

Ay Teatro

presenta

Todas hieren y una mata

Una comedia de capa y espada

de Álvaro Tato

Dirección: Yayo Cáceres

Todas hieren y una mata

Una comedia de capa y espada

La primera obra en verso del siglo XXI

Una obra única, escrita a la manera del Siglo de Oro para tratar de temas actuales y eternos: el paso del tiempo, el amor a la literatura, el precio de la conquista de la libertad de la mujer... A caballo entre el siglo XVII y el XXI, con el modelo de formas y personajes de la “comedia nueva” que fundó Lope de Vega, *Todas hieren y una mata* supone todo un desafío creativo, con una puesta en escena que nos lleva al teatro de los corrales de comedias de la época barroca: elementos esenciales, ritmo frenético, música en directo, trabajo actoral colectivo para una comedia que reúne la emoción, la risa cómplice y la carcajada en la gran tradición de nuestro teatro clásico.

Ficha artística

Elenco:

Alba / Aurora (dama)	Alba Banegas
Don Daniel (galán)	Antonio Hernández
Pico (criado gracioso)	Diego Morales
Bruja / Teresa (criada)	Sol López
Corregidor	Carlos Lorenzo

Diseño de iluminación: Miguel Ángel Camacho

Vestuario: Tatiana de Sarabia

Diseño y fotografías: David Ruiz

Diseño de producción: Emilia Yagüe

Producción: Ay Teatro

Dramaturgia: Álvaro Tato

Director: Yayo Cáceres

Sobre la obra

Todas hieren y una mata, dice el refrán latino. Las horas como flechas que nos van llenando de heridas... pero también de sabiduría y de lucidez.

Reinvención de la comedia barroca de capa y espada, esta obra supone la respuesta a un desafío: ¿puede escribirse hoy una obra teatral en verso clásico? Con un trasfondo mágico de saltos temporales entre el Siglo de Oro y nuestro presente, esta revisión de los personajes, situaciones y claves dramáticas de uno de los géneros esenciales del teatro áureo constituye un canto de amor a los clásicos, pero también una reflexión contemporánea sobre el tiempo, la libertad y la cultura.

Un elenco de dos actrices y tres actores da vida a los siete personajes que viven una historia de amor, deseo, celos, duelos, flechazos, disfraces, magia y versos al estilo barroco; todos los grandes temas del siglo XVII reformulados en el siglo XXI.

Como si fuéramos discípulos díscolos de Lope de Vega, embarcamos al espectador en un viaje con mucho humor, mucha poesía, música en directo, elementos de ciencia ficción, gotas de aprendizaje y de crítica; una fiesta para reír, emocionarse y disfrutar de la música del idioma. O sea, puro teatro.

Sinopsis

El galán don Daniel y su criado Pico, perseguidos por el corregidor tras huir de la casa de la joven Aurora, encuentran en el bosque a una bruja que les salva con sus hechizos para viajar por el tiempo. A lo largo de sus viajes temporales intentarán enamorar a Aurora, que guarda un secreto: es una dama lectora con una biblioteca enterrada en su jardín. Y errando su camino mágico, criado y caballero llegarán al siglo XXI, donde una misteriosa profesora les ayudará en su aventura amorosa...

Los personajes

Doña AURORA, joven dama que vive recluida en el palacio de su padre; lectora a escondidas, entierra los libros en su jardín para no ser descubierta. Arrojada, temeraria, inteligente, capaz del mayor sacrificio, sueña con escapar de su realidad y cautiverio.

Don DANIEL, caballero galán, hijo de hidalgo empobrecido, joven impetuoso y turbulento, tan diestro con la lengua como con la espada; el encuentro con Aurora transformará su visión del mundo.

La BRUJA del bosque, última heredera de la estirpe de Celestina, hechicera capaz de volverse invisible, curar flechazos o viajar en el tiempo con polvo de la estatua del dios Cronos; depositaria del sustrato mágico y matriarcal de la cultura hispánica primitiva.

El CORREGIDOR, rival amoroso de don Daniel por el corazón de Aurora; hombre viudo, maduro, cazador, atrapado entre el deber de su cargo y el descubrimiento de un posible nuevo amor en que descansa su alma de militar retirado.

PICO, criado de don Daniel, *gracioso* de comedia, todo un maestro en el arte del disfraz. Bebedor, codicioso, cobarde y pusilánime, en su boca pueden escucharse los mayores disparates y las verdades más descarnadas y rotundas.

TERESA, criada de doña Aurora, *graciosa* de comedia; enemiga de los libros, lujuriosa, meticona, insolente, amiga de placeres y monedas, encomendada (con poco éxito) a la custodia de su señora.

ALBA, profesora de Lengua y Literatura de un Instituto de Enseñanza Secundaria; enamorada de los clásicos y defensora de la cultura. Nosotros, el público, somos sus alumnos a lo largo del viaje al teatro clásico.

Cómo hacer comedia en verso

Todas hieren y una mata responde a las leyes de la llamada *comedia nueva* que triunfó en los corrales de comedias españoles a lo largo del siglo XVII; una forma de entender el arte escénico basada en los contrastes: compleja pero sencilla, culta pero popular, liviana pero profunda, dividida en diversos géneros de enorme efectividad dramática, la *comedia nueva* supuso el epicentro del arte y entretenimiento de masas de todas las capas sociales de la cultura barroca.

Fue el *fénix de los ingenios*, el gran Lope de Vega, quien impuso esas leyes dramáticas y las dejó anotadas en su célebre *Arte nuevo de hacer comedias*: libertad de tiempo y de espacio, mezcla de componentes trágicos y cómicos y una codificación métrica que permitió el florecimiento de la gran escuela de autores, desde Tirso de Molina a Calderón de la Barca pasando por Moreto, Rojas Zorrilla, Juana Inés de la Cruz y tantos otros que convirtieron el teatro áureo español una de las joyas culturales de Occidente.

Nuestra obra pretende *jugar al juego* de la comedia de capa y espada, reformulando los tópicos, personajes y situaciones desde una perspectiva contemporánea y, a la vez, respetando los códigos léxicos, sintácticos y métricos de una verdadera comedia áurea.

Por ello, *Todas hieren y una mata* (hasta el título remeda el estilo de las grandes comedias lopescas), comedia barroca en tres jornadas, consta de más de dos mil versos, donde se aprecian redondillas, romances, décimas, sonetos, octavas reales, etc.; todas las fórmulas métricas que permiten provocar la síntesis entre belleza literaria y acción dramática en un ritmo unitario que lleva al espectador a ser partícipe de la fiesta teatral.

Sin embargo, más allá del homenaje, *Todas hieren y una mata* pretende ahondar en grandes temas como el paso del tiempo, el amor y el deseo, la búsqueda de la identidad y el significado de la herencia vital y cultural de nuestra generación.

La puesta en escena: la imaginación es un corral de comedias

En el presente montaje, la visión artística elaborada a lo largo de la amplia trayectoria de Yayo Cáceres llega a su esencia; se trata de una puesta en escena centrada en el trabajo actoral, con mínimos elementos significativos para transmitir todos los cambios de espacios y tiempos; apenas un puñado de objetos, instrumentos y vestuario bastan para que la imaginación del espectador complete las ausencias y se produzca el *hecho teatral* colectivo en toda su pureza.

Esta búsqueda de un ritual común, de un juego rítmico intenso y vibrante que nos acerque a la magia elemental del teatro de los corrales de comedias, propone un empleo del espacio no convencional, con disposición de público tanto a tres como a cuatro frentes.

La interpretación, el verso, la música, el canto, el cuerpo... todo a disposición de una experiencia inmediata, fresca, festiva, tan rigurosa para el elenco como emocionante y perdurable para los espectadores.

El dramaturgo

Álvaro Tato (Madrid, 1978) es escritor, actor y dramaturgo, miembro fundador de la compañía Ron Lalá; sus espectáculos han realizado giras por veinte países y obtenido numerosos galardones, entre ellos el Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017 y Premio Max Mejor Empresa de Artes Escénicas 2013.

Es autor de diversas versiones y dramaturgias para la Compañía Nacional de Teatro Clásico: *El banquete* (2018; dir. Catherine Marnas y Helena Pimenta), *La dama duende* de Calderón de la Barca (2017; dir. Helena Pimenta), *El perro del hortelano* de Lope de Vega (2016; dir. Helena Pimenta) y *El alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca (2015; dir. Helena Pimenta; candidato al Premio Max 2015 Mejor Versión/Adaptación Teatral).

Ha escrito espectáculos como *Nacida sombra* (2017; dirección y coreografía de Rafaela Carrasco), *Zarzuela en danza* (Teatro de la Zarzuela, 2017; dirección y coreografía de Nuria Castejón), *Comedia multimedia* (2016; dir. Yayo Cáceres), *Ojos de agua* (2014, con Charo López; dir. Yayo Cáceres) y *El intérprete* (2013, con Asier Etxeandía).

Ha publicado sus textos teatrales en *Siete otras vidas* (2018, ed. Antígona) y los libros de poesía *Vuelavoz* (2017), *Zarzas. Coplas flamencas reunidas* (2015), *Gira* (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) y *Cara máscara* (Premio Hiperión de Poesía 2007), entre otros.

Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y ha estudiado Dirección de Escena en la RESAD. Nombrado Alumno Ilustre del IES Ramiro de Maeztu (Madrid) en 2018 y finalista al Premio Max Mejor Actor de Reparto por *Cervantina* (Ron Lalá) en 2017.

Imparte cursos y talleres de Dramaturgia y Verso en el Máster en Creación Teatral (dir. Juan Mayorga) de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros centros educativos.

El director

Yayo Cáceres es director de la compañía de teatro, humor y música Ron Lalá. Nacido en Curuzú Cuatiá (Corrientes, Argentina), estudió Teatro con Roberto Stábile, Ernesto Retamero, Hugo Midón y Alejandra Boero y en el Conservatorio Manuel de Falla (Teatro San Martín, Buenos Aires). Ha recibido cursos de Hassan Couyaté (*staff* de Peter Brook), entre otros. Ha codirigido *Los empeños de una casa* de sor Juana Inés de la Cruz (Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2018). Ha dirigido *Comedia multimedia* (2016), *Ojos de agua* (2014), *Holly is good* de Javix Bakman y *Equívoca fuga* de Daniel Veronese.

Como actor, ha sido miembro de la compañía Imprebís (dir. Santiago Sánchez); con el mismo director participó en *Don Juan Tenorio* de José Zorrilla, *Quijote y Galileo* de Bertolt Brecht. En Argentina trabajó con Mabel Manzotti y Virginia Lago, entre otros.

Como músico, ha editado cuatro álbumes en solitario y ofrece numerosos conciertos en América y España. Ha publicado el libro *Yendo / Entre orillas* (ed. Autografía, con prólogo de Juan Diego Botto e ilustraciones de Óscar Grillo) Ha compuesto, adaptado, interpretado y dirigido música para espectáculos de las compañías Yllana y L'Om-Imprebís, entre otras, y música para películas, y ha sido músico de estudio y en directo para Teresa Parodi y Antonio Tarragó Ros, entre otros.

Ha recibido más de 15 premios en su carrera, entre ellos el Premio al Mejor Actor y a la Mejor Música de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires por *La revolución que no fue* (dir. E. Lamoglia, 2000) y el Premio Estrella de Mar (Mar del Plata, Argentina) al Mejor Actor de Reparto por *Los diez días de Erdosain* (dir. Daniel Baldó, Grupo Sísifo, 2000). Es profesor de Interpretación.

Contacto y distribución:

Emilia Yagüe Producciones

(+34) 913 340 838

info@emiliayague.com

www.emiliayague.com