

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

18 - 28 ENE

TÍO VANIA

TEMPORADA 2024
SALA GUIRAU

AUTOR
ANTÓN CHÉJOV

VERSIÓN Y DIRECCIÓN
JUAN PASTOR

MÚSICA
MARISA MORO / PEDRO OJESTO

CON
LUIS FLOR, ALEJANDRO TOUS, MARÍA PASTOR, GEMMA PINA, AURORA HERRERO Y JOSÉ MAYA

PRODUCCIÓN
GUINDALERA TEATRO

teatrofernangomez.com

 MADRID

TÍO VANIA

Compañía Guindalera

Sala Guirau

Del 18 al 28 de enero de 2024

Horario: de martes a sábado: 20h / Domingo 19h.

Ficha artística:

Autor **Antón Chéjov**

Dirección **Juan Pastor**

Reparto

Vania **Luis Flor**

Astrov **Alejandro Tous**

Elena **María Pastor**

Sonia **Gemma Pina**

María **Aurora Herrero**

Serebriakov **José Maya**

Espacio escénico **Juan Pastor**

Escenografía **María de Alba**

Iluminación **Raúl Alonso**

Espacio sonoro **Pedro Ojesto y Marisa Moro**

Vestuario **Teresa Valentín-Gamazo**

Diseño gráfico **María de Alba**

Prensa **Manuel Benito**

Producción **Guindalera Teatro SL**

Sobre el montaje

Un viaje La compañía madrileña Guindalera estrena una nueva propuesta a partir de un texto de Chéjov, *Tío Vania*, con versión y dirección de Juan Pastor. Para este montaje, Juan Pastor ha partido de un trabajo de investigación y estilo que da continuidad al proceso creativo desarrollado por la compañía en la pequeña sala de teatro que gestionaron durante 17 años en la capital, el Teatro Guindalera.

En el reparto se ha contado con tres actrices y tres actores, entre ellos profesionales vinculados a Guindalera durante años, como María Pastor, José Maya o Aurora Herrero, junto a nuevas incorporaciones, como Luis Flor, Alejandro Tous o Gemma Pina (elegida para interpretar a Sonia entre 160 jóvenes actrices). De entre los colaboradores en el equipo artístico se encuentran otros que han trabajado con la compañía en numerosos montajes, como Marisa Moro y Pedro Ojesto a cargo de la música y el espacio sonoro.

Tío Vania es un de las grandes obras del escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov, y junto con *Tres hermanas*, *La gaviota* y *El jardín de los cerezos*, forma el gran legado de este autor. Se publicó en 1899 y se estrenó en 1900, bajo la dirección de Stanislavski. En la propuesta de la compañía Guindalera, los personajes narran lo que sucedió años atrás en la hacienda en la que vivían y trabajaban duramente Vania y su sobrina Sonia. Junto a ellos vivía la madre de Vania, María; y también recibían de vez en cuando la visita de Astrov, un médico de quien Sonia estaba enamorada. La hacienda la había aportado al matrimonio con Serebriakov su primera mujer, madre de Sonia y hermana de Vania, y ya fallecida; por tanto, la propiedad pertenecía a Sonia, pero era administrada por Serebriakov, a quien cada mes Vania y Sonia enviaban las rentas. Serebriakov un día decide pasar unos días en la hacienda con una propuesta que hacer a sus habitantes. Lleva consigo a su segunda esposa, la hermosa Elena, de la que tanto Vania como Astrov están enamorados. Pero la llegada del matrimonio a la hacienda va a desestabilizar la rutina diaria de los que allí viven.

¿DÓNDE ESTÁ TÍO VANIA?

Respetando escrupulosamente el texto de Chéjov, pero buscando una nueva perspectiva, hemos querido abordar una comedia sobre el sentido trágico de la vida. Como en su día dijo Tolstoi, “la vida no tiene sentido, somos nosotros quienes se lo damos”. Los hechos del pasado ya vividos no se pueden cambiar; además conforman nuestra individualidad. Pero en el futuro, al recordar aquellos hechos, si uno cambia su perspectiva, todo cambia a su alrededor. Podremos descubrir en el presente nuevos puntos de vista sobre aquel pasado de una forma más amable y objetiva y posiblemente encontraremos verdades escondidas.

En nuestra versión los actores que participan en el montaje penetran en el alma de los personajes de *Tío Vanja* cargados de emoción y de un dolor que no siempre se muestra explícitamente, pero, sin embargo, esperamos que el público descubra un movimiento interno de acuerdo con el espíritu de la obra. Es nuestra intención insistir en un sentido del humor que penetra más profundamente en las motivaciones de los personajes, pero, sobre todo, al final de la obra, descubriremos que la infelicidad de las personas, si es compartida y se hace común, eliminando actitudes crueles e injustas, aparecerán circunstancias felices que estaban escondidas.

Juan Pastor

El equipo

Luis Flor (Vania)

Actor. Licenciado en la ESAD de Valencia. Continúa formándose junto a maestros como Alicia Hermida, Ernesto Caballero o Hernán Gené. Sus trabajos más destacados en teatro son, en el CDN, montajes como *Jardiel, un escritor de ida y vuelta* o *Un bar bajo la arena*, ambas bajo la dirección de Ernesto Caballero, o *Pánico* dirigida por Quino Falero, y más recientemente *Tío Vania* de la Compañía Guindalera; versión y dirección de Juan Pastor en el Teatro Fernán Gómez. Como dramaturgo estrena *Vete de mis sueños*, *El mejor de los sentidos* o *Las pistolas no se disparan solas* (Seleccionado en Surge 2022). En el campo audiovisual participa en *Casa*, premiado a mejor cortometraje de Los Premis de l'Audiovisual Valencià 2020. En televisión ha trabajado como actor en diversas series televisivas como *Amar es para siempre* o más recientemente en *Señor, dame paciencia* para Movistar Plus.

Alejandro Tous (Astrov)

Inicia sus estudios de interpretación en el Taller de Teatro Universitario de la Universidad de Alicante, donde desde 2013 es profesor del Título de Experto de Arte Dramático Aplicado, así como de su Master. Continúa su formación en Madrid, en *La Barraca* con Alicia Hermida y con el maestro Miguel Ponce. En TV ha participado en más de veinte series. El gran público le conoce por sus papeles protagonistas en las series de TV *Yo soy Bea*, de Tele 5 y *Mentes en Shock* de Fox International Channels. También ha participado entre otras en *Cuestión de Sexo*, *7 vidas*, *Los Serrano*, *Hospital Central* y *Aída*. En 2019, 2020 y 2021 hace colaboraciones especiales en las series *Vida Perfecta* de Movistar+, creada y dirigida por Leticia Dolera y en *La noche más larga* de Netflix. Entre sus películas destacan *Spinning* (2007) por la que recibió el Premio a Mejor Actor en *LesGayCineMad* y en IDEM, *Miss Tacuarembó* (2010), *Carne Cruda* (2011), *Working Progres* (2013), *Fishbone* (2018) y *Estándar* (2020). En teatro ha protagonizado *La pausa del mediodía* de Neil LaBute, dirigida por José Troncoso, *El tiempo y los Conway* de J.B. Priestley, dirigida por J.C. Pérez de la Fuente, *Romeo y Julieta* de Shakespeare y *De fuera vendrá* de Agustín Moreto, estrenada en el Corral de Comedias del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. En 2017 recorrió España como protagonista del musical *Cabaret* y en 2018 estrenó en el teatro Fernán Gómez de Madrid la adaptación de *Alguien voló sobre el nido del cuco* dirigida por Jaroslaw Bielski. En el último año ha protagonizado diferentes funciones en teatro: *Umbrío* escrita y dirigida por Josep María Miró, *Como gustéis* de Shakespeare dirigida por Amanda Harris (artista asociada de la Royal Shakespeare Company), en una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha protagonizado *Restos del Fulgor nocturno* en el Teatro de la Comedia y *El principio de Arquímedes*. Estas últimas escritas y dirigidas por Josep María Miró.

María Pastor (Elena)

Licenciada en Arte Dramático por la RESAD. Ha formado parte de la compañía Guindalera desde 2001 participando en más de 20 montajes, protagonizando *En torno a La gaviota* de Chéjov, *El sueño de una noche de verano* de Shakespeare, *Odio a Hamlet* de Paul Rudnick, *Traición* de Harold Pinter, *La larga cena de Navidad* de Thornton Wilder, *El juego de Yalta*, *Molly Sweeney*, *Bailando en Lughnasa* y *El fantástico Francis Hardy*, *curandero* de Brian Friel, *La máquina de abrazar* de José Sanchis Sinisterra, *Tres años* de Juan Pastor a partir de un relato de Chéjov, *Duet for One* de Tom Kempinski, *La bella de Amherst* de William Luce, *Tres hermanas*, de Chéjov, *Fuga mundi* de Mar Gómez Glez, *Efecto Shinkansen* de Juan Pastor, *Sobre Padres e hijos* de Turgueniev en versión de Juan Pastor, *Yerma* de Federico García Lorca y *Tío Vania* de Chéjov. Todas ellas dirigidas por Juan Pastor. También ha participado en *Múnich-Atenas* de Lars Noren dirigida por Peter Böök. En el CDN interviene en *Platonov* de Chéjov dirigida por Gerardo Vera y en el Teatro de la Abadía en *El café* de Fassbinder dirigida por Dan Jemmett. Además, ha trabajado en *Noches de hotel* escrita y dirigida por Mariano Rochman, *El perro del hortelano* de Lope de Vega dirigida por Dominic Dromgool y *Un tranvía llamado deseo* dirigida por Yarek Bielski. En cine ha intervenido en *Leo*, de J. L. Borau (2000), *El coche de pedales* de Ramón Barea (2003), *Ofni* de José Semprún (2008) y *Que se mueran los feos* de Nacho Velilla (2010). En televisión ha trabajado como actriz principal en *Punta escarlata*, además de colaboraciones en otras series como *Águila roja* y *Centro Médico*. Obtiene el Premio Palencia 2009 a la Mejor Actriz por su trabajo en *Molly Sweeney*, queda finalista de los Premios Valle Inclán 2008 por *El juego de Yalta* y *Traición*. Obtiene en 2016 el Premio Godoff a Mejor Actriz por *Duet for one*. En 2017 es finalista a Mejor Actriz en los Premios Miguel Mihura.

Gemma Pina (Sonia)

Graduada en Interpretación en el Laboratorio William Layton de Madrid, ha recibido formación actoral en Londres y Barcelona. Ha complementado su formación actoral con cursos de dramaturgia en la Sala Beckett, Barcelona. Recientemente ha colaborado en *Nada* dirigido por Meritxell Roda, *Un año más* dirigido por Alicia Serrat y *Jo mai mai*, idea original Guillem Estadella. En 2020 participa como actriz en dos cortometrajes de la ESCAC.

Aurora Herrero (María)

Su amplia formación teatral, que abarca desde estudios de música y canto hasta el verso clásico, le ha permitido trabajar en obras de estilo tan variado como la comedia musical y la tragedia de nuestro Siglo de Oro. Cuenta con una experiencia profesional de más de 45 años. Licenciada en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, completó su formación con Albert Boadella, Josefina García-Aráez (verso), Jorge Uribe (canto), además de con José Carlos Plaza, Patricia Ferreira, Helena Pimenta, Roberto Cerdá, John Strasberg o Laura Cepeda. En 2015 participa en *Tres hermanas* de Chejov, dirigido por Juan Pastor en los Teatros del Canal. En los últimos años también

participa en *Mariana Pineda* y *Donde el bosque se espesa*, ambas en el Teatro Español, *La tumba de María Zambrano* con el CDN y *Placenta* con en el Teatro Guindalera.

José Maya (Serebriakov)

Director y actor, fundador de la compañía de teatro clásico *Zampanó*. Ha dirigido en total alrededor de una treintena de textos del Siglo de Oro con los que ha recorrido durante 25 años gran parte de los pueblos perdidos del mundo. Ha completado trilogías sobre Calderón, Lope de Vega y Tirso de Molina. Realizó el montaje del primer manuscrito de *La vida es sueño* con el que estuvo una temporada con notable éxito de público y crítica en Madrid. Ha llevado a escena textos prácticamente desconocidos para el público como *El secreto a voces*, *Con quien vengo, vengo* o *La cisma de Ingalaterra* de Calderón; *La gatomaquia*, *El hijo pródigo* o *El rufián castrucho* de Lope de Vega y *El condenado por desconfiado* de Tirso de Molina con el que inauguró y recuperó para la escena española el Teatro Pavón de Madrid. En los últimos años ha colaborado con Guindalera como actor en *Animales Nocturnos* (2004) de Juan Mayorga, *La última cena* (2010) de Ignacio Amestoy, *El juego de Yalta* y *Molly Sweeney* (2007-2011) ambas de Brian Friel, en *Tres años* de Juan Pastor (2011-12), *Tres Hermanas* de Chéjov (2015-2016), *Sobre Padres e hijos* Turgueniev/Juan Pastor (2018-2019). Ha estrenado como director con su Compañía en el Teatro Guindalera *La mujer por fuerza* de Tirso de Molina y *Calderón enamorado* con la Compañía Guindalera (2010-2012).

Juan Pastor (Director)

Durante los últimos 50 años ha trabajado como actor, profesor y director de teatro, estrenando gran variedad de autores clásicos y contemporáneos. Da cursos de interpretación actoral en diferentes ciudades españolas y desde 1987 y hasta su jubilación es profesor de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.) Fue uno de los profesores puntales del proyecto ANTZERTI, primera tentativa de Escuela de Teatro en el País Vasco. Por su magisterio pasaron una parte importante de la actual realidad del Teatro Vasco. También dio clases en la Escuela Navarra de Teatro T.E.N. Ha dirigido, traducido y adaptado más de veinte obras como director independiente y en los últimos 19 años más de treinta en el Teatro Guindalera. Ha llevado a escena piezas de los grandes autores clásicos y contemporáneos con un estilo propio que se apuntala en los textos sólidos, la calidad actoral y la complicidad con un espectador dispuesto a la indagación desde su propia experiencia. Finalista de los premios Maite de Teatro en 2006 por su montaje *En torno a La gaviota* de Chéjov, Juan Pastor recibió en 2011 el Premio ADE a la Mejor Dirección Escénica por la obra *El juego de Yalta*, del escritor irlandés Brian Friel y en 2012 el Premio Ciudad de Palencia por su montaje *Tres años* a partir de la obra de Chéjov y el Premio Max 2015 a la mejor producción privada por *Duet for one*.

Teresa Valentín-Gamazo (Vestuario)

Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza, UCM. Experta en Teatro-Educación, crea y dirige el Centro de Tecnología del Espectáculo 1987-1997 y de la Joven Escena 1993-94 INAEM. Dirige *Escénica (rama técnica)* Centro de estudios escénicos de Andalucía de 2000-2005. Es promotora y gestora de los proyectos de la compañía Guindalera y del teatro del mismo nombre. Promotora de *Joven teatro Joven* que vinculaba a monitores de teatro de las diferentes comunidades autónomas con el movimiento de teatro joven europeo del Consejo de Europa 1983-1990. Dirige la Casa de oficios teatrales para Animadores/Juglares (INEM) y el Proyecto *Leonardo* Madrid-Estocolmo-Londres de 1999 a 2002. Diseña y dirige los proyectos de ámbito estatal *Escenet.com*, y *Aprendiendo a emprender*. Fue directora del Servicio Infancia y Juventud del Gobierno Vasco en 1982-84. En 1987 coordina el primer curso para gestores de teatros públicos organizado por el INAEM en Cádiz, donde nace la puesta en marcha de la RED Nacional de Teatros y la primera Feria de Teatro que tuvo lugar en Donostia, San Sebastián.

María D. Alba (Diseño Gráfico)

Licenciada en Bellas Artes, Doctorado en Arte e Investigación. Creadora e investigadora multidisciplinar. Máster en la Esfera Pública, Universidad de Castilla-La Mancha. En 2007/2008, obtiene la beca de investigación y profesorado (Artes Escénicas) en Rose Bruford College, Live Art Development Agency y Central School of Speech and Drama (Londres). En 2011 la beca para profesionales de las artes visuales Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA (Tetuán, Marruecos). En 2012 la beca Casa Falconieri (Cagliari, Italia). Es cofundadora e investigadora del archivo de Artes Escénicas en España y Latinoamérica ARTEA, proyecto dirigido por el Catedrático José A. Sánchez Martínez. Facultad de Bellas Artes, Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha. De 2005 a 2008 es profesora de Historia de las Artes Escénicas y Arte y Literatura (Facultad Bellas Artes, Cuenca). De 2020 a 2022, Pedagogía y Cultura Audiovisual y Expresión Artística (UCLM, Facultad de Educación Toledo). De 2019 a 2022, STX y atrezzista en el Teatro de La Abadía. Colabora con Guindalera desde 2019.

LA COMPAÑÍA GUINDALERA

Creada por Juan Pastor y Teresa Valentín en 2000 como resultado de muchas experiencias previas de trabajo con un equipo común, la compañía Guindalera ha llevado a escena grandes textos del teatro universal de autores como Chéjov, Shakespeare, Ibsen, y otros más contemporáneos como Brian Friel o Thornton Wilder, y también españoles como Juan Mayorga, José Sanchis Sinisterra o Ignacio Amestoy. Muchas de sus producciones han obtenido diferentes premios y nominaciones, entre las que destaca el premio Max a la Mejor Producción Privada en 2015 por *Duet for One*.

En 2003 la compañía abrió el Teatro Guindalera, en el que estrenó sus espectáculos hasta 2019, en que tuvo que cerrar. Los últimos montajes estrenados en esta nueva etapa de la compañía, ya fuera del Teatro Guindalera, han sido *Yerma* y *El curandero* en los Teatros del Canal y *La dama de blanco*, *Emily Dickinson*, en el Teatro Quique San Francisco.

Guindalera ofrece espectáculos que van más allá del puro entretenimiento, con textos sólidos que hablan de la condición humana y que plantean nuevos interrogantes sobre el ser humano en el universo. Sus producciones han obtenido también diferentes premios destacando el Premio Max 2015 a la mejor producción privada por su montaje *Duet for One*. Los montajes estrenados por la compañía son los siguientes, todos dirigidos por Juan Pastor, excepto dos, en los que se especifica:

- En 2003-05 – *Animales nocturnos* de Juan Mayorga.
- En 2004-05 – *Sueño de una noche de verano* de W. Shakespeare.
- En 2004-06 – *Proceso por la sombra de un burro* de F. Dürrenmat.
- En 2004-06 – *Laberinto de amor* de Cervantes.
- En 2005-07 – *En torno a La gaviota de Chéjov*, versión Juan Pastor.
- En 2006-07 – *Odio a Hamlet* de Paul Rudnick.
- En 2007-08 – *Traición* de Harold Pinter.
- En 2007-11 – *El juego de Yalta* de Brian Friel.
- En 2008 – *Munich-Atenas* de Lars Noren, dirigida por Peter Böök.
- En 2008-09 – *Molly Sweeney* de Brian Friel.
- En 2008-09 – *Peer Gynt* de Henrik Ibsen.
- En 2008-09 – *Historia del Soldado* de I. Stravinski–F. Ramuz.
- En 2009-10 – *Bailando en Lughnasa* de Brian Friel.
- En 2010 – *La última cena* de Ignacio Amestoy.
- En 2010-11 – *La máquina de abrazar* de J. Sanchis Sinisterra.
- En 2011-12 – *Calderón enamorado* de J.M. Ruano de la Haza, dirigida por José Maya.
- En 2011-12 – *Tres Años* de Juan Pastora partir de la obra de Chéjov.
- En 2012-13 – *El fantástico Francis Hardy, curandero* de Brian Friel.

- En 2012-13 – *Odio a Hamlet* de Paul Rudnick.
- En 2013-15 – *Duet for One* de Tom Kempinski.
- En 2014-15 – *La bella de Amherst* de William Luce.
- En 2015-16 – *El año del pensamiento mágico* de Joan Didion.
- En 2016-17 – *Tres hermanas* de Chéjov.
- En 2016 – *Fuga mundi* de Mar Gómez Glez.
- En 2017-18 – *Efecto Shinkansen* de Juan Pastor.
- En 2018-19 – *Sobre Padres e hijos* de Juan Pastor/Turguéniev.
- En 2018-19 – *Un cadáver exquisito* de Manuel Benito.
- En 2019 – *Shakespeare, tal vez si...* de Juan Pastor.
- En 2019 – *Yerma* de Federico García Lorca.
- En 2020-2021 – *El Curandero* de Brian Friel.
- En 2022 – *La dama de blanco, Emily Dickinson* de William Luce.
- En 2023 – *Tío Vania* de Chéjov.
- Y *La larga cena de Navidad* de Thornton Wilder, programada en las Navidades de 2004, 2005, 2007, 2010 y 2012 (en esta última ocasión viajó a los Teatros del Canal).

Sus producciones han obtenido también diferentes premios y nominaciones:

- En 2006 Juan Pastor es finalista de los Premios Maite por *En torno a La gaviota* de Chéjov.
- En 2008 María Pastor es finalista de los Premios Valle Inclán por *Traición* y *El juego de Yalta*.
- En 2009 María Pastor obtiene el Premio Ciudad de Palencia a mejor actriz por *Molly Sweeney*.
- En 2009 el Teatro GUINDALERA recibe el Premio OJO CRÍTICO de RNE.
- En 2011 Juan Pastor recibe el Premio ADE a Mejor Dirección Escénica por *El juego de Yalta*.
- En 2012 Juan Pastor recibe el Premio Ciudad de Palencia por *Tres años*.
- En 2015 *Duet for One* recibe el Premio Max 2015 a la mejor producción privada.

En 2017 María Pastor es finalista de los Premios Mihura de teatro.

