

LA VIDA ES JUEGO

BASADO EN TEXTOS DE
LOPE DE VEGA, CERVANTES, LOPE DE RUEDA
Y CALDERÓN DE LA BARCA.

CNTC

2 3 — 2 4

COMPañía NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

FICHA ARTÍSTICA

REPARTO

Juan Berzal	<i>Juanito</i> , cuidador
Marta Hurtado	<i>Soledad</i> , actriz / <i>Bernarda</i> , mujer del Alcalde / <i>Paliducha</i> , timadora
Juam Monedero	<i>Lucas</i> , actor / <i>Gazapo</i> , engañador / <i>Mendruago</i> , bobalicón
Jorge Padín	<i>Pedro</i> , actor / <i>Alcalde</i> / <i>Músico</i>
Gemma Viguera	<i>Gracia</i> , actriz / <i>Cenorio</i> , compinche de Gazapo / <i>Lucía</i> , hija del Alcalde / <i>Cazabichos</i> , timadora

EQUIPO ARTÍSTICO

Juan Berzal	Dirección
Ultramarinos de Lucas	Escenografía e iluminación
Martín Nalda, Javier Sáez	Vestuario
Elena Aranoa, Nacho Ugarte	Música
David Azpurgua	Máscaras
Lola Pérez Hernández	Confección de vestuario
Contrapicado Films	Fotografía y vídeo
Sandra Illana	Pintura

COPRODUCCIÓN

Compañía Nacional de Teatro Clásico, Ultramarinos de Lucas y
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

COLABORACIÓN

Ayuntamiento de Guadalajara

DURACIÓN

60 min

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

Miércoles, 27 de diciembre de 2023

PÁJAROS QUE VUELAN LIBRES

Hace 400 años, unos señores muy «importantes» que jugaban con las palabras escribieron obras de teatro que aún nos conmueven, nos llenan la boca de carcajadas, y el corazón, de ternura y compasión.

Hace 400 años, actores con hambre y mucho arte para la música y la interpretación se disfrazaban con máscaras, botargas y unos trajes preciosos, y entonces, repitiendo las palabras mágicas de aquellos señores «importantes», sentían que ellos ya no eran ellos: jugaban como niños, cantaban, bailaban, lloraban y reían de mentira muy en serio (como niñas), mientras sorprendían y emocionaban a mayores y pequeños en las plazas de los pueblos, junto a los muros de las iglesias y, a veces, en teatros tan maravillosos como este Teatro de la Comedia.

400 años después, nosotros, Ultramarinos de Lucas, jugamos a que somos como aquellos cómicos. Nos ponemos delante de ti, espectador querido, querida espectadora, te miramos a los ojos y te damos la mano para recorrer un universo que no existe, que tú vas a crear con nosotros en tu cabeza. En este viaje de una hora, verás a actrices y actores convirtiéndose en lo que no son, lugares inimaginables que conseguirás imaginar, escucharás palabras de hace 400 años que se harán nuevas hoy, canciones y adivinanzas que, quizá, te dejen con la boca abierta y

una sonrisa en los ojos. Compartiremos aventuras y emociones que tantos han compartido antes que nosotros y tantos, estamos seguros, seguirán compartiendo muchos años. Eso es el teatro, compartir.

Jugando (que es lo que más nos gusta hacer) nos preguntaremos qué significa hacerse viejos, por qué el tiempo muchas veces desaparece entre los dedos, cuánto necesitamos sentirnos acompañados, por qué vivimos encerrados, cuánto deseamos cuidar y que nos cuiden, por qué y cómo hacemos teatro, a qué saben aquellos versos antiguos y cómo se juntan con las palabras nuevas, por qué nos gusta tanto jugar y cómo se puede vivir sin jugar, si es que hay alguien que nunca juega...

Gracias, niño, gracias, niña, por traer a jugar con nosotros a esa persona mayor que se sienta a tu lado a soñar. Sin vosotros no somos nada. Disfrutad juntos.

Nosotros, Ultramarinos de Lucas, convencidos de que la vida es juego y el juego es vida, saldremos a este escenario de color rojo corazón como pajarillos que se escapan de la jaula y bailaremos danzas de cómicos viejos y piaremos versos antiguos y canciones modernas. Porque eso somos, una bandada de pájaros que volamos libres sobre el escenario.

Juan Berzal
Director de *La vida es juego*

EQUIPO

Jorge
Padín

Gemma
Viguera

Marta
Hurtado

Juam
Monedero

Juan
Berzal

EL JUEGO INFINITO

Hace casi 30 años que la compañía Ultramarinos de Lucas decidió emprender un camino singular y significativo. Desde Guadalajara, los Ultramarinos han venido defendiendo, a través de sucesivos espectáculos y de un repertorio rico en investigación, consciencia de la tradición teatral y contemporaneidad, la atención a la infancia y la juventud como compromiso público y acto poético. Por sus obras los conoceréis: *¿Cuándo viene Samuel?*; *Las nanas según Lorca (conferencia cantada)*; *Soy un niño*; *A mi lado*; *Nada*; *Romeo & Juliet*; *Pinocho*; *La sombra de Lear* o *Las aventuras de Huckleberry Finn*, entre otras muchas creaciones, constituyen un viaje habitado de tenacidad, empatía, exigencia y rigor.

Sus propuestas y una forma de estar en la profesión teatral les han valido distintos premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, en 2015; el Premio Nacional ASSITEJ España, de 2020; la Medalla al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha, en 2021,

y el Premio FETEN al mejor espectáculo por *¿Cuándo viene Samuel?*, en 2022. Pero, sobre todo, les han valido el premio del respeto y del reconocimiento a un hacer serio, sosegado, lejos de la cultura de la inmediatez y del impacto; lejos de los simplismos, porque su interés está siempre en lo poético, en la capacidad que el teatro tiene de proponer mundos alternativos y metáforas de la existencia.

Ellos han defendido a contracorriente en estas tres décadas de estrenos y giras, nacionales e internacionales, que niñas y niños no son un público menor; que la adolescencia y la juventud requieren una creación tan desafiante como sus preguntas vitales, y que el álbum ilustrado, Samuel Beckett, William Shakespeare, Carlo Collodi, Mark Twain, Harold Pinter o Federico García Lorca, podía ser un referente creativo clave, sin perder nunca el sentido esencial del teatro como el juego más serio, el más poderoso. La interpretación del actor en escena es exactamente eso: el juego infinito.

Conscientes de esa tradición y de ese legado, los Ultramarinos de Lucas —Juan Berzal, Juam Monedero, Jorge Padín, Marta Hurtado y Gemma Viguera— se han dispuesto a bucear en el repertorio del Siglo de Oro, buscando ese espacio que liga a los cómicos con la palabra incandescente y la pasión de la infancia. *La vida es juego: Fiesta de entremeses del Siglo de Oro* es un juguete teatral que se aproxima a la *Loa del comediante*, de Lope de Vega, *La carátula*, de Lope de Rueda, *El retablo de las maravillas*, de Miguel de Cervantes, la loa anónima y *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca. Su aproximación es, en sí misma, metateatral, porque dos actores y dos actrices del pasado reviven gracias a los textos del Siglo de Oro y nos traen todo el placer de la fiesta barroca. Lo antiguo y lo presente, la vejez y la infancia, el Siglo de Oro y la contemporaneidad juegan juntos a un pilla pilla no exento de humor y poesía. Y, así, Chanfalla, Chirinos, Panarizo, Mendrugo, Honcigera, Capacho, Benito o Juan, entre otros muchos personajes (o Gazapo, Cenorio, Cazabichos y Paliducha, como los han rebautizado) nos hacen reencontrarnos con el placer del engaño, del desafío, del teatro, siempre del teatro. El juego de mostrarse y de esconderse, de aparentar y ser, del telón y la máscara, del actor y la persona: el juego esencial de lo humano.

Todo espectador tiene una genealogía. Los años, el interés y un cierto gusto le

permiten seguir los pasos de algunos artistas y de ir labrando un paisaje de montajes y estrenos. Mi genealogía de Ultramarinos de Lucas comprende una representación de *Juul, ¿qué te ha pasado?*, basada en el álbum ilustrado homónimo de Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen, en la Sala Cuarta Pared de Madrid, que no he olvidado. En ella se daba cuenta de la violencia como juego simbólico, de las relaciones de poder entre iguales, de la importancia de la empatía, porque, cuando todo parece perdido, cuando la fatalidad parece el único destino, es imprescindible que alguien siga siendo humano... Lo curioso es que, si hoy tuviera que definir de qué habla *La vida es juego*, diría que habla de esto mismo: de violencia, de poder, de la búsqueda de la identidad y de la empatía. Tal vez, niñas y niños sean espectadores privilegiados para los temas más graves, para la profundidad poética y simbólica, para la construcción de utopías.

Celebro este encuentro de Ultramarinos de Lucas con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Celebro este diálogo en el que públicos familiares e infantiles acceden a los clásicos, sin esperar a que programas académicos les permitan ese acercamiento. Y celebro esta ocasión para seguir disfrutando de un juego que, como todos los grandes placeres, deseo que no se acabe, y que siga ofreciéndome nuevas ilusiones e imaginaciones. Que ustedes lo disfruten.

Itziar Pascual

COMPañIA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

Director	Luis Homar
Dramaturgo	Xavier Albertí
Directora adjunta	Lola Davó
Gerente	Manuel Martín Pascual
Directora de producción	Gisela Serrano
Director técnico	Carlos Carrasco
Coordinador artístico	Fran Guinot
Director de comunicación	Antonio Ayuso Pérez
Directora de publicaciones	Ana Llorente
Coordinador de comunicación	Javier Diez Ena
Comunicación	Aurora Cortés
Gerencia	Mercedes Domínguez, Víctor M. Sastre, Carmen González
Adjuntos dir. técnica	Ricardo Virgós, José Luis Martín, Víctor Navarro, Francisco José Mayorga
Adjunta a producción	María Torrente
Secretario de dirección	Juan Antonio Somoza
Taquilla y grupos	Marta Somolinos
Oficina técnica	Susana Abad, Pablo Villalba
Ayudantes de producción	Esther Frías, Belén Pezuela, Carlos Sierra, Santiago Veiga
Publicaciones	Maribel Ortega, Elisa Hernández
Maquinaria	Juan Francisco Guerrero, Juan Ramón Pérez, Brígido Cerro, Francisco Manuel Pozón, José María García, Imanol Barrencua, Ana Andrea Perales, Francisco Javier Juaranz, Alfonso Jiménez
Iluminación	César García, Jorge Juan Hernanz, Santiago Antón, José Vidal Plaza, Isabel Pérez, Pilar García-Ripoll Mata, Juan José Blázquez, Inmaculada García, Ignacio Gil
Audiovisuales	José Ramón Pérez, Ignacio Santamaría, Alberto Cano, Ignacio Cobos, Iván Gutiérrez
Utilería	Pepe Romero, Emilio Sánchez, Arantza Fernández, Pedro Acosta, Julio Pastor, Paloma Moraleda, Cristina Cerutti, María Pompas
Sastrería	Rosa María Sánchez, María José Peña, Lola Arias, Rosa Rubio, Silvia Santiago
Peluquería	Carlos Somolinos, Ana María Hernando, Sara Quijada
Maquillaje	Carmen Martín, Noelia Cortés, Sofía López
Regiduría	Rosa Postigo, Juan Manuel García, Gema Collado Víctor Hernández
Taquillas	Carmen Cajigal, Pedro Páez, Javier Santos, Ana Palomo
Ordenanza	Juan Alberto Puigserver
Creatividad y diseño	Mi Querido Watson
Diseño gráfico	Erica M. Santos
Edición de mesa y corrección	Juan Miguel de Pablos
Fotografía	Sergio Parra
Vídeo	La Dalia Negra
Impresión	Advantía

CNTC

2

3

—

2

4

TEATRO DE LA COMEDIA

C. del Príncipe, 14, 28012 Madrid
teatroclasico.mcu.es

Coproducción:

ULTRAMARINOS
DE LUCAS

Castilla
La Mancha

Colaboración:

Ayuntamiento de
Guadalajara

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

UE
23

BONO
CULT
URAL