

EL MÁGICO PRODIGIOSO

de Pedro Calderón de la Barca

Dirección: Karina Garantivá

Dossier de prensa

Espectáculo estrenado en el Festival Clásicos de Alcalá/ 2014

¡ EN GIRA ACTUALMENTE!

Próximas plazas:

7 de Noviembre, Teatro Juan del Enzina, Salamanca

22 de Noviembre, Teatro Romea, Murcia

25 de Noviembre, función de presentación en Madrid

Una producción de la Compañía Primas de Riesgo

www.primasderiesgo.com

C/Doctor Castelo, 5, Madrid/ España Teléfonos: 914359277/ 634563957

FICHA ARTÍSTICA

Reparto en orden de intervención:

Ione Irazábal *Cipriano*

Carmen Valiente *Moscón*

Esther Acevedo *Clarín*

Marta Betriu *El demonio*

María Herrero *Lelio*

Paloma de Pablo *Floro*

Pepa Durá *Livia*

Ivana Heredia *Justina*

Versión

Ernesto Caballero

Asesoría de Verso

Karmele Aramburu

Espacio Sonoro

María Herrero

Espacio Escénico y Vestuario

Karina Garantivá, Alice Burns y Almudena Ruiz

Ayudantes de dirección

Eva Egido, Víctor Velasco

Iluminación

Francisco Ariza

Gerente de compañía

Laura Moreno

Coordinador Técnico

Rodrigo Ortega

Jefe de Prensa

Alfonso Álvarez-Dardet

Diseño de Cartel

Carlos García

Producción ejecutiva Sandra Avella

Dirección

Karina Garantivá

PRIMAS DE RIESGO

¿Porqué una compañía de mujeres?

Muchas fueron las actrices que en los siglos XVII y XVIII sacaron adelante compañías de teatro que representaban los grandes autores del Siglo de Oro. Sin embargo, dada la composición de los repartos en los que prevalecen los personajes masculinos, estas mujeres vieron muy limitado su repertorio pues entonces resultaba inconcebible –monstruoso- que una mujer pudiera interpretar un personaje masculino.

Hoy en día, sin embargo esta norma del decoro se ha debilitado hasta el punto que podemos contemplar estas obras como grandes monumentos dramáticos en los que los personajes (figuras según la terminología de la época) son fuerzas en acción que representan las grandes pasiones de las personas con independencia de si representan figuras de varones o de hembras.

Porque finalmente lo que este teatro demanda son representantes capaces de servir el relato desplegando códigos reconocibles por el espectador sin que el género del intérprete resulte tan determinante. Así se entendía el teatro en la época isabelina donde todos los personajes eran interpretados por varones con total “naturalidad” (aun hoy la prestigiosa compañía Propeller desarrolla este modelo). Pues bien, ha llegado la hora de que también pueda contemplarse con normalidad el caso inverso. En este caso ocho actrices encarnando todas las figuras de una obra de gran alcance simbólico como es *El Mágico Prodigioso*, en la que grandes temas como la sed de conocimiento, la voluntad, la ambición y el sentimiento religioso cristalizan en un hermosos retablo redivivo y actualizado por *Primas de riesgo*.

Un colectivo convencido de que esta propuesta relativamente pionera va a empezar a generalizarse en nuestro panorama teatral dado el gran número de excelentes actrices que hoy por hoy quedan al margen de unos elencos reflejo inequívoco de una concepción patriarcal de otros tiempos.

Sinopsis de **El Mágico Prodigioso**

Cipriano, un filósofo pagano obsesionado con llegar a conocer la verdad última de las cosas recibe la visita del Demonio con el que entabla una encendida discusión intelectual. El diablo, tras ser derrotado en la pugna dialéctica, hace que su contrincante se enamore perdidamente de Justina, una joven cristiana. Cegado por la pasión, Cipriano ofrece su alma a cambio del amor de la joven sellando con su sangre un pacto con el demonio; sin embargo el pacto finalmente no llegará a cumplirse debido a que la firmeza de Justina logra frustrar los propósitos del Maligno al ejercer su libre albedrío.

Basada en la vida de San Cipriano y Santa Justina de Antioquía, la obra es mucho más que una historia de santos, pues suscita innumerables cuestiones de índole filosófica y moral en una deliciosa comedia donde no faltan los lances propios del género de capa y espada que Calderón cultivó con tanta maestría. Galanes, damas, criados, graciosos aparecen sobre el tablado en esta obra paradigmática del teatro barroco “tan grande como el Fausto”, según Federico.

Pedro Calderón de la Barca, (Autor)

Nació en Madrid, el 17 de enero de 1600. Su padre, Diego Calderón, era secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda y se casó con Ana María de Henao, perteneciente a una familia noble. Fue el tercero de los cinco hijos que el matrimonio alcanzó a tener. Empezó a ir al colegio en 1605 en Valladolid, porque allí estaba la Corte, pero como destacó en los estudios, el padre decidió destinarlo a ocupar una capellanía que estaba reservada por la abuela a alguien de la familia que fuese sacerdote. Con ese propósito ingresó en el Colegio Imperial de los jesuitas de Madrid en 1608, y allí permaneció hasta 1613 estudiando gramática, latín, griego, y teología. Continuó en la Universidad de Alcalá, donde aprendió lógica y retórica y, en 1615, al fallecer su padre, marchó a la Universidad de Salamanca, donde se graduó de bachiller en derecho canónico y civil, sin llegar a ordenarse como había deseado su padre.

Su primera comedia conocida, *Amor, honor y poder*, fue estrenada en Madrid con motivo de la visita de Carlos, príncipe de Gales, en 1623. Desde 1625, proveyó a la Corte de un extenso repertorio dramático. En un episodio situado en 1629, irrumpió con sus hermanos persiguiendo a un actor, concretamente en el Convento de las Trinitarias de Madrid, donde se encontraba la hija de Lope de Vega, lo que le causó la enemistad del monarca de la escena cómica y del famoso orador sagrado gongorino fray Hortensio Félix Paravicino.

Calderón correspondió a los ataques de este último burlándose en un pasaje de su comedia *El príncipe constante*, escrita ese mismo año, al igual que *La dama duende*, su primer gran éxito. Con estas y otras comedias fue ganándose el aprecio del rey Felipe IV, quien empezó a hacerle encargos para los teatros de la Corte. Asimismo, eclipsada ya la estrella de Lope en los teatros, se ganó el aprecio del público en general en la década de los treinta con sus piezas para los corrales de comedias madrileños de la Cruz y del Príncipe.

En 1635 fue nombrado director del Coliseo del Buen Retiro y escribió *El mayor encanto, Amor*, entre otros muchos y muy refinados espectáculos dramáticos. En 1636 el Rey lo nombra caballero de la Orden de Santiago. A mediados de los cuarenta, decretados sucesivos cierres de los corrales de comedias a causa de los fallecimientos de la reina Isabel de Borbón (entre 1644 y 1645) y del príncipe Baltasar Carlos (entre 1646 y 1649), así como por las presiones de los religiosos moralistas contrarios al teatro, desde 1644 hubo un lustro sin teatro. Muertos sus hermanos José (1645) y Diego (1647), el dramaturgo se sumió en una crisis que coincide con la de España, entre la caída del Conde-Duque de Olivares (1643) y la firma en 1648 de la Paz de Westfalia. Hacia 1646 nace su hijo natural, Pedro José, y Calderón ha de replantearse su vida. Con motivo del Carnaval de 1680 compondrá su última comedia, *Hado y divisa de Leónido y Marfisa*; falleció el 25 de mayo de 1681; su entierro fue austero y poco ostentoso, como deseaba en su testamento: «Descubierto, por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi mal gastada vida».

Karina Garantivá, (*Directora de escena*)

Actriz, productora y directora teatral de nacionalidad colombiana. Licenciada en Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (2006) tiene además estudios de música y danza en numerosas escuelas de Europa y América.

Como actriz ha protagonizado diversos espectáculos y trabajado con reconocidos directores de escena; entre sus últimos trabajos cabe destacar ***En la vida todo es verdad y todo mentira*** de Calderón de la Barca con dirección de Ernesto Caballero en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, espectáculo que supuso un importante acontecimiento en su carrera ya que allí conocería al maestro Antonio Regalado, estudioso calderoniano que la inició en los estudios sobre el autor. Y ***Como Gustéis*** de William Shakespeare, dirigida por Marco Carniti para el Laboratorio Rivas Cherif del CDN, un trabajo de exploración actoral y musical en el que interpretó el personaje de Celia.

Como productora y gestora cultural ha estado al frente de numerosas iniciativas, desde la creación del **Laboratorio de Investigación Actoral Maniquís**, hasta la dirección de producción de la compañía **Teatro El Cruce** con la que llevó a cabo giras y producciones de proyectos entre los que destacan: ***La Fiesta de los Jueces***, espectáculo en el que también interpretó a una de las protagonistas y que se estrenó en los **Teatros del Canal**; ***Santo***, un tríptico sobre la santidad con obras de los autores Ignacio García May, Ignacio del Moral y Ernesto Caballero que fue estrenado en el **Teatro Español** de Madrid y ***La Colmena Científica o el Café de Negrín*** de José Ramón Fernández, un proyecto desarrollado en colaboración con la **Residencia de Estudiantes** de Madrid y el **CDN**.

Su andadura como directora de escena empezó en el año 2012 cuando fundó la **Compañía Primas de Riesgo**, y colaboró junto a otros creadores en la dirección del espectáculo ***NACES, CONSUMES, MUERES: El Gran mercado del mundo***, obra estrenada en el Teatro Calderón de Valladolid y editada por la editorial Cátedra y de la que además, es co-autora junto a Ernesto Caballero, un espectáculo contemporáneo, basado en un auto sacramental de Calderón de la Barca.

Con ***El Mágico Prodigioso***, Karina Garantivá firma su primer trabajo como directora de escena con un clásico de su admirado Calderón y al frente de una compañía que ella misma ha creado con el compromiso de consolidar un espacio de creación para mujeres artistas, un colectivo que considera discriminado en los actuales repartos y en el panorama cultural en general.

Karmele Aramburu, (Asesora de verso)

Actriz y pedagoga. Es la actual directora de la Academia del Verso de Alcalá, en la que además es una de las profesoras titulares. También ha impartido talleres sobre la interpretación del verso en espacios como Arte4, Estudio de Actores de Madrid, Pabellón nº6, Arte Eszenikoak de Bilbao, EAB Sindicato de Actores Vascos en San Sebastián o Celeste2 en Madrid.

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 la lírica. 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 firma la dirección de verso de *Don Juan en Alcalá* con puesta en escena de Juan Polanco, así como los espectáculos de la Compañía de la Academia del Verso de Alcalá, *Los empeños de una casa*, de Sor Juana Inés de la Cruz y *La discreta enamorada*, *Doña Francisquita* y *Los locos de Valencia* ambas de Lope de Vega.

Ha colaborado con la Compañía Nacional de Teatro Clásico como miembro del comité de selección en las audiciones para la nueva compañía.

Ernesto Caballero, (Adaptación)

Ernesto Caballero, ha destacado por igual en sus facetas de autor teatral, director de escena y director de compañía propia. Actualmente dirige el Centro Dramático Nacional. Ha escrito más de veinte obras teatrales. Ha sido durante muchos años profesor titular de Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y director asociado del Teatro de La Abadía.

Director de algunos de los mayores éxitos de las últimas temporadas teatrales en Madrid: *El señor Ibrahim y las flores del Corán*, de Eric_emmanuel Schmitt; estrenada en el CDN en 2004 y por el que obtuvo el Premio Max al texto mejor adaptado; *La Visitas deberían estar prohibidas por el código penal*, sobre textos de Miguel Mihura; estrenada en 2006. En su obra como autor resaltan títulos como *Squash*, *Retén*, *Sólo para Paquita*, *Rezagaods*, *Destino desierto*, *María Sarmiento*, *Santiago (de Cuba)...* y *cierra España*, *Un busto al cuerpo*, *Pepe el romano*, *Te quiero...muñeca*, *Tierra de por medio...*

Es además un conocedor del teatro del Siglo de Oro que ha realizado las versiones de *Sainetes*, de Ramón de la Cruz; estrenado en 2006 por la Compañía Nacional de Teatro Clásico; *La Comedia Nueva*, de Leandro Fernández de Moratín, estrenada en 2008; *En la Vida todo es verdad y todo mentira*, de Calderón de la Barca, estrenada en 2012 por la misma compañía. Otras de sus adaptaciones han sido la *Antígona* de Sófocles, estrenada en el Festival de Mérida (2012) y *Montenegro* (Versión de las Comedias Bárbaras de Valle Inclán.)

También ha recibido el Premio José Luis Alonso, concedido por la Asociación de Directores de Escena, por su montaje de la obra *Eco y Narciso*, y el premio de la crítica teatral de Madrid al mejor autor de la temporada por sus obras *Auto* y *Rezagados*.

Ione Irazábal, (Cipriano)

Licenciada en La RESAD de Madrid en el año 1986. Desde entonces, siguió su formación en el HbStudio de New York, Escuela Phillipe Gaulier, Michael Mccallion , Monika Pagneaux , Jeremy James, Will keen, etc.

Con una larga trayectoria como actriz , durante cinco años formó parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha trabajado con directores como: Ramón Barea, Ernesto Caballero, Andrés Lima, Eduardo Vascom o Elena Pimenta. En cine ha intervenido en varias películas dirigidas por Mario Camus, Manuel Gutierrez Aragón y Ramón Barea. También ha trabajado en series de televisión. Sus últimos trabajos son *Los sueños de mi Prima Aurelia* de Federico Garcia Lorca y *La Española Inglesa* de Miguel de Cervantes. Ambas dirigidas por Miguel Cubero.

Marta Betriu, (El demonio)

Licenciada en interpretación textual en el Institut del Teatre de Barcelona sigue su formación con Will Keen, Dugald Bruce-Lockhart (Propeller) y en danza teatro con la coreógrafa Mercedes Boronat. En teatro ha trabajado con directores como Pep Tosar, Rafel Duran, Oriol Broggi y Joan Ollé. Entre sus trabajos más recientes destaca ***Cyrano de Bergerac***, dirigida por Oriol Broggi y en la que interpretó a *Roxana* junto a Pere Arquillué en la Biblioteca de Catalunya y en el **Teatro Valle-Inclán** de Madrid.

En cine ha participado en el film ***Lo más importante de la vida es no haber muerto***, junto a Emilio Gutiérrez-Caba y en diversas series de televisión como ***Pelotas*** o ***La Riera***.

Sus últimos trabajos teatrales han sido en el Teatro Lliure en la obra ***À la ville de Barcelona*** y en el Teatro Nacional de Catalunya en la obra ***Doña Rosita la soltera***, ambas dirigidas por Joan Ollé.

Ivana Heredia, (Justina)

Licenciada en Interpretación Textual por la R.E.S.A.D, Completa su formación con David Zinder (Técnica Chèjov), Phillip Zarrilli (Kalarippayattu y su aplicación teatral) en Gales, Michael Stubblefield, Soledad Garre y con Jeremy James (Técnica Lècocq, trabajo de elenco y coro). Ha trabajado con directores como Ernesto Caballero en los espectáculos ***Presas*** de Ignacio del Moral (2007), producción del Centro Dramático Nacional y ***Sainetes*** de Ramón de la Cruz (2006-2007) con la Compañía Nacional de Teatro Clásico; con Pilar Massa en ***Esa Cara*** de Polly Stenham (2009); José Bornás en ***En el nombre de Alá*** (2008); con Vicente León en ***Stonning Mary*** de Debbie Tucker Green (2008); y Jesús Salgado en ***Vivir como cerdos*** de John Arden (2002).

Con la Compañía **Teatro del Temple** formó parte del reparto de ***Luces de Bohemia*** (2012) y protagonizó el espectáculo ***Don Juan Tenorio*** (2011), en el papel de Doña Inés.

Interesada siempre por la investigación teatral ha formado parte de la Compañía Fuegoártico en el montaje **Árboles 1.0** (2014), una versión de **El jardín de los cerezos** de Anton Chéjov, dirigido por Jeremy James y participó en la creación colectiva **Asfixia** un espectáculo de teatro físico (2006) con dirección de Soledad Garre y Óscar Miranda.

Esther Acevedo, (Clarín)

Actriz, coreógrafa y especialista en movimiento escénico. Se inició en el teatro profesional con la función *Peripetía*, dirigido por Isidro Rodríguez, en el que se utilizaban danza, palabra y música como canales de expresión. Ese espectáculo marcó su trayectoria artística, pues desde ese momento no ha dejado de investigar los caminos de la fusión entre la danza y el teatro. Licenciada en interpretación gestual en la Resad y diplomada en danza clásica, forma parte del proyecto de investigación *Maniquís*. Ha participado en numerosos espectáculos, como actriz, coreógrafa y/o bailarina, entre los que destacan, entre otros, *Las amistades peligrosas*, *Te quiero, muñeca*, *Maniquís*, *Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal* y *Presas*, estos dos últimos en el CDN. Sus últimos trabajos como actriz han sido los espectáculos *Santo* estrenado en el Teatro Español y *Los Conserjes de San Felipe* con el Laboratorio Rivas Cheriff del CDN bajo la dirección de Hernán Gené.

Carmen Valiente, (Moscón)

Actriz gaditana con más de 15 años de trayectoria como intérprete. Estudió interpretación en la ESAD de Sevilla, al tiempo que participaba en montajes como *La razón de la sinrazón* dirigido por Mateo Gil y *Erradas* con dirección de Patricia Pérez con gira por diversos festivales internacionales. Al terminar la carrera se afincó en Madrid, donde ha seguido formándose con maestros como Mar Navarro, Andrés Hernández, Hernán Gené, Tamzin Townsend, Jose Carlos Plaza, y Will Keen entre otros. Siempre ha estado interesada en la búsqueda de nuevas formas de expresión, por eso durante un tiempo vivió a caballo entre Madrid y Andalucía, donde participó en diversas compañías en las que primaban el riesgo y la necesidad de confrontar los arquetipos teatrales establecidos. Con su compañía Teatro con cuchillo y tenedor ganó festivales de teatro contemporáneo y giró por la península con un mismo montaje durante más de cuatro años. En la gran pantalla ha participado en proyectos como *Sin Cobertura*, de Iñaki Ibasite o *Cásting*, de Jorge Naranjo y en televisión en la serie *Arrayán*.

María Herrero, (Lelio)

Licenciada en interpretación textual en la RESAD, estudió movimiento, creación actoral y voz con Mar Navarro y Andrés Hernández. Además, completó su formación con profesionales como Isabel Úbeda, Vicente Fuentes, César Oliva, Declan Donnellan, Anne Bogart o Claudio Tolcachir. Ha obtenido diversas becas para jóvenes artistas europeos que le han permitido ampliar su formación, trabajar como actriz en países como Finlandia, Alemania, Hungría y realizar proyectos de investigación con el Odin Teatret en Dinamarca. Cuenta

también con estudios de danza, canto, solfeo y piano. Ha formado parte de la compañía Los Hedonistas (Premio Internacional de Nuevos Investigadores Teatrales, Atalaya –TNT) como actriz, compositora y pianista. También ha trabajado con directores y compañías como Imaginaria Teatro Tomek Dogmala, La puerta estrecha o para el CDN (Centro Dramático Nacional) con la obra *Presas* dirigida por Ernesto Caballero. Es pedagoga y directora del taller y la compañía de teatro de la Fundación ANDE dedicada a las personas con discapacidad intelectual.

Paloma de Pablo, (Floro)

Actriz valenciana graduada en Interpretación Textual por la **RESAD**, Madrid, ha cursado estudios de teatro gestual con la técnica de Lecoq complementándolo con talleres específicos con Berti Tobías y Jason Turner, Mar Navarro y Andrés Hernández. Completa su formación con Andrés Lima, Jorge Eines, Concha Doñaque, Vicente Fuentes, Xema Segura, Sayoko Onishi, Manuel Puchades y Carlos Silveira. Estudios de danza, canto y técnica vocal completan su formación como actriz. Ha trabajado en las compañías valencianas **Cardia Teatre** y **Perros Daneses** en los espectáculos *Hojas de hierba* (estrenado en el festival de Russafa Escénica de 2013) y *Un Entre Tants. Homenatge a Vicent Andrés Estellés* ambos con dirección de Javier Sahukillo.

Entre sus últimos trabajos destaca *Spoonface Steindberg*, monólogo de Lee Hall, dirigido por Carmen Gutiérrez. Interesada por la aplicación terapéutica de la experiencia artística, trabaja como voluntaria en la Asociación Asperger Madrid dirigiendo el grupo de teatro.

Pepa Durá, (Livia)

Formada en interpretación textual en la ESAD de Murcia. Cursó estudios de interpretación cinematográfica en el CECC de Barcelona y posteriormente el periodo de docencia del Doctorado en Artes Escénicas en la misma ciudad.

Unos años más tarde se traslada a Madrid, donde recibe el curso de Interpretación Avanzada y Dramaturgia que imparte la sala Cuarta Pared. Ha trabajado con directores como Vicente Genovés, Adolfo Simón, Alex Ollé y Carlos Padrissa y ha participado en montajes como *Después de la lluvia*, de Javier Yague; *Siete contra Tebas*, de Marcial Góngora; *Las bacantes*, de Concha Esteve; *Naumaquia I. Tetralogía Anfibia*, de Alex Ollé y Carlos Padrissa o con la compañía Fura dels Baus en *INFINITIES*, entre otros. Aunque ha realizado trabajos en cine y televisión reconoce que su gran pasión es el teatro.

Si quieres más información sobre El Mágico Prodigioso o sobre Primas de Riesgo no dudes en contactar con alguien de nuestro equipo:

Alfonso Álvarez-Dardet (Jefe de Prensa) Tel.617307494
adcanorea@gmail.com

Esther Acevedo (Productora) Tel. 619859674
acevedoesther@yahoo.es

Karina Garantivá (Directora) Tel. 634563957
karinagarantiva@gmail.com

Laura Moreno (Gerente) Tel. 620887168

PRIMAS DE RIESGO, C/Doctor Castelo, 5 MADRID 28009
Teléfonos: 914359277, 634563957
compañiaprimasderiesgo@gmail.com
www.primasderiesgo.com