

William Shakespeare

*Sueño de noche
de verano*

*Versión rítmica de
Agustín García Calvo*



Hoy se estrena "Sueño de noche de verano", de Shakespeare, dirigida por David Perry

Disponible en: http://elpais.com/diario/1980/04/09/cultura/324079211_850215.html
[El País](#)

9 ABR 1980

El grupo Agon estrena hoy, en el Auditorio del Centro Cultural de la Villa de Madrid, la obra teatral Sueño de noche de verano, de William Shakespeare, en versión española de Agustín García Calvo, y bajo la dirección de David Perry, profesor de interpretación de la Real Academia de Arte Dramático y de la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Este director es conocido en España por haber dirigido un curso práctico de interpretación, el pasado verano, sobre la obra de William Shakespeare.

El espectáculo permanecerá en el Centro Cultural de la Villa de Madrid durante un mes. Después se exhibirá en varios puntos de la provincia de Madrid, y más tarde iniciará una gira por varias provincias españolas. Los actores que integran el grupo Agon, entre los que se encuentran Jorge Bosso, Kiti Manver, José Luis Aguirre, Concha Goyanes, Pep Muñoz, Imanol Arias, Jeannine Mestre, Marciano Buendía y Francesc Albiol, asistieron, en 1979, a los cursos sobre formas de interpretación shakesperianas impartidos por David Perry. De ahí nació la idea de poner en escena *Sueño de noche de verano*, con la finalidad de aprovechar al máximo los conocimientos de David Perry y su prestigio internacional como director de escena.

«Ofrecernos esta nueva versión castellana de *Midnight summer dream*», dice el autor de la versión, Agustín García Calvo, «con ocasión de que una animosa tropa va a representarla entre nosotros de viva voz, en estos tiempos que son, si hacemos caso de la historia, cerca de cuatro siglos después de la fecha probable de su primera representación, con motivo y en honor, por lo que el texto deja ver, de las bodas de algún magnífico señor, olvidado de la historia, pero cuyos amores viven sobre las tablas en los de Hipólita y Teseo.

«Drama de ocasión», añade García Calvo, «como lo es dentro de la misma obra la representación de Piramo y Tisbe de los artesanos en celebración de las bodas de Teseo, de manera que, con amable burla de su propia actuación ha metido el dramaturgo dentro de la obra un espejo de su compañía, de su dramaturgia, es otro más, sólo que saliendo del drama a su representación, de los juegos de correspondencia y contrapunto que forman el tinglado de esta obra. Dentro del sueño juegan y se conjugan entre sí tres mundos: los dos de las clases sociales y de los hombres, el de los señores y el de los artesanos, y el otro mundo, el de las divinidades.

«Con la triple relación entre estos mundos», termina Agustín García Calvo, «se ha conseguido en este drama (una farsa llamada ensueño), que la andadura de las figuras oníricas, vaga y errabunda, se combine con el orden relojero, rítmico y contrastivo de la máquina teatral, y pocas veces se habrá

mostrado más claro que en este ejemplo como la ocasionalidad y fábrica por encargo de la obra, la coacción social sobre el poeta, no ha dañado, sino acaso favorecido, el esmero del tinglado y la riqueza de la imaginación.»

El director David Perry comenta, por su parte: « Sueño *de noche de verano* es uno de los más completos y mejor realizados textos de Shakespeare. En la obra destaca el poder de la naturaleza, personificada en el mundo de las hadas. Quien no cree en hadas no cree en la naturaleza. El sueño está atravesado por lo sobrenatural, y esto es lo que más dificulta su montaje, ya que resulta casi imposible presentar en escena lo sobrenatural. Eso es lo que hemos intentado nosotros. Otra gran dificultad estribaba en trasladar a distinta lengua la potencia imaginativa del autor, su empleo del lenguaje lleno de colorido, y me complace decir que la versión de García Calvo se acerca mucho a la interpretación del espíritu original de la obra.»

David Perry es un especialista de la obra de Shakespeare, de quien dice que no existe ninguna experiencia humana que dicho autor no haya conocido y tratado en profundidad. Esta característica hace que Shakespeare sea a la vez un fiel reflejo de su época y un valor universal de todos los tiempos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de abril de 1980

De Shakespeare García Calvo

Disponible en: http://elpais.com/diario/1980/04/11/cultura/324252011_850215.html

[Eduardo Haro Tecglen](#)
[11 ABR 1980](#)

Midsummer night es, en inglés, la noche de San Juan. Alguien tradujo al castellano, probablemente el siglo pasado, el título de Shakespeare *Midsummer night's dream* como *El sueño de una noche de verano* y así se ha quedado para siempre. No es una noche cualquiera de verano: es la de San Juan, rica en toda Europa de un folklore de la magia, del erotismo, de lo imprevisto; tradiciones de los tiempos paganos asumidas por el cristianismo. En la Inglaterra isabelina, la noche de San Juan tenía un folklore riquísimo: Shakespeare lo asumió en su obra -canciones, determinadas hierbas que recogidas esa noche producen efectos mágicos, amores inverosímiles- y supo hacer de ella una subversión del orden establecido: es decir, utilizó la misma licencia de una noche para una comedia -una farsa, una magia-, donde dioses y mortales, ricos y pobres, pudieran mezclarse abundantemente; donde las doncellas pudieran negarse a matrimoniar con los elegidos de sus padres, y donde todo tuviera un aire de licencia, de tolerancia, de encuentros con lo posible. No es extraño que Agustín García Calvo haya sentido la tentación de dar en castellano esta obra de subversión moderada y amable. Es ya, sin duda, la mejor en nuestro idioma. La ironía, la comicidad los breves momentos gran tensión lírica tratados con la reducción del humor, restallan a cada frase. Hay hallazgos de dicima admirables. Y todo sucede de forma que toda sea García Calvo sin dejar un momento de ser Shakespeare.

El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare; versión castellana de Agustín García Calvo

Intérpretes, grupo Agón: Jorge Brosso, Kiti Manver, José Luis Aguirre, Concha Goyanes, Pep. Muñoz, Imanol Arias, Jeannine Mestre, Marciano Buendía, Francesc Albiol, Juan Calot, Modesto Fernández, Enrique Meniéndez, Paco Olmo, D'Miguel Bilbao, Concha Gregori, Juan Meseguer, Ana Marzoa, Ramiro del Pozo, Elvira Carrasco, Milton Díaz, Jorge Roelas, Sandra Toral.
Escenografía y trajes: José Caballero. Director. David Perry. Estreno: Centro Cultural de la Villa de Madrid, 9-4-80.

El invento escénico de David Perry -profesor de la Real Academia de Arte Dramático de Londres- es el que decorado y actores formen un todo. Son ellos, presentes todo el tiempo en escena, los que, con su inmovilidad o con su movimiento, forman el bosque; estos árboles se destacan, cuando conviene a la acción, para representar los personajes de la gran farsa. Con mejores servicios escénicos de los que dispone el Centro Cultural de la Villa de Madrid hubiera logrado resultados sorprendentes; aun así, el efecto está bien conseguido. A lo que ayudan mucho los trajes de José Caballero, nutridos por su antigua vena surrealista y por su toque de color siempre justo. Los movimientos, los sonidos -susurro de viento, voces de pájaros- están bien conseguidos. Aparte del efecto de la mezcla del hombre con la naturaleza -el sueño de un ecologista- funcionan también la estética y la técnica teatral del distanciamiento: la ironía está siempre presente.

David Perry vino a Madrid a dar un curso de dicción del verso de Shakespeare. No debió conseguir grandes frutos entonces, ni ahora, al dirigir a estos actores. La dicción, la prosodia, la declamación son los tallos mayores de esta representación. Es un problema continuo del teatro español, en cuanto se sale de lo meramente coloquial. En cuanto hay que reunir veintidós actores, como en este caso, es imposible conseguir una buena calidad media; y, desde luego, una concertación.

Buenas interpretaciones personales

Hay, claro, excepciones. Jeannine Mestre y Concha Goyanes son dos de entre ellas: no sólo por la forma de decir y de personalizarse, sino por su actitud en escena. El dúo de las dos es uno de los mejores momentos de la obra. El grupo popular -Marciano Buendía, Francesc Albiol, Juan Calot, Modesto Fernández, Enrique Menéndez, Paco Olmo- consigue también muy buenos efectos: probablemente porque su lenguaje es más coloquial y más llano, y porque la comicidad abierta está más en lo que se conserva de una tradición española de interpretar. Imanol Arias, Pep Muñoz tienen la virtud de la Claridad. D'Miguel Bilbao, en el papel de Puck, está falto de la ligereza, de la movilidad del duendecillo. Todos ellos forman una cooperativa, el grupo Agón, que podrá trabajar más su unidad si persiste. Le falta ahora, en líneas generales, profesionalidad. En conjunto es un espectáculo que merece verse. Puede esperarse que en días sucesivos haya un mayor ajuste, una mejora en la velocidad de la representación; quizá algún corte en escenas demasiado largas. Y alguna mejora en la colocación de las luces. Tal como estaba en la noche del estreno, gustó al público: hubo frases y actuaciones aplaudidas, y ovaciones finales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de abril de 1980

A Bukowski le habría entusiasmado

'Sueño', de Andrés Lima, en la Abadía, es una intensa fantasmagoría de sexo y muerte con grandes trabajos de interpretación

Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2017/06/06/babelia/1496750968_971148.html

[Marcos Ordóñez](#)

[9 JUN 2017 - 12:30](#)



Andrés Lima alza el circo hondo y grotesco de *Sueño* en La Abadía. Al principio piensas que te vas a perder en el laberinto de esa residencia donde un perro negro y feroz ronda de madrugada, y proyectan en bucle *Los puentes de Madison*, y el infausto Faustino sueña a ráfagas con su vida excesiva, acunado por enfermeras que son mitad diosas mitad ménades. Sensación (inicial, repito) de que a las perlas les falta hilo para ser collar, que los pasajes de *El sueño de una noche de verano* no acaban de montar, que al espectáculo le cuadran mucho mejor los insertos de *El rey Lear*. Pero la cohesión de la historia es para mí lo de menos cuando los sentimientos son verdaderos, cuando ves brillar el claroscuro de los personajes, y hay verdad en las palabras, y en el deslumbrante espejeo de las interpretaciones. Única pega: exceso de luces estroboscópicas, para mi gusto. ¿Comedia, tal como la anuncian? Comedia bastante trágica, como diría Florian Zeller, de quien [Lima dirigió *La madre*](#). Y con los fulgores oníricos de *Penumbra*, de Mayorga y Cavestany, otro de sus montajes mayores.

Faustino es el padre que va a morir y se aferra a un cigarrillo, una botella de rioja, el culo de una enfermera. Enteco, sombrero negro, corbata negra, como un Blues Brother con mucho blues y sin hermanos. O quizás sí: le miro y veo a Ángel Carmona, el fundador de La Pipironda, que recitaba a Shakespeare con los ojos encendidos en la noche barcelonesa; veo a Carlos Oroza, el último poeta

beat, aullando como un chamán en el café Gijón o en la ría de Vigo. Lima describe a Faustino, trasunto de su padre perdido, como alguien “que resopla con las ganas de un niño y la preocupación de un hombre de setenta y tantos”, y Chema Adeva encarna a lo grande ese anhelo y ese ahogo, con esencias de La Zaranda y traslucos de José Sacristán y Juan Diego. Para mí siempre será Faustino.

La historia es lo de menos cuando los sentimientos son verdaderos, cuando ves brillar el claroscuro de los personajes

Laura Galán pisó fuerte en Medea y aquí es un bufón de dicción aniñada y corazón de oro, que acompaña a Faustino/Lear y acaricia su cabeza tempestuosa: “¡No dejéis que enloquezca, dulces cielos! ¡Conservad mi razón!”. De *El sueño de una noche de verano*, Lima atrapa el conflicto amoroso del cuarteto, eco de los amores y topetazos pretéritos del padre, en la poderosa versión de Agustín García Calvo. Nathalie Poza, Ainhoa Santamaría y María Vázquez son los amantes del bosque de Atenas (Helena, Demetrio, Pili). Sirven un Shakespeare alucinado, maravillosamente sentido y dicho: no es frecuente escucharlo con esa intensidad. Y también arden en prosa, multiplicándose. La admirable Nathalie Poza, una de las actrices más mutantes que conozco, es Andrés, el hijo de Faustino, que no juzga a su padre, que trata de salvarle. A mitad de la función la historia viaja al norte, como el agente Cooper llegando a Twin Peaks: tras los pasos del viejo, Andrés va a encontrarle con una novia puta, yonqui y desdentada (Ainhoa Santamaría), con su hija descalza, una belleza quinceañera (Laura Galán), y con el fiel Carlitos (María Vázquez), que se alimenta de cañas y gambas. Había aplaudido ya a Ainhoa Santamaría, pero aquí he descubierto a María Vázquez, gallega pelirroja y peligrosa, de mucho filo, tajeando con insultos casi valleinclanescos: “¡Macrobiótica! ¡Ayurvédica!”. Del singular episodio de Gijón saltamos a un hotelucho de Talavera de la Reina, donde Faustino se encuentra con una de sus mujeres (Ainhoa Santamaría), quizás la madre de Andrés, y de ahí volvemos a la residencia porque el viejo ya no puede con su alma, pero le quedan arrestos para decir cosas tan enormes como estas: “Toda mi vida deseé vivir, deseé disfrutar, amar, tocar, fumar; deseé que me explotara el cuerpo y la cabeza de belleza, de comer, follar, pintar, saltar y gritar. De oír, sentir, temblar y soñar. Sólo un momento, un instante de aquel éxtasis merece la pena ante lo que viene”.

La despedida, pues, se acerca. Esa noche, en vez de *Los puentes de Madison*, van a echar, adecuadísimo, *Solo ante el peligro*. ¿Solo? No. Ahí llega el bufón, bailando *Sí señor* de Gloria Stefan para alejar a la muerte. Y se transforma, preciosa escena, en Titania, la reina de las hadas, envuelta en lucecitas de colores, para acunar al burrificado Faustino. No debió ser mal hombre el viejo, porque la Parca le regala también su orgía soñada, y a modo de responso el bufón le recita *La pregunta* de Shelley: “Soñé que al caminar, extraviado / se trocaba el invierno en primavera...”. Y el viejo alcanza la gloria con mayúsculas, cantada por Patti Smith: broche de oro. Un espectáculo valiente, despeinado, reloco: a Bukowski le habría entusiasmado. También he visto *Arte*, de Yasmina Reza, en el Pavón, dirigido por Miguel del Arco. Cristóbal Suárez y Roberto Enríquez están formidables, pero Jorge Usón arrasa. En breve les cuento. Vayan yendo.

Sueño’. Texto y dirección de Andrés Lima. Teatro de la Abadía (Madrid). Intérpretes: Chema Adeva, Laura Galán, Nathalie Poza, Ainhoa Santamaría, María Vázquez. Hasta el 18 de junio.

Sueño

Andrés Lima

Dirección: Andrés Lima

Producción: Una producción del Teatro de la Ciudad y Teatro de La Abadía

Duración aproximada: 1h y 30 min

Temporada 2016-2017

Sala Juan de la Cruz

Del 10 de mayo al 18 de junio

De martes a sábado, 19:30h. Domingo, 18:30h.

Funciones accesibles: 3 y 4 de junio (subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle de inducción magnética y sonido de sala amplificado).

SINOPSIS

Comedia muy trágica de seis amores y una muerte

Andrés Lima ya se ha acercado en varias ocasiones al humor y al horror de Shakespeare, en torno a las figuras de Falstaff, Tito Andrónico y Macbeth. Ahora se busca su propio camino a través del bosque del *Sueño de una noche de verano*, conectando el palpito del “eros” y “thánatos” de esta comedia con un recuerdo personal de otra naturaleza bien distinta, cuando falleció su padre.

Y así, seguramente, se ampliará aún más el mundo de contrastes que reina en la obra original de Shakespeare, escrita curiosamente en medio del invierno, pese al título y a la temperatura que exhala: la delicadeza humana y el instinto animal, lo etéreo y lo terrenal, lo onírico y lo banal, el artificio frente a lo natural, el desenfreno y lo racional, el deseo y lo real.

"¿Por qué decimos *te necesito*? ¿Cuál fue tu primer amor? ¿Qué te vuelve loco: un amor no correspondido o una vida no vivida? ¿Por qué nos intranquilizan los locos? ¿Y los simples? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y antes? Quiere esta comedia mirar el placer y el dolor, y darle sentido a este baño de sensaciones que puede ser el amor a la vida", afirma Andrés Lima.

ADVERTENCIA a personas sensibles a la luz estroboscópica, epilépticas y derivadas. Este espectáculo utiliza efectos lumínicos con luz estroboscópica y humo inocuo. Disculpen las molestias.

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

El encuentro con el público tendrá lugar **el 19 de mayo** al finalizar la función.

Entrada libre hasta completar aforo.

Aperitivos shakesperianos a cargo de Dan Jemmett

Junto a los dos montajes exhibidos en La Abadía dentro del Proyecto Comedia del Teatro de la Ciudad, y a modo de enlace entre ellos, **Dan Jemmett** prepara un menú parateatral que ofrecerá a los asistentes la posibilidad de vivir 11 experiencias escénicas diferentes. Agitando el ambiente por diferentes rincones del jardín de La Abadía desde el próximo sábado 6 de mayo, **Jesús Barranco**

interpretará a un ser indefinido, ni hombre ni mujer, mitad Puck mitad Calibán, que brindará a gusto del consumidor acciones lúdico-poéticas relacionadas con el amor, el deseo o la vida de pareja, con resonancias de Shakespeare y actuales.

Partiendo del *Manifiesto Contrasexual* de Beatriz Preciado / Paul B Preciado, Puck/Barranco, alegre y transgresor, improvisa sus actuaciones a la carta. Todo dependerá de lo que pase en la tarde... Dependerá de cómo se relacione con el espectador y hasta dónde esté dispuesto el espectador a dejarse llevar. Todo será posible en este espectáculo o invasión escénica que en cualquier caso tendrá lugar antes, y quizá también durante las dos funciones...



REPARTO

El Padre Chema Adeva

La Loca Laura Galán

El Hijo/ Helena **Nathalie Poza**

La madre / Demetrio **Ainhoa Santamaría**

La hermana / Pili **María Vázquez**

Y todos...Enfermera, Médico, Puta, Yonki, Amigo, Viejas...y el espíritu de Titania.

FICHA ARTÍSTICA

Texto y dirección **Andrés Lima**

Escenografía y vestuario **Beatriz San Juan**

Iluminación **Valentín Álvarez**

Música original **Jaume Manresa**

Producción **Joseba Gil**

Diseño de sonido Enrique Mingo

Ayudante de dirección **Laura Ortega**

Ayudante de escenografía y vestuario **Almudena Bautista**

Ayudante de iluminación **Lua Quiroga Paúl**

Ayudante de Producción **Gonzalo Bernal**

Asistente de dirección **Elena de Lucas**

Comunicación **El Norte Comunicación**

Fotografía **Luis Castilla / María Artiaga**

Estudiante en prácticas **Itxaso Larrinaga**

Agradecimientos:

A: Eduardo Mendoza por su aportación Titánica, Dan Jemmet por su sabiduría y sentido del humor, Agustín García Calvo por su preciosa traducción del *Sueño de una noche de verano*, Carlos Areces, Albert Boadella, Millán Salcedo, Jose María Perceval, El Gran Wyoming, Luis Bermejo, Pepón Nieto, Yolanda Ramos, Juan Margallo, Irene Escolar, Laia Durán, Nao Albet, Pepe Viyuela, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi , Javier Gutiérrez, Sonsoles Benedicto, Antonio Medina, Tortell Poltrona, Jesús Barranco, los Tiernos, todos los participantes de los talleres del Teatro de la ciudad ... y a mi familia.