

La Academia del
VERSO
& de Alcalá

El Proyecto	2
El Inicio	3
Currículums	4
La Compañía	8
Sus Producciones	
· 01. Los Empeños de una Casa	9
· 02. Don Juan en Alcalá	11

El proyecto

LA ACADEMIA DEL VERSO DE ALCALÁ es un proyecto para actores profesionales promovido por el **Ayuntamiento de Alcalá de Henares**, a través de la **Empresa Municipal Promoción de Alcalá**. Su objetivo es apostar por la formación en verso y por la interpretación a través de un grupo de consumados profesionales y conformar los hilos de una modesta pero enérgica compañía, que temporalmente produzca un texto clásico, como corresponde en el entorno de una de la ciudades más destacadas del Siglo de Oro español y que actualmente afronta el proyecto de **Ciudad de las Artes y las letras**.

Con el apoyo, el contexto y el motor de “**Clásicos en Alcalá**”, uno de los grandes festivales de Teatro Clásico de cuantos se dan cita en nuestro país, este proyecto nació el pasado año con el objetivo de cubrir en una primera parte una apuesta por la formación, enfocada esencialmente a los actores profesionales y - en una segunda- a que esos actores formen parte de una compañía que les permita, no sólo difundir la imagen de Alcalá por un buen número de teatros de España y por los festivales del género clásico, sino que esencialmente les facilite en una buena medida el desarrollo de su profesión con las mejores garantías posibles.

Con este proyecto no hablamos de la producción de un gran espectáculo, ni mucho menos. Sí que se trata, no obstante, de producir grandes actores, actores formados en el verso, sobre autores muy significados.

Primera promoción, 2011.

En el primer año, en 2011, “Los empeños de una casa” de Sor Juan Inés de la Cruz ha sido la referencia clásica que permitió poner a prueba un proyecto cargado de ilusión y de posibilidades para el mundo de los actores.

Asimismo los actores de la Academia, tras su formación, abarcan otros proyectos producidos desde la ciudad de Alcalá como Don Juan en Alcalá o La Noche en Blanco.

Desde una interpretación sincera y comprometida con la palabra y básicamente apoyándonos en ella, se pueden potenciar las pautas métricas, para así dotar a la obra de una armonía entre texto y estructura.

A tal fin la Academia del Verso de Alcalá imparte un curso de 200 horas lectivas en el que se acometen aspectos tan necesarios para la buena interpretación de nuestros clásicos como verso, interpretación, esgrima, arte barroco-figurinismo, movimiento y música-ritmo a cargo del siguiente equipo docente

- **Verso:** Karmele Aranburu
- **Interpretación:** Juan Polanco
- **Esgrima y Lucha Escénica:** Ángel Mauri
- **Arte Barroco y Figurinismo:** Mónica Florensa
- **Movimiento:** Raúl Cassinerio
- **Música y Ritmo:** César Belda

El Inicio

Del DON JUAN a La Academia del Verso... y de La Academia del Verso al DON JUAN

Grandes artistas universales de todas las disciplinas han incorporado a su repertorio un personaje cautivador, aventurero, atrevido, pendenciero y conquistador como Don Juan. Y los alcalaínos se vieron también conquistados por él.

Desde 1984 el Ayuntamiento de Alcalá recuperó la puesta en escena del gran mito que la literatura y la creación artística española ha exportado al mundo: **el mito del Don Juan**. Desde entonces Alcalá tiene una cita ineludible con el “Don Juan Tenorio” de Zorrilla, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos. Se trata de una de las representaciones teatrales más multitudinarias de cuantas existen. El “Don Juan en Alcalá”, ha sido además toda una manifestación social, que convocó a generaciones y generaciones de artistas de Alcalá, junto a otros grandes artistas del teatro español.

En 2009, el XXV Aniversario del Don Juan supuso un cambio de rumbo en la trayectoria de esta Fiesta declarada de Interés Turístico. La dirección la asumió **Juan Polanco** y un equipo que apostó junto con el Ayuntamiento de Alcalá por una recuperación y reforzamiento de la actividad teatral de la ciudad, por la **formación de actores en verso y teatro clásico** y por la captación de nuevos públicos para la ciudad.

La versión de homenaje, atípica, original y conmemorativa que contó por primera vez con 2 Don Juanes, llevó la firma de **Karmele Aranburu** en la Dirección de Verso –además de interpretar el personaje de Dña. Inés-. Más de 40.000 personas asistieron a la doble representación que cautivó a todo el mundo. Originalidad, frescura y apoyo masivo del público.

La XXVI edición de 2010, nuevamente con puesta en escena de **Juan Polanco** y dirección de verso de **Karmele Aranburu**, contó con la presencia de dos actores muy conocidos por el público, Jordi Rebellón y Lolita Flores (Don Juan y Brígida). Junto a ellos, un reparto sólido vinculado a Alcalá, que por primera vez recibió un curso previo de formación en Verso impartido por Karmele Aranburu, lo que sería ya la semilla de la futura Academia.

En 2011, la apuesta decidida de Alcalá por la formación hizo realidad el nacimiento de LA ACADEMIA DEL VERSO DE ALCALÁ y la encargada de dirigirla fue **Karmele Aranburu, especialista en verso y actriz vinculada a Alcalá en las últimas ediciones del Don Juan**.

Karmele Aranburu

Directora de la Academia

Actriz donostiarra que comienza sus estudios de interpretación en Antzerti (Escuela de Arte Dramático del Gobierno Vasco). Allí conoce a Esteban Polls quién le transmite su amor por el verso, materia en la que a lo largo de su carrera se va especializando. Se forma también en este campo junto a **Josefina García Araez** de la RESAD de Madrid, en el primer curso para actores organizado por la **Compañía Nacional de Teatro Clásico**, **Agustín García Calvo**, **Javier Sánchez** y el **Teatro de la Abadía** de Madrid.

Como **directora de verso** ha trabajado en **Margarita la Tornera** y **Veladas de Leyenda** ambas de José Zorrilla, dirigidas por Juan Polanco, así como en el espectáculo **Primer Aviso**, recital poético sobre textos de García Lorca.

En 2009, 2010 y 2011 ha sido la directora de verso de **Don Juan en Alcalá** dirigidos por Juan Polanco, y en 2010 impartió un curso monográfico de un mes de duración sobre el verso en "D. Juan Tenorio".

Como **actriz** podemos destacar, en teatro, su trabajo junto a **Nuria Espert** en **Yerma** de Lorca, **Medea** de Eurípides junto a **Irene Papas**, **La Asamblea de la Mujeres** dirigida por **John Strasberg**, los personajes de "Doña Inés" y de "Brígida" del **Don Juan Tenorio** 2009 y 2011, montajes dirigidos por **Juan Polanco** o **Las Cuñadas** dirigida por **Natalia Menéndez**, personaje por el que recibió el **Premio de la Unión de Actores 2008** a la Mejor Actriz Secundaria. En el campo del musical destacamos **Te quiero, eres perfecto ya te cambiaré** dirigida por **Esteve Ferrer** o la zarzuela **La Gran Vía...esquina Chueca**, dirigida por **Paco Mir**.

En el campo audiovisual ha colaborado en más de 25 series de televisión y fue la presentadora del concurso **El rival más débil**.

Juan Polanco

Interpretación

Como DIRECTOR realiza entre otras:

De fuera vendrá de A. de Moreto. - Festival de "El Paso – (EEUU); **A las cinco de la tarde** de F. G. Lorca, basado en el poemario de G. Lorca, en coproducción con el "FESTIVAL AGOSTO MES DE LAS ARTES" en Quito (ECUADOR); **Pregúntame por qué bebo** de Juan Carlos Ordóñez; **Las Aventuras del Archiduque Largo de Liechtenstein** de Juan Lombardero; **Tal para cual** de J. Estévez; **Desinsectación** Coproducción España-Argentina; **Y Los Sueños, Sueños Son** (Mujeres de musical); **Notas a la Fuga** Musical infantil, 2004; **Margarita la Tornera** de José Zorrilla y versión de Daniel Pérez, 2007; **Veladas de Leyendas**, de José Zorrilla (Edición 2008 y 2009); el musical **Rocío no habita en el olvido**, de Nacho Artime (2009) y **El Cerco de Zamora (Según El Romancero)**, en Zamora (2009 y 2010).

Sus últimos trabajos han sido **Un enredo casi familiar (Relatively Speaking)** de Alan Ayckbourn; **Don Juan en Alcalá** (ediciones 2009, 2010 y 2011); **Los empeños de una casa** de Sor Juana Inés de la Cruz y **Margarita la tornera** de José Zorrilla.

Mónica Florensa

Arte Barroco y Figurinismo

2007, Premio a la Mejor Escenografía del Festival de Teatro MADRID SUR.

Licenciada en Bellas Artes. Realiza labores de diseño de escenografía y vestuario desde el año 1992 para compañías como Yllana, Ensayo 100, Kubik, Art Impressions, Ópera de Cámara de Madrid, Mimán, Ambulantes, Txalo y Guirigay.

Con el director **Jorge Eines** estrena el espectáculo musical **Estación Tango** en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, **Alrededor de Borges** con Juan Echanove y **Borges paraísos perdidos** en el Teatro Cervantes de Buenos Aires; con **Adrián Daumas** trabaja en varios espectáculos estrenados en el Festival de teatro Clásico de Almagro; para la compañía Producciones del Mar de Gran Canaria realiza entre otras, **Pareja abierta** de Darío Fó, y **El Apagón**; con **Eduardo Bazo** estrena la ópera **Norma**, la ópera **Analfabía** y **La mujer de negro**; con el director **Ramón Barea** estrena **La Ratonera**, **El señor de los dados** y **Sobre los prejuicios del tabaco**; **Hernán Gené** dirige sus trabajos en **AWOR**, Festival TEATRALIA, **Desmontando a Shakespeare**, **Las mil y una noches** y la obra de teatro infantil **PayaS.O.S.**

Ha realizado la escenografía y vestuario para el espectáculo musical **Shubertiade** interpretado por la mundialmente conocida pianista María Joao Pires.

Con el director **Juan Polanco** ha estrenado **Margarita la tornera** (2007), el espectáculo de calle **El cerco de Zamora** (2009 y 2010), el vestuario de **Don Juan en Alcalá** (años 2009-10-11) y **Los empeños de una casa**.

César Belda

Música y Ritmo

Nace en Madrid y estudia Piano, Música de Cámara e Improvisación en el Real Conservatorio Superior de Madrid.

Especialista en improvisación y pedagogía, amplía sus estudios con Emilio Molina. Profesor de los conservatorios de la Comunidad de Madrid 1998-2003. Profesor del IEM.

Director musical y arreglista de los musicales **A Chorus Line**, **La Tienda de los Horrores**, **Falsettos**, **La Magia de Broadway**, **Jekyll & Hyde**, **Annie**, **La Jaula de las Locas**, **Hermanos de Sangre**, **Peter Pan**, **Aladdin**, **La Magia de Broadway 2**, **El Hombre de la Mancha**, **Café de Chinitas**, **Rocío no habita en el olvido**, **Spamalot** y **Grease**.

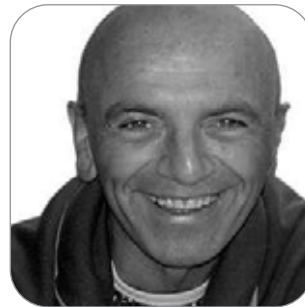
Como compositor es autor de los musicales **Aladdin**, **Romeo y Julieta** y **Gaia** y de algunas composiciones de **Peter Pan**, **La Jaula de las Locas** y **El Hombre de la Mancha**. Ha actuado y dirigido la parte musical del espectáculo **Yo me subí a un piano verde** con el cómico Millán Salcedo.

Desde su productora todomusica.info ha creado el musical en homenaje a Rocío Jurado **Rocío no habita en el olvido**.

En el mundo del cine, destaca su colaboración en el largometraje **Amor de hombre**. Sus obras han sido grabadas o interpretadas por RTVE o la Joven Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid.

Raúl Cassinero

Movimiento

Reconocido como actor y coreógrafo, ha participado en su larga trayectoria de 3 décadas en la escena en más de treinta montajes internacionales.

En los últimos años es frecuente su trabajo como coreógrafo junto a los directores Matt Ryan y Ken Caswell. Y anteriormente ha trabajado con figuras tan relevantes como Santiago Doria, Harold Prince, Rob Marshall, Víctor Laplace, Hugo Midón. José María Langlais, etc.

Ha participado en espectáculos como: **Rent** (Madrid y Londres, 2011), **A Chorus Line** (Barcelona, 2010), **Assassins** (Londres, 2010), **The Rink** (Londres, 2010), **The Wild Party** (Londres, 2010), **Into the Woods** (Londres, 2009), **Bernarda Alba** (Londres, 2009), **Merrily Will Roll Along** (Londres, 2009), **Grand Hotel** (Londres, 2008), **Nine** (Londres, 2008), **Moby Dick** (Cwmbran-Wales, 2008), **Jane Eyre** (Londres, 2007), **El Hombre de la Mancha** (Miami, 2007), **The Pirates of Penzance** (Londres, 2006), **Into the Woods** (Londres, 2005), **Cazadoras de Sueños** (Madrid, 2003), etc.

Compagina su actividad en diversos ámbitos de la escena y participa frecuentemente como docente en prestigiosos centros como **Mountview Academy of Arts** (Londres) y **London School of Musical Theatre** (Londres)

Es Autor de espectáculos y programas musicales como **Dejar de Ser** (2008), **Jumbito y Su Pandilla**, **Las Tres Marías**, **Cosquillitas en el Corazón** y **Bosque Chocolate**.

Doblador habitual de Personajes Animados entre los que destacan para Disney las voces de Peter Pan, Mickey, 101 Dalmatas, Cenicienta, entre otras y de los cartoons Popeye, Bugs Bunny, El canario Piolín etc.

Angel Mauri

Esgrima y Lucha Escénica

En 2004 comienza sus estudios de arte dramático y se licencia en Interpretación Textual en la Resad, realizando estudios de Esgrima y Lucha Escénica con Iñaki Arana y Joaquín Campomanes.

Enamorado de la formación física y las artes marciales es, también monitor de musculación por la Real Federación de Gimnasia, cinturón negro 1º Dan de Karate, instructor Energy Ciclyn, instructor Body Combat, instructor Body Pump, instructor Body Balance y entrenador personal.

Sus últimos trabajos en la lucha escénica son: **El Cerco de Zamora**, dirigida por Juan Polanco; **Con Lope a capa y espada**, espectáculo basado en la lucha escénica coreografiado por Iñaki Arana; **El Caballero de Olmedo** de Lope de Vega, adaptación gestual con grandes componentes de esgrima y lucha escénica; **Shakespeare in Fight**, espectáculo basado en la lucha escénica y en la esgrima creado y dirigido por Iñaki Arana, estrenado en el Festival Internacional de Gdänks (Polonia) y **Con las espadas en alto**, espectáculo de esgrima.

La Compañía

Parte importante de la Academia del Verso es su propia compañía.

Los alumnos de la Academia una vez finalizados sus estudios pasan a formar parte de un archivo del que se elige el reparto de la función que cada año se pretende poner en pie bajo el sello Compañía de la Academia del Verso de Alcalá.

El primer título estrenado en el 2011 fue **LOS EMPEÑOS DE UNA CASA** de Sor Juana Inés de la Cruz con la participación de nueve actores de la Academia, con dirección de verso de Karmele Aranburu y puesta en escena de Juan Polanco.

El equipo de la Academia también asumió el estreno del **DON JUAN EN ALCALA 2011** integrando en el reparto a 14 actores salidos de sus aulas así como con dirección de verso nuevamente de Karmele Aranburu y puesta en escena de Juan Polanco.

Sus Producciones

01. Los Empeños de una Casa

LA ACADEMIA DEL VERSO DE ALCALÁ PRESENTA

LOS EMPEÑOS DE UNA CASA

DE SOB JUANA INÉS DE LA CRUZ

VERSIÓN DE JUAN POLANCO Y KARMELE ARANBURU
 DIRECCIÓN JUAN POLANCO
 DIRECCIÓN DE VERSO KARMELE ARANBURU
 MAESTRO DE ARMAS IÑAKI ARANA
 VESTUARIO MÓNICA FLORENSA
 MÚSICA ORIGINAL CÉSAR BELDA
 COREOGRAFÍA RAÚL CASSINERIO

CON NURIA BENET, GUILLERMO BERASATEGUI, DAVID CAREJO, DAVID DÍAZ, INMA GAMARRA, ÁNGEL GABRIELÓN, ANTONIO M.M., MARTA MALONE, MARTÍN PURAL, EMILIO MORALES, JAIME MORENO, LUIS MURIZ, AMPARO OLTRA, DIDIER OZAOLA, ANTONIO PONCE, ANA SANTOS-OLMO Y REBECA SIERRA

PRODUCCION 708

Cal clásicos de Alcalá, EM, ALCALÁ DE HENARES AYUNTAMIENTO, La Academia del Verso de Alcalá

COLABORA Y DISTRIBUYE esarte

La Academia del Verso se “empeña” en hacer teatro

La compañía de Alcalá presenta sobre el escenario del Aurea una propuesta sencilla, pero fresca y divertida, de la comedia de enredo de Sor Juana Inés, 'Los empeños de una casa'

Festival - M. Sierra

Sor Juana Inés de la Cruz, aunque monja, gozó, además de devoción, de una picardía a prueba de hábitos. Prueba de ello es la comedia de enredo **Los empeños de una casa**, texto elegido por la **Compañía Academia del Verso de Alcalá** para mostrar sus dotes interpretativas en el **Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro**. Una propuesta, la de este nuevo grupo de actores, **fresca, descarada, pero que sabe a teatro**, aunque a veces aquello «parezca un musical».

No sentaron cátedra, ni tan siquiera optaron por poner en escena interpretaciones magistrales, lo de esta escuela del verso, que nace con intención profesional, fue mucho más sencillo que todo eso. **Simplemente actuaron y dejaron que el texto fluyera, poco a poco**. Y así, encontraron en esa sencillez, bien coordinada, la fórmula para ir encauzando a un público reticente al principio y más que entregado al final.

Juan Polanco lleva la batuta de esta propuesta que tiene como punto de partida una técnica muy utilizada en los últimos años el **metateatro** (teatro dentro de teatro), de la que se vale para entrar de lleno en el texto de Sor Juana Inés. Así, de primeras y sin avisar, para **asombro de algunos y diversión de otros**, Polanco echa andar este montaje poniendo sobre el escenario todas sus cartas, la compañía en pleno. Una decena de actores vestidos de calle que lamentan que la representación no pueda llevarse a cabo porque les han robado «la furgoneta en la que llegaba el atrezzo y el vestuario». Las quejas le servirán de poco. Este primer encuentro con el público, forma parte del juego previsto por Polanco un ejercicio de interpretación, más concretamente de comedia, que no requiere de grandes adornos, ni tan siquiera de grandes ropajes, para ser teatro. El resultado, no se hace esperar. En menos de cinco minutos los actores consiguen transformar corbatas, paños de cocina, chaquetas, cubos de fregona, guantes y pañuelos en el vestuario que requiere toda comedia de enredo, a la que tampoco le faltan amores, desamores, galanes, doncellas y duelos. **En definitiva, los ingredientes básicos de una buena comedia, con travestido criado incluido**.

Los actores en un momento de la representación

Lo del vestuario apenas si debe considerarse la primera de las sorpresas que esta compañía tiene preparadas. El resto, como el texto, irán fluyendo.

En esa lista de sorpresas, que no conviene desvelar al completo, pues el montaje apenas si empieza a rodar, cabe citar la inclusión de **un número musical** del que se sirve el director para que los protagonistas reflexionen sobre lo que es o no conveniente en las cuestiones amorosas.

La palabra se convierte en la clave de este espectáculo en el que no faltan tampoco **guiños a la Comedia del Arte**. Precisamente de este género la Academia del Verso, como ya lo hiciera dos semanas antes Álvaro Lavín en este mismo escenario, en *Todo es enredos amor*, toma los exagerados apartes, en los que el actor se sale de la escena para comunicar al público alguna idea o reflexión que les permita seguir más de cerca el enredo. **Apartes en los que el director no duda en paralizar completamente la escena, se quede ésta donde se quede**.

No prescinden este enredo tampoco del consecuente duelo por honor, que resuelve Polanco con un juego mímico, con espadas que no se ven, pero que sí se oyen.

02. Don Juan en Alcalá

DOMINGO 30
 Y LUNES 31 DE OCTUBRE, 20:00 H

Don Juan en Alcalá

Huerta del Palacio Arzobispal
 Alcalá de Henares

REPARTO

RAMÓN LANGA	Don Juan
LIDIA PALAZUELOS	Doña Inés
KARMELE ARANBURU	Brigida
IÑAKI ARANA	Don Luis
ANTONIO M. M.	Comendador
EMILIO MORALES	Ciutti
JAIME MORENO	Buttarelli
DAVID CARRIO	Centellas
DANIEL GHERSI	Avellaneda
SUSANA GARROTE	Doña Ana de Pantoja
ÁNGEL GARRALÓN	Don Diego
INMA GAMARRA	Lucía
MARTA MALONE	Madre abadesa
GUILLERMO BERASATEGUI	Pascual
DAVID DÍAZ	Coro
LAURA BARTA	Coro
ANA SANTOS-OLMO	Coro
REBECA SIERRA	Coro

EQUIPO ARTÍSTICO

JUAN POLANCO	Versión y dirección
KARMELE ARANBURU	Directora de verso
RAUL CASSINERIO	Coreógrafo
MÓNICA FLORENSA	Figurinista
DAVID LINDE	Dirección técnica
IÑIGO ARANBURU	Ayudante de dirección
MARÍA JOSÉ BARTA	Vestuario/Regiduría
VERÓNICA GONZÁLEZ	Asistente de dirección y regiduría

El coro formó parte de la escenografía; en la Hostería del Laurel compusieron con una tela la mesa

El objetivo es que la Academia del Verso haga gira con la obra

25.000 personas vieron un Tenorio que gustó y es exportable

El tercer Don Juan dirigido por Juan Polanco, el más alcalaíno de todos por llevar el peso de la representación la Academia del Verso, fue el mejor. El protagonismo lo tuvo la interpretación general de los actores y actrices, y muy en especial la de un Don Juan que entra en la historia como uno de los más sólidos y brillantes que se han visto en Alcalá en las veintisiete ediciones del espectáculo al aire libre realizado en la ciudad Complutense en el puente de Todos los Santos. Tras el fiasco del año anterior con aquella 'Sarandonga' que se marcaba Lolita sobre el escenario en el papel de Brigida, esta representación nos ha reconciliado a muchos espectadores con el Tenorio. Más de 25.000 personas, según los datos del Ayuntamiento, contemplaron las dos representaciones los días 30 y 31 de octubre, por lo que el objetivo se cumplió: El Tenorio más barato está entre los mejores. Y no sólo eso: La escenografía y la dramaturgia dirigida por Juan Polanco puede salir de gira y eso es ahora el objetivo.

La obra se planteó en tres escenarios en la huerta del Palacio Arzobispal. Pero tal y como estaba concebido podría haberse representado en un único escenario. ¿Qué quiere esto decir? Que la obra se puede poner en escena en un teatro a la italiana y que por tanto este Don Juan no tiene porque haber finalizado con la representación del 31 de octubre.

Por tanto la Academia del Verso tiene ya dos obras en repertorio

para realizar gira y representarlas allá donde se las contrate. Su primera obra, 'Los empeños de una casa' ya se ha representado fuera de Alcalá y una de estas funciones fue en el festival de Almagro, el más importante de teatro clásico que hay en España. Con el Don Juan de este año se pretende lo mismo, que haga gira con la Academia del Verso y con el reclamo de Ramón Langa en el papel de Tenorio.

El coro, principal elemento escenográfico

En el mundo del toro siempre se ha dicho que lo más importante es el toro. Sin toro no hay fiesta. Los grandes aficionados, los más entendidos, son por regla general más toristas que toreristas. En el teatro ocurre algo parecido. Lo fundamental es la interpretación; sin ésta quedarán otras cosas pero que no necesariamente tienen que

Buena interpretación de los actores sobre todo de Ramón Langa como don Juan

Ramón Langa (Don Juan)

ver con el teatro. Vayamos a lo práctico: En Alcalá hemos visto representaciones del Don Juan en las que por encima de la interpretación han prevalecido otras cosas como el circo de ver a los actores descolgándose por las murallas, o efectos especiales espectaculares, o la utilización de proyecciones de video en pantallas de led. Pero ¡ay amigo! Si la interpretación se queda en un segundo plano es como si en una corrida de toros nos encontramos con un animal manso y que no embiste.

Este Don Juan de 2011 fue, es si tenemos en cuenta que se seguirá representando y que no estaría de más volver a verlo en el Teatro Salón Cervantes, eminentemente interpretativo, lo cual ya es de agradecer. Y además nos ha si-

Don Luis Mejía y Don Juan en un momento de la representación

El coro muestra a Doña Inés la carta de Don Juan en el convento

El coro fue el principal elemento de la escenografía además de marcar el destino de Tenorio, su muerte y su redención

Lidia Palazuelos (Doña Inés)

tuado en los orígenes del teatro sin traicionar el espíritu del autor de la obra, el vallisoletano José Zorrilla. ¿Cómo lo ha hecho? Con interpretación. Juan Polanco plantea en la dirección del espectáculo un Don Juan interpretado como si de una tragedia griega se tratara. Pero sólo en la interpretación. No hay engaño, no nos plantea un Don Juan en la época de Eurípides. Es un Tenorio enmarcado en su época.

El elemento que caracteriza este tipo de interpretación es el coro. En el teatro griego el coro es la manera en que podía describirse lo que el personaje piensa y siente, es una especie de analista. También sirve para describir lo que no se ve en la obra, es una especie de narrador, informa al público de lo que no vio. Otra razón es que el

Final de la obra: Los cinco actores principales; detrás de ellos, el coro

coro acompaña al personaje en su dolor, o enojo, o felicidad. Pero además, en este Don Juan que sólo tiene cinco actores que no forman parte del coro, (los que interpretan los papeles de Don Juan, doña Inés, Brígida, Don Luis Mejía, y el Comendador) el coro es un elemento fundamental en una escenografía desnuda; no hay decorados más allá de la caja negra del escenario con distintas alturas. Y además, el coro tiene su razón de ser en esta obra porque nos marca el destino de Don Juan, su muerte y su redención. Toda acción del coro tiene su razón de ser en ese destino de Tenorio como lo pone de relieve, por ejemplo, que es el coro quien porta la carta de don Juan que lee doña Inés en el claustro del convento, o que es el coro el que señala al Comendador la carta caída en el suelo tras el secuestro de doña Inés. Y es el coro el que ayuda a Don Juan a matar a Don Luis Mejía en el duelo en su quinta y en el que por cierto, para acrecentar precisamente ese destino que lleva a don Juan a la muerte y a la redención por amor a doña Inés, don Luis llega a herir a Tenorio con su espada. No se molesten en buscar en el texto de Zorrilla si esto aparece. Baste de-

cir que es perfectamente posible sin por ello traicionar el espíritu del autor.

Y cuando don Juan se encuentra con su destino final, cuando se produce su muerte y redención, entonces sí, el coro desaparece y quedan en escena Tenorio con doña Inés componiendo una Piedad, un cuadro digno del mejor pintor.

Cuadros barrocos

De hecho, Juan Polanco compone en la obra auténticos cuadros, algunos de inconfundible estética barroca, como el del panteón de Don Juan. Y todo ello lo hace con el coro. ¿Para qué utilizar pantallas de led y costosos dispositivos si el coro nos compone con un simple plástico y con la luz de los focos el resplandor que produce el río Guadalquivir en la quinta de Tenorio? ¿Para que costosos decorados si en la hostería del Laurel, dos coreutas nos componen con una tela blanca la mesa sobre la que don Juan y don Luis se juegan la vida en su canallesca apuesta?

Es indudable que si el actor no se puede apoyar en decorados, en efectos especiales y en elementos escenográficos diversos, tiene que sacar de sus entrañas la mejor de

sus interpretaciones para ser creíble. De todos los que conocen un poco el arte de la interpretación es sabido que una silla es muchas veces en un escenario algo que más que una silla, es un apoyo para el actor. En ella se refugia, con ella juega y a ella se agarra para tratar de ocultar inseguridades. ¿Pero y si no hay ni una simple silla en el escenario? Interpretación.

Jesús CÁMARA

Un escenario un poco más alto para el Don Juan

Un único inconveniente se le puede poner a la vigésimo séptima edición del Don Juan en Alcalá es la altura de los escenarios. Apenas situados a dos metros de altura en su embocadura, lo cierto es que alguno de los espectadores, sobre todo los más bajitos, se quejaron de la poca visibilidad que tenían, especialmente si delante de ellos había personas de mayor altura.

Por eso, una de las peticiones que nos hicieron a través de PUERTA DE MADRID alguno de los espectadores fue que los escenarios estuvieran a una mayor altura para facilitar la visibilidad de todo el mundo.

Don Juan y Doña Inés en "la escena del sofá"

Doña Inés compuso al final de la obra una Piedad con Don Juan

La esgrima es fundamental en la preparación de los actores y actrices de la Academia del Verso

Iñaki Arana (izquierda), profesor de esgrima en la Academia del Verso, vuelve a interpretar a Don Luis Mejía como en 2009

Karmele Aramburu como Doña Inés en 2009, hará en esta ocasión de Brígida

no pocos atractivos. Pero además cuenta también con algo que lo hará interesante de manera muy especial, va a ser un Don Juan muy alcalaíno y experimentado, puesto que muchos de los artistas son complutenses y han intervenido ya en varias ediciones de la obra en la huerta del Palacio Arzobispal.

Para empezar, el peso de la obra lo va a llevar la 'Academia del Verso'. Es lógico porque en la ciudad complutense tenemos ya la suerte de tener una compañía teatral por iniciativa del Ayuntamiento que está empezando a dar sus frutos. Este don Juan va a ser por entero de la Academia del Verso con la única incorporación de Ramón Langa.

La Academia del Verso, que tiene 20 alumnos actores y cuatro profesores contando a su director, Juan Polanco, es un proyecto para actores profesionales promovido

Juan Polanco, director del Don Juan en Alcalá desde 2009

por el Ayuntamiento de Alcalá, a través de la Empresa Municipal Promoción de Alcalá y en el ámbito del Festival de Artes Escénicas 'Clásicos en Alcalá'. Su objetivo es apostar por la formación en verso y por la interpretación a través de un grupo de consumados profesionales y conformar los hilos de una modesta pero enérgica compañía, que temporalmente produzca un texto clásico, como corresponde a una de las ciudades más destacadas del Siglo de Oro español. Su primer trabajo ya fue el del Don Juan del año pasado pero su salida al panorama escénico español ha sido este

año con 'Los empeños de una casa' de Sor Juana Inés de la Cruz.

El Don Juan de este año vuelve a dirigirlo el vallisoletano Juan Polanco, director de la Academia del Verso. Son tres años consecutivos los que Polanco lleva las riendas del Tenorio complutense y no parece que le falten ideas. Además, cuenta en el reparto actoral con otros dos profesores de la Academia del Verso, Iñaki Arana, que vuelve a hacer de Don Luis como ya lo hiciera en 2009, y con Karmele Aramburu, que fue una extraordinaria doña Inés en 2009 y en esta edición va a interpretar el papel de Brígida. Iñaki Arana es

Lidia Palazuelos en 2009, en el papel de Lucía

profesor de esgrima de la Academia y Karmele Aramburu es profesora de verso.

La cuarta profesora de la Academia, Mónica Florensa, es la figurinista. Hay que destacar a este respecto que el vestuario y el decorado de la obra está enteramente diseñado por la propia Academia, es decir, que estamos ante un Don Juan alcalaíno al cien por cien. Y aún otra curiosidad para este año: La doña Inés del año pasado, Ana Santos-Olmo, interviene también este año en el coro como alumna y actriz de la Academia del Verso.

Hasta ahora ha trascendido muy poco de la versión de este año para el Tenorio. Se nos ha dicho que es una versión muy coral y por tanto con un peso muy importante de la interpretación de todos y cada uno de los actores y actrices, tanto de los principales personajes como de los de reparto.

Este año no está en el elenco el veterano actor Antxón Jiménez con su papel del Comendador don Gonzalo de Ulloa puesto que se trata de un Tenorio hecho por y con la Academia del Verso.

El Don Juan de la Academia del Verso

31 octubre 2011 por Natalia Marcos

Posiblemente, la XXVII edición del Don Juan en Alcalá será recordada como aquella en la que escuchamos el **“No es verdad, ángel de amor”** con la voz que asociamos a Bruce Willis, la voz de Ramón Langa. Posiblemente. Pero no sería justo. Si por algo tendría que ser recordada esta edición de la representación multitudinaria (ya no itinerante, como era en los inicios) del Tenorio complutense como **la edición de la Academia del Verso**.

Hacia tiempo que no se escuchaba en Alcalá un Tenorio tan bien recitado.

Con sus pros y sus contras en la propuesta escénica de este año, Don Juan **ha vuelto a subir un par de peldaños**. La apuesta por la vuelta a los orígenes del teatro dio algo más de fuerza visual a la puesta en escena, con la **presencia de prácticamente todo el reparto sobre las tablas** en todo momento y participando sutilmente en la acción.

Del Don Juan itinerante que nos llevaba recorriendo el casco histórico en los comienzos del Don Juan en Alcalá ya no queda apenas nada. **Juan Polanco** ha preferido este año ahorrar al público el desplazamiento por la Huerta del Palacio Arzobispal utilizando **tres escenarios situados en un mismo lado de las murallas**, por lo que prácticamente desde cualquier parte se podía seguir toda la representación sin moverse. Personalmente, prefiero algo de movimiento y un mayor aprovechamiento del decorado natural. Con recursos mucho más artesanos para el decorado que en anteriores ediciones, donde se apostó por las proyecciones en el fondo de la escena, **los propios actores eran los encargados de recrear el mobiliario** en algunos momentos.

En cuanto al aspecto actoral, comprobamos que se ha dado **mayor protagonismo al conjunto del reparto**. Incluso algunos personajes fueron representados por varios componentes del coro sin que desentonara demasiado con el conjunto de la obra. **Destacó una Doña Inés comedia** y bien interpretada por **Lidia Palazuelos**, y **una Brígida diferente** a las que estamos acostumbrados, más joven y algo menos alcahueta, pero en la que **Karmele Aranburu** demostró, como ya hizo con Doña Inés hace un par de años, la **gran actriz de verso que es**.

Quizá no será un Tenorio recordado durante años, **pero ha sido un Tenorio decente y, sobre todo, coral**. El recuerdo que me queda es agri dulce: vimos grandes escenas y otras muy desaprovechadas. Pero queda la confirmación de que la Academia del Verso es uno de los mejores proyectos culturales de la ciudad complutense.

DON JUAN

*El Don Juan más clásico
encandiló al público alcalaíno*

**Miles de personas
disfrutaron del montaje
de Zorrilla en la
Huerta del Obispo**

El destino, disfrazado de coro, fue el protagonista de la edición 2011 del Don Juan en Alcalá, una cita ineludible en la agenda de este atoleño tan cultural que vivimos en Alcalá de Henares. El director del montaje, Juan Polanco, decidió hacer un guiño al teatro clásico en su tercera edición como responsable de la obra y función. Las máscaras, el destino coral llenando cada una de las escenas y el vestuario dieron empuje a un montaje sin lujos, más bien austero, que consiguió superar la prueba de la Huerta del Palacio Anatómico.

Quizá la pareja formada por Ramón Langa y la alcalaína Lidia Palazuelos no pasará a la historia como una de las aplaudidas pero ambos actores consiguieron meterse en la piel de los protagonistas del texto de Zorrilla. Estuvieron muy bien acompañados por la maravillosa Karmele Aranburu, experta en verso y por Juan Polanco, ya experimentado en dirigir el texto del mítico conquistador.

PERSONAJES CONVERTIDOS EN DECORADOS

El coro, formado por 14 actores, utilizaba el escenario y se movía de manera que no se echaba en falta el decorado. Algunos el echaron de menos al salir, sin el que

La XXVII edición del Don Juan en Alcalá supuso un guiño al teatro clásico y a la Academia del Verso, nacida en la ciudad capitalense, cuyos actores dieron vida al texto acompañado por Ramón Langa, Lidia Palazuelos y Karmele Aranburu y bajo la dirección de Juan Polanco. Es cierto que fue un Don Juan de crisis pero el buen tiempo y el largo puente de Todas las Santas provocaron una afluencia masiva de público a la cita con el mítico Don Juan

DON JUAN

la mítica escena de amor quedó algo ventilo y menos. La mufa con la que los actores se convertían en elementos del decorado, como un enorme árbol lleno de vida, supuso un cambio en la concepción de la obra. La proximidad de los tres actores hizo que todo fuera más rápido, aunque al mismo tiempo se perdió en cierta medida la sensación de teatro dramático. Sólo en la primera representación, del día 20 de octubre, se contabilizaron 15.000 personas en el público. Todas las previsiones, con un puente largo entre medias, se superaron.

Para el concejal de Cultura, Gustavo Severien, "Ramón Langa se entregó como un Don Juan de lujo que convertirá a los espectadores. Su voz es extraordinaria y su puesta en escena del texto es magistral". En cuanto a Karmele Aranburu, directora de la Academia del Verso, el concejal de Alcalá de Henares ha afirmado que "volvó a dar magisterio encima de las tablas de un escenario con más de 30 metros de ancho (no hay ninguno igual en España para representar teatro)". Los otros dos profesores de la Academia del Verso de Alcalá, Mónica Fariña, autora entre otras cosas del vestuario de la función generalista desde la

propia Academia e Itxay Arana, profesor de música escénica y autor de la excepcional escena que enfrenta a Don Juan con Don Luis deben estar también muy satisfechos, al igual que el coreógrafo de la función, Naia Casanueva, que hace vibrar al público con el sorprendente movimiento del coro", afirmó Severien. Para el concejal de Cultura, "sin duda, el coro a nivel artístico y la fidelidad eterna del público del don Juan en Alcalá, con público desde bebés de meses hasta más de 90 años, deslumbran". Severien no se olvidó de agradecer su trabajo al equipo técnico y de producción, en el que participaron un centenar de personas, a las que hay que sumar las 20 personas de protección civil que estuvieron presentes, con dos ambulancias, dos vehículos de traslado y un hospital de campaña.

