

**CENTRO
DRAMÁTICO
NACIONAL**

Dirección
Ernesto Caballero

TEMPORADA
2013 / 2014

**CUADERNOS
PEDAGÓGICOS**

68

Teatro Valle-Inclán

COMO GUSTÉIS

DE **WILLIAM SHAKESPEARE**

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: **MARCO CARNITI**

MÚSICA: **ARTURO ANNECCHINO**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

TEATRO MARÍA GUERRERO

UBU ROI (UBÚ REY)

de Alfred Jarry

Dirección: Declan Donnellan

Cheek by Jowl (Reino Unido/Francia)

Jueves 26 a domingo

29 de septiembre de 2013

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

DOÑA PERFECTA

de Benito Pérez Galdós

Versión y dirección: Ernesto Caballero

Coproducción: Centro Dramático Nacional,

Teatro Cuyás–Cabildo de Gran Canaria

Viernes 11 de octubre a domingo

24 de noviembre de 2013

CARLOTA

de Miguel Mihura

Dirección: Mariano de Paco Serrano

Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 13 de diciembre de 2013

a domingo 2 de febrero de 2014

EL ARTE DE LA ENTREVISTA

de Juan Mayorga

Dirección: Juan José Afonso

Grupo Marquina (Madrid)

Viernes 21 de febrero a domingo

13 de abril de 2014

LOS MÁCBEZ

Adaptación de Juan Cavestany

sobre *Macbeth* de William Shakespeare

Dirección: Andrés Lima

Coproducción: Centro Dramático Nacional,

Volpone Producciones, Carallada Show,

Mama Floriana, Asuntos Culturales

Miércoles 30 de abril a domingo

15 de junio de 2014

SALA DE LA PRINCESA

ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA

de Almudena Grandes

Adaptación Luis García-Araus

Dirección: Juanfra Rodríguez

Producción: Centro Dramático Nacional

Jueves 3 de octubre a domingo

17 de noviembre de 2013

CICLO «DE LA NOVELA AL TEATRO»

ESCRITOS EN LA ESCENA I

Producción: Centro Dramático Nacional

Miércoles 4 a domingo 15 de diciembre de 2013

KAFKA ENAMORADO

de Luis Araújo

Dirección: José Pascual

Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 17 de enero a domingo

2 de marzo de 2014

CICLO «DE LA NOVELA AL TEATRO»

LA CORRUPCIÓN AL ALCANCE DE TODOS

de José Ricardo Morales

Dirección: Víctor Velasco

Producción: Centro Dramático Nacional

Miércoles 2 a domingo 13 de abril de 2014

CICLO «JOSÉ RICARDO MORALES»

SOBRE ALGUNAS ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN

de José Ricardo Morales

Dirección: Aitana Galán

Producción: Centro Dramático Nacional

Miércoles 23 de abril a domingo 4 de mayo de 2014

CICLO «JOSÉ RICARDO MORALES»

OFICIO DE TINIEBLAS

de José Ricardo Morales

Dirección: Salva Bolta

Producción: Centro Dramático Nacional

Miércoles 14 a domingo 25 de mayo de 2014

CICLO «JOSÉ RICARDO MORALES»

ESCRITOS EN LA ESCENA II

Producción: Centro Dramático Nacional

Miércoles 18 a domingo 29 de junio de 2014

Teatro Valle-Inclán

TEMPORADA
2013 / 2014

COMO GUSTÉIS

Índice

Shakespeare, su época y sus publicaciones	7
Las traducciones de Shakespeare	9
Las comedias de Shakespeare, análisis de <i>Como gustéis</i>	11
Los personajes	14
Entrevista con el director, Marco Carniti	18
Escenografía y vestuario, Elisa Sanz	24
Bibliografía	29

Centro Dramático Nacional

Como gustéis de William Shakespeare en el Teatro Valle-Inclán, un homenaje a los 450 años del nacimiento del autor.

COMO GUSTÉIS DE WILLIAM SHAKESPEARE

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: **MARCO CARNITI**

MÚSICA: **ARTURO ANNECCHINO**

REPARTO (por orden alfabético)

Rosalinda
Beatriz Argüello
Audrey / Noble
Carmen Barrantes
Parragón
Alberto Castrillo-Ferrer
Febe / Noble
Victoria Di Pace
Oliver
Roberto Enríquez
Le Beau / Cortesano
Alberto Frías
Celia
Karina Garantivá
Adán
Pedro G. de las Heras
Orlando
Iván Hermes
Silvio / Noble
Carlos Jiménez-Alfaro
Duque Fernando / Duque Federico
Pedro Miguel Martínez
Charles / Cortesano
Manu Mencía Calvo
William / Noble / Cortesano / Jaime
Sergio Reques
Himene
Verónica Ronda
Corino
Mitxel Santamarina
Jacques
Edu Soto
Amiens / Noble
Víctor Ullate Roche

EQUIPO ARTÍSTICO

Traducción y versión
María Fernández Ache
Escenografía y vestuario
Elisa Sanz
Iluminación
Felipe Ramos
Vídeo
Emilio Valenzuela
Dirección musical vocal
Francesco Lori
Miguel Tubía
Letras de canciones
Alice Sforza
Asesora vocal
Verónica Ronda
Espacio sonoro
Poti Martín
Ayudante de dirección
Carlos Roo
Ayudante de escenografía
Mónica Boromello
Ayudante de vestuario
Deborah Macías
Diseñador de sonido asociado
Roberto Rodríguez
Fotos
marcosgpunto
Diseño de cartel
Carlos García González

REALIZACIONES

Escenografía
Pinto's Escénica / Scnik Móvil
Vestuario
Sastrería Cornejo
Utilería
Mateos
Diseño de *chaise longue*
Francesco Scandale
Telas y suelo
Peroni / Azur Scenic / Teatro Lirico di Cagliari
Telón pintado
Regue

Agradecimientos:

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari y **Sifte Berti**

Duración del espectáculo:
3 horas aprox. (con intermedio)

Producción:
Centro Dramático Nacional

LOS LUNES CON VOZ

Amor y transgresión

Modera:

Javier Gomá

(director de la Fundación Juan March)

Teatro Valle-Inclán

19 de mayo, a las 20:00 h

Entrada libre, hasta completar aforo.

Funciones con accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual

Días 11, 12 y 13 de junio

Teatro
Accesible

Shakespeare, por Dante Gabriel Rosetti, 1865.

Shakespeare

Su época y sus publicaciones

William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon el 23 de abril de 1564. Es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos, autor de dramas y tragedias que fueron éxito en su época y lo siguen siendo en la actualidad. Shakespeare vivió una época dorada para el teatro en Inglaterra, la llamada época isabelina.

Los autores isabelinos

En 1603 murió la reina Isabel I y subió al trono Jacobo I como rey de Inglaterra y también rey de Escocia. Shakespeare tenía entonces 39 años y ya había escrito más de 20 obras. Este mismo año presentó *Hamlet*. Sus triunfos habían propiciado un ambiente creador como no se había visto antes y no se volvería a ver después en Inglaterra, ni probablemente en ningún otro país. Robert Greene (1569-1592), John Lyly (1554-1606), Thomas Kyd (1557-1595), George Peele (1558-1597), Christopher Marlowe (1564-1593) y algo más tarde Ben Jonson (1572-1637) fueron otros dramaturgos de la época, los isabelinos, que en la última parte del reinado de Isabel o bajo los auspicios de Jacobo I desarrollaron una intensa actividad. Aunque la calidad de Shakespeare supera con creces la de estos escritores, algunos de ellos veían las obras del autor con gran desprecio. Robert Greene le llamaba *cuervo engreído, embellecido con bellas plumas*, y jugando con su apellido, *shake-scene*, agita-escenas. Otros, los que tenían formación universitaria en Oxford o Cam-

Christopher Marlowe (1564-1593)

bridge, le criticaban por saber *poco latín y menos griego*. A pesar de estas críticas, Shakespeare ya era un autor reconocido y sus estrenos eran siempre un gran éxito. Según las personas de la época, seguía siendo un hombre modesto y cortés al que llamaban cariñosamente William, el conquistador.

La publicación de las obras de Shakespeare

No se conserva ninguna obra escrita de la propia mano de Shakespeare. Tan solo conocemos su letra a través de las seis firmas que han llegado hasta nosotros en diversos documentos. Las firmas aparecen con cuatro grafías diferentes, pero en ninguna con el nombre que conocemos ahora. En todas utiliza la caligrafía de amanuense, medieval, que le enseñaron en la escuela de niño y que ya estaba en desuso en favor de la caligrafía italiana. Shakspeare sin la e, parece que era la forma en la que el dramaturgo inglés escribía su apellido. Los editores, sin embargo, incluyeron la vocal para que tomara el significado de shake-speare "agita-lanzas", nombre más llamativo y con el que ha pasado a la posteridad, aunque no precisamente por ello.

En época de Shakespeare los textos que se usaban para la representación no se publicaban inmediatamente. Al no existir ningún tipo de control en cuanto a los derechos de autor, cualquiera que tuviera en su mano un libreto podía llevarlo a escena. Las obras que constituían éxito de público se conseguían de manera fraudulenta. A veces se pagaba a los actores para que transcribieran el texto y otras a los espectadores para que, acudiendo varias veces, pudieran copiarlo.

Las obras que se publicaron en vida de Shakespeare se hicieron *in quarto*, es decir el papel doblado dos veces, con un tamaño de 20 por 15 centímetros.

En 1623, fallecido el autor, sus amigos Heminge y Condell publicaron la colección completa de sus obras en lo que se denomina primer *In folio*. Se denomina *in folio* porque la hoja normal para la impresión se doblaba una sola vez, con lo cual el tamaño del papel era de 34 por 22 centímetros.

La obra titulada *The workes of William Shakespeare* recogía todos los textos publicados en vida del autor y los manuscritos no publicados, 36 obras en total. Después de este primer *in folio* se editaron otros tres durante el siglo XVII, el último de las cuales incluye la obra *Pericles*, que se cree que el autor escribió en colaboración. Solo el primer *In folio* puede considerarse el canon de Shakespeare. ●

Edición *in folio*, 1623

Las traducciones de Shakespeare

Las obras de Shakespeare son representadas y publicadas en todo el mundo en múltiples idiomas. Esto implica que la mayoría de nosotros hemos conocido al autor de *Hamlet* a través de sus traductores. La traducción de un texto es siempre una tarea muy compleja pero esta complejidad aumenta si hay que trasladar los juegos de palabras, la musicalidad y el ingenio que tienen la mayoría de las escenas shakesperianas. Como ejemplo reproducimos la interesante comparativa que presenta Salvador Oliva en su libro *Introducción a Shakespeare* (citado en bibliografía) págs. 98-99. Es un pequeño coloquio entre dos personajes secundarios, dos sirvientes de *Romeo y Julieta* que aparece en el Primer acto de la Primera escena. Shakespeare presenta una paronomasia (figura consistente en colocar próximos en la frase dos vocablos semejantes en el sonido pero diferentes en el significado, como *puerta* y *puerto*; *secreto de dos* y *secreto de Dios*. DRAE) que el criado más torpe, Sanson, no entiende y sirve de burla a Gregory, el sirviente más espabilado:

Versión original de William Shakespeare

SANSON.— Gregory, on my word, we ll not carry coals.

GREGORY.— No, for then we should be colliers.

SANSON.— I mean, and we be in choler, we ll draw.

GREGORY.— Ay, while you live, draw your neck out of collar.

To be in choler: encolerizar.

To be in collar: tener el cuello en el dogal.

Traducción de **Salvador Oliva** (Autor del libro del que se extrae esta comparativa)

SANSON.— Palabra, Gregorio, que no nos ponemos de hinojos.

GREGORY.— No porque eso sería muy hinojoso.

SANSON.— Quería decir que si nos enojamos, desenvainamos.

GREGORY.— Sí, desenvaina, ni que sea para enojar.

Traducción de Luis Astrana Marín

SANSON.— ¡A fe mía que no soportaremos la carga!

GREGORY.— No porque entonces nos tomarán por burros.

SANSON.— Quiero decir que, si nos encolerizamos, sacaremos la espada.

GREGORY.— Sí, pero procura, mientras vivas, no sacar más que tu cuello de la collera.

Traducción de José María Valverde

SANSON.— Palabra, Gregorio, que no nos achican.

GREGORY.— No porque entonces seríamos chicos.

SANSON.— Digo que si hay choque los machacamos.

GREGORY.— Machaca y no me achaques el choque.

Traducción de Luis Cernuda

SANSON.— Mi palabra, Gregorio, no habremos de cargar con leña.

GREGORY.— No, porque así seríamos leñadores.

SANSON.— Hay que desenvainar, digo, si en furor entramos.

GREGORY.— Mientras vivas desenvaina el dogal de tu cuello.

Traducción de Manuel Ángel Conejero

SANSON.— Por mi honor te digo, Gregorio, ya está bien de aguantar malos humores.

GREGORY.— Y que lo digas, Sanson, pues suelen llamar malhumorados a quienes los aguantan.

SANSON.— Lo que quiero decir es que si nos coge la pena, la sacamos.

GREGORY.— Sí, bien alta has de llevarla mientras vivas.

Traducción de Ángel-Luis Pujante

SANSON.— Gregorio, te juro que no vamos a tragar saliva.

GREGORY.— No, que tan tragones no somos.

SANSON.— Digo que si no nos lo tragamos, se les corta el cuello.

GREGORY.— Sí, pero no acabamos con la soga al cuello.

Edición *in folio*, de *As you Like it*, 1623.

Las comedias de Shakespeare, análisis de *Como gustéis*

El compendio de las obras de teatro de Shakespeare se publicó en 1623 en la edición conocida como primer *in folio*. Distingue tres grupos: tragedias, obras históricas y comedias.

Las obras históricas están basadas en antiguas crónicas inglesas. Utilizó como fuentes las obras de Raphael Holished *Crónica de Inglaterra, Escocia e Irlanda* (1577), de Edward Hall *La unión de las dos nobles e ilustres familias de Lancaster y de York* (1548) y de Thomas More *Historia del rey Ricardo III*. Estos son algunos títulos: *Enrique VI 1ª parte*, *Enrique VI 2ª parte*, *Enrique VI 3ª parte*, *Enrique IV 1ª parte*, *Enrique IV 2ª parte*, *Enrique V*, *Rey Juan*, *Ricardo II*, *Ricardo III*, *El rey Enrique VIII*. Las tragedias romanas de *Tito Andrónico*, *Antonio y Cleopatra* y *Julio César* siendo de contenido histórico no están incluidas en este grupo.

Las tragedias son probablemente lo más conocido y representado de la producción de Shakespeare. Los grandes títulos de teatro universal como *Tomás Moro*, *Coriolano*, *Hamlet*, *Otelo*, *Rey Lear*, *Macbeth*, *Romeo y Julieta* se incluyen en esta categoría.

Las comedias son *El mercader de Venecia*, *Trabajo de amor perdidos*, *Los caballeros de Verona*, *La fierecilla domada*, *Las alegres comadres de Windsor*, *Mucho ruido y pocas nueces*, *La comedia de las equivocaciones*, *Medida por medida*, *Cymbeline*, *El cuento de invierno*, *El sueño de una noche de verano*, *Noche de reyes* y *Como gustéis*. Muchos críticos coinciden en que estas tres últimas son las de más calidad.

Ilustración para *As you Like it*, por Frederic William Davis, 1902.

Como gustéis

As you like it, *Como gustéis* se estrenó en el teatro The Globe de Londres en 1599. Apareció publicada por primera vez en el *First In folio* en 1623.

Shakespeare se inspiró en la obra *Rosalynde o el áureo legado de Eufue* que Thomas Lodge escribió en 1590 durante su viaje a las Islas Canarias. Es de tema pastoril y está ambientada en paisajes irreales.

Como gustéis es una comedia en cinco actos en verso y prosa de argumento sencillo. Muchos consideran esta como la comedia más amable y bella de Shakespeare. Como en todas, despliega una gran riqueza y musicalidad en el lenguaje y un hábil juego de palabras.

Argumento

El Duque Fernando es expulsado de sus dominios por su hermano el Duque Federico. Federico y sus hijos se retiran al bosque de Arden. Su hija Rosalinda es autorizada a quedarse en la corte por intercesión de su prima Celia, hija de Federico. En la corte, Rosalinda conoce a Orlando, hijo de Sir Rowland de Boys y se enamoran.

A la muerte de Sir Rowland, Orlando queda bajo la protección de su hermano mayor Oliver, que le trata de manera ignominiosa. Orlando huye al bosque con sus criados Adan y Dionis. Rosalinda finalmente también es desterrada por su tío. Su prima Celia huye con ella y se instalan en el bosque de Arden. Rosalinda se disfraza de aldeano y adopta el nombre de Ganímedes. Celia se hace pasar por su hermana Aliena. Disfrazada de muchacho, Rosalinda coincide con Orlando que no la reconoce y comienza la mascarada: Ganímedes le pide que intente ena-

As you Like it (Como gustéis), con Laurence Olivier y Elisabeth Bergner. Dir.: Paul Czinner, 1936.

morarle como si fuera Rosalinda y que él con sus poderes conseguirá entregársela. Orlando entra en el juego. Por otra parte Oliver, el hermano mayor de Orlando, llega al bosque con intención de matarle pero se arrepiente de sus intenciones y se enamora de Aliena.

La obra tiene un final feliz: El duque Federico, arrepentido se retira del mundo y devuelve el ducado a su hermano; los enamorados celebran sus bodas. Todos vuelven a la corte excepto Jaques, el criado, que se queda en el bosque.

Localización

La obra se desarrolla en su mayor parte en el bosque de Arden. Para algunos estudiosos el nombre es en parte en honor a la madre de Shakespeare, Mary Arden. El bosque es un lugar idílico, la antítesis de la vida en la corte, donde los personajes se desenvuelven con mayor naturalidad y frescura y donde aflora lo mejor del ser humano. Shakespeare utiliza la localización del bosque en otras cinco obras. *Titus Andronicus*, *El sueño de una noche de verano*, *Enrique IV parte II*, *Los dos caballeros de Verona* y *Timón de Atenas*.

La corte se supone localizada en Francia aunque la obra alterna nombres de personajes en inglés y francés.

Jacques en el bosque de Arden, pintura de William Hodges. c. 1772.

Los personajes

El duque Fernando, desterrado por su hermano, es un personaje que encarna la nobleza y la bondad.

El duque Federico, el usurpador, hombre malvado y ambicioso que al final de la obra se arrepiente y se retira a la vida de ermitaño.

Rosalinda hija del duque Federico que se disfraza de hombre y adopta el nombre de Ganímedes. Para muchos autores Rosalinda es uno de los grandes personajes femeninos de Shakespeare. Ella es la que urde la trama del disfraz y crea durante la mayor parte de la obra un juego de equívocos con un componente erótico que en época del estreno debió ser aún mayor. Entonces los papeles femeninos eran interpretados por jóvenes actores, de manera que tal y como concibió Shakespeare la obra, un hombre haría el papel de una mujer que a su vez se haría pasar por hombre y a su vez obligaría a su enamorado a que le hablara como si fuera una mujer.

Rosalinda declama el prólogo de la obra, en el que vestida de hombre, se dirige al público con estas palabras:

No es costumbre que la dama haga el prólogo, pero no es más impropio que ver a un caballero hacer el epílogo. Si es verdad que el buen vino no necesita anunciarse, también es verdad que una buena comedia no necesita prólogo –ni epílogo– sin embargo el buen vino se anuncia y las buenas comedias mejoran con la ayuda de un buen prólogo.

Os exhorto, oh mujeres, por el amor que tenéis los hombres a que esta comedia os guste tanto como os de la gana. Y os exhorto, hombres, por el amor que tenéis a las mujeres –pues veo por vuestras risitas que ninguno de vosotros las odia– a que entre vosotros y las mujeres la obra pueda gustar.

Celia hija del Duque Federico, prima de Rosalinda. Se disfraza de Aliena cuando huye al bosque con ella.

Oliver, Orlando y Jaime son hijos de Sir Roldan de Boys. Oliver, el mayor, se alía con el Duque usurpador y desprecia a su hermano Orlando. Orlando huye al bosque de Arden y entra en el juego que Ganímedes le propone.

Jaques es un personaje creado por Shakespeare no existente en la obra en la que se inspiró. Es seguidor del duque desterrado. Su nombre es un juego de palabras ya que Jaques suena como *jakes* (retrete).

Jaques es el personaje que declama el famoso monólogo de las siete edades del hombre que comienza así:

*Todo el mundo es un teatro,
Y todos los hombres y mujeres meramente actores.
Tienen sus salidas y sus entradas.
Y un solo hombre en su tiempo hace muchos papeles
Y sus actos son siete edades. Al principio el niño...*

*Que concluye esta extraña y azarosa historia,
Es segunda niñez, es todo olvido:
Sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada.*

Le Beau cortesano.

Charles. luchador.

Adan y Dionis criados de Oliver. Shakeseare interpretó el papel de Adan en la representación que se ofreció delante de la reina Isabel en 1599.

Parragón es el personaje de *Touchstone*, en muchas ocasiones traducido como **Piedra de Toque**. Es un bufón creación de Shakespeare que no existía en la obra *Rosalynde* de Thomas Lodge. En la actual versión se ha traducido por Parragón que es la barra de plata de ley, que los ensayadores tienen prevenida para rayar en la piedra de toque y deducir por comparación la calidad de los objetos que han de contrastar. (DRAE)

Amiens, seguidor del duque Federico, el desterrado.

Corino, Silvio, William, Febe y Audry pastores y campesinas habitantes del bosque de Arden.

Himena, diosa del rito matrimonial. ●

Entrevista con el director

Marco Carniti

Nacido en Milán. Su formación parte de la danza, pasa por la actuación y llega a la dirección teatral y lírica. Realiza sus estudios en la UCLA de Los Ángeles donde estudia con J. Grotowsky y B. Wilson.

Fue el responsable artístico de *Progetto giovani* del Teatro Eliseo de Roma donde dirigió y formó una joven compañía de actores. Su primera película *Sleeping, Around* ganó seis premios en el Festival Internacional de Cine de Ibiza de 2008 incluyendo mejor película y mejor director.

Durante años ha vivido y trabajado en España colaborando artísticamente en proyectos de teatro, ópera y cine para el Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid, entre otros. Recientemente ha dirigido para el Teatro Arriaga de Bilbao *Los enamorados*, de C. Goldoni (Premio Ercilla 2013 a la mejor Producción Vasca de Teatro), y *La Clemenza di Tito*, en el Teatro Calderón de Valladolid.

Ha dirigido textos clásicos como *Ricardo III*, *Trabajos de amor perdidos* y *La fierecilla domada* de Shakespeare, *Sapho* de Grillparzer, *Don Quijote* de Cervantes, *La larga noche de Medea* de C. Alvaro, *El Principito* de Saint-Exupéry, *El corsario*, de Bocaccio. También ha dirigido autores contemporáneos con textos de gran impacto social como la guerra de Irak y la tortura en Abu Graib con *Palacio del Fin* de J. Thomson en el Piccolo Teatro de Milán; las lapidaciones de mujeres en África y niños soldados con *Lapidando a María* de D. Turker Green en Madrid con Verónica Forqué, Juan Diego Botto y María Valverde en el reparto; el autismo en *Spoonface* de Lee Hall; la guerra de Afganistán en *Homebody/Kabul* de Tony Kushner con Anna Galiena como protagonista; el malestar en los tiempos modernos con *Psicosis 4.48* de Sarah Kane y *Sleeping Around* de Mark Ravenhill; la guerra de Chechenia en *Chaos debut* de V. Olmi; o el racismo en *Dutchman* de Lee Roy James.

Hablamos con Marco Carniti a propósito de este montaje en Madrid. Él estrenó en 2012 esta misma obra en el Silvano Toti Globe Theatre de Roma.

¿El montaje de la obra podríamos calificarlo como una ópera o como una comedia musical?

He pensado *Como gustéis* como una comedia con música para actores. No un musical sino una experiencia profesional de investigación con actores que cantan.

He creado una dramaturgia mezcla de teatro y música, pensando desde Mozart y Rossini hasta Nino Rota. Con un respeto total al texto original de Shakespeare, he buscado junto al compositor Arturo Annecchino un aliento musical que atraviesa toda la obra y que acerca al público de hoy a una dimensión poética y surrealista del texto.

“Para Rosalinda el amor se transforma en un juego perverso, un desafío, una fuente de inspiración, el motor humano de esta obra. Ella, como Hamlet, nos reta con una reflexión sobre la relación entre Poder y Naturaleza.”

“Los actores españoles tienen el gran mérito de poseer una fuerte personalidad y al mismo tiempo tener una disponibilidad para cualquier tipo de trabajo, sin falsos pudores.”

Como gustéis es un texto que mezcla drama y comedia hasta alcanzar una dimensión filosófica. El viaje shakespeareano hacia el Bosque de Arden es un viaje coral arropado por un espacio sonoro. Un viaje de iniciación que encuentra en el canto y en la música su fuerza emocional y que acerca al público a una nueva experiencia musical.

¿Qué tipo de música escucharemos?

La respuesta está en el nombre del compositor Arturo Anecchino, un poeta de las notas. Arturo es un compositor que lleva toda la vida trabajando para el teatro de prosa. No hay que olvidar que acompañó a Peter Stein durante treinta años. Tiene la cultura musical y la profundidad necesaria para encontrar la atmósfera que busco en esta obra. Una música culta y popular al mismo tiempo, una música evocativa, antigua y moderna a partes iguales, una partitura poética y furiosa que se inspira en muchos géneros musicales, como los madrigales y los romances medievales, Mozart, Rossini, Carl Orff, y de ahí hasta Nino Rota. Es por ello que la música encuentra en la dimensión coral la máxima expresión de emotividad.

¿Habrá músicos en escena?

No hay ningún músico en escena. Nuestra apuesta son actores que cantan en vivo y una música pregrabada.

¿Podríamos decir que tiene componentes de ballet?

Más que de ballet hablaríamos de una estructura coreográfica que está en todos los movimientos de los actores, no solo cuando cantan. Los movimientos coreográficos más impactantes son los corales, donde el gesto se traduce en un ritual evocativo. A la vez, en cada personaje hay una búsqueda gestual muy precisa.

Usted estrenó *Como gustéis* en Roma, ¿cómo ha sido la experiencia de dirigir actores españoles?

Cada actor es un mundo y cada mundo crea un actor. Pero la dificultad de dirigir un actor no cambia con el cambio de país, los actores son muy diferentes entre sí pero también muy similares porque es el *ser actor* lo que los une. Lo que los diferencia son las variantes de educación, de cultura, de idiosincrasia. El actor es un animal raro que tiene sentidos que van más allá de los naturales. Y esta capacidad es igual para todos. La dificultad no está en dirigir un actor español o del país que sea, sino es motivar a un grupo de trabajo que se conoce por primera vez, que se reúne por primera vez.

El teatro es siempre un espacio íntimo donde el actor se desnuda cada día en cada ensayo, la dificultad reside en crear una fuerte motivación artística para que el grupo se sienta unido y fuerte para conseguir un objetivo común. Porque el teatro siempre es un objetivo común. Además los actores españoles tienen el gran mérito de poseer una fuerte personalidad y al mismo tiempo tener una disponibilidad para cualquier tipo de trabajo, sin falsos pudores. Y esto es muy estimulante para cualquier director. ●

“He pensado Como gustéis como una comedia con música para actores. He creado una dramaturgia mezcla de teatro y música, pensando desde Mozart y Rossini hasta Nino Rota. Con un respeto total al texto original de Shakespeare.”

Escenografía y vestuario

Elisa Sanz

Licenciada en Escenografía por la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid (2002) y becada para realizar Master Europeo de Escenografía entre las escuelas de Londres y la Escuela de Arte de Utrecht, Holanda, “*Central Saint Martins College of Art and Design. The London Institute*” 1996 / 97.

Ha creado escenografía y vestuario para danza y teatro. Sus últimos trabajos en este campo son para *Nada tras la puerta*, Juan Cavestany, José Manuel Mora, Borja Ortiz de Gondra, Yolanda Pallín y Laila Ripoll; *La tierra*, de José Ramón Fernández; *Lisístrata*, dirigida por Jerome Savary; *Todos eran mis hijos*, de Arthur Miller, dirigida por Claudio Tolcachir; *El manual de la buena esposa*, dirigido por Quino Falero; *Una luna para el desdichado*, de Eugene O’Neill, dirigida por John Strasberg; *Si supiera cantar me salvaría* y *El crítico* de Juan Mayorga, y *Recortes*, dirigida por Mariano Barroso. Ha diseñado escenografía para: *El condenado por desconfiado*, de Tirso de Molina y vestuario para: *La avería*, de Friedrich Dürrenmatt, dirigida por Blanca Portillo.

Ha sido galardonada con los siguientes premios: Max a la Mejor escenografía por *El rey se muere*; Mejor vestuario en FETEN por *Nada, nada*, por *Maletas* y por *Nubes*. Max a la Mejor escenografía y vestuario por *Pequeños paraísos*; Max al Mejor Vestuario por *Nubes* y *La avería* y Premio Adriá Gual de figurinismo.

Hablamos con ella para que nos explique su trabajo en escenografía y vestuario de *Como gustéis*.

Marco Carniti ya ha estrenado esta obra en el Silvano Toti Globe Theatre de Roma. La idea de la escenografía es la misma que en aquella propuesta, sin embargo el escenario en Madrid es absolutamente diferente y mi trabajo ha consistido en adaptarlo.

Hemos trabajado para adecuarnos a las condiciones de un teatro moderno. El Globe de Roma es un teatro a imagen del Globe Theatre de Londres, de escenario redondeado. La caja escénica del teatro Valle-Inclán es cuadrada, sin embargo la idea básica de crear una gran caja de luz se ha mantenido.

La escenografía es muy limpia y casi pensada en su totalidad para la iluminación. No es nada realista. Se trabaja con materiales muy actuales, con proyec-

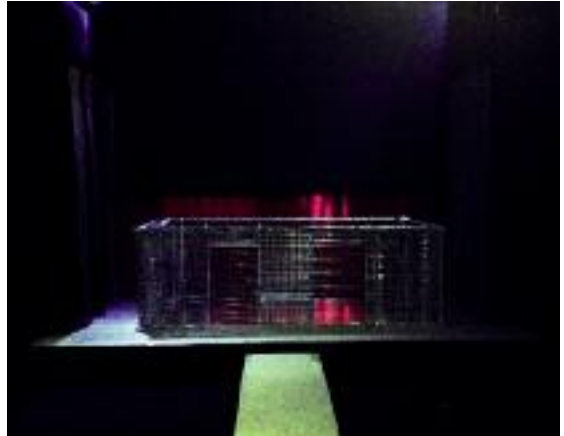
“Podemos hablar de tres espacios escenográficos principales: el lugar donde se desarrolla la lucha, la habitación de la corte y el bosque. Todo es blanco, muy claro. La luz y las proyecciones son las que van a aportar el color.”

ciones y dando mucha importancia a la luz. Todo es blanco, muy claro. La luz y las proyecciones son las que van a aportar el color.

Podemos hablar de tres espacios escenográficos principales: el lugar donde se desarrolla la lucha, la habitación de la corte y el bosque. El escenario de la lucha pasa desapercibido y sin embargo es bastante contundente escenográficamente porque se juega con elementos muy contemporáneos. Predomina el color azul. La segunda parte es la habitación de la corte donde predomina el rojo con una cortina en lamas que luego se usa para recrear el bosque. El bosque es una abstracción, completamente plano.

No habrá pantalla específica para las proyecciones, sino que estas van sobre la propia escenografía. Colocaremos también una pasarela que entra hacia la zona de público. Es una pequeña lengua que se usa para transitar y abrir el espacio.

Vestuario

La obra podemos dividirla en una parte que se desarrolla en el palacio y dos terceras partes en el bosque. Las primeras escenas son muy oscuras en cuanto al vestuario, se utiliza mucho el color negro. Los grupos son vestuario de stock de color homogéneo. El vestuario de los personajes principales se ha diseñado especialmente para la obra. Tenemos un personaje, el de Hymea, que realiza un recorrido a lo largo de las épocas a través del vestuario: isabelino, siglo XVII, siglo XIX y termina recreando a Gilda. Acabamos en la modernidad, dando sentido a la línea de la caracterización en general, que empieza muy de época y acaba en un diseño inventado.

El bosque onírico no pertenece a ninguna época. En el bosque se mezclan muchos estilos; desde el XIX hasta una inspiración asiática. El tono es muy claro. Se ha tenido en cuenta que los actores también bailan y de hecho hay faldas que parecen tutús. ●

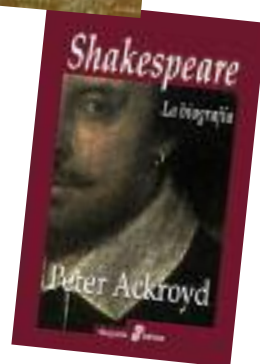
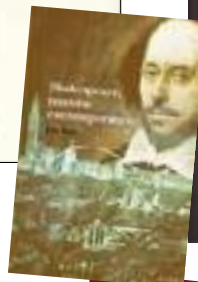
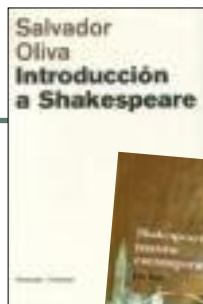
“En cuanto al vestuario acabamos en la modernidad, dando sentido a la línea de la caracterización que empieza muy de época y acaba en un diseño actual e inventado.”

Como gustéis, una de las más bellas comedias de Shakespeare, se presenta en el Teatro Valle-Inclán en versión de María Fernández Ache y dirección de Marco Carniti, que estrenó esta puesta en escena en Italia, en el Silvano Toti Globe Theatre de Roma.

Bibliografía

SHAKESPEARE, William. *Obras completas*. Estudio preliminar y traducción Luis Astrana Marín. Madrid: Aguilar, 2003.

SHAKESPEARE, William. *Macbeth*. Edición y traducción Instituto Shakespeare bajo la dirección de Manuel Ángel Conejero. Madrid: Alianza Editorial, 2013.

SHAKESPEARE, William. *Tragedias*; traducidas por Pablo Ingberg, Pablo Neruda, Delia Pasini e Idea Vilariño. Contenido: *Tito Andrónico*; *Romeo y Julieta*, *Julio César*; *Hamlet*; *Otello*; *Rey Lear*; *Macbeth*; *Antonio y Cleopatra*; *Coriolano*; *Tímón de Atenas*. Buenos Aires: Losada, 2012.

ACKROYD, Peter. *Shakespeare. La biografía*. Barcelona: Edhasa, 2012.

ARTILES, Gustavo. *Un enigma llamado Shakespeare*. Madrid: FCE de España, 2005.

BATE, Jonathan. *El genio de Shakespeare*. Traducción Clara Calvo López. Madrid: Espasa-Calpe, 2000.

BLOOM, Harold. *Shakespeare. La invención de lo humano*. Barcelona: Anagrama, 2005.

CARBAJOSA, Natalia. *Shakespeare y el lenguaje de la comedia: teoría, crítica y análisis*. Madrid: Verbum, 2009.

CEREZO MORENO, Marta. *Critical approaches to Shakespeare: Shakespeare for all time*. Madrid: UNED, 2005.

CHUTE, Marchette. *Shakespeare y su época*. Barcelona: Juventud, 1960

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J M. *El teatro de William Shakespeare hoy*. Barcelona: Montesinos, 1993.

KOTT, Jan. *Shakespeare, nuestro contemporáneo*. Barcelona: Alba Editorial, 2007.

LINGS, Martin. *Shakespeare vida y obra*. Traducción Esteve Serra. Barcelona: RBA, 2003.

OLIVA, Salvador. *Introducción a Sheakespeare*. Barcelona: Península, 2001.

PÉREZ GÁLLEGO, Cándido. *El lenguaje escénico de Shakespeare*. Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras.

RODRÍGUEZ ILLÁN, Mª Jesús. *Shakespeare y su tiempo*. Arganda del Rey (Madrid): EDIMAT, 2004.

SERRANO, Ángeles. *Bibliografía shakerperiana en España: crítica y traducción*. Alicante: Instituto de estudios alicantinos. 1984.

TEATRO VALLE-INCLÁN

EL DUELO

de Anton Chéjov

Dirección: Anton Yakovlev

Teatro de Arte de Moscú (Rusia)

Jueves 19 a domingo

22 de septiembre de 2013

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

SEULS

de Wajdi Mouawad

Au Carré de l'Hypoténuse (Francia)

Abé Carré Cé Carré (Quebec)

Viernes 4 a domingo

6 de octubre de 2013

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

LA PEQUEÑA HABITACIÓN AL FINAL DE LA ESCALERA

de Carole Fréchette

Dirección: Mauricio García Lozano

Teatro del Farfullero (México)

Jueves 10 a domingo

13 de octubre de 2013

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

JULIA

Adaptación de *La señorita Julia*

de August Strindberg

Dirección: Christiane Jatahy

Cia. Vértice (Brasil)

Jueves 17 a domingo

20 de octubre de 2013

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

BIENVENIDO A CASA

Creación colectiva

Dirección: Roberto Suárez

Pequeño Teatro de Morondanga (Uruguay)

Jueves 24 a domingo

27 de octubre de 2013

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

LA VERITÀ

Texto y dirección: Daniele Finzi Pasca

Compagnia Finzi Pasca (Suiza)

Viernes 8 a domingo

10 de noviembre de 2013

CICLO «UNA MIRADA AL MUNDO»

MONTENEGRO (COMEDIAS BÁRBARAS)

de Ramón María del Valle-Inclán

Versión y dirección: Ernesto Caballero

Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 29 de noviembre de 2013

a domingo 19 de enero de 2014

EL VIAJE A NINGUNA PARTE

de Fernando Fernán Gómez

Dirección: Carol López

Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 14 de febrero a domingo

6 de abril de 2014

COMO GUSTÉIS

de William Shakespeare

Dirección: Marco Carniti

Producción: Centro Dramático Nacional

[La vía del actor]

Jueves 8 de mayo a domingo

15 de junio de 2014

UNA MIRADA DIFERENTE

Lunes 23 a domingo

29 de junio de 2014

SALA FRANCISCO NIEVA

NADA TRAS LA PUERTA

de Juan Cavestany, José Manuel Mora,
Borja Ortiz de Gondra, Yolanda Pallín
y Laila Ripoll

Dirección: Mikel Gómez de Segura
Coproducción: Centro Dramático Nacional
y Traspasos K (País Vasco)

**Viernes 20 de septiembre a domingo
20 de octubre de 2013**

EUROZONE

Creación de Chévere

Dirección: Xron

**Miércoles 30 de octubre a domingo
24 de noviembre de 2013**

1941. BODAS DE SANGRE

de Federico García Lorca
Adaptación y dirección: Jorge Eines
Tejido Abierto Teatro (Madrid)

**Jueves 5 de diciembre de 2013
a domingo 12 de enero de 2014**

AMANTES

Versión y dramaturgia: Álvaro del Amo
Dirección: Vicente Aranda
Coproducción: Centro Dramático Nacional
y Studio Teatro (Madrid)

**Viernes 24 de enero a domingo
23 de febrero de 2014**

DIONISIO RIDRUEJO. UNA PASIÓN ESPAÑOLA

de Ignacio Amestoy

Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente
Coproducción: Centro Dramático Nacional
y Pérez de la Fuente Producciones (Madrid)

**Viernes 14 de marzo a domingo
13 de abril de 2014**

EL TRIÁNGULO AZUL

de Mariano Llorente y Laila Ripoll

Dirección: Laila Ripoll
Producción: Centro Dramático Nacional

**Viernes 25 de abril a domingo
25 de mayo de 2014**

FICCIÓN SONORA

**Lunes 23 a domingo
29 de junio de 2014**

SALA EL MIRLO BLANCO

Acoge las actividades del Laboratorio
Rivas Cherif con una programación
abierta durante toda la temporada.

NAVES DEL ESPAÑOL MATADERO

EL MALENTENDIDO

de Albert Camus

Versión: Yolanda Pallín
Director: Eduardo Vasco
Coproducción: Centro Dramático Nacional,
Pentación y Mucha Calma con la colaboración
del Teatro Español

**Viernes 22 de noviembre a domingo
15 diciembre de 2013**

Imagen de cubierta: Carlos García González

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

Síguenos en

o visita nuestra página web
<http://cdn.mcu.es>
y podrás ver videos de los ensayos
y compartir comentarios y opiniones
de las obras.

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Tamayo y Baus, 4 28004 Madrid
Tel.: 91 310 29 49 Fax: 91 319 38 36
cdn@inaem.mecd.es <http://cdn.mcu.es>

**DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS**

Edición: **Concepción Largo**
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mecd.es
<http://cdn.mcu.es>

