Vida=Sueño

Adaptación de "La vida es sueño" de Pedro Calderón de la Barca

MISERIA Y HAMBRE PRODUCCIONES

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

olmedoclasico.es

OLMEDO CLÁSICO

Dando vida al sueño de Calderón: *Vida = Sueño*

Decía Borges que "clásicos" son aquellos que sentimos que ya habíamos leído, incluso cuando es la primera vez que, de hecho, los leemos. Lo cierto es que pocos clásicos pueden perdurar tan frescos y envejecer tan poco como la gran obra de Calderón. Otros medios como el cine y el cómic han explotado este texto directa o indirectamente; su influencia es, aun cuando menos, inmensurable. Sin embargo, nunca habíamos imaginado un Calderón sin espacio; ¿una *Vida es Sueño* que se monta en unas horas? ¿Una representación sin tablas? ¿Una escenografía que cabe en una mesa? ¿Actores teatrales sin telón? ¿Nadie corriendo entre bastidores durante la representación? El futuro ya llegó. Acaso no es el que se figuraron nuestros clásicos y, no obstante, lo imaginamos con ellos. Porque ese Segismundo soñador ahora puede cobrar vida por medios que Calderón nunca había soñado para seducir y atraer, a través de una fiesta teatral tecno, al público más joven a la vez que fascinar al más veterano. Sin duda una obra que nos permitirá atisbar, aunque sea oníricamente, el futuro del teatro del mundo.

Obra: Vida = Sueño (Adaptación de la obra de Calderón)

Compañía: Miseria y Hambre Producciones

Dirección: David Martínez Sánchez

Elenco:
Actor: Jaime Soler Huete

Equipo técnico:
Música original y espacio sonoro: Irma Catalina Álvarez/ Vestuario: Vanessa Actif/ Escenografía: Sergio Torres Roza/ Decorados proyecciones: Jaime Soler Huete/ Iluminación: Sergio Torres Roza/ Cámara: Néstor López Arauzo y Jaime Soler Huete/ Postproducción video: Néstor López Arauzo (Erixel av)

EL AUTOR

Un cuarto del oro del Siglo de Oro puede atribuirse a Calderón de la Barca. Pocos especialistas se atreverían a disentir de semejante aserto. Si bien las obras de Calderón

suman una cantidad inferior a las de Lope de Vega, la calidad, en cambio, lo corona como el mejor dramaturgo en lengua castellana de todos los tiempos. El primero en el top 5 en estos días en que todo se mide con esa moda anglosajona. Y, precisamente, el drama y el clímax de las tragedias calderonianas igualan los picos más trágicos de aquellas de su doble anglosajón: Shakespeare. En su haber cuenta con tragedias y dramas como *El Alcalde de Zalamea* (de una infinitud de representaciones y llevada al cine), *El médico de su honra*, *Eco y Narciso* (representada por esta misma compañía), *El mágico prodigioso* y, por supuesto, *La vida es sueño*. Los tres estamentos de su época llegaron a conocerle; mecenas como Felipe IV y el conde-duque de Olivares requerían sus obras para representaciones palatinas; la iglesia solicitaba sus autos y el populacho aplaudía sus textos sobre las tablas. Hoy seguimos rindiendo tributo a su producción comprobando así que Calderón no morirá jamás.

LA OBRA

Es probable que mientras este texto es redactado, en alguna parte del mundo se está representando *La vida es sueño*. Una obra que ha alcanzado no solamente la perpetuidad sino también la eternidad. El argumento es simple, el desarrollo, en cambio, complejo. Con un inicio edípico, el Rey de Polonia, Basilio, exilia y aísla a su único heredero, Segismundo, a una torre después de considerar una predicción de los astros que auguraba el riesgo de perder el trono. Segismundo, sin embargo, recibe una educación que le permite conocer el mundo de segunda mano hasta que escapa de la torre y contempla las cosas bajo el sol en lugar del mundo de sombras al que estuvo condenado. La realidad, no obstante, también puede crearse y su padre, Basilio, organiza una representación onírica para comprobar la lealtad de su hijo. Con este argumento, Calderón nos demostrará que aquello que llamamos realidad puede ser tan difusa como el más enrevesado de los sueños.

Irma Álvarez y David Martínez: «Desde MyH Producciones llevamos años desarrollando espectáculos que incluyen el diálogo entre nuevas tecnologías y dramaturgias clásicas»

Irma Catalina Álvarez es compositora y creadora de espacios sonoros para el teatro. Entre sus últimos trabajos está *Páginas para un sujeto*, de José Luis Raymond. *La intermitente teatro* para CDN (2016), *La mujer de la flor en el pecho*, basado en la obra de Luigi Pirandello, dirigido por David Martínez, Miseria y Hambre Producciones (2015). David Martínez Sánchez es Licenciado en Dirección Escénica por la RESAD y ha trabajado como director escénico, diseñador de iluminación, proyecciones y videomapping de diferentes espectáculos como: *Lucille LaBelle* de Miseria y Hambre Producciones (2014) o *EUROPA*, pieza electroacústica de Irma Catalina Álvarez, estrenada en Manchester en el Mantis Festival (2012).
(Fuente: www.miseriayhambre.com)

Paulo Camodeca: Aunque el público lea sobre la propuesta, obtenga el programa o acceda al dossier, continuarán perplejos ante su funcionamiento: ¿podéis contarnos cómo funciona este "mini"-teatro?

Irma Álvarez y David Martínez: Se trata de una revisión desde el siglo XXI de un bululú sobre *La vida es sueño*. Una Compañía Virtual de Comedias interactúa con nuestro Bululú vía proyecciones. Una mezcla de teatro de objetos, vídeo proyección y teatro clásico.

P. C.: Es cierto que el teatro siempre fue de la mano de la técnica: *deus ex machina*, tramoyas, poleas, candilejas, etc. ¿Es este un salto técnico que incorporará el teatro (el hecho teatral) en los años venideros?

I. Á. y D. M.: Los audiovisuales y el vídeo mapping son ya una realidad muy presente en las artes escénicas. Quizá en años venideros estaremos presenciando experiencias más inmersivas con realidad mixta de realidad aumentada, hologramas creados y manipulados en directo, etc. El teatro siempre se ha adaptado a los diversos cambios tecnológicos y los ha incorporado al sentido de la puesta en escena, desde el nacimiento de la luz eléctrica, los avances en tecnología sonora, etc. Las artes escénicas se han ido transformando de manera sincrética, adaptando estos progresos al directo y sin perder su esencia.

P. C.: ¿Cómo ha recibido vuestro público, de todas las edades, la obra hasta ahora? ¿Habéis percibido la opinión de otras compañías sobre esta propuesta?

I. Á. y D. M.: El recibimiento está siendo fantástico. Desde que estrenamos *Vida=Sueño*, llevamos una treintena de representaciones en diversos ámbitos, siendo quizá en el educativo en el que más éxito estamos teniendo. Acerca del *feedback* por parte de otras compañías y demás profesionales del teatro también queremos comentar que estamos muy contentos; en general la respuesta es fantástica centrándose en la teatralidad, originalidad y calidad de la propuesta y, por supuesto, en el trabajo inmenso del actor Jaime Soler Huete.

P. C.: ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con una tecnología que aún no ha sido explorada en el teatro?

I. Á. y D. M.: Desde MyH Producciones llevamos años desarrollando espectáculos que incluyen el diálogo entre nuevas tecnologías y dramaturgias clásicas, por lo que, digamos, tenemos una metodología artesanal que conocemos y cumplimos, sabiendo lo que supone cada producción y que cada una se trata de una aventura que requiere de bastante tiempo. Por ejemplo *Vida=Sueño* nos ocupó dos años entre ensayos, grabaciones de vídeo, postproducción, etc. De todas maneras deseamos resaltar que la tecnología no tendría sentido sin Jaime Soler Huete, actor de la obra, pues es él el que sustenta todo el peso de la misma.

Todo el contenido audiovisual se ha

hecho a su medida, convirtiendo dicha tecnología en una extensión de la interpretación precisa y con sentimiento de Jaime.

P. C.: ¿Cuáles consideráis que son los puntos fuertes de vuestra innovadora propuesta? ¿Consideráis que hay algún punto menos fuerte que el público especializado y otras compañías puedan criticar de este tipo de propuestas?

I. Á. y D. M.: Te contestamos de manera esquemática.

Puntos fuertes:

-su carácter divulgativo

-Jaime Soler Huete

Puntos débiles:

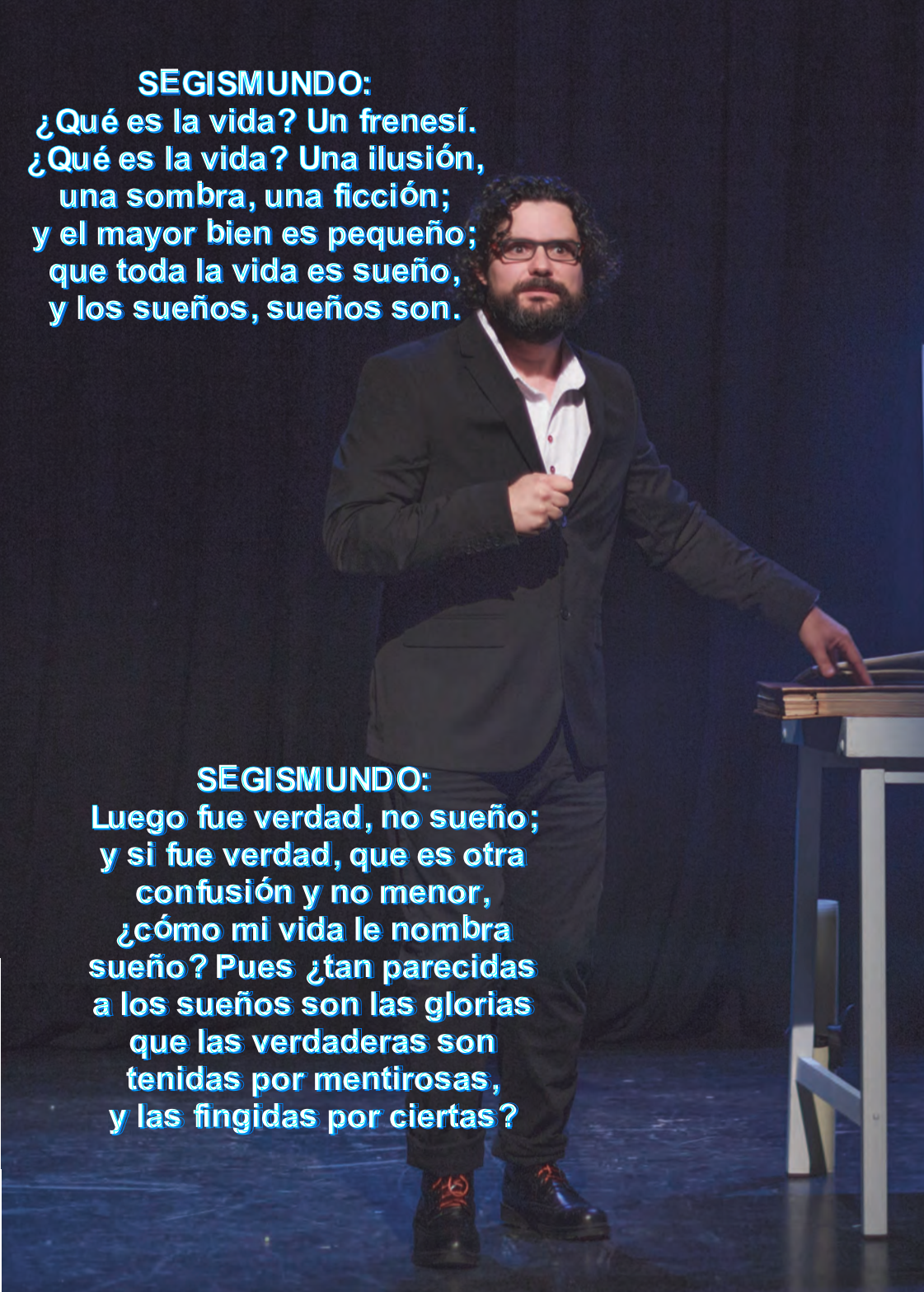
-La precisión entra a veces en discusión con el carácter improvisatorio del teatro por lo que, aunque esté optimizado, siempre hace que sea difícil de modificar.

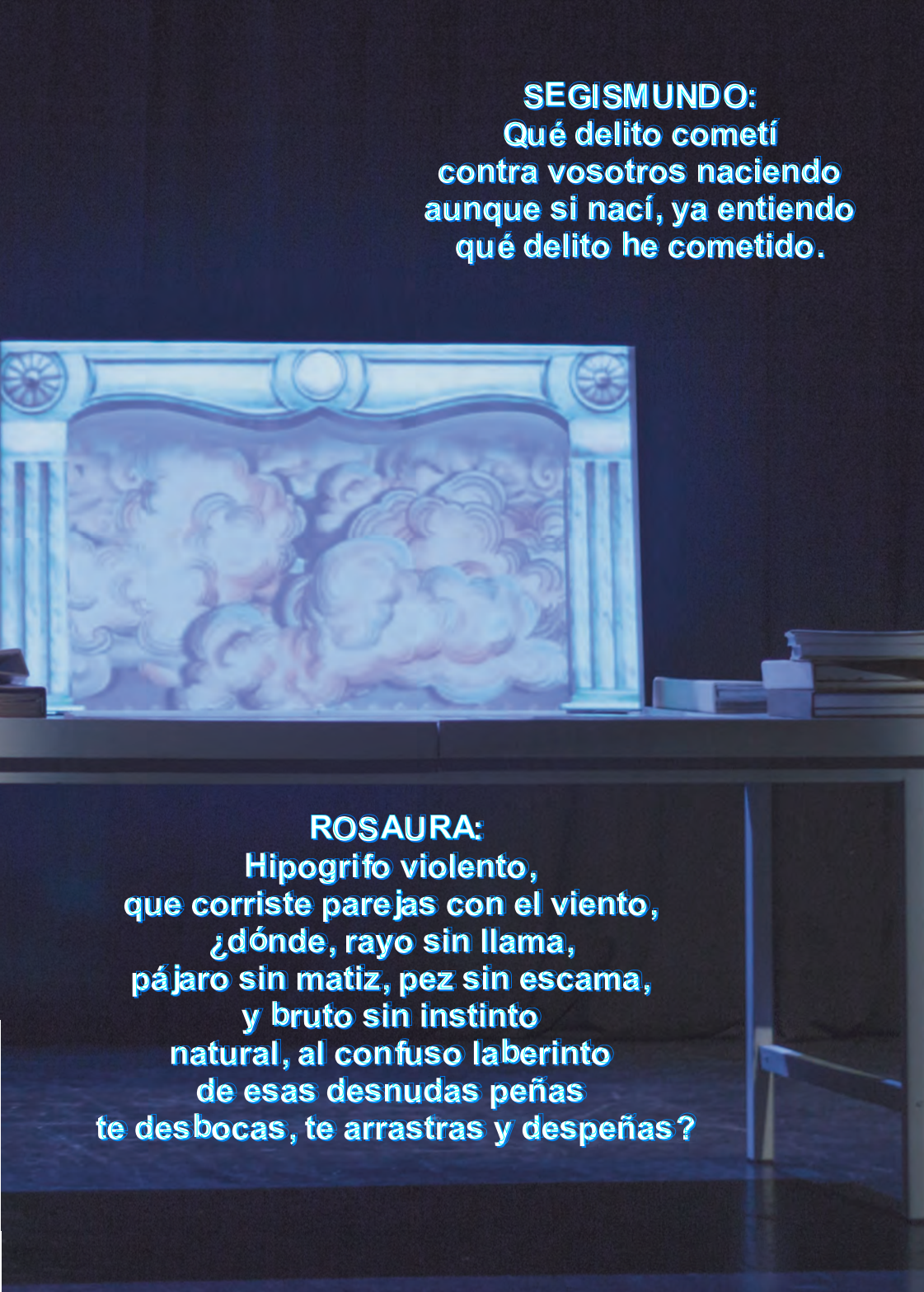
-Tener personajes virtuales hacen que a nivel interpretativo el actor no tenga un *feedback* en directo, por lo que le obliga a mantener en escena un nivel de concentración muy elevado.

P. C.: ¿Es esta una invitación al teatro tradicional o creéis que el potencial público de las nuevas generaciones demandará este tipo de representaciones en el futuro?

I. Á. y D. M.: En el futuro habrá de todo, cómo no. Evidentemente la elección de realizar espectáculos con mucha tecnología no quiere decir que lo hagamos pensando que es así como ha de hacerse o que lo hagamos en contraposición a espectáculos más tradicionales y convencionales. Es más, nos encanta el teatro en todas sus versiones. Desde MyH Producciones consideramos que cada espectáculo ha de ser único y ha de tener aquello que necesite, por lo que en próximos espectáculos quizá haya presencia de tecnología o no, dependerá de lo que el espectáculo necesite y demande.

«El teatro siempre se ha adaptado a los diversos cambios tecnológicos y los ha incorporado al sentido de la puesta en escena»


SEGISMUNDO:
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción;
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
SEGISMUNDO:
Luego fue verdad, no sueño;
y si fue verdad, que es otra
confusión y no menor,
¿cómo mi vida le nombra
sueño? Pues ¿tan parecidas
a los sueños son las glorias
que las verdaderas son
tenidas por mentirosas,
y las fingidas por ciertas?


SEGISMUNDO:
Qué delito cometí
contra vosotros naciendo
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido.
ROSAURA:
Hipogrifo violento,
que corriste parejas con el viento,
¿dónde, rayo sin llama,
pájaro sin matiz, pez sin escama,
y bruto sin instinto
natural, al confuso laberinto
de esas desnudas peñas
te desbocas, te arrastras y despeñas?

Demuestra cuánto sabes y gana un abono para la próxima edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.

No lo dudes y participa escaneando este código QR:

1. **¿Hasta qué otros medios, además del teatro, ha llegado la obra de Calderón?**
2. **¿Quién es el actor de *Vida=Sueño*?**
3. **¿Cómo se llama la tecnología empleada en esta nueva técnica teatral?**

Redacción: Paulo Camodeca
Coordinación equipo de los boletines:
Esperanza Rivera, Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos