

LA TEATROPEDIA

(todo lo que querías saber sobre teatro español y nunca te atreviste a preguntar)

Reparto

Gemma Solé/
Irene Serrano es Burgundófora Batarrita Trigo
Pedro Santos es Estanislao Ranulfo Lila
Pablo Huetos es Arnaldo Justillo de Toalla

Iluminación

Vanessa Martínez

Escenografía y vestuario

Teatro Defondo

Audiovisuales

Darío Huetos

Diseño gráfico

Diego Areso

Fotografía

Andrés de Gabriel / Bruno Rascao

Ilustración

Luis Frutos

Dirección y dramaturgia

Vanessa Martínez

Compañía

Teatro Defondo (Comunidad de Madrid)

Duración 1 hora

Género Comedia

Todos los públicos o

Campaña pedagógica para alumn@s de 1ero de la ESO a 2do de Bachillerato

Compañía Teatro defondo

www.teatrodefondo.org

www.facebook.com/teatrodefondo

www.twitter.com/Teatrodefondo

Grabación completa del espectáculo:

<https://youtu.be/BvvFgzCD0ok>

Teaser del espectáculo

<https://youtu.be/dyDGncYGg1o>

Sinopsis

Tres peculiares eruditos van a explicar la historia del teatro español. Pero tienen sólo una hora para hacerlo y nada saldrá como ellos esperaban. En un viaje cómico lleno de situaciones absurdas, el público conocerá la obra de Esquilo, Lope de Vega, Calderón, Zorrilla, Echegaray, Valleinclán, Lorca, Arrabal...

Texto promocional

Nuestros expertos están decididos: van a explicar la historia del teatro español en una hora. ¡Y mejor que la Wikipedia! Desde los orígenes hasta las nuevas tendencias, nuestros expertos pasarán por el teatro griego, el Siglo de Oro, Valle Inclán, Lorca... El problema es que les puede el entusiasmo y han pasado mucho tiempo entre libros y quizá, y sólo quizá, las cosas no les salgan tan bien como ellos pretendían.

Críticas sobre La Teatropedia

“La diversión está garantizada en un espectáculo que busca rendir un homenaje a los grandes autores y obras; un montaje que se sirve del humor como instrumento pedagógico para facilitar la aproximación de nuevos públicos. ***” Raúl Losáñez, *La Razón*, 22 de febrero de 2017

“La hora pasa de manera fugaz, dejándonos con ganas de más, de saber más, de reír más, pero al final, el público se retira satisfecho luego de una hora de función, donde los artistas hicieron de éste arte una gran clase de historia para las nuevas generaciones.” Mayelit Valera, *Todos al Teatro*, 24 de febrero de 2017

“La originalidad, el guiño, el juego de papeles y de palabras, el continuo cambio de personalidades, en cada representación, convierten el espectáculo en una vibrante sorpresa.” Jesús Falcones, Blog *El lobo Estepario*, 6 de febrero de 2017

Críticas de espectáculos anteriores

Sobre Los Atroces

“La función transita por la historia de esa genealogía sangrienta en un montaje atractivo y poderoso en el que Vanessa Martínez hace contrastar lo cómico y lo trágico, y logra dar coherencia, profundidad y vigor a la formidable apuesta. Un verdadero tour de force interpretativo en el que cinco estupendos intérpretes se hacen cargo de trece personajes; el sexto, Mon Ceballos, encarna únicamente a ese Orestes viajero por su convulso pasado familiar. Merece la pena que esta propuesta tenga continuación y se represente en otros escenarios.” *ABC*, 29 de diciembre de 2015, José Ignacio García Garzón

“Una dislocada, atrevida y talentosa propuesta. Una entretenida y aguda función en clave de comedia negra que recuerda por momentos a Chéjov, Lorca, Benavente y Galdós (...) Un estupendo elenco formado por seis jóvenes actores –algunos de los cuales empiezan ya a sonar por derecho propio- se mueve con precisión bajo la batuta de Vanessa Martínez para componer algunos personajes memorables. ****”

La Razón, 18 de diciembre de 2015, Raúl Losáñez

“Un texto inteligente, una dirección con las ideas muy claras y unos intérpretes que no se salen del carril ni un milímetro, con un planteamiento casi de exhibición actoral, hacen que la función crezca imparable hasta el final. Vanessa Martínez encaja la tragedia con habilidad en un planteamiento de comedia (...) Brilla el virtuosismo de los seis intérpretes, que se hacen cargo de catorce personajes y saltan del humor a lo trágico, del disparate al drama, con elástica cintura. ***” **Guía del Ocio, P JL Domínguez, 11 de diciembre de 2015**

Sobre La ópera del Malandro

“En esta producción eficaz, expresiva y musicalmente bien servida por un cuarteto comandado por el guitarrista y cantante Pedro Moreno. Antonio Villa compone un Max con muy buena planta y bien gobernado; Pablo Huetos, un Barrabás inquietante, y el resto del elenco (en el que figuran intérpretes que trabajaron con La Cubana y con la Compañía Nacional de Teatro Clásico) se multiplica con soltura. Entre las voces, destacan las de Muriel Sánchez y Lola Dorado; Juan Bey hace una versión poderosa y plena de *Geni e o Zepelim*, cénit del espectáculo y la dirección administra los recursos artísticos in crescendo.” **El País**, Javier Vallejo. 19 de junio de 2014.

“Con una escenografía funcional de Almudena Vello, una limpia iluminación de Sergio Torres y un precioso vestuario años 40 de Val Barreto, Vanessa Martínez firma una puesta en escena dinámica que enhebra ajustadamente lo teatral y lo musical.” **ABC**, Juan Ignacio García Garzón. 13 de junio de 2014.

Sobre Un sueño de una noche de verano

“El juego es electrónico, atractivo, vibrante y brillante, con claras referencias a la tecnología actual muy a mano para los infantes.” **La Opinión de Málaga**, Juan Pablo Scott. 14 de enero de 2013.

“A la compañía Teatro defondo le bastan 5 actores para interpretar a la multitud de personajes que Shakespeare ha creado. Es un alarde del que, ya se puede adelantar, salen bien parados. Los 5 actores, entre cajas, se comportan como las antiguas vicetiples de aquel teatro de revistas en lo que respecta al alocado cambio de vestuario, sin que el espectáculo pierda ritmo. También aciertan.” **Madrid Teatros**, José R. Díaz Sande. 3 de enero de 2012.

La Compañía Teatro Defondo

La compañía Teatro Defondo nace en 2002. En sus 15 años de trayectoria ha realizado, entre otras, las siguientes producciones:

El desdén con el desdén (2002), **tres premios en el Festival de Teatro Clásico La vida es sueño de Madrid**; **Sanedrín 54** (2003), Festival Escena Contemporánea de Madrid; **Stabat mater** (2003): Festival Internacional de Badajoz, León, Sevilla, Segovia, Madrid y reestrenado en 2006 por Vanessa Martínez en La Balsamine de Bruselas con la compañía belga D'Ici Là; **La duquesa de Malfi** (2005): Festivales como Almagro, Clásicos en Alcalá o San Lorenzo de El Escorial; **El maestro de danzar** (2006): Más de 40 funciones en Festivales como Almagro, Cáceres, Chinchilla, Peñíscola o Nájera, Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, Feria de Teatro y Danza de Huesca... **2º Premio y Premio Especial del Patronato en el X Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz; Premio a la Mejor Interpretación Femenina en el Certamen Arcipreste de Hita; 4 nominaciones a los Premios Unión de Actores; finalista en el Certamen Garnacha de La Rioja (Haro)...**; **Don Juan** (2007): Feria de Castilla La Mancha, Clásicos en Alcalá, Alcántara, Peñíscola, Red de la Comunidad de Madrid. **Finalista en el Certamen de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz y recibe 2 nominaciones en los Premios Unión de Actores de Madrid**; **Mucho ruido y pocas nueces** (2008): más de 40 funciones: Barakaldo, Salamanca, Festival de Almagro, Olite, San Lorenzo de El Escorial, Cáceres, Red de Teatros de Madrid y de Castilla y León. Recibe el **Premio Nacional Garnacha de La Rioja a la Mejor Dirección**; **La tempestad** (2009): Festivales de Peñíscola y Parla, Círculo de Bellas Artes de Madrid...; **Macbeth** (2010): Red de Madrid, Avilés, Palencia, Círculo de Bellas Artes de Madrid...; **Un sueño de una noche de verano** (2012): Más de 60 funciones. Festival de Málaga, de Cáceres, de Badajoz, Teatro Fernán Gómez de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Clásicos en Alcalá...; **Escriba su nombre aquí** (2013): colaboración con la compañía Cuartoymitad teatro. 2º Premio en el XXII Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid; **La ópera del Malandro** (2014): **finalista en los XVIII Premios Max, finalista en los Premios ADE 2015**, estrenado en Torrejón de Ardoz. Red de Madrid 2014, Teatro Fernán Gómez de Madrid (Sala Guirau), Teatro Circo de Murcia, Certamen Nacional Garnacha de La Rioja (donde gana el Premio a la Mejor Actriz de Reparto)... Su proyecto **Trilogía de la ceguera** ha tenido un gran éxito en la temporada 2014-15 del Centro Dramático Nacional. Su último espectáculo hasta la fecha, **Los Atroces**, estrenada en 2015, sigue de gira con un gran éxito entre la crítica especializada y el público. Ha sido ganadora del XIX Certamen Nacional para Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz (2016) y Finalista en los Premios de la ADE 2016.

Vanessa Martínez Navas, directora de escena (Madrid, 1976)

Comienza su formación como músico a los 8 años pero con el tiempo aumenta su interés por el teatro y la dirección, de modo que sus estudios abarcan todas las artes escénicas. Es licenciada en Dirección de Escena por la RESAD de Madrid, Diplomada en Magisterio de Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid y obtiene el Grado Medio de Canto en el Conservatorio Arias Maceñ de Madrid, cursando además estudios con Ángeles Chamorro y Ana Luisa Chova en Valencia. Estudia también interpretación de la mano de Juan Pastor y Yolanda Robles en la Escuela Guindalera y danza para actores con el maestro Arnold Taraborelli.

En 2002, tras fundar junto a Pablo Huetos su propia compañía, Teatro Defondo, dirige y protagoniza *El desdén con el desdén* de Moreto, ganadora del 2º Premio en el Concurso de Teatro Clásico Calderón de la Barca de Madrid. En 2003 dirige *Sanedrín 54* de Irma Correa, estrenado en el festival Escena Contemporánea, y *Stabat Mater*, texto propio que dirige y canta, basado en el oratorio homónimo de G. B. Pergolesi, estrenada en castellano en el Festival Internacional de Badajoz y en francés en el teatro La Balsamine, en Bruselas. En 2005 estrena *La duquesa de Malfi* en el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares, visitando otros festivales como Almagro o El Escorial. En 2006 estrena *El maestro de danzar*, de Lope de Vega, que participa en festivales como Almagro, Cáceres, Antequera, Chinchilla o Peñíscola, así como en la Red de Teatros de Madrid y en la Feria Internacional de Teatro de Huesca. Este espectáculo gana el **Premio Especial del Jurado y el 2º Premio en el Certamen Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz**. En 2007 estrena *Don Juan*, de Goldoni, que visita festivales como Alcalá, Alcántara o Peñíscola y la ópera *Las bodas de Fígaro*, de Mozart. En marzo de 2008 estrena *Mucho ruido y pocas nueces*, de Shakespeare, que visita Barakaldo, Salamanca y numerosos municipios de la Comunidad de Madrid y Castilla León; este espectáculo visita en verano 2008 los festivales de teatro clásico de Almagro, Cáceres, Olite, El Escorial y Peñíscola. Con este espectáculo gana el **Premio a la Mejor Dirección del Certamen Nacional de La Garnacha**. En 2009 estrena *La Tempestad* de W. Shakespeare en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y dirige varias óperas: *Dido y Eneas* de Purcell, *Don Giovanni* (para el Ayuntamiento de Madrid, estrenada en el Templo de Debod) y *Così fan tutte* de Mozart (estrenada en el Teatro Principal de Castellón). En 2010 y con Teatro Defondo estrena en Avilés *Macbeth* de W. Shakespeare, en gira por la Red de la Comunidad de Madrid, y en abril de ese mismo año estrena *Bastían y Bastiana* de Mozart con la Orquesta Filarmónica de Málaga.

En 2011 estrena con su compañía *El sueño de una noche de verano* de Shakespeare, que visita el Fernán Gómez de Madrid, el Festival de Málaga, Murcia, diversos municipios madrileños y participa en el Certamen de Haro. En enero de 2012 se estrena como Directora Musical de *En esta vida todo es verdad y todo es mentira*, dirigido por Ernesto Caballero, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

En 2013 dirige *El hombre llamado Amadé* para la sala principal del **Teatro Real de Madrid**.

En 2014 estrena con Teatro defondo *La ópera del Malandro*, que hace temporada en el Teatro Fernán Gómez de Madrid y pasa por la Red de Madrid, Teatro Circo de Murcia, Teatro Cervantes de Málaga, Certamen Nacional de Teatro Garnacha de La Rioja, etc.

En 2015 dirige en el **Centro Dramático Nacional** *Trilogía de la ceguera*, con un gran éxito.

En 2016 escribe y dirige *Los Atroces*, que sigue de gira en la actualidad con un gran éxito.

Reparto

Pablo Huetos

Nace en Madrid en 1973. En 1996 comienza a compaginar sus estudios de interpretación (con Juan Pastor, William Layton...) con sus primeros trabajos: proyectos escénicos como *Las golondrinas* y *Ernani* (en el Teatro Real, dirigido por José Carlos Plaza) o *El sueño de un rey* (con Comediantes). En el año 2000 comienza a trabajar en la Fundación IITM, dirigida por José Monleón. Con ella realiza dos espectáculos internacionales dirigidos por Pedro Álvarez-Ossorio (*Argonautas* y *Casandra*) con los que visita Francia, Rumanía, Bosnia, Croacia, Portugal y España. De vuelta en España, participa en el proceso de creación y escritura del texto *La pecera*, de Yolanda Dorado. En 2002, junto con la directora de escena Vanessa Martínez, funda la compañía Teatro defondo, con la que, desde ese momento, realiza una actividad incesante como actor y productor, creando espectáculos premiados a nivel nacional como *El maestro de danzar*, *Mucho ruido y pocas nueces*, *Don Juan* (por la que recibe la Nominación a los Premios Unión de Actores de Madrid como Mejor Actor de Reparto), *Macbeth...* Su trabajo en dicha compañía no le impide seguir colaborando con otros directores como Pablo Iglesias (*El lado oeste del Golden Gate*), Marina Skell (*De sombras, brujas y punto*) o Mariano de Paco, de cuyo espectáculo *La Celestina* realiza la ayudantía de dirección en 2011. De manera continuada desarrolla su carrera como actor de televisión, participando en series como *Los Serrano*, *Aída*, *Amar en tiempos revueltos* o *Hispania*. En 2012, tras trabajar como actor en más de 20 montajes distintos, coprotagoniza en el Centro Dramático Nacional el espectáculo *Proyecto Milgram*, bajo la dirección de Julián Fuentes. En este año comienza la gira del espectáculo de Teatro defondo *Un sueño de una noche de verano*. En 2013 forma parte del reparto del espectáculo *Escriba su nombre aquí*, de Cuartoymitad teatro que viaja a EEUU, México, Cuba y Nicaragua. En 2014 estrena *La ópera del Malandro*, finalista en los XVIII Premios MAX. En 2015 forma parte del reparto de *Trilogía de la ceguera*, de nuevo en el CDN, y de *Los Atroces*, de Teatro Defondo. En 2016 forma parte del reparto de *La tempestad*, dirigida por César Barló en La Puerta Estrecha de Madrid.

Pedro Santos

Licenciado en Ciencia Políticas por la UCM, se forma en Arte Dramático en Guindalera Escena Abierta junto a Juan Pastor. Allí estudia interpretación, verso, canto o técnica Alexander. Amplía su formación en danza contemporánea y movimiento junto a Arnold Taraborrelli y Francesc Bravo e interpretación con Luis D'ors, Will Keen, Antonio Gil o Ramón Fontseré entre otros.

Trabaja como actor desde 2004 con Teatro defondo en montajes como *Macbeth*, *Mucho ruido y pocas nueces*, *La Duquesa de Malfi* o *Un sueño de una noche de verano* y en óperas como *Don Pasquale* o *Dido y Eneas*.

Trabaja con otras compañías en obras como *Masked* dirigido por Iria Márquez o *Los emigrados* bajo la dirección de Yolanda Robles.

Junto a *Omosuno*, compañía de improvisación de música, danza y palabra improvisada, colabora como músico y actor.

También trabaja con directores como Helena Pimenta o Juan Pastor.

Forma parte del colectivo *La Noche Tuerta*. Junto a ellos realiza un programa de televisión en Tele Vallecas, una sección radiofónica de humor en el programa *Carne Cruda* de Radio 3, que recibe el Premio Ondas 2012 al mejor programa de Radio y estrena como codirector un documental llamado *Dos Palmas!!*, sobre la vida del maestro de teatro Arnold Taraborrelli que se estrena en cines durante el año 2012.

Como docente imparte cursos de “interpretación y habla en público” en la Universidad Europea de Madrid y es profesor de teatro en el Colegio Público Mirasierra.

Irene Serrano

(1984, Madrid) Actriz licenciada en Interpretación textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Continúa su formación en el Teatro de la Abadía, con Jose Luis Gómez, Vicente Fuentes, Ernesto Arias, Lidia Otón, entre otros; y con profesionales como Carles Alfaro, Fabio Mangolini, Roberta Carreri y otros.

Entre sus últimos trabajos se encuentran *Triunfo de Amor*, dirigido por Ana Zamora; *El caballero de Olmedo (el de Lope no, el otro)*, de Francisco de Monteser (Mención Especial Almagro Off); *Lorca al vacío*, de María Velasco (Teatro de Cámara Cervantes); *Günter, un destripador en Viena*, de la misma autora, estrenada en la Sala Cuarta Pared; y *Animales nocturnos*, de Juan Mayorga, dirigida por Carlos Tuñón (estrenada en Madrid en el Teatro Fernán Gómez).

Gemma Solé

Es Licenciada en Interpretación Gestual en la RESAD donde también cursó un Postgrado de Teatro Clásico. Completó sus estudios oficiales con un Máster en Artes Escénicas URJC. Se ha formado con maestros como Declan Donnellan, Anne Bogart, Nick Ormerod, Ellen Lauren, Will Keen, Mariano Barroso, Marta Schinca, Patricia Ferreira, Fabio Mangolini, etc.

Desde el 2002, ha trabajado textos clásicos con Ana Zamora, Pedro María Sánchez y con Vanessa Martínez desde el 2006 en la Cía. Teatro de Fondo.

Tiene dos nominaciones a los Premios Unión de Actores. Es especialista en teatro del movimiento y ha trabajado también como ayudante de dirección y creando entrenamientos actorales.