE CUÁNDO ACÁ NOS VINO? Dirigida por Rafael Rodríguez, LAS BIZARRÍAS DE BELISA, EL ALCALDE DE ZALAMEA y EL PERRO DEL HORTELANO , las tres dirigidas por Eduardo Vasco. En el Teatro de la Zarzuela trabaja bajo la dirección de Andrés Lima con la obra VIENTO ES LA DICHA DE AMOR. En el Centro Dramático Nacional participa en las obras EL PROYECTO MILGRAM, dirigido por Julián Fuertes Reta y SANGRE LUNAR, dirigida por Xavier Albertí.

En el 2008 recibe el premio MAX de las artes escénicas a mejor espectáculo revelación por la obra DESDE LO INVISIBLE con la compañía La Quintana Teatro.

Entre sus últimos trabajos televisivos destacamos sus apariciones en series como CARONTE, AMAR ES PARA SIEMPRE, LA VALLA, TRAICIÓN, CENTRO MÉDICO, ÁGUILA ROJA, EL COMISARIO Y AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS.

En cine participa en el cortometraje ENERGY, dirigido por Tina Olivares y en el largometraje NOSOTROS, dirigido por Felipe Vara de Rey

ANTONIO DE COS

(Cádiz, 1978) es músico, director musical y productor musical. Es diplomado en producción musical por la Escuela de música Creativa de Madrid. Tiene amplia experiencia como compositor de espacios sonoros y música para teatro, tanto en el ámbito profesional como en el académico.

En el ámbito académico viene colaborando con regularidad con alumnos y profesores de la RESAD y, recientemente, con el Estudio de Juan Codina.

Entre sus últimos trabajos destacan *En otro reino extraño* y *La gran Cenobia*, ambas dirigidas por David Boceta para la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

En el Centro Dramático Nacional compone la música para *La Panadera* (Premio Max mejor autoría revelación 2022) dirigida por Sandra Ferrús.

Ha compuesto la música para el espectáculo *Un animal en mi almohada* dirigido por Vanesa Espín estrenado en diciembre en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.

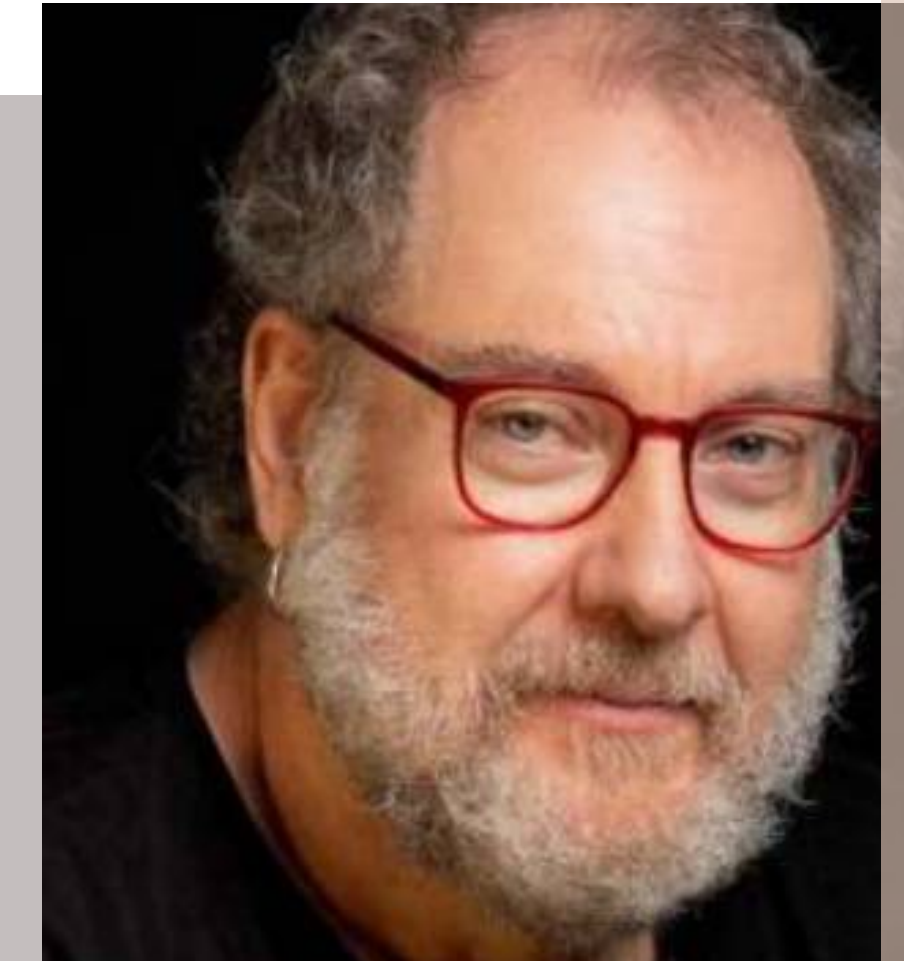
Recientemente ha compuesto la música original de *El patio de las moreras*, escrito y dirigido por Sandra Ferrús para la XXVI Muestra de dramaturgia contemporánea 2022 que organiza la Fundación Autor.

JUANJO LLORENS

Juanjo Llorens nace en Alicante en 1967 trasladándose a Madrid en Enero de 1992 donde comienza a trabajar en la dirección técnica de La Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos en el mundo de las artes escénicas tanto nacionales como internacionales; iluminador versátil que indaga en las posibilidades que la luz puede ofrecer a las distintas artes escénicas: teatro, musicales, ópera, danza, circo, audiovisuales... Sus luces, comprometidas con la profesión, iluminan tanto los espectáculos más premiados como aquellos que se estrenan en circuitos minoritarios.

Es miembro fundador de la Academia de la Artes Escénicas de España y miembro de la Asociación de Autores de Iluminación.

Director técnico y docente, además de iluminador, sus obras han sido galardonadas con innumerables premios entre los que cabe destacar

- PREMIO MAX EN 2021 POR LA MORT I LA DOZELLA, PREMIO MAX EN 2019 POR EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE, PREMIO MAX EN 2013 POR DE RATONES Y HOMBRES, PREMIO MAX EN 2011 POR LA FUNCIÓN POR HACER.
- PREMIO MIGUEL HERNÁNDEZ A LA CULTURA ALICANTINA DIPUTACIÓN DE ALICANTE EN 2021 A LA TRAYECTORIA CONSOLIDADA EN LAS ARTES ESCÉNICAS.
- PREMIO PEPE ESTRUCH TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE 2021 A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
- PREMIO AVETID 2020 POR SU TRAYECTORIA Y POR ELEVAR LA ILUMINACIÓN A UNO DE LOS GRANDES EXPONENTES EN EL PROCESO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA.
- PREMIO ADE 2018 POR LOS GONDRA
- PREMIO ARTES ESCÉNICAS VALENCIANAS 2021 LA MORT I LA DOZELLA, PREMIO ARTES ESCÉNICAS VALENCIANAS 2018 POR PÍ, PREMIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS VALENCIANAS 2007 POR EL CUARTO PASO PREMIO TEATRO MUSICAL 2022 POR GREASE EL MUSICAL, PREMIO TEATRO MUSICAL 2018 POR LA FAMILIA ADDAMS
- PREMIO TEATRO MUSICAL 2016 POR CABARET, PREMIO TEATRO MUSICAL 2015 POR EXCÍTAME. EL CRIMEN DE LEOPOLD Y LOEB
- PREMIO BROADWAY WORLD SPAIN 2015 POR EXCITAME. EL CRIMEN DE LEOPOLD Y LOEB
- PREMIO BROADWAY WORLD SPAIN 2014 POR ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL
- PREMIO JARA 2011 DEL TEATRO PROFESIONAL EXTREMEÑO POR TORERO
- HA TRABAJADO CON DIRECTORES COMO EMILIO ARAGÓN, MIGUEL DEL ARCO, ESTEVE FERRER, MARIO GAS, JOSEP MARIA MESTRES, EMILIO SAGI, , JUAN LUIS IBORRA, , AIDA GÓMEZ, RUBÉN OLMO, ASÚN NOALES O SUSO SILVA ENTRE OTROS.
- HA INTERVENIDO ASIMISMO EN PRODUCCIONES DE LOS TEATROS MÁS RECONOCIDOS DEL PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL COMO EL TEATRO DE LA ZARZUELA, TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ, TEATRO MAYOR JULIO SANTO DOMINGO DE BOGOTÁ, CÍA. NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO, TEATRE LLIURE, CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL, TEATRO ESPAÑOL, ÓPERA DE OVIEDO, TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO, TEATRO CALDERÓN DE
- VALLADOLID, PRODUCTORES DE SONRISAS, SOM PRODUCE, LETSGO, KAMIKAZE PRODUCCIONES.

ANA GARAY

Nacida en Bilbao. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, en las especialidades de Diseño y Escultura y Titulada en Escenografía por la Escuela de Arte Dramático de Barcelona. Su primer contacto con el mundo del teatro fue a través de la Danza, disciplina que cultivo durante años y le llevo a conocer el proceso de creación de una puesta en escena. La Escenografía se presenta como un oficio multidisciplinar que le permite aplicar todo lo estudiado hasta el momento.

Durante 5 años vive en Barcelona compaginando sus estudios de Escenografía con colaboraciones en espectáculos de Fabia Puigserver, José Sanchís Sinisterra, Sergi Belbel, John Strasberg, Joan Olle y el colectivo Els Comediants. En el año 91 conoce a José Luis Gómez, quien le invita a viajar a Madrid para colaborar en la obra Amor de Don Perlimplin y Belisa en su jardín de Federico García Lorca.

En 1992 se traslada a la capital donde comienza una intensa trayectoria profesional. Carlos Cytrinsky, director adjunto de CNTC le llama para formar parte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico donde permanecerá como ayudante durante 3 años participando en espectáculos como: La verdad sospechosa, La gran sultana, Fuenteovejuna, El Misántropo y El médico de su honra... En 1994 de la mano de Adolfo Marsillach viaja como invitada al Gran Teatro de Ginebra (Suiza) .

Coordinadora Artística en el Teatro Real de Madrid como responsable de más de 70 producciones de ópera y danza compaginando su labor en la Fundación Teatro Lírico con su vasta trayectoria como Escenógrafa y Figurinista Escénica.

Ha estado nominada en varias ocasiones a los Premios Max de las Artes Escénicas, Premios Adriá Gual y Gaudí de la ADE y ha sido ganadora del Premio Ercilla de Teatro - Premio Revelación por la labor Escenográfica realizada en la temporada 96 / 97, Premio Gran Vía de Teatro musical en el 2010 por 40 El musical y Premio el Público 2013 Broadway World Spain, Premio Feten 2017 y el Premio Max al mejor Vestuario 2022 por Rebelión de George Orwell.

HA TRABAJADO CON Adolfo Marsillach , Francisco Suárez , Luis Blat, Luis García Berlanga , Alfonso Zorro , Teresa Nieto, Jaime Chavarrí , Jesús Castejón, Esteve Ferrer, José Luis García Sánchez , Mario Gas , José Mª Flotats, Nacho Cano, Cristina Rota, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Agustín Alezzo, Ignacio García, Helena Pimenta, Jaime Azpilicueta, Salva Bolta, y Andrés Lima entre otros.

ÁLVARO LUNA

Nacido en Madrid en 1977, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y se tituló 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 99 en diferentes campos de la creación audiovisual como el cine, el documental y el videoarte. Pionero de lo que llamó videoescena, investiga durante los veinte últimos años la inclusión del video y la proyección visual en espectáculos de ópera, teatro, música y danza como disciplina particular y autónoma en el terreno de las artes escénicas.

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, Jose María Pou, Georges Lavaudant, Miguel del Arco, José Luis Gómez, Carles Alfaro, José Carlos Plaza, Alex Rigola, David Boceta, Emilio Sagi, Ernesto Caballero, Juan Echanove, 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.

Ha realizado también el diseño de videoescena de nueve ediciones del Festival de Cine de Málaga, la dirección de galas del Festival de Cine Español de Tánger (Marruecos) y del DocumentaMadrid 08, 09 y 10, Festival de Documentales de Madrid y la videoescena de la gala de entrega de los Premios Max 2014.

En otro reino extraño, experimento visual documental sobre Lope de Vega y el amor, en el que realiza la creación visual en una experiencia de creación a distancia durante el confinamiento con La Joven Compañía del Clásico, CNTC. , Muerte de un Viajante dirigidas por Mario Gas (Matadero y Teatro Español), La Gran Cenobia (CNTC) dirigida por David Boceta entre muchas otras...

LAURA ORDÁS

Arquitecta, escenógrafa y actriz, cursa el Máster en Investigación en Arte y Creación en Bellas Artes (UCM). Es colaboradora estrecha desde 2007 del creador escénico José Luis Raymond con quien funda el colectivo artístico TRE.MENS junto a Rakel Camacho.

Ha trabajado también con otros escenógrafos como Sven Jonke, Dorothee Curio, Kurt Allen y Leticia Gañán (Estudio DeDos), Esmeralda Díaz, Mónica Boromello, Paco Azorín, o Alejandro Andújar, en montajes dirigidos por Tomaz Pandur, Ernesto Caballero, Miguel del Arco, Josep María Flotats, Helena Pimenta, Gerardo Vera, Luis Luque, Magüi Mira y Gianina Carbonariu. Diseña escenografía y/o vestuario para Ojos Bonitos, Cuadros Feos (Ramón Ballesteros y Manuel Tejada), Ligazón (Raúl Fuertes), El Círculo de tiza caucasiano (Mariano Llorente), Los Comendadores de Córdoba (César Barló), Las mujeres del fraile (Pedro J. Martínez), El perro del hortelano (Alberto G. Taboada), El fuego amigo (Juan Manuel Romero Gárriz), Un hombre de paso (Manuel Martín Cuenca) y Paella (Víctor Velasco), entre otros.

Compagina su actividad artística con la docencia en en la escuela universitaria de artes TAI y en el módulo de escenografía del Máster en Diseño y Arquitectura de Interiores en la UPM.

MONSTRUOS

EL PRODIGIO DE LOS DIOSES.

A PARTIR DE TEXTOS DE CALDERON DE LA BARCA

¿QUÉ QUEREMOS CONTAR?

Monstruo, ser fantástico que causa espanto. Ser que presenta anomalías respecto a su especie. Aquello que resulta excesivo. Monstruoso es lo extraordinario.

En esta obra queremos hablar de aquello que rechazamos y apartamos de la sociedad por el hecho ser diferente. Por no ser, como nosotros entendemos que es lo “natural”. Para ello partimos de textos de Calderón de la Barca ya que, en muchas de sus obras, coloca como protagonista a uno de estos monstruos. Los acompaña, en ocasiones, de profecías que anuncian, desde antes de su nacimiento, que serán los culpables de una fatalidad. Es por ello que los otros humanos, los encierran, los esconden, previniendo así al mundo del mal que les causaría su libertad, pero es por esto mismo, por encerrarlos, por lo que acaban convirtiéndose y criándose como verdaderas bestias.

Contamos con textos como La hija del aire, El monstruo de los jardines y El mayor monstruo del mundo, y con ecos de otros personajes como Segismundo, de La vida es sueño. Nos preguntamos si no son el miedo, la represión y, en definitiva, la violencia los verdaderos padres de cualquier monstruo.

¿CÓMO LO CONTAMOS?

Beatriz Argüello, Isabel Rodes, y Arturo Querejeta, interpretarán tres monstruos calderonianos:

Semíramis, de La hija del aire.

Aquiles, de El monstruo de los jardines.

Tetrarca / Herodes, de El mayor monstruo del mundo.

El grosor de la obra son las tres historias contadas desde el punto de vista de los propios personajes. Imaginamos qué nos tendrían que decir Semíramis, Aquiles y Tetrarca sobre su propia monstruosidad hoy. Lo haremos mediante la narración (espacio donde se expresa el personaje protagonista dirigiéndose al público contemporáneo), y mediante escenas y fragmentos pertenecientes a dichas obras (espacio donde conocemos la historia, las tramas de la obra de Calderón) dando lugar así, a que otros personajes de las piezas aparezcan.

Jorge Bedoya, al piano, será un personaje protagonista más. Siendo este elemento un lugar más onírico de donde brotarán otros personajes monstruosos del teatro clásico español, de una manera a veces desordenada, otras más nítida, pero todos ellos haciendo eco de lo que sufren los tres personajes protagonistas. Tal como si esas voces, esos personajes, a través del piano y de la voz del pianista, quisiesen escapar de sus jaulas de una manera violenta, salvaje y no por ello, menos poética. Se convierte entonces el espacio escénico, el teatro, en un lugar donde las bestias quizás puedan ser libres, quizás puedan ocupar el espacio que en el mundo no tienen. El teatro, se va convirtiendo en lugar de esperanza para lo diferente, en el hogar de lo prodigioso. Libertad, violencia, celos, ambición....

LA HIJA DEL AIRE

En el templo de Venus y Diana, un hombre viola a Arceta, ninfa hermosa. Tras esto, ella mata a su violador. De esta violación nace Semíramis, y en el momento del parto, Arceta muere. Es por ello, que a Semíramis se la considera hija de dos homicidios, un monstruo. Además, Semíramis es excesivamente bella, “bello monstruo de Asia”, le dicen. Diana que entiende que la culpa de haber sido violada la tiene Arceta por ser tan bella y, por ende, Venus, por otorgarle dicha belleza, concluye que Semíramis solo traerá tantos infortunios como su madre, por lo que lo mejor sería matarla. Pero Venus, que no la culpa de ninguno de los males ocurridos, decide protegerla encerrándola en una torre y siendo las aves las que cuiden de ella a cambio de que no la conozca nunca ningún hombre, pues si esto ocurre, Diana hará que su belleza sea su mayor peligro, volviendo a todo hombre loco, incluidos los reyes. Si esto lo incumple y sale de su torre, será castigada con su muerte.

Al llegar Menón, pues el rey le ha entregado estas tierras, y descubrirla en la torre, se queda prendado de su belleza. La libera y esto hace que ella esté en deuda con él y se sienta obligada a ser su esposa. Pero también llega su belleza a ojos del rey, Nino, quien se enamorará de ella entrando en conflicto con Menón, su vasallo.

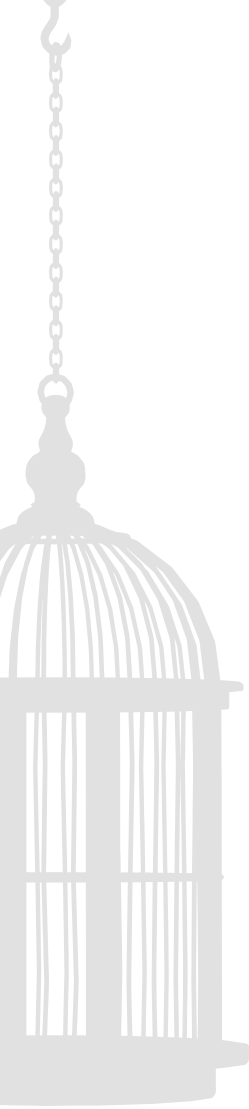
LA HIJA DEL AIRE

Nos interesa contar cómo, Semíramis es liberada de su torre y al llegar al mundo real se encuentra con una prisión mayor, un mundo donde jamás podría ser libre, donde debe obedecer a reyes y a hombres. Nos interesa contar cómo es sufrir esta terrible y absoluta decepción que supone darse cuenta de que jamás, ni fuera de prisiones, tendrás libertad. Cómo es sentir que el mundo te ha expulsado y te expulsará siempre por haber nacido mujer y, además, de un hecho violento. Cómo es no saber manejarte, no tener herramientas para defenderte en un mundo que no es el que imaginaste, pues este no existe.

Semíramis, tras casarse finalmente con Nino, él morir, y ella heredar el reino, se convierte en una reina déspota que es capaz de exiliar y apartar a su hijo con tal de ser la única que reine, pues siente odio e ira contra el mundo. Siente desprecio hacia su propio hijo, pues es producto de todo lo que ella ha tenido que hacer obligada por los hombres. En definitiva, se convierte en un verdadero monstruo y al final en su propia víctima. Pues todo su sufrimiento la lleva, como el hado vaticinó, a la muerte.

¿Debemos culparla? ¿No ha sido el hecho de privarla de toda libertad lo que ha hecho que esto sea así?

Contamos con escenas donde aparecen Nino, Menón y Semíramis, además de momentos de narración en los que únicamente Semíramis hablará con el público quizás intentando romper jaulas que entonces no rompió, quizás invitándonos a que las rompamos nosotros.

AQUILES, EL MONSTRUO DE LOS JARDINES

En el templo de Venus y Marte, durante la guerra de Troya, vive escondido en una cueva Aquiles. Él no sabe por qué. Es en la obra cuando la diosa Tetis, su madre, ve que Aquiles es terriblemente infeliz, pues está decidido a suicidarse, cuando le explica la razón por la que ella misma decidió apartarlo del mundo. Tetis fue violada por el príncipe Peleo, y de tal suceso nació Aquiles. Tetis le confiesa que ella no fue capaz de aceptar que esa violación le diese un hijo. Sentía rencor hacia él.

Además, sentía vergüenza, pues es diosa. No quiso que nadie se enterase. El oráculo le vaticinó que debía permanecer oculto además de por su decoro, por protegerlo, ya que el destino de Aquiles era morir en una guerra. Pero se enamora de Deidamia, mujer que llega con el infante Lidoro tras haber naufragado. Es entonces cuando su condición de fiera aflora, no sabe tratar a una mujer, se deja llevar por sus impulsos, es violento y para ella, aunque le despierta interés, monstruoso.

A su vez, llega Ulises, quien tiene que ganar la guerra de Troya. El oráculo de Marte ha dicho que, si no va Aquiles a luchar, no ganarán los griegos. Así que buscan todos a Aquiles, al mismo tiempo que quieren matar al monstruo que en ese monte vive, pues amenaza sus vidas. Aquiles se disfraza de mujer para evitar que lo descubran y a su vez estar cerca de Deidamia.

Lo que más nos interesa de esta pieza es el momento en el que Aquiles tiene que decidir entre descubrirse ante todos y exponerse a morir, pero liberarse al fin de las prisiones o seguir ocultando quién es y vivir. Aquiles decide mostrarse como el monstruo de los jardines que todos persiguen. Prefiere vivir en libertad y morir que encerrarse de nuevo, pues es mayor muerte.

Se trata de un conflicto de identidad. Cómo si limitamos el crecimiento personal de alguien, la respuesta será una persona enfadada con el mundo, violenta, agresiva. Cómo la libertad de presentarse al mundo tal y como eres, vale el precio de una vida.

Contamos con Aquiles como personaje principal (que tendrá partes narrativas), Lidoro, Deidamia y Ulises.

EL MAYOR MONSTRUO DEL MUNDO

Mariene esposa de Tetrarca, le comunica que el hado ha anunciado que ella morirá a manos del mayor monstruo del mundo y que, además, el puñal que él ciñe será el arma que acabará con la vida de aquello que él más ama.

Tetrarca es un hombre a quien le puede la ambición. Antes de conocer esta profecía él ya era un hombre inseguro que necesitaba ganar batallas y empresas para que así su mujer no mire ni admire a ningún hombre que no sea él.

Octaviano, el nuevo emperador de Roma, que acaba de vencer a Marco Antonio y Cleopatra, se enamora de Mariene a través de un retrato que ve y que se queda. Le dicen que esa mujer está muerta, para así alejarle de ella y evitar cualquier acercamiento. Pero finalmente la descubre viva.

Tetrarca ve en la mano de Octaviano el retrato de su mujer, lo que le hace enloquecer de celos. Es entonces cuando decide que prefiere ver muerta a Mariene a verla en los brazos de otro hombre, y la manda matar.

Finalmente, Octaviano y Tetrarca luchan a oscuras con Mariene en medio, lo que hace que Tetrarca le clave el puñal a Mariene y así el hado se cumpla. La reflexión de la obra de Calderón es que los celos son el mayor monstruo del mundo pues ellos son los culpables de la muerte de Mariene, quitándole responsabilidad así a su marido y llevándolo a un lugar más alegórico y moralista.

En nuestra dramaturgia, nos interesa enfocarnos en Tetrarca como encarnación de ese monstruo que son los celos, pero sin quitarle en ningún momento responsabilidad y culpa. Al contrario, presentándolo a él como el verdadero monstruo de esta de pieza por encima de los celos. Un hombre que por verse inferior a sí mismo, es controlador, megalómano, neurótico, lo que le termina llevando a ser un asesino.

Para terminar...

La obra se compondrá de escenas en verso de las obras de Calderón mencionadas y narración en prosa.

Los personajes a la vez que cuentan y escenifican sus historias, irán buscando esa manera de liberarse hoy, en ese momento, en ese escenario. Pues el hecho de haber escapado de sus torres, cuevas, jaulas, ¿supone una liberación verdadera? ¿Es a caso posible lograrla?

En este viaje partimos de un lugar oscuro, para llegar a ese lugar desconocido, pero luminoso que creemos que el teatro tiene para quien desea ser libre.

PRODIGIO
TEATRO

CONTACTO

DISTRIBUCIÓN
MONTSE LOZANO
609 18 64 41
info@montselozano.com

