6000

27 ABR - 21 MAY

FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

TEMPORADA 2023 SALA JARDIEL PONCELA

QUE DE NOCHE LO MATARON

Basada en El Caballero de Olmedo de Lope de Vega

TEXTO
JULIETA SORIA

DIRECCIÓN
AINHOA AMESTOY

CON JUAN CAÑAS PRODUCCIÓN
ESTIVAL PRODUCCIONES

teatrofernangomez.com

QUE DE NOCHE LO MATARON

Basada en El caballero de Olmedo de Lope de Vega

Teatro

Sala Jardiel Poncela

Del 27 de abril al 21 de mayo de 2023

Horario de funciones:

De martes a sábados: 20.30h

Domingos: 19.30h

Ficha artística y técnica

Texto Julieta Soria

Dirección de escena Ainhoa Amestoy

Reparto

Motorista / Caballero de Olmedo Juan Cañas

Escenografía y vestuario Juan Sebastián Domínguez

Iluminación Estival Producciones y Juan Sebastián Domínguez

Música y espacio sonoro Juan Cañas (música en directo), sobre

composiciones de Juan Cañas y Luis de

Briceño

Asesoria técnica Otto

Producción técnica Rotor Media

Dirección técnica e iluminación Miguel Ángel Hueso

Técnico de sonido Ángel Colomé

Realización de decorado BalaNs Creations

Realización de vestuario Corenjo y Sol Curiel

Fotografía y video Carmen Ballvé y Posovisual

Diseño gráfico Marta Ruifernández TheRuifer brand
Ayudante de dirección Guiseppe Orrù (prácticas UCM-ITEM)

Auxiliares de producción Carlos Andrés Pulido

Producción Ainhoa Amestoy y Alejandro de Juanes.

Estival Producciones

Sinopsis y descripción del proyecto

Dos historias se entrecruzan: en una, Don Alonso emprende a caballo, en su última noche, el camino de Medina a Olmedo; en ella resuenan los versos que Lope escribió para su versión del mito. En la otra, un joven motorista recorre el mismo camino, a la misma hora. Una glosa nueva, moderna, de una leyenda ya contada. A lo largo del viaje desgranan sus respectivas historias que formulan solos, en alto, como un conjuro contra el miedo que persigue a ambos como una suerte de pesadilla. La ambigüedad entre ambos espacios y tiempos recorre toda la obra y nos muestra a los dos protagonistas, encarnados en un solo actor, como personajes dobles. Así como dobles son asimismo sus razones -el amor, los celos, la envidia, el éxito social, las sombras, la soledad, el miedo irracional, el miedo realpero solo uno el viaje, el camino, hacia un destino común, que se ignora y se presiente: lo fatal.

Una versión inusual de *El caballero de Olmedo*, llena de poesía, drama, música, acción y humor. Un suceso real que la literatura mantuvo vivo para el pueblo en el mundo de la ficción y que continúa vivo en el presente. Una historia misteriosa, llena de ironía trágica, en la que acompañamos a los protagonistas en sus respectivos caminos hacia la muerte que ellos, paradójicamente, se encargan de devolvernos llenos de vida.

Julieta Soria Autora del texto

Un hombre sale a escena para revivir y redescubrir en varios planos la conocida tragicomedia de Lope de Vega. Este intérprete está en una carretera desnuda, abstracta, absurda, extraordinaria y mágica que viene de un lugar y conduce a otro. Esa presencia humana solitaria requiere tanto del creador como del espectador un posicionamiento especial que conlleva una invitación al duelo, al juego de espejos, a la confesión o a la íntima historia de amor. Se abre entonces una puerta a la introspección que deja al descubierto los recovecos del individuo. ¿Qué tiene este heroico y clásico caballero de Olmedo que pone su pie en el estribo, alza la guitarra y lidia entre capas y estoques que

permite que lo veamos hoy viajando en moto o escuchando música electrónica? ¿Qué tiene la vida de circular y la literatura de universal?

En su historia -como en la nuestra- afloran múltiples personajes y agonías que intentamos esconder, y la riqueza de las artes escénicas, que mezclan aspectos como la música, la palabra, el cuerpo, la plástica, la atmósfera y hasta lo digital, facilita entrar en espacios y tiempos mentales y reales. La aceleración y la (mala) salud mental, tan propios de la sociedad contemporánea, nos guían en un vendaval de emociones y de catártica cuenta atrás, en la que los que nos precedieron nos escoltan y dan la mano desde algún lugar.

Ainhoa Amestoy
Dirección de escena

Estival Producciones profundiza en el alma y la universalidad de El Caballero de Olmedo desde una perspectiva absolutamente contemporánea sin perder de vista lo propuesto por Lope de Vega.

Con este proyecto Estival Producciones, productora fundada por Alejandro de Juanes y Ainhoa Amesty, se propone continuar en el camino de revisión de textos clásicos. En espectáculos precedentes ha trabajado sobre Cervantes, María de Zayas y Pedro Salinas, entre otros autores. Ya en su última propuesta (*Lope y sus Doroteas*) afrontó la obra y la vida de Lope de Vega, y sobre ello seguirá investigando en esta ocasión, profundizando en el alma y la universalidad de una de las piezas más conocidas y misteriosas del autor: *El caballero de Olmedo.* Y lo hará desde una perspectiva absolutamente contemporánea, sin perder de vista el argumento y los personajes propuestos por Lope de Vega. Tampoco se olvidará el aspecto tragicómico buscado por el autor: pese al dramatismo de la situación, el protagonista tratará de protegerse por momentos en el humor.

El equipo que conforma la base del proyecto (Julieta Soria -texto-, Ainhoa Amestoy -dirección y producción- y Juan Cañas -interpretación y música-) ya ha trabajado en ocasiones anteriores con espléndidos resultados (*Amor, amor, catástrofe. Pedro Salinas entre dos mujeres* fue el espectáculo ganador del último Certamen Nacional de Directoras de Escena y del Premio José María Rodero). Juan Sebastián Domínguez ha colaborado anteriormente con Amestoy en proyectos como *Cuarteto*, de Heiner Müller (Ciclo Autor).

Que de noche lo mataron es un monólogo en el que se funden argumental y estéticamente los dos planos del pasado y del presente: ¿cómo resuenan las seguidillas y versos lopescos en el siglo XXI?, ¿cómo se toreó y se torea la vida antes y ahora?, ¿qué forma cobran los fantasmas del pasado y del siglo XXI?, ¿cómo fueron y son los caminos y ciudades que recorremos y vivimos?, ¿quiénes son los enemigos que afrontamos ayer y siempre?

Juan Cañas interpreta en directo música original, música popular y composiciones de Luis de Briceño (*Danza llamada españoleta*, *Danza del Hacha*, *Al caballo del Marqués*, etc.). En escena se entremezcla la guitarra, percusión -castañuelas, principalmente- y voz, mientras resuena música techno y mientras el personaje protagonista navega de un siglo a otro, en un agónico viaje circular, bailando las obsesiones, los miedos, las ilusiones y las dudas. La música, como se ha dicho, remite a la propia del siglo XVII, pero también a la mencionada música electrónica de finales del pasado siglo. La propuesta se convierte por momentos en un concierto escénico con ecos de videoclip, e incluso de videojuego, donde no faltarán sugerentes efectos, como la tormenta que soporta el protagonista o las voces que lo acosan en su mente.

El personaje, en la inmensa soledad de su espacio mental, tendrá que defenderse de sí mismo y de los demás, en una puesta en escena que, apuesta por el cuerpo, la palabra y el vertiginoso ritmo del siglo XXI, que vive marcado por la aceleración. Pocos objetos imaginarios nos conducen a su realidad: un chapín, un libro, un botellín de cerveza, un cigarro, etc., mientras se confunden los planos de la moto y el caballo. El recorrido experimentado transporta a la carretera, el bar, el gimnasio, el taller, la cama de la amante, etc.

Un espacio desnudo y desolado nos remite a la carretera que pisa el personaje y sobre la que evoluciona; con una abstracción que nos hace recordar los quitamiedos, las líneas discontinuas, los frenazos y el camino que siguen sus pasos. Incluso un recuerdo de un árbol se abre paso en el asfalto. Elementos escultóricos de líneas finas acorralan al hombre y simbolizan los distintos elementos con los que interactúa el protagonista: el caballo, la moto, el toro, las armas, etc., al tiempo que sirven como sostén para la guitarra, el micrófono o las prendas.

La luz diferencia los dos tiempos, configurando las atmósferas que propone el texto: niebla, oscuridad, plaza de toros, bar, ambulancias, etc.

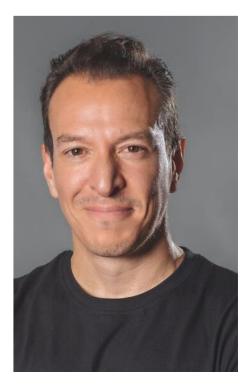
El vestuario mezcla prendas y telas más clásicas, con prendas y telas modernas. De esa manera se conjuga el vaquero negro y el cuero con chaquetas de torero y capas.

La autora y la directora indagan en el universo masculino del Caballero, para ver los recovecos del alma masculina, y, con su mirada, contribuyen a la reflexión sobre inquietudes plenamente actuales como la crisis existencial o la salud mental.

El texto se leyó con gran éxito en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, de Alcalá de Henares, dentro del ciclo de lecturas dramatizadas que coordina Estival Producciones en marzo de 2022. Se estrenó a finales de junio del año pasado en el Festival Iberoamericano

del Siglo de Oro "Clásicos en Alcalá" y está girando por espacios de Castilla y León, Andalucía y Madrid. También estará programado en Madrid (teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa).

Equipo artístico

JUAN CAÑAS, actor y músico

Es músico, compositor y actor. Forma parte desde sus inicios de la compañía de teatro, humor y música Ron Lalá, y ha participado como actor, músico, compositor y dramaturgo en todos sus espectáculos. También, realiza labores de producción, gestión y administración dentro de la compañía. Con Ron Lalá ha realizado numerosas giras por todo el territorio nacional y una veintena de países, con gran éxito de crítica y público, y obtenido, entre otros muchos galardones, el Premio Max Mejor Musical y Premio Max Mejor Empresa/Producción Privada de Artes Escénicas. Ha trabajado también en compañías como Yllana e Imprebís. Con Estival Producciones ha trabajado en el premiado espectáculo Amor, amor, catástrofe, interpretando al poeta Pedro Salinas. Ha colaborado como músico y compositor en diversos trabajos discográficos de otros artistas, así

como en cortometrajes y obras de teatro. Ha estudiado guitarra clásica, guitarra flamenca, solfeo, armonía, composición, técnicas actorales y teatrales y es licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de guitarra clásica y flamenca.

JULIETA SORIA, autora

Es dramaturga y profesora de instituto de Lengua castellana y Literatura, y de Artes Escénicas. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios de Doctorado en la UNED y de posgrado en la UNAM de México y el CSIC sobre narrativa y teatro latinoamericanos. Es autora de numerosos trabajos sobre teatro y enseñanza (guías didácticas de las compañías Ron Lalá, Kulunka Teatro y Ay Teatro, colaboraciones frecuentes con los cuadernos pedagógicos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y con "Teatrae", el proyecto pedagógico del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, artículos (La niña misteriosa en Puro teatro. Homenaje a un oficio, Daniel Migueláñez (ed), colección Candilejas Pigmalión, 2021) y prólogos

didácticos (*Bodas de sangre*, ediciones Algar, 2021). De su producción dramática destacan *Alas*, *raíces* (2016), *Mestiza* (2018) dirigida por Yayo Cáceres y *Amor*, *amor*, *catástrofe* (2019) con dirección de Ainhoa Amestoy, las dos últimas publicadas en Ediciones Antígona. También trabaja de manera habitual con la directora Elena Cánovas, ha participado en un proyecto de storywalker dirigido por Fernando Sánchez-Cabezudo (2019) y ha escrito la conferencia teatral *La cara oculta de don Juan* que también interpretó junto al actor Juan Cañas y que se estrenó el 1 de noviembre de 2021 en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares.

AINHOA AMESTOY, dirección de escena

Licenciada en Dirección de Escena, por la RESAD, y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Ciencias del Lenguaje y de la Literatura, por la UCM. Estudió interpretación en el Laboratorio de William Layton (Madrid) y con maestros como Philippe Gaulier, Antonio Fava, Arnold Taraborelli, José Luis Gómez, Helena Pimenta, Emilio Gutiérrez Caba, Vicente Fuentes y Víctor Ullate, entre otros. Ha trabajado con directores como Miguel Narros, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Antonio Malonda, Paco Vidal, o Mariano de Paco. En 1997 ganó el Premio Ercilla de Teatro, y, posteriormente, ha recibido varios premios por su trabajo como directora

de escena (Ayuntamiento de Madrid, Universidad Carlos III y Fundación Coca-Cola). Ha recibido el primer premio y el segundo premio en el Certamen Nacional de Directoras de Escena, el Premio José María Rodero y el Premio ADE de Dirección.

Ha dirigido, entre otros, los siguientes espectáculos: De Jerusalén a Jericó, de Ignacio Amestoy (en Madrid se presentó en la Muestra de Teatro de las Autonomías y en el Centro Cultural Galileo); El curioso impertinente, de Miguel de Cervantes (en el Círculo de Bellas Artes); Cuarteto, de Heiner Müller (para el X Ciclo Autor. Escena Contemporánea); AntiG8na, de Fernando López; XII Maratón de monólogos. Asociación de autores de teatro. La Casa Encendida: Recursos humanos (Microteatro por dinero); Mucho ruido y pocas nueces, basado en los textos de Shakespeare y Benavente (Teatro Fernán Gómez); Alicia en el país de las maravillas (Casa del Lector); Las fábulas del señor Samaniego; Cifras (lectura dramatizada en el Centro Dramático Nacional); Pisto Nacional (lectura dramatizada en el CDN), El viento lo va diciendo (lectura dramatizada en el CDN); Hablando (último aliento) (CDN), Desengaños amorosos (Teatro de la Comedia, Teatros del Canal, Festival de Almagro, etc.); Lope y sus Doroteas; La Princesa y el Granuja (CAM. Homenaje a Galdós) y Amor, amor, catástrofe (Teatro Español). Dirige actualmente La noche de Max Estrella en colaboración con el Círculo de Bellas Artes y la Comunidad de Madrid. Como ayudante de dirección ha trabajado en: El arrogante español, de Lope de Vega, dirigida por Guillermo Heras, y los Premios de la Unión de Actores, dirigidos por Mariano de Paco.

Tiene experiencia como gestora cultural en el Ayuntamiento de Madrid (distrito de Moncloa) y como docente, en la Universidad Complutense, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en el colegio Nuestra Señora Santa María de Madrid (con cuyo grupo ha ganado premios) y en las universidades norteamericanas University of Southern California, Middlebury College, Hamilton College y Colgate University. Ha impartido talleres en espacios como la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia o la Universidad Menéndez Pelayo (Santander).

Ha ocupado el puesto de coordinadora artística en el Centro Dramático Nacional y ha sido miembro de su Consejo Asesor. Ha coordinado y producido lecturas dramatizadas para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

JUAN SEBASTIÁN DOMÍNGEZ, concepción plástica

Licenciado en Filología Hispánica, Escenografía y Máster en Teatro por la UNIR. Es escenógrafo, vestuarista e iluminador de televisión, ópera y teatro. Colabora habitualmente con el CDN, el Teatro de la Zarzuela y el Festival de Mérida,

entre otros. Compagina su labor como artista plástico en España y América Latina, con la docencia y la gestión. Entre sus últimos proyectos destacan la creación del Festival "Laboratorio de Talentos", la dirección del Máster en Artes Escénicas de la fundación Globalcaja, escenografías para el Benidorm-Fest y el diseño de vestuario de *The magic opal*, con dirección de Paco Azorín.

ESTIVAL PRODUCCIONES

Estival Producciones (Factoría Estival de Arte SL) es una productora teatral que cuenta con más quince años de vida. Ha producido espectáculos para espacios y organismos como el

Teatro Español de Madrid, el teatro Fernando Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa de Madrid, el Instituto Cervantes, el Círculo de Bellas Artes, el Teatro Conde Duque, la Embajada Italiana en Madrid, el Festival de Almagro, la Comunidad de Madrid, la Casa del Lector, y la Fundación Mapfre; con títulos como *Quijote. Femenino. Plural, Desengaños amorosos, Lope y sus Doroteas; Amor, amor, catástrofe,* entre otros. Sus espectáculos giran de manera habitual por toda España y también por el extranjero: Santander, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Murcia, Alicante, Nueva York, Texas, Toulouse, etcétera. Ha sido Compañía Residente del Ayuntamiento de Madrid durante cinco años (en los distritos de Usera y Retiro), y realiza, de manera habitual, labores de programación, formación e investigación teatral: Universidad Complutense de Madrid, Colgate University, Centro Dramático Nacional, Ayuntamiento de Madrid, etcétera. Ha coordinado lecturas dramatizadas en Alcalá de Henares.