

El castigo sin venganza

de Lope de Vega

Teatro de la Comedia (C/ Príncipe,14)

Del 21 de noviembre al 9 de febrero

Horario de funciones:

Martes y domingos a las 19 h.

De miércoles a sábado 20 h.

Lunes: descanso

Precios:

De 10 a 25 €

(Jueves día del espectador: 50 % de descuento)

Venta de entradas:

Taquillas: Taquillas de teatros del INAEM (Auditorio Nacional de Música, Teatro María Guerrero, Teatro Valle-Inclán y Teatro de la Zarzuela) en sus horarios habituales de venta anticipada (consultar cartelera o web de los teatros).

Telefónica: 902224949 / 985679668

Internet: www.entradasinaem.es

Gira:

Las Palmas (Cuyás) 22-23 febrero; **Valladolid** (Teatro Calderón) 8-10 marzo; **Zaragoza** (Teatro Principal) 21-24 marzo; **Logroño** (Teatro Bretón) 29-30 marzo; **A Coruña** (Teatro Rosalía de Castro) 5-6 abril; **Córdoba** (Gran Teatro) 1-2 mayo; **Santander** (Palacio de Festivales) 10-11 mayo; **Palma de Mallorca** (Teatre Principal) 25-26 mayo; **Almagro** (Hospital de San Juan) julio

El castigo sin venganza

Lope de Vega

Reparto (por orden de intervención)

Ricardo: **Alejandro Pau**
Febo: **Fernando Trujillo**
Duque de Ferrara: **Joaquín Notario**
Cintia/Andrelina /Lucrecia: **Lola Baldrich**
Aurora: **Nuria Gallardo**
Federico: **Rafa Castejón**
Batín: **Carlos Chamarro**
Casandra: **Beatriz Arguello**
Marqués de Gonzaga: **Javier Collado**

Coro:

Anna Maruny, Fernando Trujillo, Alejandro Pau, Íñigo Álvarez de Lara

Equipo artístico:

Asesor de verso: **Vicente Fuentes**
Asesor de canto: **Juan Pablo de Juan**
Coreografía: **Nuria Castejón**
Selección y adaptación musical: **Ignacio García**
Vestuario: **Gabriela Salaverri**
Iluminación: **Juan Gómez Cornejo**
Escenografía: **Mónica Teijeiro**

Versión: **Álvaro Tato**

Dirección: **Helena Pimenta**

Lope de Vega: Breve semblanza biográfica

Nació en Madrid, en 1562, en el seno de una familia humilde. En 1579 fue desterrado por haber escrito unas sátiras contra la que había sido su amante y contra la familia de esta, Elena Osorio (Zaida y Filis en sus poemas). Más tarde, rapta, con su consentimiento, a la que se convertirá en su primera esposa, la Belisa de sus composiciones, Isabel de Urbina, con la que se instala en Valencia. Allí se fragua la comedia nueva, en la que confluyen la tradición valenciana y el talento de El Fénix y que culminará en obras como *El caballero de Olmedo*, *Fuenteovejuna*, *El perro del hortelano*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, *El amor enamorado*, *La dama boba*, *El mejor alcalde, el rey...*

Tras enviudar, vuelve a casarse con Juana de Guardo, pero mantiene al mismo tiempo relaciones con la actriz Micaela Luján, su Camila Lucinda. A partir de 1605 comienza su relación con el duque de Sessa; a cambio de obtener protección económica, el poeta ha de servirle en sus aventuras amorosas como tercero. Vivirá en Madrid desde el año 1610. La muerte de su esposa y de su hijo Carlos Félix le sume en una profunda crisis y Lope, arrepentido de su propensión "al natural" amor- como él mismo decía- se ordena sacerdote en 1614. Sin embargo, dos años más tarde se vuelve a enamorar, esta vez de la joven Marta de Nevares (Marcia Leonarda o Amarilis en sus versos), que morirá pronto, loca y ciega. Las desgracias se suceden en el seno familiar: Lopito muere sirviendo en el ejército, su hija predilecta, Marcela, profesará en las Trinitarias, Antonia Clara se fuga con su amante... Estos últimos años, los del ciclo de senectute, hasta su muerte en 1635, son enormemente fructíferos; de su pluma sale la magnífica tragedia ***El castigo sin venganza*** y la fresca comedia *Las bizzarrías de Belisa*.

Lope de Vega destacó por su vitalismo y simpatía, que contrastaba con un carácter envidioso y servil. Es obligado hablar de su capacidad creativa, que le llevó a cultivar todos los géneros literarios, además del teatro, la lírica (*Rimas*, *Rimas sacras*, *Rimas de Tomé de Burquillos...*), la épica (*La hermosura de Angélica*, *La Jerusalén Conquistada...*), novelas pastoriles como *La Arcadia* o de aventuras (*El peregrino de su patria*)... Aunque su talento no le permitió obtener los favores de la corte, que no veía con buenos ojos las irregularidades de su vida, el legado de su pluma le ha concedido los honores que merecía.

Cuando Lope quiere...

Esta temporada abordamos la pieza fundamental de la tragedia clásica española del Siglo de Oro: *El castigo sin venganza* de Lope de Vega, una de las obras maestras de la literatura dramática universal que nos muestra nuevas facetas en cada relectura, en cada puesta en escena, como un diamante que refleja en sus aristas un retrato íntimo de la sociedad de todas las épocas, con sus miedos, pulsiones, contradicciones y fantasmas.

Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda reflexión sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo, ambientada en el contexto político de las ciudades-estado enfrentadas en la convulsa Italia de finales del *quattrocento*.

Atrapados en la tela de araña de un palacio de susurros, espejos y secretos, los personajes se enfrentan a su conciencia con una intensidad desconocida; la belleza de los versos se alía con la aspereza brutal de los conflictos y con un delicado ritmo casi cinematográfico en que las escenas se entrelazan y yuxtaponen. De fondo, la *fama* como eje de unas vidas abocadas a la mentira va gobernando una trama que desemboca en un desenlace sangriento sin resquicio de esperanza.

En el prólogo a la edición de 1634, el propio Lope calificaba su obra de tragedia *escrita al estilo español*, dando fe de la singularidad de un texto dramático que, décadas después, un editor portugués subtitaría *Cuando Lope quiere, quiere*; todo un indicio del asombro y admiración que ha provocado a lo largo de los siglos para lectores y espectadores.

Desoladora, hermosa, magistral, *El castigo sin venganza* nos ofrece un espejo trágico de la condición humana. Obra maestra de la senectud del Fénix, reflejo de su desencanto por la sociedad y el dolor de sus circunstancias personales y familiares pero, a la vez, audaz superación de un arte destilado y preciso ante la irrupción de los poetas y dramaturgos jóvenes que se van adueñando de la primacía escénica, este *canto de cisne* lopesco mantiene hoy la implacable vigencia del arte de la tragedia: un lúcido viaje a las sombras de nosotros mismos.

Helena Pimenta
Directora del montaje

Sin mí, sin vos y sin Dios

Toda gran tragedia nos exige asomarnos juntos al abismo y asumir el riesgo de que nos devuelva la mirada. Hoy queremos afrontar *El castigo sin venganza* con una mirada concisa, casi ritual, desarrollando la potencia poética y los aspectos simbólicos de la trama para enredar al espectador en la tela de araña que envuelve a los personajes: conflictos irresolubles, cinismo sin barreras, presiones contrapuestas y un sarcasmo aciago que tiñe hasta el título de la obra.

Nuestra versión pretende mantener la esencia del original lopesco; hemos recortado varios pasajes y retocado levemente otros para que el espectador contemporáneo pueda comprender de viva voz cada sentido y a la vez sentir la potencia cruda de una trama sintética, áspera, sin concesiones.

Inmerso en los vaivenes, espionajes, traiciones e hipocresías de una sociedad nobiliaria que supura decadencia moral, el duque de Ferrara ostenta los privilegios e impunidad de un poder en frágil equilibrio entre la presión de la opinión ajena y las contradicciones de una *razón política* que, pretendiendo borrar las huellas de un pasado disoluto, lo arrastra al más cruel de los fingimientos y al asesinato encubierto, destruyendo por terceros sus esperanzas de sucesión, redención y felicidad. El conde Federico, hijo bastardo del duque, y Casandra, esposa valedora de una alianza con Mantua, vivirán una desesperada historia de amor, pasión y venganza hasta que la violencia secreta sobre la propia familia llega a las últimas (y maquiavélicas) consecuencias. Nadie se libra del cuestionamiento moral en esta corte de ambigüedades: el trío protagonista, Aurora, el marqués... y, por supuesto, Batín, un lúcido, lúdico, quimerista, desleal y agudo superviviente: otra vuelta de tuerca al personaje del gracioso. Todos ellos, seres tridimensionales nacidos del último, febril, insuperable Lope, que reinventa las claves de su propia escritura.

Pulsiones profundas, intereses ocultos, pasiones desbocadas, caída en abismo: la tragedia como tormenta perfecta del alma humana.

Álvaro Tato
Autor de la versión

El castigo sin venganza de Félix Lope de Vega es un texto dramático excepcional de nuestro Siglo de Oro en el que rezuman el amor, la pasión, los celos, el adulterio, la traición y un sentido de la justicia frío y vengativo que resuelve el tremendo drama. Un Lope sórdido y sombrío, desahogado de pasión y con una sensibilidad absolutamente extraordinaria para narrar el descontrol de las pasiones humanas, lícitas o ilícitas.

La versión espléndida y cruda de Álvaro Tato potencia esa emotividad indómita, además de trazar el desarrollo de un *duque* desalmado e hipócrita que utiliza lo religioso como coartada para satisfacer sus deseos sanguinarios, y cuya dimensión espiritual adolece de una descarnada furia de venganza más propia del contexto de la *omertá* mafiosa que de la piedad cristiana que dice profesar. Es un justiciero en nombre de la fe, y esa esencia religiosa pero sádica encaja perfectamente en el montaje, precioso y sensible, y en la espléndida dirección de escena de Helena Pimenta. En ese mundo de lealtades e infidelidades, en esa Italia de placeres nocturnos y teatrales, de peligros bélicos y pasionales, se desarrolla el amor ilícito y adúltero, pero imposible de apagar, del conde Federico con su madrastra Casandra, quizás el más trágico en el sentido clásico de los dramas de Lope. Ese carácter atávico está en la pasión sin freno y razón de los dos amantes que no pueden evitar huir sin retorno hacia su propia destrucción y fatalidad, y también en la sangrienta reparación del agraviado. Esa sociedad italiana ardiente y puritana vive obsesionada con la apariencia y el honor, y es un caldo de cultivo óptimo para el desarrollo de una tragedia fascinante y poderosa.

En ese sugestivo contexto se hacía fundamental la elección de un código sonoro que tuviera ese sabor italiano y pasional claramente evocador de un sur emotivo e intenso, aunque era importante que al mismo tiempo pudiera elevarnos a la dimensión de lo trágico sublimando la tentación del melodrama itálico, en lo que al sentimentalismo se refiere. Para ello el punto de partida han sido diferentes texturas sonoras mediterráneas, que van desde la ópera lírica (en tres siglos de historia, desde Monteverdi hasta Verdi, sobre todo en fragmentos que tienen que ver con el sufrimiento femenino, ya sea el *Eraclito amoroso* de la magnífica compositora *seicentesca* Barbara Strozzi o el *Addio del passato* de Verdi) a las bandas de música religiosa, pasando por retales de clasicismo, de bajos *caminantes* barrocos y de cantos populares del sur de Italia (esencialmente *canti di carcerati* sicilianos, tan vinculados a la *Mafia* siciliana, la *Camorra* napolitana y la *N'drangheta* calabresa y unidos a las leyes de honor y fidelidad), que como hemos dicho tanto recuerdan a comportamientos de este *Castigo sin venganza*.

Materiales tan diversos obligaban a un trabajo de empaste importante en el que parecieran hijos del mismo tiempo y del mismo contexto, y en esa labor, musical y vocal, ha sido inestimable la colaboración de Álvaro Renedo en los arreglos y de Juan Pablo de Juan en el trabajo canoro de los actores. En sus voces habladas y cantadas se plasma una vez más la maravillosa visión del Siglo de Oro de Helena Pimenta y la CNTC que son, en tantos matices y en tanta fuerza y excelencia interpretativa, la mejor muestra de nuestro patrimonio clásico y la mejor embajadora de este tesoro que podemos soñar.

Ignacio García
Selección y adaptación musical

Análisis de *El castigo sin venganza*. Circunstancias del texto

Lope escribe *El castigo sin venganza* en 1631, a la avanzada edad de sesenta y nueve años, dentro de lo que se ha dado en llamar su ciclo *de senectute*. Incluida en la *Veinte y una parte verdadera de las comedias del Fénix de España* Frei Lope Félix de Vega Carpio, se imprimió en Madrid en 1635.

El contexto personal en que está el autor es angustioso, y muy lejano de lo que él había previsto para su vejez. Por un lado, se ve apartado del favor de Palacio, que ya no pide sus comedias sino las de la generación de dramaturgos más jóvenes, nacidos alrededor de 1600, Calderón el primero. Por otro lado ya hace un cierto tiempo que se percibe en sus escritos síntomas de querer dejar los escenarios, especialmente los corrales, como algo propio de “más verdes años”.

El gran luchador que es Lope continúa en la brecha, y precisamente *El castigo sin venganza* es buena prueba de ello ya es una tragedia, algo nada frecuente en el autor, que prueba de lo que es capaz: *Quando Lope quiere, quiere* aparece junto al título de esta obra. Sitúa la acción en el siglo XV o XVI, en la ciudad italiana de Ferrara, de la que el duque es jefe de Estado, algo que le permite reflejar el ambiente cortesano o palaciego propio de los protagonistas.

El texto se publica por primera vez en Barcelona en una *suelta* de 1634 con una *Dedicatoria al duque de Sessa* y un elocuente *Prólogo*, en el que da noticia de los problemas que ha tenido con la exhibición de la obra, pues tuvieron que pasar nueve meses desde su terminación hasta que tuvo permiso para representarla. Lope cuenta que *El castigo* es tan importante para él porque en esta obra lleva el tema de la prosa al verso, o sea, de la narración al teatro, y habiendo escogido como asunto la honra de un jefe de Estado, ha sido capaz de trascenderlo y convertirlo en una tragedia de amor y muerte sin valerse del costumbrismo, del enredo, de lo gracioso, sino sólo de su lírica espléndida, con una métrica enraizada, una vez más, en la tradición de los cancioneros. Declara, además, que está escrita «al estilo español».

En cuanto a las fuentes de la obra, podemos señalar cuatro: de una parte, el cuento original que escribió Mateo de Bandello, que seguramente Lope de Vega leyó en italiano. En segundo lugar, la versión española de la traducción francesa del cuento. En tercer lugar, la tradición oral de la historia verídica transmitida desde Ferrara a España por las compañías de representantes, una de las cuales, la de Ganassa representó en Madrid desde 1575 hasta 1603, así que bien pudo Lope haber presenciado su espectáculo. Y, por último, la Biblia, inspiración directa desde el verso 2351 e indirecta en todo el drama, a través de la historia del rey David, también presente en otros títulos de Lope y que representa una innovación en el final de *El castigo* por lo que respecta al modelo bandelliano.

(Artículo extraído del Cuaderno Pedagógico nº 16)

-Reparto-

Alejandro Pau
Ricardo / Coro

Grado en interpretación textual en la RESAD. Talleres, cursos y seminarios en distintas escuelas. Diplomatura en Laboratorio internacional del actor en movimiento.

CNTC: *La villana de Getafe* (Roberto Cerdá), *Fuente Ovejuna* (Javier Hernández-Simón) y *El castigo sin venganza* (Helena Pimenta)

OTRAS COMPAÑIAS *Shoot /get the treasure/ repeat* y *La cena del rey Baltasar* (Carlos Tuñón), *Sunshine* (Carlos Silveira), *Muerte en Venecia* (Willy Decker), *El chico de la última fila* (Víctor Velasco), *Fuenteovejuna* (Pedro Casas), *La visita de la vieja dama* (Yolanda Porras), *Pinteresque* (Raúl Fuertes), *Calígula* (Mathilde Rambourg), *El tiempo y los Conway* (Antonia García), *Poesía en el corral*. Lectura dramatizada (Juanjo Granda), *Escorial* (Antonio Domínguez), Max Aub. (Manuel Bañez), *La gaviota* y *Hamlet* (Olga Peris).

TELEVISIÓN: *El ministerio del tiempo*, *Allí abajo*.

Fernando Trujillo
Febo / Coro

Graduado en interpretación gestual por la RESAD y graduado en danza por la Escuela Superior de danza de Lisboa. Estudios en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Cursos de interpretación de bufones con Andrés del Bosque y de creación coreográfica con Carmen Werner.

CNTC: Debuta con *La dama duende* de Calderón de la Barca y *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (Helena Pimenta).

OTRAS COMPAÑIAS:

Tratado de culinaria para mujeres tristes, *El carnaval de los animales* (Compañía Dragones en el andamio), *Aparato* (Ricardo Satana); y en danza los espectáculos *Home* (Luis Marrafa) y *O principio da incerteça* (Joao Fernandes).

Joaquín Notario
Duque de Ferrara

Formación en el Laboratorio William Layton. Premio Max como mejor actor de reparto (2016)

CNTC: *La dama duende* de Calderón de la Barca, *El castigo sin venganza* y *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, *La vida es sueño* de Calderón de la Barca y *La entretenida* de Cervantes (Helena Pimenta), *El alcalde de Zalamea*, *Las manos blancas no ofenden*, *Amar después de la muerte* de Calderón de la Barca (Eduardo Vasco); *El perro del hortelano* de Lope de Vega (Eduardo Vasco) *¿De cuándo acá nos vino?* de Lope de Vega (Rafael Rodríguez), *Don Gil de las calzas verdes* de Tirso de Molina (Eduardo Vasco), *Del rey abajo, ninguno* de Rojas Zorrilla (Laila Ripoll), *La celosa de sí misma* de Tirso de Molina (Luis Olmos), *La serrana de la Vera* de Luis Vélez de Guevara (María Ruiz), *Peribáñez y el Comendador de Ocaña* de Lope de Vega (José Luis Alonso de Santos), *Dom Juan o el festín de piedra* de Molière (Jean Pierre Miquel), *La vida es sueño* de Calderón de la Barca (Calixto Bieito), *La venganza de Tamar* de Tirso de Molina (Juan Carlos Plaza) y *El anzuelo de Fenisa* de Lope de Vega (Pilar Miró).

OTRAS COMPAÑÍAS: *Hamlet* y *El mercader de Venecia* de William Shakespeare y *Las comedias bárbaras* de Valle-Inclán (José C. Plaza), *Julio César* de William Shakespeare (Lluís Pasqual), *Marat-Sade* de Peter Weiss (Miguel Narros), *La Fundación* de Buero Vallejo y *La visita de la vieja dama* de Durrenmatt (Pérez de la Fuente).

CINE: *Julieta* (Pedro Almodóvar), *23-F* (Chema de la Peña), *Lope* (Andrucha Waddington), *Azul oscuro casi negro* (Daniel Sánchez Arévalo), *El séptimo día* (Carlos Saura), *Soldados de Salamina* (David Trueba), *El alquimista impaciente* (Patricia Ferreira), *X* (Luis Marías), *Nadie* (Manuel Martín). **TELEVISIÓN:** *Bandolera*, *Cuéntame cómo pasó*, *Éboli*, *La Señora*, *Bevilacqua*, *Fago*, *Hermanos y detectives*, *Quart*, *El comisario* y *Hospital Central*.

Lola Baldrich
Cintia/Andrelina/Lucrecia

Licenciada en interpretación por al RESAD

CNTC: *El banquete* (Catherine Marnas /Helena Pimenta) *El castigo sin venganza* (Helena Pimenta)

OTRAS COMPAÑÍAS: *Addio del Pasatto, Play Ou, La guerra del sofá, El principio de Arquímedes, Pingüinas, Celebración, El caso de la mujer asesinadita, Desnudos en la cocina, La dama duende, Don Gil de las calzas verdes, El botín, Las mocedades del Cid, Carlo Monte en Monte Carlo, Tres sombreros de copa, Acércate más, La Petenera, El auto de Las Plantas.*

Recitales Dramatizados: *Amor con amor se escribe. Poesía amorosa, Poesía Lírica y Dramática del siglo de Oro, Debajo de las Multiplicaciones. Generación del 27, Entre Barrancos y Huracanes.* Basado en la figura de Miguel Hernández.

Nuria Gallardo
Aurora

Formación en el Laboratorio William Layton.

CNTC: *La dama duende y El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *El castigo sin venganza y El perro del hortelano* de Lope de Vega, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla y *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón (Helena Pimenta), *La vida es sueño* de Calderón de la Barca (Calixto Bieito); *La estrella de Sevilla* de Lope de Vega (Miguel Narros) y *La venganza de Tamar* de Tirso de Molina (José Carlos Plaza).

OTRAS COMPAÑÍAS: *El milagro de Ana Sullivan y Don Juan Tenorio* (obras de teatro televisadas en el espacio *Estudio 1*), *Almudena o historia de sus personajes* (Miguel Picazo), *El pato silvestre* de Ibsen (José Luis Alonso), *Don Juan Tenorio* de José Zorrilla, *El sueño de una noche de verano* de Shakespeare, *Marat-Sade* de Peter Weiss, *Tío Vania* de Anton Chéjov (Miguel Narros); *Luces de bohemia* de Valle-Inclán (Lluís Pasqual), *Antígona*, de Salvador Espriu (Joan Ollé); *Los enredos de Scapin* de Molière, *El cántaro roto* de Heinrich von Kleist (Pedro Mari Sánchez); *Morirás de otra cosa* (Manuel Gutiérrez Aragón); *Fortunata y Jacinta* de Benito Pérez Galdós; *La resistible ascensión de Arturo Ui*; *Seis personajes en busca de autor*, de Luigi Pirandello, *Tirano Banderas* de Valle-Inclán, *Sonata de otoño* de Ingmar Bergman (José Carlos Plaza); *El tiempo y los Conway* de J.B. Priestley (Juan Carlos Pérez de la Fuente), *La venganza de don Mendo* de Pedro Muñoz Seca y *Recortes* de David Greig y Clara Brennan (Mariano Barroso).

CINE: *Mambrú se fue a la guerra y El viaje a ninguna parte* (Fernando Fernán Gómez) y *Oficio de muchachos* (Carlos Romero Marchent). **TELEVISIÓN:** *Cañas y barro, La virtud del asesino, Un chupete para ella y El comisario.*

Rafa Castejón
Federico

Formación en la escuela de Juan Carlos Corazza. Cursos de John Strasberg y Augusto Fernándes.

CNTC: *El castigo sin venganza* y *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón y *La vida es sueño*, *El alcalde de Zalamea* y *La dama duende* de Calderón de la Barca (Helena Pimenta).

OTRAS COMPAÑÍAS: *Antígona de Mérida* de Miguel Murillo (Helena Pimenta), *Hambre, locura y genio* y *Comedia y sueño* textos de García Lorca y Shakespeare (Juan Carlos Corazza), *Don Carlos* de Schiller, *Requiem por un soldado sobre textos de Esquilo* y *Los persas* (Calixto Bieito), *Carnaval* y *El método Gronholm* de Jordi Galcerán (Tamsin Townsend), *Esperando a Diana* de Eduardo Galán (Celso Cleto), *Una habitación luminosa llamada día* de Tony Kushner (Gerry Mulgrew), *Noche de Reyes o lo que quieras* de Shakespeare (Consuelo Trujillo), *Primavera* de Julio Escalada (Roberto Cerdá), *Es mi hombre* de Carlos Arniches y *Las de Caín* de los hermanos Álvarez Quintero (Pérez de la Fuente), *Un millón por una rosa* de Luisa Luca de Tena (Ramón Ballesteros) y *Batas blancas no ofenden* de Ray Cooney (Ángel Fernández Montesinos).

Ha trabajado en las zarzuelas *Luisa Fernanda*, *La del manojo de rosas* (Emilio Sagi), *La leyenda del beso*, *El asombro de Damasco* y *El niño judío* (Jesús Castejón), *La chulapona* (Gerardo Malla), *La viejecita* y *Gigantes y cabezudos* (J.L.García Sánchez), *El chaleco blanco* (Adolfo Marsillach), *La del Soto del Parral* (Jaime Martorell) y *El dúo de la africana* (Juanjo Granda).

CINE: *El alquimista impaciente* (Patricia Ferreira), *Incautos* (Miguel Bardem), *El club de los suicidas* y *El penalti más largo del mundo* (Roberto Santiago), *El aura* (Fabián Bielinsky), *Silencio en la nieve* (Gerardo Herrero), *El oro de Moscú* (Jesús Bonilla), *Cuento de verano* (Carlos Dorrego) y *El paraíso* (Rubén Ochandiano). **TELEVISION:** *Habitación 503*, *Aquí hay negocio*, *Colegio Mayor*, *La banda de Pérez*, *El secreto*, *Géminis*, *La chica de ayer*, *Hermanos y detectives*, *Menudo es mi padre*, *A las once en casa*, *la casa de los lío*, *Cuenta atrás*, *Hospital Central*, *Paco y Vera*, *Ala...dina*.

Carlos Chamarro
Batín

Se forma en el Instituto del Teatro de Barcelona. Colabora con Comediants y Tricicle antes de formar su propia compañía The Feeling Flop.

CNTC: *El lindo don Diego* de Agustín Moreto (Carles Alfaro)

OTRAS COMPAÑÍAS: *Días como estos* (Luis López de Arriba), *Ser o no ser* (Álvaro Lavín), *Mandíbula afilada* (Paco Mir), *En busca de Abraham* y *Doñas* (Harris Gordon), *Terrific* y *Slàstic* (Tricicle), *Tempus* (Joan Font), *Niederungen* (Ricard Gázquez), *El inspector* (Sue Flack) y *Picnic* (Jordi Llop).

CINE: *Fuera de juego* (David Marqués), *El prado de las estrellas* (Mario Camus), *Mi casa es tu casa* (Miguel Álvarez), *Por estar contigo* (Teresa Campos) y *Vivancos el sucio* (Albert Segué).

TELEVISION *Camera Café*, *Caiga quien caiga*, *Saturday Night Live*, *Okupados*, *Señoras que...*, *La isla de los nominados*, *Planeta Finito*, *Los irrepetibles*, *Policías*, *Filosofía*, *Sin vergüenza*, *Sí o qué?*, *Para qué sirve un marido*, etc.

Beatriz Argüello
Casandra

Cursos de interpretación con José Luis Gómez, con Jaques Lecoq, Maurizio Scaparro, Agustín G. Calvo, Tapa Sudana o Marcello Magni, Escuela de Ángel Gutiérrez. Bailarina en la compañía danza Alabama Dance Theatre de Estados Unidos.

CNTC: *Don Juan Tenorio* de José Zorrilla, dirigido por Blanca Portillo coproducción (CNTC/Avance/ Teatro Calderón de Valladolid), *Un bobo hace ciento* de Antonio de Solís, *El mágico prodigioso* de Calderón *El caballero de Olmedo* de Lope de Vega, dirigida por José Pascual.

OTRAS COMPAÑÍAS *Shoot /get the treasure/ repeat* y *La cena del rey Baltasar Como gustéis* de Shakespeare, dirigida por Marco Carniti; *Kafka enamorado* dirigida por José Pascual; *Noche de Reyes* de Shakespeare, dirigida por Eduardo Vasco; y *El cementerio de automóviles* de Fernando Arrabal dirigidas por J.C.Pérez de la Fuente; *4.48 Psicosis* de Sarah Kane, dirigida por Carlos Aladro;; *Laberintos* de Manuel Molins, *La fierecilla domada* y *Trabajos de amor perdidos* de Shakespeare, dirigidas por Carlos Marchena; *Grease, el musical* dirigida por Luís Ramírez; *Fausto* de Goethe, dirigida por Götz Löepelman; *La noche XII* de Shakespeare, dirigida por Gerardo Vera; *El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte* de Valle-Inclán, dirigida por José Luis Gómez; *Los pícaros, pasos y entremeses* de Lope de Rueda y Cervantes, dirigida por Angel Gutiérrez y *La cabeza del dragón* dirigida por J. Salgado.

CINE: *Báilame el agua* (Josetxo San Mateo). **TELEVISIÓN:** *Víctor Ros*, *El Rey*, *Carmina*, *Amar en tiempos revueltos*, *¿Hay alguien ahí?*, *MIR* y *El súper*, entre otros.

Javier Collado
Marques Gonzaga

Formación en la Escuela Bululú. Antonio Malonda, Yolanda Monreal. Licenciado en periodismo

CNTC: *La Estrella de Sevilla* de Lope de Vega (Miguel Narros) *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (Helena Pimenta)

OTRAS COMPAÑÍAS: *La estancia* y *La puta enamorada* (Jesús Castejón), *Faraday* (Paco Macia), *El rufián dichoso*, *Don Juan en Alcalá* (Rodrigo Arribas), *Trabajos de amor perdidos* (Tim Hoare/Rodrigo Arribas), *Mujeres y Criados* (Laurence Boswell/Rodrigo Arribas), *Calígula* (Joaquín Vida), *El lindo don Diego* (Denis Rafter), *Deseo bajo los olmos* (Paco Suárez), *Cosas de mamá* (Antonio Corenza), *Historia de un caballo* (Salvador Collado), *Eso a un hijo no se le hace* (Tamzin Townsend), *Cyrano de Bergerac* y *Don Juan Tenorio* (Gustavo Pérez Puig)

CINE: *El futuro no es lo que era* (Pedro Bardero), *El chocolate del loro* (Ernesto Martín)

TELEVISION: *El ministerio del tiempo* (TVE1), *Amar es para siempre* (Antena 3), *Amar en tiempos revueltos* (Diagonal Tv), *La duquesa II* (Ficciona Media), *Los misterios de Laura*, *Sin tetas no hay paraíso*. (Grundy Producciones), *Cuéntame cómo pasó* (TVE), *Mi teniente* (Alma Ata), *El comisario* (Boca a boca), *El grupo* (Prod. Globomedia), *Antivicio* (Zeppelin), *Ciudad Sur* (Globomedia).

Anna Maruny
Coro

Estudios en el Institut del Teatre y de arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Cursos en el Skidmore College y en el Stella Adler Studio de Nueva York.

CNTC: debuta con *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (Helena Pimenta)

OTRAS COMPAÑÍAS: *All by myself*, *P/P Propiedad Privada* (Alejandro Curiel), *Titus Andrómico* (Dobrin Plamenov), *Motor i veu* (Andreu Rifé), *My low cost revolution* (Fran Cuéllar) *Està passant* (Toni Soler), *Ricard III* y *Elektra* (Institut del Teatre), *La gent molesta* (Carles Mallo), *Pa de cada dia* (Carme Portaceli), *Tots som Hamlet* (Laila Alzina). **TELEVISION:** *La riera* (Esteve Rovira).

Íñigo Álvarez de Lara
Coro

Licenciado en interpretación por la RESAD y en Derecho por la Universidad Complutense. Curso de dramaturgia actoral con Carles Alfaro y con Vicente Fuentes.

CNTC: debuta con *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (Helena Pimenta)

OTRAS COMPAÑÍAS: *Brujerías en casa de Cervantes* (Compañía El retablo en el espejo), *La venganza de Don Mendo* (Compañía Tre-Mendo Entertainment), *Sanchez contra Sánchez* (Compañía La Ensemble Teatre), *Yo soy Pepe Postigo*, *La viuda valenciana* (Resad) y *La fierecilla domada* (Lagrada).

-Equipo artístico-

Vicente Fuentes

Asesor de verso

En 1975, al terminar sus estudios de interpretación en la RESAD, es becado por la Fundación Juan March para ampliar sus conocimientos teatrales en Londres. Investiga la voz y la palabra con Cicely Berry (Royal Shakespeare Company), Guy Cornut y Roy Hart, cuyas teorías ha desarrollado en las producciones más importantes del Roy Hart Theatre, del que es miembro fundador. En París, participa en varios seminarios con Peter Brook y Jerzy Grotowski. En 1990 regresa al quehacer teatral español. Es profesor de Voz y Lenguaje en la RESAD de Madrid. Parte de su actividad teatral está ligada al Teatro de la Abadía. Imparte cursos en diferentes universidades europeas y festivales de teatro como Avignon, Edimburgo, Almagro y Bogotá.

Con la CNTC ha trabajado en numerosas ocasiones como asesor de verso en los montajes: *Enrique VIII y La cisma de Inglaterra* de Calderón de la Barca, dirigido por Ignacio García; *El perro del hortelano y El castigo sin venganza* de Lope de Vega, *El alcalde de Zalamea* y de Calderón de la Barca, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón y *La dama duende* y *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, dirigidos por Helena Pimenta; *La noche toledana* de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena; *El lindo don Diego*, dirigido por Carles Alfaro; *Entremeses Barrocos*, dirigido por Valenciano/Marinas/Galán/Del Saz; *El perro del hortelano*, *El alcalde de Zalamea*, *La moza de cántaro*, *Las manos blancas no ofenden*, *Romances del Cid*, *Las bizarrías de Belisa*, *El pintor de su deshonra*, *Don Gil de las calzas verdes* y *La Estrella de Sevilla*, dirigidos por Eduardo Vasco; *El curioso impertinente*, dirigido por Natalia Menéndez; *La serrana de la Vera*, dirigido por María Ruiz; *¿De cuándo acá nos vino?*, dirigido por Rafael Rodríguez.

Nuria Castejón
Coreografía

Ha pertenecido a las compañías Ballet Nacional de España, Compañía de Antonio Gades y ballets españoles de José Antonio. Ha bailado como pareja de Joaquín Cortés y José Antonio en los teatros Abraham Lincoln Center de Nueva Cork, Théâtre du Châtelet de París, Opera de Roma, Liceo de Barcelona y Teatro Real de Madrid, entre otros.

Con la CNTC ha participado como coreógrafa en las obras *El castigo sin venganza* y *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *La dama duende*, *La vida es sueño* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, dirigidas por Helena Pimenta; *Las manos blancas no ofenden* y *El pintor de su deshonra* de Calderón de la Barca, *La noche de San Juan* y *¿De cuándo acá nos vino?* de Lope de Vega, y en *Un bobo hace ciento* de Antonio de Solís y Rivadeneyra.

Otros montajes en los que ha colaborado: *Tonadilla Escénica*, *La Parranda* y *La Generala* (T. de la Zarzuela); *Carmen* (T. Verdi di Sassari); *La Rondine* (T. Campoamor); *Carmen* y *Pagliacci* (A. Kraus de Las Palmas); *Il Barbiere di Siviglia*, *Luisa Fernanda*, *Rossiniana*, *Don Giovanni* (T. Real); *Il Barbiere di Siviglia* (T. Sao Carlo Lisboa); *La Gran Vía* (Plaza Mayor Madrid); *El Chanteur de Mexico* (T. Châtelet París); *Rigoletto* (T. Euskalduna de Bilbao); *La Vida breve* (T. Diana México); *El sueño de una noche de verano* (T. Albéniz); *La bruja* (Palau de las Arts Valencia); *La filha rebelde* (Teatro Nacional Doña Maria Lisboa); *Viva Madrid* (Palacio de Deportes Madrid); *Luisa Fernanda* (T. de La Opera de los Ángeles); y *Dos caballeros de Verona* (Palacio de Festivales de Santander). Ha colaborado en la película *Volver* de Pedro Almodóvar, como maestra de flamenco de Penélope Cruz. Entre sus últimos trabajos destacan la coreografía de *Las Bodas de Fígaro* (Teatro Real) y la dirección y coreografía de *Bestiario* (Coproducción del Teatro Real, Teatro del Liceo y Palacio Euskalduna).

Ignacio García
Selección y adaptación musical

Licenciado en dirección de escena por la RESAD. Actualmente es director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Ha dirigido entre otras obras *Los empeños del mentir* de Hurtado de Mendoza y Quevedo, *Los empeños de una casa* de Sor Juana Inés de la Cruz, *Flor de otoño* de Rodríguez Méndez, *En el oscuro corazón del bosque* de José Luis Alonso de Santos, *En la roca* de Ernesto Caballero, *Las Meninas* de Ernesto Anaya (en el Dramafest en México D.F) y *Los habitantes de la casa deshabitada* de Enrique Jardiel Poncela.

En el campo lírico, ha realizado la puesta en escena de *Dido and Aeneas* de Purcell, *La scala di seta* de Rossini, *Historia del soldado* de Stravinski, *La contadina* de Hasse, *Il sacrificio di Abramo* de Camilla de Rossi, *Il combattimento di Tancredi e Clorinda* de Monteverdi, *Cantata del café* de Bach, *The little sweep* de Britten, *Iberia* de Albéniz, *Il tutore burlato* de Martín y Soler, *Adriano in Siria*, *La serva padrona* y *Livietta e Tracollo* de Pergolesi, *Oberto conte di San Bonifacio* y *Aida* de Verdi, *Lucia di Lammermoor*, *Emilia di Liverpool*, *Rita* y *Poliuto* de Donizetti, *Clementina* de Boccherini, *Il carro e i canti* de Alessandro Solbiati, *Faust* de Ch. Gounod, *Werther* de J. Massenet y *Susannah* de Carlisle Floyd, *Die Hochzeit des Camacho* de F. Mendelssohn y *Madame Butterfly* de G. Puccini.

Ha dirigido en la CNTC *Enrique VIII* y *La cisma de Inglaterra* de Calderón de la Barca y la Dramatización *Égloga de Plácida y Vitoriano*, de Juan del Encina. Se ha hecho cargo de la selección y adaptación musical de *Enrique VIII* y *La cisma de Inglaterra* que también dirigió, y de los montajes *La dama duende*, *La vida es sueño* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *El castigo sin venganza* y *El perro del hortelano* de Lope de Vega, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, todas con dirección de Helena Pimenta.

Con especial dedicación a la zarzuela y el repertorio español, ha trabajado los títulos *Ensalada de ensaladas* con obras de Mateo Flecha y Garcimuñoz, *Don Giovanni Tenorio* de Carnicer, *Pan y Toros* y *Gloria y Peluca* de Francisco Asenjo Barbieri, *El estreno de una artista* de Gaztambide, *Las golondrinas* de José María Usandizaga, *La eterna canción*, *Black el payaso* y *Juan José* de Pablo Sorozábal, *La Celestina* de Joaquín Nin-Culmel, *Un parque* de Luis de Pablo, *Orfeo* de Jesús Rueda y *Las labradoras de Murcia* de A. Rodríguez de Hita. Ha dirigido en los principales teatros y auditorios de España, y en teatros de Lausanne, Venecia, Liverpool, Bremen, Gdansk, Utrecht, Trieste, México, Atenas y San Petersburgo. Ha desarrollado espectáculos didácticos sobre ópera en diversos países con obras de Bach, Pergolesi, Mozart, Donizetti, Britten, Krasa y Vasco Negreiros. Colabora también habitualmente con el European Opera Centre en proyectos líricos para jóvenes europeos.

Juan Gómez Cornejo
Iluminación

Trabaja profesionalmente en el ámbito teatral desde 1980, alternando las labores de Iluminación y Dirección técnica en diferentes teatros y festivales.

Además del Premio Nacional de Teatro de 2011, posee los premios Max a la mejor iluminación en las ediciones los años 2003 por *Panorama desde el puente* de Arthur Miller (Miguel Narros), en el 2006 por *Divinas palabras* de Valle Inclán (Gerardo Vera) y en el 2009 por *Barroco* (Tomâz Pandur), y los premios ADE a la mejor iluminación en la edición del 2005 por *Infierno (La divina Comedia-Dante)*, en 2008 por *El rey Lear* de W. Shakespeare, y en 2010 por *Madre coraje*.

Con la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha trabajado en las obras: *La dama duende*, *La vida es sueño* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca, *El perro del hortelano* y *El castigo sin venganza* de Lope de Vega, *Donde hay agravios no hay celos* de Francisco de Rojas Zorrilla, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón (Helena Pimenta); *Celestina* de Fernando de Rojas (José Luis Gómez) *La comedia nueva o El café* de Fernández de Moratín y *Sainetes* de Ramón de la Cruz (Ernesto Caballero), *La celosa de sí misma* de Tirso de Molina (Luis Olmos), *Peribáñez y El comendador de Ocaña* de Lope de Vega (J.L. Alonso de Santos), *El alcalde de Zalamea* y *La dama duende* de Calderón (José Luis Alonso), *El desdén, con el desdén* de Moreto y *Entre bobos anda el juego* de Rojas Zorrilla (Gerardo Malla).

Entre sus últimos trabajos destacan *Sueños y Platonov* (Gerardo Vera), *Doña Francisquita* (Luis Olmos), *Barroco*, *Hamlet*, *Medea* (las tres dirigidas por Tomâz Pandur), *Fedra* con música de Enrique Morente (Miguel Narros/Javier Latorre), *Woyzeck* (Gerardo Vera), *Todos eran mis hijos* de Arthur Miller (Claudio Tolcachir), *Symphony o sorrowful songs* para el Staatsballet de Berlín (Tomâz Pandur), *Un tranvía llamado deseo* de T. Williams (Mario Gas), *La caída de los dioses* (Tomâz Pandur), *La flauta mágica* de Mozart (Sergio Renán para el Teatro Colón de Buenos Aires), *JO DALY* (Xavier Albertí), *Negro Goya* (coreografiada y dirigida por José Antonio para el Ballet Nacional de España), *Yo el heredero* de E. De Filippo (Francesco Saponaro), *25 años menos un día* de Antonio Álamo (Pepa Gamboa), *Guerra y Paz* adaptación teatral para el Teatro Nacional de Croacia (Tomâz Pandur), *Extraño anuncio* de Adolfo Marsillach (Mercedes Lezcano) y *Grooming* de Paco Becerra (José Luis Gómez).

Gabriela Salaverri
Vestuario

Entre sus últimos trabajos para teatro destacan *Los Gondra* en el Centro Dramático Nacional, *La hermosa Jarifa* en el Festival de Almagro, *El loco de los balcones* y *La última sesión de Freud*, ambas en el Teatro Español y *Enma* en el Teatro Arriaga de Bilbao.

En la CNTC ha realizado el vestuario de *La dama duende* de Calderón y de *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (Helena Pimenta).

Entre sus trabajos para producciones líricas ha creado el vestuario para *Rigoletto*, *Zaide*, *Così fan tutte*, *La Favorita*, *El rapto en el Serrallo*, *Elektra*, *El Diluvio de Noé*, *La Hija del Regimiento*, *Maria Stuarda*, *Lord Byron*, *El Barbero de Sevilla*, *La Flauta Mágica*, *La Traviata* y *Andrea Chenier*. También hay que destacar las zarzuelas como *Luisa Fernanda*, *El Barberillo de Lavapiés*, *Goyescas*, *La Corte de Faraón*, en teatros como Teatro Arriaga, Teatro Campoamor, Teatro Villamarta, Gran Liceu de Barcelona, Staatstheater Darmstadt y Opera de Lausanne.

Ha diseñado el vestuario para grandes producciones de musicales como *El Hombre de la Mancha*, *My Fair Lady*, *Sonrisas y Lágrimas* y *Golfus de Roma* entre otros.

Recientemente ha creado el vestuario para *La Bohème* en Den Jyske Opera, (Dinamarca), la ópera *Brundibar* en el Teatro Real, la zarzuela barroca *Iphigenia* en Tracia en el Teatro de la Zarzuela, la zarzuela *Luisa Fernanda* en Staatstheater Nordhausen y el ballet *El Sombrero de tres picos* para la Ópera de Kiev. Próximamente *Las Bodas de Fígaro* de Mozart en la Opera Royal de Walonie.

Para el cine ha firmado el vestuario para la película *Savage Grace* dirigida por Tom Kalin protagonizada por Julianne Moore y Eddie Redmayne.

Mónica Teijeiro
Escenografía

Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense y en Escenografía por la RESAD y además posee master el Instituto Europeo de Diseño (IED) y el curso de posgrado de la Escuela TAI, donde ha sido profesora de Dirección Artística en Cine en los masters de Escenografía, Dirección, Cámara y Producción.

Entre sus últimos trabajos en teatro destacan en la CNTC *El Banquete*, co-dirigido por Catherine Marnas y Helena Pimenta, donde intervino como ayudante de escenografía, en *La dama duende*, dirigido por Helena Pimenta, y junto a Carlos Calvo diseñó el vestuario; y ayudante de Escenografía en *El Burlador de Sevilla*, dirigido por Josep Maria Mestres.

En otras compañías ha realizado labores de ayudantía de escenografía en *Los hermanos Karamázov* (Gerardo Vera) y el diseño de escenografía en *Nora* (Rajatabla Danza), *Iphigenia en Vallecas*, *Contra la democracia*, *Mármol* y *Trilogía de la ceguera* (Antonio C. Guijosa), *Platero*, *El barbero de Sevilla* y *La Bohème* (Juanma Cifuentes), *El amor y el trabajo* (María Folguera), *Bonita pero ordinaria* y *El beso en el asfalto* (Mariano García), *La indagación* (Charo Amador), *La Traviata* (Compañía de danza Carmen Roche) y *Enfermedades del silencio* (Esther Tabla).

Ha realizado las ayudantías de vestuario en *El Pintor* y *Don Carlo* (Albert Boadella), *La Malquerida* (Emilio López), y es responsable del vestuario de los montajes *Sueño de una noche de verano* (Charo Amador), *Seis cenicientas en busca de autor* (Hernán Gené), *Liturgia de un asesinato* (Verónica Fernández), *Plaza de Avellaneda* (Quique Fernández), *Desde la oscuridad*, (Compañía de Danza Rajatabla), *Fair Play* y *Claudio, tío de Hamlet*, *Oración por un caballo* (María Folguera) y *A pesar de...* (Daniel Hernández).

Ha firmado la escenografía y el vestuario de *Persona* (Spin Off Danza), *L'Escorxador*, *Amor* (Rajatabla Danza), *Serena Apocalipsis* (Antonio C. Guijosa), *El montacargas*. Además, ha diseñado el vestuario y la utilería en las obras *Clásicas Envidiosas* (Juanma Cifuentes) y *La Increíble historia de la chica que llegó la última* (María Folguera).

También ha realizado direcciones de arte en cortometrajes, películas y vídeos promocionales de marcas comerciales y artistas.

Álvaro Tato
Versión

Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y realizó cursos de doctorado en Teatro Español con el catedrático de Teatro Español y director del Instituto Madrileño del Teatro de la UCM, Javier Huerta Calvo. Ha realizado estudios de dirección de escena en la RESAD de Madrid, donde fue discípulo de Ignacio Amestoy, Juan Mayorga y Helena Pimenta, entre otros. Ha publicado *Gira* (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) *Cara máscara* (Premio Hiperión de Poesía 2007), *Libro de Uroboros* (Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, 2000) y *Hexateuco* (Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 1999), ha coordinado revistas y antologías literarias y ha obtenido diversos premios de poesía, teatro y narrativa. Ha participado como dramaturgo, director y letrista en varios montajes de teatro como *El intérprete* (2013), con Asier Etxeandía, y ha estrenado varias piezas breves en Microteatro Madrid y Microtheater Miami. Imparte clases de dramaturgia, poesía y literatura.

Forma parte de la compañía Ron Lalá, con la que ha estrenado numerosos espectáculos, entre ellos *En un lugar del Quijote* y *Cervantina*, ambos en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que han realizado extensas giras nacionales e internacionales.

En la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha sido autor de las versiones de los montajes *La dama duende* y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca y *El castigo sin venganza* y *El perro del hortelano* de Lope de Vega, dirigidos por Helena Pimenta.

Helena Pimenta
Dirección escénica

Es licenciada en Filología Moderna/ Inglés y Francés por la Universidad de Salamanca.

Se dedica profesionalmente a la dirección de escena, producción y gestión de giras nacionales e internacionales desde que en 1987 creara la compañía UR teatro antzerkia. Previamente, en 1980, había fundado y dirigido el grupo de teatro amateur Atelier en Rentería, época en la que dirige *El avaro* de Molière (1980), *Esperando a Godot* de Samuel Beckett (1982), *La cantante calva* y *La lección* de Ionesco (1981); y escribe y dirige sus obras *Xespir a partir de Ricardo III*, *Otelo*, *Coriolano* y *Romeo y Julieta* de William Shakespeare, *Procesados* (1986), *Dantería* (1984) y *Cándido* (1983).

Con Ur Teatro ha dirigido varios montajes de William Shakespeare, lo que la ha convertido en una especialista en este autor: *Macbeth* (2011), reposición de *Sueño de una noche verano* (2009), *Dos caballeros de Verona* (2007), *Coriolano*, con motivo del 250 aniversario de la Plaza Mayor de Salamanca (2005), *La tempestad* (2004), *Trabajos de amor perdidos* (1998), *Romeo y Julieta* (1995), y *Sueño de una noche verano* (1992). Además ha dirigido sus propias obras *Rémora* (1988) y *Antihéroes* (1991), y las de otros autores contemporáneos: *Sigue la tormenta*, de Enzo Cormann (2001); *Encuentro en Salamanca*, de Juan Mayorga (2002), *Luces de Bohemia*, de Valle-Inclán (2002); *Sonámbulo* de Alberti-Mayorga (2003), *El chico de la última fila* y *Cartas de amor a Stalin*, de Juan Mayorga (2006), y *Así que usted comprenderá* de Claudio Magris (2008).

Para centros públicos ha dirigido las obras *La cabeza del Bautista*, de Valle-Inclán en el Centro Dramático Galego (1998); *La Ilanura*, de Martín Recuerda en el Centro Andaluz de Teatro (1999); *La comedia dels errors*, de Shakespeare en el Teatre Nacional de Catalunya (2000); *Encuentro en Salamanca*, de Juan Mayorga para el acto inaugural de la capitalidad cultural europea de Salamanca (2002); *A filha rebelde*, de J. P. Castanheira y V. Cruz para el Teatro Nacional D. María II de Lisboa (2006); la zarzuela *La gran Vía*, de Chueca y Valverde para el Ayuntamiento de Madrid (2006), y *Antígona de Mérida*, de Miguel Murillo, para el Festival de Teatro Clásico de Mérida(2011).

Antes de ser nombrada directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en septiembre de 2011, había dirigido en la Compañía *La dama boba*, de Lope de Vega (2002), *La entretenida* de Miguel de Cervantes (2005) y *La noche de San Juan* de Lope de Vega (2008), y participado además en la formación y selección de los elencos de la Joven Compañía en las promociones de 2005 y 2009. Desde su nombramiento ha dirigido *El alcalde de Zalamea*, *La vida es sueño* y *La dama duende* de Calderón de la Barca, *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, *Donde hay agravios no hay celos* de Rojas Zorrilla, *El perro del hortelano* y *El castigo sin venganza* de Lope de Vega.

A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos reconocimientos y premios, entre los que destacan el Nacional de Teatro de 1993 por *Sueño de una noche de verano*, los de la Asociación de Directores de Escena de 1996 (*Romeo y Julieta*), de 1998 (*Trabajos de amor perdidos*), y accésit de 2002 (*Luces de Bohemia*); el Arcilla de 2004 (*La tempestad* y *El chico de la última fila*), de 1996 (*Romeo y Julieta*) y de 2013 (*La vida es sueño*); el premio Teatro Rojas de Toledo de 1996 (*Romeo y Julieta*); el de la sala Cuarta Pared de 1996 (*Sueño de una noche de verano*); el de Teatros de la Generalitat Valenciana de 1994 (*Sueño de una noche de verano*), el del Festival de las Artes de La Habana de 1995 (*Sueño de una noche de verano*) y el premio Lazarillo de 2002 a la trayectoria teatral.

Junto a la dedicación escénica a lo largo de estos años, ha desarrollado una importante actividad pedagógica, impartiendo cursos, seminarios, clases y talleres de interpretación, dirección y dramaturgia en foros nacionales e internacionales. Además, ha realizado programas pedagógicos teatrales dirigidos a alumnos de enseñanzas medias, escuelas de teatro y universidades.

Profesora durante un curso en la RESAD, ha impartido cursos en las universidades de Santiago, Complutense, Carlos III de Madrid e Internacional Menéndez Pelayo, en el Centro Dramático de Aragón, y en la Escuela de Teatro de Barakaldo, entre otros.

Ha sido fundadora y directora de la Escuela de Teatro de Rentería (1987-1993) y ha dirigido la programación de la sala Niessen de Rentería (1987-1999). En 2009 fue nombrada presidenta de la Asociación de Directores de Escena, también ha sido miembro del Consejo de Teatro del Ministerio de Cultura y vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, y miembro de los jurados de los premios del Ministerio de Cultura Calderón de la Barca, Nacional de Teatro y Nacional de Literatura Dramática.

En 2016 le fue concedida la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en 2017 la distinción honorífica de Chevalier des Arts et des Lettres que concede el Ministerio de Cultura francés y en 2018, el premio La Barraca que concede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.