

Teatro de
La Abadía

Centro de
creación de la
Comunidad de Madrid

DOSIER DE PRENSA

EL CAFÉ

LA COMEDIA DEL DINERO

De Rainer Werner Fassbinder
A partir de la obra de Goldoni
Dirección: Dan Jemmett
27 Feb - 31 mar

Una producción de La Abadía, con la colaboración del Goethe Institut

LOS OJOS DE FASSBINDER

Tus ojos exhaustos, Rainer, de la vida
—cuyo color ignoro o no recuerdo—
ese mostacho,
la barba rala,
el rostro tierno, tumefacto,
por el tiempo malo y sus desmanes,
me contemplan desde esa foto en blanco y negro,
y debajo la leyenda
en un idioma
que habló mi bisabuelo:

Dichter

Schauspieler

Filmemacher.

Poeta de la polla y de la mierda,
monstruo, vándalo, arcángel, niño
de mirada incrédula y pasmada,
fantasma encharcado de alcohol
y de heroína,
amado padre, hermano, ramera, maricono,
todos
nos llamamos
como tú.

Roger Wolfe, del poemario *Arde Babilonia*
Ed. Visor, Madrid, 1994

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas Del 27 de febrero al 31 de marzo de 2013

Horario De miércoles a viernes: 20 h
Sábados: 19 y 22 h
Domingos: 19 h

Sala Juan de la Cruz

Duración aproximada 1 h y 30 min

Información TEATRO DE LA ABADIA
C/ Fernández de los Ríos, 42
28015 Madrid

Tel.: 91 448 11 81
Fax: 91 448 61 32

Contacto Prensa:

Laura Maure

Tel. 915912150 – 914481181 #138
prensa@teatroabadia.com

Sandra Fernández

Tel. 914481181 #108
oficinaprensa@teatroabadia.com

FICHA ARTÍSTICA

REPARTO

Ridolfo, propietario del café
Pandolfo, propietario de la casa de juego
José Luis Alcobendas

Tráppolo, camarero viejo
Jesús Barranco

Don Marzio, mala lengua
Miguel Cubero

El conde Leandro
Lino Ferreira

Eugenio, marido de Vittoria
Daniel Moreno

Lisaura, bailarina
Lidia Otón

Vittoria, mujer de Eugenio
María Pastor

Plácida, mujer de Flaminio Ardentí
Lucía Quintana

Dirección
Dan Jemmett

Traducción
Miguel Sáenz

Espacio escénico e iluminación
Dan Jemmett

Diseño de vestuario y ayudante de escenografía
Vanessa Actif

Ayudante de dirección
Andrea Delicado

Una producción de La Abadía, con la colaboración del Goethe-Institut Madrid

Teatro de
La Abadía

Centro de
creación de la
Comunidad de Madrid

GOETHE
INSTITUT
SONNE. WISSE. FREIHEIT.

UN ÁCIDO CÓCTEL. SOBRE LA OBRA Y EL CICLO FASSBINDER

Adictos al juego y a la cafeína, oportunistas, embusteros, adúlteros, mafiosos y criados adinerados forman la fauna de *El café*, la obra que el prolífico **Rainer Werner Fassbinder** concibió con apenas 24 años, a partir de la comedia dieciochesca de Carlo Goldoni. Con ella dio el salto del teatro *underground* (el mítico “antiteatro” de Munich) al escenario a la italiana (el Teatro Municipal de Bremen).

Cinco años después de *Argelino, servidor de dos amos* (también una reescritura de **Goldoni**), La Abadía vuelve a este virtuoso de la sátira social, heredero de la tradición de la ‘*commedia dell’arte*’, con una obra que no ha perdido un ápice de actualidad, en la que todas las relaciones y actividad humana están viciadas por el poder y el dinero.

El británico **Dan Jemmett**, cuyos espectáculos se han podido ver en el Festival de Otoño de Madrid, la Comédie Française, el Théâtre Vidy-Lausanne y el Bouffes du Nord, vuelve a La Abadía después de su singular puesta en escena de *El Burlador de Sevilla*.

El café, que hemos subtítuloado **La comedia del dinero**, se gesta en un momento de crucial revisión de los valores en la sociedad actual, en un contexto de desencanto general ante el poder político y de autocrítica ante los desmanes del sistema en el que vivimos. El texto de Fassbinder, con su mirada crítica, perspicaz e insobornable, que escandalizó a la burguesía europea de los años setenta, está más vigente que nunca y bajo la dirección de Dan Jemmett deviene un espectáculo que no dejará a nadie indiferente. Fassbinder pervirtió la comedia de Goldoni y aunque Jemmett pervierta la de Fassbinder, será fiel al espíritu de ambos.

Las propias condiciones de producción de la obra ponen de manifiesto la singularidad de la coyuntura en que nos encontramos: este espectáculo saldrá adelante gracias a la propuesta de viabilidad pactada entre el elenco de actores y La Abadía, por la que, ante los recortes de presupuesto en el teatro, los actores han decidido sacar adelante el proyecto aun sometiendo su sueldo al resultado de la taquilla.

UN ÁCIDO CÓCTEL. SOBRE LA OBRA Y EL CICLO FASSBINDER

El espectáculo, además, irá acompañado de un **ciclo de actividades** bajo el título *Lieber Fassbinder: el anarquista romántico.*

Desde La Abadía, y en colaboración con el Instituto Goethe y el Círculo de Bellas Artes, rendimos homenaje con este ciclo a **Rainer Werner Fassbinder**, estandarte del Nuevo Cine Alemán y una figura de vanguardia también en el teatro, cuya huella ha ido vislumbrándose después de su prematura muerte, y cuyo trabajo en este campo se ha visto todavía demasiado poco en los escenarios españoles.

Y para descubrir todo el genio creador en sus múltiples vertientes, el ciclo ofrece todas estas actividades:

- Conferencia de Bernhard Chappuzeau,

autor del libro *Transgresión y trauma en Pedro Almodóvar y Rainer Werner Fassbinder*
Teatro de La Abadía, 28 de febrero.

Bernhard Chappuzeau es doctor en Filosofía, profesor de postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y fue hasta hace poco director del Centro de Información del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en Buenos Aires.

- Retrospectiva del cine de Fassbinder

Círculo de Bellas Artes, del 14 de marzo al 14 de abril, de jueves a domingo.

- Taller sobre la utilización de cámara y proyección en el teatro

Impartido por **Jan Speckenbach**, dirigido a actores, directores, creadores y técnicos, a partir de escenas de la obra teatral *Anarquía en Baviera* de Fassbinder.

Teatro de La Abadía, del 11 al 21 de marzo

Muestra final: jueves 21 de marzo

Información e inscripción: www.teatroabadia.com

Speckenbach estudió Historia del Arte, Filosofía y Arte de los Media en Munich, Karlsruhe y París. Desde 1999 ha colaborado como videoartista en producciones teatrales con prestigiosos directores de escena como Frank Castorf, Armin Petras, Claus Peymann y Martin Wuttke. Ha dirigido varios cortometrajes y su primer largo, *Die Vermissten (Los desaparecidos)*, fue nominado para el Premio Descubrimiento de la European Film Academy.

- Discoteca

con música en la que resuenan los años 60-70. Con los DJs alemanes **T.Raumschmiere** y **Pollyester**.
Teatro de La Abadía, los viernes 1 y 22 de marzo.

SOBRE EL MONTAJE

Aunque Fassbinder escribió su versión de la obra de Goldoni en la Alemania de los años 60, su crítica de una sociedad obsesionada con el dinero, el sexo y las apariencias a día de hoy resulta aún más oportuna que nunca.

Si para Goldoni un café representaba una isla de decencia moral en una ciudad que flotaba deprimida sobre un mar de codicia y corrupción, para Fassbinder esa esperanza de salvación ha desaparecido casi por completo. Aquí, la trama se ha reducido a una febril danza del deseo, deseo por la satisfacción carnal y la acumulación de riqueza material.

Incluso se ha perdido la distancia física necesaria para el debate sobre el nuevo orden socioeconómico: el café ha sido invadido por el casino, los dos espacios son intercambiables como lugares destinados al comercio de cosas de todo tipo, monetario y sexual. El amable y generoso personaje de Tráppolo —por lo visto, rasgos que se están quedando obsoletos— no puede ofrecer resistencia alguna al comportamiento de los demás personajes, que se asemeja cada vez más al de unas máquinas, con sus “miradas en blanco, despiadadas como el sol”, como decía William Butler Yeats.

En última instancia, a través de su escritura para el teatro, Fassbinder presenta como ofrenda su propia resistencia. Pese a que no haya esperanza para Tráppolo, a nosotros como público *El café* nos invita a cuestionarnos cómo podemos empezar, en el plano individual o colectivo, a apartarnos de nuestra criminal obsesión por lo cosmético para volver a conectar con lo real.

Dan Jemmett

SOBRE EL MONTAJE

“No se puede saber si a Don Marzio le gusta el café. Y además no está ahí para eso, el café de Ridolfo, para que le guste a nadie. Sirve de pretexto para las conversaciones. Que son productivas porque está bien situado, entre la casa de juego y la casa de placer. . .”. Con estas palabras comenzó la presentación en el programa de mano del propio Fassbinder, cuando en 1969 estrenó este *Café*. Conversaciones entre el juego y el placer.

En su salto del “antiteatro” al escenario burgués, Fassbinder desmontó la comedia de costumbres dieciochesca para presentar al público, más allá de los enredos y los intereses de los personajes, un mundo de incomunicación poblado por hombres deshumanizados.

Desde entonces han transcurrido casi 45 años. En plena época de crisis que afecta a los bolsillos de muchos —que no todos—, La Abadía toma la iniciativa de recuperar a la figura de Fassbinder, “el anarquista romántico” como él mismo se denominó, creador “audaz y rompedor” en palabras de José Luis Gómez, “un meteoro, una estrella, un cometa que dejó, en su larga estela, duraderas influencias en el teatro y cine posterior”.

En colaboración con el Goethe-Institut Madrid y el Círculo de Bellas Artes, hemos articulado un ciclo de actividades en torno a Fassbinder, cuyo eje para nosotros es esta subversiva obra *El café*, a la que hemos puesto el subtítulo de “La comedia del dinero”.

Irónicamente, fue la situación económica la que hizo peligrar este proyecto. Debido a los súbitos recortes presupuestarios estuvo a punto de ser cancelado y solo el empeño y la generosidad de los actores y de Dan Jemmett han permitido que La Abadía os ofrezca hoy esta obra radical de Fassbinder, defensor a ultranza de la anarquía, pero solo “la que no conlleva violencia: la anarquía de la imaginación”.

UNA PRODUCCIÓN ESPECIAL. COMUNICADO DE LOS ACTORES.

En junio de 2012, un grupo de actores nos comprometimos, mediante firmas de cartas de compromiso, a iniciar el 14 de enero de 2013 una relación laboral con el Teatro de La Abadía: la producción de *El café* de Fassbinder, dirigida por Dan Jemmett.

A finales de noviembre, la Fundación Teatro de La Abadía recibe una notificación institucional en la que se le informa de la cancelación de una subvención acordada que al desaparecer, y sumada a los sucesivos recortes a los que han tenido que proceder en la presente situación económica las instituciones que forman el Patronato, imposibilita la producción de este espectáculo.

El Teatro de La Abadía nos comunica a los actores el 4 de diciembre de 2012 la cancelación del proyecto. Considerando la difícil situación económica, profesional y artística en que nos dejaba esta cancelación, los actores planteamos al teatro una propuesta de viabilidad que consiste en arriesgar nuestro sueldo haciéndolo depender de los ingresos de taquilla. Una iniciativa actoral que supone una especial relación de producción solo ante esta situación excepcional.

Finalmente, y después de diversas reuniones con el teatro, la iniciativa y voluntad de todos, incluyendo al director de escena que se suma a este plan de viabilidad mediante una disminución de su salario, han hecho posible que el proyecto siga adelante.

Estamos convencidos de que la sociedad necesita, más en estos tiempos, reconocerse, cuestionarse, formarse, encontrar en las artes las preguntas necesarias que le inviten a la reflexión en el camino de forjarse un juicio crítico. Citando a Javier Marías: “Los que escriben y hacen cine, los que interpretan y componen música, todos ellos dan consuelo al término de la jornada. Lo dan incluso a quienes no frecuentan sus obras, porque el arte y las ficciones acaban por permear las existencias de todos aunque sea indirectamente. Son parte de nuestra formación como personas y, si no otras cosas, nos enseñan a pasar por la tierra con una dimensión imaginativa, a mi modo de ver necesaria para comprender lo que nos pasa, y útil para aguantarlo...”

Aun expuestos a la realidad del mercado, arriesgamos nuestro sueldo y apostamos por proyectos como este, esperando a un público que nos escuche.

Les esperamos en *El café*, de Fassbinder, del 27 de febrero al 31 de marzo en el Teatro de La Abadía.

El elenco de actores de *El café*: José Luis Alcobendas, Jesús Barranco, Miguel Cubero, Lino Ferreira, Daniel Moreno, Luis Moreno, Lidia Otón, María Pastor y Lucía Quintana.

RAINER WERNER FASSBINDER, HOMBRE DE TEATRO

Fassbinder (1945-1982), que aquí sobre todo es conocido como icono del cine, es también una figura clave del teatro de los años 60-70 del siglo pasado.

El antiteater de Múnich, en cuyo nombre (con minúscula y sin h, rompiendo así la correcta grafía alemana) resuenan conceptos como “antiautoritario” y “antiburgués”, era una especie de comuna teatral, compuesta por diez miembros, entre ellos la legendaria actriz Hanna Schygulla y el que fuera coautor y director de varios textos de Fassbinder, Peer Raben. Además de escribir textos propios para este grupo, Fassbinder adaptó obras de otros autores, como *Orgía Ubú* (a partir de Jarry), *La ópera de los mendigos* (John Gay) o *Fuenteovejuna* (Lope de Vega).

En un sótano de 50 localidades, el antiteatro arrancó con este nombre en 1968 y se disolvió en 1971, de modo que el grueso de la actividad teatral de Fassbinder es anterior a su trabajo en cine. El ritmo de producción era muy alto: tan sólo en 1969 realizaron cinco obras de teatro y cuatro películas. Algunas de las películas, como *Katzelmacher*, nacieron como teatro y después se rodaron en condiciones sencillas.

Se reconoce la influencia del teatro de la crueldad de Artaud y -curiosa combinación- del teatro didáctico de Brecht. Asimismo se percibe una cierta influencia del Living Theatre neoyorquino; de hecho, la obra de Fassbinder *Preparadise Sorry Now* (1969) es una respuesta al *Paradise Now* del Living Theatre.

Las obras y adaptaciones están escritas expresamente para este grupo de actores. Algunas están redactadas de tal forma que parece que los personajes hablan en citas; los diálogos son como un “collage” de elementos prefabricados en el cine, la literatura o la vida cotidiana. Fassbinder aplica al teatro la técnica de montaje que hasta entonces era más bien propia del cine, adelantándose de ese modo a la escritura teatral de nuestros días. A menudo las escenas son cortísimas, a veces el autor deja abierto cómo se distribuyen las réplicas y los personajes, pero en ocasiones se presenta un extraño formalismo.

Desde el comienzo del antiteatro el planteamiento era claro: sin escenografía ni apenas vestuario individualizado, sin cambios de escena y sin psicología. El resultado se caracterizaba por una estructura de saltos, un mosaico de escenas casi atemporal. Aunque en algunas ocasiones la acción estaba desmenuzada e incluso irreconocible, la situación interior de los personajes siempre se entendía con nitidez. Fassbinder no pedía compasión, los espectadores debían tratar de “comprender los mecanismos del sentimiento”.

RAINER WERNER FASSBINDER, HOMBRE DE TEATRO

Otros conceptos clave del teatro (y del cine) de Fassbinder son: cinismo y kitsch, violencia y sexo, deseo y desprecio, el cuerpo y la ética. La jerarquía de la crueldad. La subversión del orden.

Sus obras más conocidas son *Anarquía en Baviera* (1969), *Katzelmacher* (1968), *Libertad de Bremen* (1971), *Sangre en el cuello del gato* (1971) y *Las amargas lágrimas de Petra von Kant* (1971).

El café
Bremen 1969

APUNTES SOBRE GOLDONI

Carlo Goldoni (Venecia, 1707 - París, 1793) fue también un creador muy prolífico, escribió más de 200 obras de teatro. Está considerado como uno de los fundadores de la comedia moderna al convertir los viejos *canovacci* (guiones base sobre los que improvisaban los actores de la antigua *commedia dell'arte*) en textos literarios escritos con consistencia dramática.

La obra más famosa de Goldoni es *Arlequino, servidor de dos amos*, que La Abadía versionó en la temporada 2007-08 con el montaje *Argelino, servidor de dos amos* (dir. Andrés Lima) enfocándola desde el prisma de la precariedad laboral del inmigrante.

El café data de 1750. Acerca de esta pieza, Goldoni señalaba en sus *Memorias*: “Con el título de esta obra no presento una historia o un determinado carácter humano [como es el caso con muchas de sus obras], sino un café, donde transcurren varias acciones a la vez, al que varias personas son atraídas por distintos intereses”.

Otras de sus obras más populares son: *La familia del anticuario* (1749); *La posadera* (1753); *Los enamorados* (1759); *Trilogía del verano* (1761); o *El abanico* (1763). En 1750 publicó *El teatro cómico*, obra en la que expresaba por boca de sus personajes sus ideas de reformar el teatro y adaptarlo a su tiempo. Estas innovaciones provocaron una fuerte polémica, por lo que prefirió marcharse a París a trabajar para la *Comédie Italienne*, que estaba interesada en sus ideas renovadoras. En 1770 escribió una comedia en francés, *El regañón benéfico*, para la boda del rey Luis XVI y Maria Antonieta. Además, fue profesor de italiano en la corte de Versalles, pero como consecuencia de la Revolución Francesa perdió su trabajo y murió pobre en 1793.

¿Adaptación o creación?

La obra de Fassbinder parte de los mismos personajes y, a grandes rasgos, la misma trama que la de Goldoni, aunque su desenlace es diferente y todos los diálogos son suyos. Es una obra nueva, no una adaptación.

En la historia del teatro no es raro que un autor se apropie de una obra existente: por ejemplo, *La comedia de los errores* de Shakespeare parte de una comedia de Plauto, y *El avaro* de Molière también. En el mismo año del *Café*, Fassbinder estrenó en su Antiteatro una reescritura de *Fuenteovejuna* y de *La ópera del mendigo* de John Gay, siendo esta última obra del siglo XVIII sobre todo conocida por la versión que hizo Bertolt Brecht en 1928, poco antes del histórico derrumbe de la Bolsa, *La ópera de los tres centavos*.

FASSBINDER PRESENTA EL CAFÉ

No se puede saber si a Don Marzio le gusta el café. Y además no está ahí para eso, el café de Ridolfo, para que le guste a nadie. Sirve de pretexto para las conversaciones. Que son productivas porque está bien situado, entre la casa de juego y la casa de placer, el café en que trabaja como camarero el gángster Tráppolo. Dicen que tiene dinero, él mismo lo dice también y sirve cuentos chinos de oro encontrado en Arkansas o Arizona, qué sé yo. En cualquier caso, pronto lo superará en riqueza Leandro, que pretende ser forastero y noble, porque desde hace unos días apuesta al nueve en la casa de Pandolfo y gana dieciocho veces más. Por eso Eugenio, el apuesto joven rubio, tiene que violar no pocos santuarios. Hoy son los pendientes que ha dado a Vittoria en prueba de su amor, de los que Marzio acaba de decir que, a cambio de un poco de moneda contante, están depositados en una joyería. Eso lo oye Lisaura, que, con el conde Leandro recién llegado, se ocupa ya de asuntos de interés común y quiere recibir los pendientes como prenda de una fidelidad que él, a su vez, ha jurado a otra, de la que huye y que ahora lo anda buscando. Ésta se llama Plácida pero al principio hace un misterio de su vida, mientras Tráppolo convierte la suya en drama e, irreflexivamente, confía a Don Marzio sus bienes y hacienda para que especule. Y el dinero, cuando uno lo tiene, lo olvida de buena gana . . . al menos de dónde procede. Pues es un hombre bueno, ese camarero, porque ayudó a Eugenio en una situación de emergencia a fin de que pudiera seguir jugando y recuperar así a Vittoria, que antes se fue porque Eugenio jugaba (sin ganar siquiera).

Pandolfo vería con gusto a estos dos jóvenes como herederos de su casa de juego, porque las deudas le llegan a las orejas... Hasta el momento se ha estado tragando la vejez y las deudas con unas tazas de café. Ahora está harto, lo mismo que está harto Ridolfo, que se sienta tras su mostrador, dejando al sirviente servir y a Dios en paz. Porque éste ha sembrado deseos suficientes para que crezcan el orden y el bienestar. Tráppolo desea la amistad con Eugenio y paga, Leandro paga y desea que el Hombre recupere su antiguo poder exclusivo, a Lisaura hay que pagarle todos sus deseos, Vittoria desea que vuelva Eugenio y está dispuesta a pagar trabajando para Pandolfo. Plácida desea a alguien que se llama Flaminio Ardenti... y todos desean estar tranquilos. ¿Qué hay de bueno en tanto deseo?, ¿qué hay de malo? En cualquier caso: el conde Leandro huye, se llama Flaminio Ardenti y es él a quien Plácida busca y finalmente encuentra, Tráppolo sigue viviendo la tragedia de su vida, Ridolfo hace la cuenta de los ingresos que le reporta el café, Don Marzio puede comprarse ahora a Lisaura y, con dinero o sin dinero, es un hombre bueno, Pandolfo tiene a Eugenio y éste tiene a Vittoria y los dos tienen ahora la casa de juego de Pandolfo; aquél tiene la bien merecida tranquilidad, éste tiene su dinero o el de quien sea, aquél tiene romanticismo, amor, ése fidelidad y respetabilidad. Cada uno tiene su trocito del gran pastel, está satisfecho y se toma su café en el establecimiento de Ridolfo, donde el café no sabe distinto que en cualquier otro lugar. . .

Traducción: Miguel Sáenz

EL DIRECTOR, DAN JEMMETT

Hijo de padres teatreros, “me crié con una nostalgia por un teatro que no había conocido”, afirmó Jemmett en una entrevista.

Tras estudiar Teatro y Literatura Inglesa en Londres, fundó junto a Marc von Henning el grupo de teatro experimental Primitive Science, con el que trabajó como actor en, entre otros proyectos, *Medea material* y *Cuarteto* de Heiner Müller, la *Antígona* de Brecht, *Hambre*, a partir de relatos de Kafka, y *Bibliotecario imperfecto*, basado en textos de Borges.

Como director de escena debutó con *Ubú rey* de Alfred Jarry en el Young Vic Theatre londinense, espectáculo que posteriormente se presentó en francés en París. Desde 1998 vive en Francia, aunque a menudo dirige en otros países.

En España se han podido ver cuatro de sus montajes en el marco del Festival de Otoño: *Shake*, basado en *Noche de Reyes* de Shakespeare, galardonado con el Premio de la Crítica francesa al “espectáculo revelación”, estrenado en el Théâtre de la Ville parisino y representado en 2002 en La Abadía; *Dog Face*, versión libre de *The changeling*, que asimismo pudo verse en La Abadía (2005); *The little Match Girl*, a partir del cuento de la cerillera de Andersen, con The Tiger Lillies (2006) y *The complete Works of Billy the Kid*, a partir de la novela de Michael Ondaatje, con el Quantum Theatre de Pittsburgh (2007).

En 2008 La Abadía le invitó a dirigir *El Burlador de Sevilla* con un reparto español, una puesta en escena llena de ingenio alrededor de un Don Juan poco ortodoxo.

Jemmett ha dirigido dos veces en la Comédie Française: *Las preciosas ridículas* (2007), con la que fue el primer director británico dirigiendo un Molière en esta casa, y *La gran magia* de Eduardo de Filippo (2009), mientras que su reciente puesta en escena de *La comedia de los errores* (producción del Théâtre Vidy-Lausanne, 2010) se pudo ver en otro de los más prestigiosos teatro de París, el Bouffes du Nord.

El año pasado estrenó en Francia dos nuevos espectáculos: *Ubú encadenado*, a partir de la tercera parte de la famosa obra de Jarry, y *Les 3 Richards*, con tres actores haciendo de Ricardo III. Y después dirigió en el Teatr Polski de Varsovia *La tempestad* y *Noche de Reyes*. Después de este verano, estrenará un *Hamlet* en La Comédie Française de París.

Imágenes de *The collected Works of Billy the Kid*, *Dog Face*, *The little Match Girl*, y *Shake*

ELENCO

José Luis Alcobendas

En el Teatro de La Abadía ha trabajado en: *Mesías*, de Steven Berkoff, *La paz perpetua*, de Juan Mayorga, y *El rey se muere*, de Ionesco (bajo la dirección de José Luis Gómez); *El rey Lear*, de Shakespeare (dir. Hansgünther Heyme); *Medida por medida*, de Shakespeare (dir. Carlos Aladro); y *El arte de la comedia*, de Eduardo De Filippo, dirigida por Carles Alfaro.

Algunos de sus trabajos, en otros teatros, son:

En el Teatro de Cámara de Madrid: *El Pabellón número 6*, de Anton Chéjov; *Pícaros, pasos y entremeses*, de Lope de Rueda y Cervantes; *El casamiento*, de Nikolai Gogol; *El maestro de danzar*, de Lope de Vega; *El tío Vania*, de Chéjov, y *Mozart y Salieri, el canto del cisne*, de Pushkin y Chéjov, entre otros espectáculos. En la Compañía Nacional de Teatro Clásico: *Viaje del Parnaso*, de Cervantes (dir. Eduardo Vasco) y *Sainetes*, de Ramón de la Cruz (dir. Ernesto Caballero). En el Centro Dramático Nacional ha trabajado en: *La piel en llamas*, de Guillem Clua (dir. José Luis Arellano); *Presas* (dir. Ernesto Caballero); *Drácula*, versión y dirección de Ignacio García May. También ha actuado en *Hedda Gabler*, de Ibsen (dir. Ernesto Caballero, Círculo de Bellas Artes), en *Tócala otra vez, Sam*, de Woody Allen (dir. Tamzin Townsend, Trasgo Producciones) y en *La Calesera* (Teatro de la Zarzuela, dir. Carles Alfaro).

En cine ha intervenido en *Resultado final* (dir. Juan Antonio Bardem); *Gitano* (dir. Manuel Palacios); *Salvajes* (dir. Carlos Molinero); *El caballero don Quijote* (dir. Manuel Gutiérrez Aragón); *Mujeres en el parque* (dir. Felipe Vega); *La torre de Suso* (dir. Tomás Fernández) y *El diario de Carlota* (dir. José Manuel Carrasco).

También ha participado en series de televisión, como *El comisario*, *Periodistas*, *Hospital Central*, *Cuéntame cómo pasó*, *Vientos de agua*, *700 euros*, *Amar en tiempos revueltos*, *Hermanos y detectives*, *Lex* y *Bandolera*, entre otras.

ELENCO

Jesús Barranco

Ha formado parte del elenco de **La Abadía** en montajes como: *El Mercader de Venecia* y *El rey Lear* (dir. Hansgünther Heyme); *Mesías* y *El Rey se muere* (dir. José Luis Gómez); *El mal de la juventud* (dir. Andrés Lima); *La ilusión*, de Kushner/Corneille (dir: Carlos Aladro); o *El arte de la comedia*, de Eduardo De Filippo, dirigida por Carles Alfaro.

Le hemos podido ver también en: *La vuelta al mundo* (dir. David Ojeda); *Los desastres del amor* (dir. Nieves Olcoz), dentro del Proyecto Transatlántico (España-Chile); *La defense*, *El maleficio de la mariposa* y *Trabajos de amor perdidos* (dir. Domingo Ortega); *La noche de los asesinos* (dir. Elena Espinosa); *Falstaff* (dir: Andrés Lima); *En la vida todo es verdad y todo mentira* (dir: Ernesto Caballero), entre otros.

Es uno de los fundadores e integrantes de la compañía Blenamiboá y del colectivo de creadores escénicos Armadillo. Formó parte de los proyectos internacionales de investigación en artes escénicas *Transatlántico* (España y Chile) y *Cities* (España-Francia) con la compañía Théâtre du Mouvement.

Ha trabajado en las compañías madrileñas Inventiones Cosmícómicas, El Tinglao, Contando Hormigas, Gichi Gichi Do, Kubik, Elenchós, Animalario y Palmyra.

Como director concibió *Decapitation*, de Marco Antonio de la Parra, para la compañía Blenamiboá y *Velatorio por Rosa de los labios tristes* en el Aula de la Artes de la Universidad Carlos III de Madrid.

ELENCO

Lino Ferreira

Se formó en **La Abadía** con maestros de la talla de Eugenio Barba, José Luis Gómez o Hernán Gené. Continuó su formación en la Escuela de la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto a Juan Pedro de Aguilar, Elvira Sanz y Ramón Regidor.

En **La Abadía** formó parte del **Rey Lear** que dirigió Hansgünter Heyme; **El burlador de Sevilla** de Tirso de Molina dirigido por Dan Jemmett; **Auto de los Reyes Magos** dirigido por Ana Zamora; o **Ubú Rey** de Alfred Jarry y **Días mejores** de Richard Dresser, ambos dirigidos por Alex Rigola.

Otros montajes destacados en los que ha trabajado son: **Las mocedades del Cid** de G. de Castro, **El viaje infinito de Sancho Panza** de A. Sastre, **El sí de las niñas** de Moratín, todas dirigidas por Gustavo Pérez Puig; **El jardín de Falerina** de Calderón, dir. Guillermo Heras; **El enfermo imaginario** de Molière, **Amor de Don Perlimplin** de Lorca, **Otelo** de Shakespeare, todas dirigidas por Antonio D. Florián.

En cine trabajó a las órdenes de José Luis Borau en **Leo** y ha participado además en series de televisión como **Farmacia de guardia** o **Crónicas urbanas**.

En los últimos años compagina su carrera de actor con la dirección, considerando **Torvaldo Furioso** (dentro del ciclo 'Los Abadías') y **Nuestra señora de las Nubes** de El Óbolo producciones sus trabajos más relevantes.

ELENCO

Daniel Moreno

Perteneciente al elenco habitual de **La Abadía**, en esta casa ha trabajado en montajes como: **Mesías**, de S. Berkoff y **Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte**, ambas con dirección de J. L. Gómez; **El señor Puntilla y su criado Matti**, de B. Brecht (dir: Rosario Ruiz Rodgers); **El rey Lear** (dir. Hansgünther Heyme); **Sobre Horacios y Curiaños**, (dir: Hernán Gené); **La ilusión**, de Kushner/ Corneille (dir: Carlos Aladro); **Argelino, servidor de dos amos** (dir: Andrés Lima); o **Los sueños de mi prima Aurelia y otras piezas del teatro inconcluso** de F. García Lorca (dir: Miguel Cubero).

Otros trabajos recientes a destacar son: en el Teatro de la Zarzuela, **El Bateo y De Madrid a París** (dir: Andrés Lima) y **La calesera** (dir: Carles Alfaro); **El viaje del actor**, de Chéjov (dir: Paco Plaza); **Dr. Faustus**, de Marlowe (dir: Simon Breden) o **Enrique VIII** de Shakespeare (dir: Ernesto Arias).

En televisión ha intervenido recientemente en distintas series: **Cuéntame, Los Quién, BuenAgente, Aida, Física o Química, Águila Roja, Hermanos y Detectives, La Tira**, y como uno de los protagonistas de **La Lola**. Y en cine su último trabajo ha sido a las órdenes de Michael Radford en la película **La Mula**.

También se ha especializado como profesor de **Movimiento, Elenco y Juego**, y ha desarrollado su labor de docente en el Teatro de la Abadía y en la Universidad Carlos III de Madrid.

ELENCO

Miguel Cubero

Miguel Cubero ha estado ligado a La Abadía desde sus orígenes. Pertenece a la primera generación de actores que salieron de esta casa y participó en montajes míticos como *Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte*, *Entremeses* y *Baraja del rey don Pedro*, las tres dirigidas por José Luis Gómez; *El señor Puntilla y su criado Matti* (dir. Rosario Ruiz Rodgers); *El mercader de Venecia* (dir. Hansgünter Heyme); o *Garcilaso, el cortesano* (dir. Carlos Aladro).

Miembro estable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ha trabajado en multitud de montajes, entre ellos: *El alcalde de Zalamea*, *Las manos blancas no ofenden*, *Amar después de la muerte* (Calderón de la Barca), *¿De cuándo acá nos vino?* (Lope de Vega), *Del Rey abajo, ninguno* (Rojas Zorrilla), *Don Gil de las calzas verdes* (Tirso de Molina), *La entretenida* (Cervantes), etc.

Otros espectáculos en los que ha participado: *Lágrimas de cera* (dir. Roberto Cerdá, en el CDN), *Lucas de Bohemia* (dir. Helena Pimenta, con Ur Teatro), *Ibrahim Sultan* (dir. Hansgünter Heyme, en el Teatro Nacional de Luxemburgo), etc.

Su último trabajo en La Abadía fue como director de *Los sueños de mi prima Aurelia y otras piezas del teatro inconcluso* de F. García Lorca, un espectáculo que aún sigue de gira.

ELENCO

Lidia Otón

Ligada a la Abadía desde 1995, ha participado en más de diez producciones de este teatro, entre ellas: **Entremeses**, **Baraja del rey Don Pedro** y **Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte**, dirigidas por José L. Gómez; **Santiago de Cuba y cierra España**, (dir. Ernesto Caballero); **Terrorismo** y **La ilusión** (dir: Carlos Aladro); **El Mercader de Venecia** (dir. Hansgünther Heyme); **El arte de la comedia** (dir: Carles Alfaro) y **Veraneantes** (dir: Miguel del Arco, nominada al Premio Max a la mejor actriz de reparto).

En otros teatros, destacan sus trabajos en montajes como: **Lagrimas de cera**, dirección de Roberto Cerdá, **Fuenteovejuna** y **El perro del hortelano**, dirigidos por Lawrence Boswell; o **Gorda** con dirección de Tamzin Townsend, entre otras.

Ha participado en diferentes series de televisión como **Aquí no hay quien viva**, **Cuéntame cómo pasó** y **Hospital central**, entre otras.

Desde hace años compagina su carrera con la formación y el entrenamiento actoral.

ELENCO

María Pastor

Licenciada en Arte Dramático por la RESAD. Amplía su formación en canto, técnica Alexander, interpretación con Juan Pastor y movimiento con Arnold Taraborrelli, además de realizar estudios en Nueva York.

Ha trabajado como actriz en proyectos europeos en Londres (2000) y Estocolmo (2007). Con Guindalera ha trabajado desde 2001 como protagonista en los montajes: ***Cruzadas***, de Michel Azama; ***Bodas de sangre***, de García Lorca; ***El sueño de una noche de verano***, de Shakespeare; ***La larga cena de Navidad***, de Thornton Wilder; ***Laberinto de amor***, de Cervantes; ***En torno a La Gaviota de Chéjov***; ***Odio a Hamlet***, de Paul Rudnick; ***Traición***, de Pinter; ***Munich-Atenas***, de Lars Norén; ***El juego de Yalta*** (con la que fue nominada a los Premios Valle Inclán 2008), ***Molly Sweeney*** (Premio Ciudad de Palencia a la mejor actriz 2009), ***Bailando en Lughnasa*** y ***El Fantástico Francis Hardy***, de Brian Friel; ***Tres años*** de Juan Pastor a partir de Chéjov.

En cine ha intervenido en la película ***Leo***, de José Luis Borau, así como en ***El coche de pedales*** (dir. Ramón Barea, 2003), ***Ofni*** (dir. José Semprún), ***Que se mueran los feos*** (dir. Nacho G. Velilla, 2010) y en cortometrajes y series de TV (***Al filo de la ley***, ***Punta escarlata***).

ELENCO

Lucía Quintana

Lucía Quintana, procedente de una familia de artistas, actúa desde los once años.

Ha participado en más de una veintena de montajes teatrales, varias series de televisión y numerosos cortometrajes. Es uno de los miembros fundadores de la compañía Producciones del Callao que dirige Alfredo Sanzol.

Sus últimos trabajos en teatro han sido: *En la Luna*, de Alfredo Sanzol, en el Teatro de la Abadía; *Woyzeck*, de Bückner, dirigida por Gerardo Vera; *La cabeza del Bautista*, de Valle Inclán; *Sí, pero no lo soy*, de Alfredo Sanzol; *Cara de plata*, de Valle Inclán, dirigida por Ramón Simó; y *La Persistencia de la Imagen*, de Hernández Garrido, dirigida por Javier Yagüe en el Centro Dramático Nacional.

En televisión, la hemos visto en las series *Todas las mujeres*, de Mariano Barroso, y *Estados alterados: Maitena*, para la Sexta.

Cuenta, entre otros premios, con la Medalla de Oro de la Diputación de Valladolid y ha sido nominada a los Max y al premio Mayte de teatro.

EQUIPO ARTÍSTICO

MIGUEL SÁENZ. Traducción

Miguel Sáenz es uno de los traductores más prominentes de nuestro país. Tradujo el teatro completo de Bertolt Brecht y de Thomas Bernhard, narrativa de Günther Grass, Salman Rushdie, Arthur Schnitzler . . . Para La Abadía tradujo, además de los Brecht, el *Fausto* de Goethe, *Play Strindberg* de Dürrenmatt, *La ilusión* de Corneille/Kushner y *El mal de la juventud* de Bruckner.

Entre los galardones que ha recibido destacan: el Premio Europeo Aristeion de Traducción (Unión Europea, 1998); Premio Nacional a la Obra de un Traductor (Ministerio de Cultura, 1991); Premio Goethe (1997) por su labor de difusión de la cultura alemana en los países de habla hispana; y Premio Nacional de Traducción Literaria de Austria (1996) por sus versiones de la literatura austriaca contemporánea.

VANESSA ACTIF. Ayudante de escenografía y vestuario

Nacida en Niza y licenciada en Historia por la Universidad Sofia Antipolis, se forma como actriz en el Teatro de Cámara Chéjov de Madrid con Ángel Gutiérrez y se licencia en Escenografía por la RESAD.

Su trayectoria en España comienza como actriz con diferentes compañías indagando también en el mundo circense (con las compañías 2 rien merci y Off -Tours-) entre España y Francia. Colabora en diferentes diseños de festivales (Madrid 6 Goya 6 para Focus, Festival Ping Pong en el marco del Festival TAC de Valladolid). Desde el año 2009 inicia un camino de investigación junto con la productora técnica Miseria y Hambre Producciones sobre las posibilidades de implementación de los recursos espaciales, de la música electroacústica y del trabajo audiovisual (mapping).

En la Abadía fue ayudante de escenografía de Carles Alfaro en *El Arte de la Comedia* (2010) y su último trabajo ha sido de figurinista y ayudante de escenografía en *Maridos y mujeres*, de Woody Allen (2013).

EQUIPO ARTÍSTICO

ANDREA DELICADO. Ayudante de dirección

Desde hace años mantiene una relación constante con el Teatro de La Abadía, dentro de cuyo organigrama ha desempeñado diferentes funciones.

Como actriz ha intervenido en *Retablo*, una dramaturgia de Mariano Aguirre sobre las *Novelas ejemplares* de Cervantes dirigida por el propio Aguirre; *Ángeles en América* de Tony Kushner, dirigida por Mariano Gracia; *A solas con Marilyn*, monólogo de Alfonso Zurro que dirigió e interpretó; *En la calle* de José Ramón Fernández y Ernesto Arias, dirigida por este último.

Asimismo, fue ayudante de dirección de Carlos Aladro en la producción de La Abadía *Medida por medida* de Shakespeare, de Luis d'Ors en *Chéjov en el jardín*, de Verónica Ballesteros y Luis d'Ors, y asistente de dirección de José Luis Gómez en *La paz perpetua* de Juan Mayorga.

Sus últimos trabajos como asistente de dirección en La Abadía han sido en: *Veraneantes*, de Miguel del Arco; *En la luna*, de Alfredo Sanzol; y *El principito*, a partir del libro de Saint-Exupéry, dirigida por Roberto Ciulli.

SOBRE EL GOETHE INSTITUT

Una de las metas más importantes del Goethe-Institut es el intercambio cultural internacional además de la promoción del idioma Alemán. En este sentido, el Goethe-Institut Madrid organiza y apoya un espectro amplio de eventos culturales en España con el objetivo de crear encuentros sobre todo con la escena cultural contemporánea procedente de Alemania.

El Goethe-Institut Madrid ofrece regularmente talleres y seminarios para profesores que trabajen en el ámbito de la lengua alemana. Una amplia gama de exámenes y certificados garantiza la evaluación del rendimiento en los cursos. Ofrecemos así mismo un completísimo programa de cursos de alemán para todo tipo de necesidades.

Nuestra Biblioteca, ubicada en la primera planta de nuestra sede, facilita informaciones acerca de aspectos actuales de la vida cultural, social y política en Alemania. Ofrece una gran gama de libros, revistas, videos, discos, enciclopedias y periódicos para todas aquellas personas que se interesan por Alemania o que quieran enseñar o aprender alemán.

El Departamento de Programación Cultural ofrece un amplio espectro de temas, tanto desde el punto de vista estético como científico, en diversos campos como son literatura, filosofía y ciencias de la cultura, cine y medios audiovisuales, artes plásticas, arquitectura y diseño, música, danza y teatro, siempre prestando especial atención a las tendencias más actuales y al diálogo con creadores y promotores de la cultura españoles.

Nuestra cinemateca ofrece para el préstamo una gran cantidad de películas alemanas de todos los géneros, desde el expresionismo hasta la actualidad, todas subtituladas en castellano.

SOBRE LA ABADÍA

El Teatro de La Abadía, centro de estudios y creación escénica de la Comunidad de Madrid, fue fundado en 1995 por José Luis Gómez, con sede en una antigua iglesia madrileña. Desde su primer espectáculo (*Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte* de Valle-Inclán), la compañía ha consolidado una línea de investigación sobre la técnica actoral, la palabra en acción y el trabajo de elenco.

La Abadía produce una media de tres montajes por temporada, de autores como Ionesco, Lorca, Shakespeare, y títulos como *Sobre Horacios y Curiacios* de Brecht (dirección: Hernán Gené) y *Argelino, servidor de dos amos*, de Alberto San Juan, a partir de la obra maestra de Goldoni (coproducción con Animalario, dir: Andrés Lima, triple Premio Max).

Entre los espectáculos más recientes se encuentran *El arte de la comedia* de Eduardo de Filippo (dir: Carles Alfaro), *Auto de los Reyes Magos* (coprod. con Nao d'amores, dir: Ana Zamora), *Veraneantes*, texto y dirección de Miguel del Arco (coprod. con Kamikaze Producciones), *En la luna*, texto y dirección de Alfredo Sanzol y *Grooming*, de Paco Bezerra, dirigida por José Luis Gómez.

Con cierta frecuencia La Abadía trabaja con directores extranjeros, como Georges Lavaudant (*Play Strindberg*), Dan Jemmett (*El burlador de Sevilla*) y recientemente Krystian Lupa (*Fin de partida*), y representa sus espectáculos en otros países. De entre las ciudades donde hemos actuado se pueden destacar Bogotá, Bucarest, Budapest, Caracas, Cluj, Estocolmo, Estrasburgo, Guanajuato, Lisboa, Oporto, París, Roma, Toulouse, Turín, Varsovia y Venecia.

La Abadía participa como único teatro español en *Ciudades en Escena / Cities on Stage*, una de las grandes apuestas de la UE -tan sólo diez propuestas de cooperación plurianual fueron seleccionadas en el marco del Programa Cultura-. Es una iniciativa compartida entre seis teatros altamente significativos del panorama europeo, que entre 2011 y 2016 realizarán una serie de coproducciones, encuentros e intercambios de profesionales: Théâtre National de la Communauté Française (Bruselas, Bélgica), Folkteatern (Gotemburgo, Suecia), Théâtre de l'Odéon (París, Francia), Teatrul National Radu Stanca (Sibiu, Rumanía), Teatro Stabile di Napoli "Mercadante" (Nápoles, Italia) y La Abadía.

Más información:

Departamento de prensa de La Abadía
Tel. 91 448 11 81
prensa@teatroabadia.com; oficinaprensa@teatroabadia.com
www.teatroabadia.com

