

Teatro Español

DESDE 1583

Presentación del Espacio Pérez Galdós
del Teatro Español, de la nueva denominación e imagen
de los teatros municipales y de los retratos

Palabras del Director

Buenos días y bienvenidos al Teatro Español

La historia de esta Sala que hoy nos acoge comienza en 1995 con las obras de ampliación de este edificio. Tuvo una escalera que daba acceso directo al Salón de los Balcones y a lo largo de estos años se ha utilizado para diversos fines como encuentros con la prensa, o en ocasiones como camerino, ya que se encuentra muy cerca del escenario. De ahí su peculiar nombre de Polivalente. Diremos también que antes hubo una carpa donde se hacían representaciones y de las que muchos tenemos buenos recuerdos.

En este edificio, concretamente en la zona del ambigú actual, estuvo el Café del Príncipe. Mesoneros Romanos escribió acerca de este café: “de todos los cafés existentes en Madrid por los años 1830 y 31, el más destartado, sombrío y solitario era el situado en la planta baja de la casita contigua al Teatro del Príncipe, entonces no tenía comunicación con el Coliseo. Pues bien, a pesar de todas estas condiciones negativas, y tal vez a causa de ellas mismas, este miserable tugurio, sombrío y desierto, llamó la atención y obtuvo la preferencia de los jóvenes poetas, literatos, artistas y aficionados”.

En esta mañana del mes de marzo, inauguramos un nuevo espacio que nace con el propósito de recuperar el espíritu de las tertulias de los cafés madrileños. Las tertulias, con sus tertulianas y tertulianos, están hoy mayoritariamente en las televisiones y en las radios. Han abandonado sus antiguos templos. La tertulia tuvo sus orígenes en las academias literarias del Siglo de Oro. Después, allá por 1715, la tertulia nos la encontramos en el corredor situado en la parte alta de los corrales de comedias. Y aquí, en nuestro Corral del Príncipe, estuvo en la cazuela, como reza en un documento de la fecha. Y allí, bueno aquí, se reunían los escritores o intelectuales de la época, para hablar y conversar.

La tertulia vuelve al teatro. Y lo hacemos de la mano de Benito Pérez Galdós, porque Madrid fue para Galdós el centro de su vida. Y los cafés con sus tertulias fueron también una forma de entender la vida. Como decía Don Benito: “El café es como una gran feria en la cual se cambian infinitos productos del pensamiento humano. Quitadles los divanes de los cafés al siglo XIX español y ese siglo será ininteligible”.

El diseño de este espacio ha estado a cargo del escenógrafo Ricardo Sánchez Cuerda, que ha elegido como elemento unificador el clásico telón de terciopelo granate, y para ello ha podido utilizar incluso algunos telones reciclados del propio teatro. Completa la decoración un panel con 37 nombres de figuras relevantes que están unidas a la historia de este teatro y que recogen el espíritu de los más de cuatrocientos años que han transcurrido desde sus orígenes. Este panel no es una lápida, ni una lista pormenorizada, para eso ya

estamos preparando un libro con una historia detallada del Teatro Español, sino un motivo de diálogo del pasado con nuestro presente, como forma de construir también el porvenir. La iluminación la ha realizado Paco Ariza, el director técnico de esta casa, que como saben es un gran iluminador. Y también quiero agradecer a todo el personal del Teatro el esfuerzo titánico que han realizado para poner en pie este sueño.

El próximo mes de abril se iniciarán las tertulias de las que les iremos informando puntualmente.

Si el espíritu de esta sala es el diálogo entre generaciones, hoy no podían faltar con nosotros los estudiantes de interpretación que se están formando en la Resad y que representan el futuro de la profesión. Con dramaturgia y dirección de Pedro Vállora van a escenificar un encuentro histórico titulado: “Galdos le invita a café”. Al que por cierto han confirmado su asistencia: Margarita Xirgu, Enrique Jardiel Poncela, Max Aub, Antonio Buero Vallejo y Fernando Arrabal.

Juan Carlos Pérez de la Fuente
Director Artístico del Teatro Español

ESPACIO PÉREZ GALDÓS

El nuevo Espacio Pérez Galdós se destinará a tertulias y debates así como lugar de encuentro de investigación teatral. Situado en un gran patio central que da a las oficinas de producción y administración, hasta ahora, se había utilizado esporádicamente para ruedas de prensa o eventos varios. Ha sido adaptado para su nuevo uso por el escenógrafo Ricardo Sánchez-Cuerda que se ha inspirado en la tradicional figura del telón teatral para darle una personalidad que recuerda a los antiguos cafés literarios donde se desarrollaban las famosas tertulias teatrales. Además de los grandes telones, cabe destacar las dos cabeceras frontales donde en una de ellas preside un gran logotipo con la nueva imagen corporativa del teatro y en la frontal se han escrito los nombres de los grandes figuras que han enriquecido la historia del Teatro Español desde el Corral de Comedias a nuestros días como son Lope de Rueda, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Calderón de la Barca, María Guerrero, Federico García Lorca, Jacinto Benavente o Julián Romea hasta completar un total de 37 firmas.

Nombres grabados en el panel:

Lope de Rueda	Jacinto Benavente
Miguel de Cervantes	Rafael Calvo
Lope de Vega	Ventura de la Vega
Isidoro Máiquez	Julián Romea
Agustín Moreto	Leandro Fernández de Moratín
Alejandro Casona	García Gutiérrez
Tirso de Molina	Joaquín Calvo Sotelo
Ramón María del Valle Inclán	Juan Eugenio Hartzenbusch
Gertrudis Gómez de Avellaneda	Miguel de Unamuno
Ruiz de Alarcón	Margarita Xirgu
Calderón de La Barca	Arniches
Ramón de la Cruz	Hermanos Machado
Teodora Lamadrid	José López Rubio
María Guerrero	Antonio Buero Vallejo
José Zorrilla	Rafael Alberti
Eduardo Marquina	Miguel Mihura
Duque de Rivas	Hermanos Álvarez Quintero
José Echegaray	Fernando Fernán Gómez
Federico García Lorca	

ESPACIOS CON NOMBRE PROPIO

No es un acto de generosidad, es un acto de justicia poner nombres propios a los espacios escénicos del Ayuntamiento de Madrid. No deberíamos justificarlo, debería ser una consecuencia natural del orgullo que sentimos los madrileños por el legado recibido. Un acto de reconocimiento, no desde la nostalgia de un tiempo pasado, sino desde el convencimiento de que ellos nos indican el camino a seguir.

Así, los nuevos nombres de las salas serán:

Sala Pequeña del Español

Margarita Xirgu

La Sala Dos del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa

Sala Jardiel Poncela

La Sala 2 de Naves del Español

Sala Max Aub

Teatro Conde Duque

Teatro Buero Vallejo

Sala 1 de Naves del Español

Sala Fernando Arrabal

El escritor y dramaturgo Pedro Villora ha escrito un texto basado en comentarios de los propios personajes que dan nombre a estas salas y se ha ofrecido una lectura dramatizada a cargo de varios alumnos de la RESAD que han puesto voz a estos comentarios acompañados al piano por la profesora Cristina Bernal.

GALDÓS LE INVITA A CAFÉ

Dramaturgia y dirección de Pedro VÍllora

Bienvenidos al Teatro Español. Bienvenidos a este lugar donde las mesas de velador, las sillas, las tazas de café, nos invitan a iniciar o al menos a formar parte de una tertulia. Estamos en un barrio proclive a las tertulias. No lejos de aquí estaban el Café Fornos y el Suizo, o el Pombo de Gómez de la Serna, o aún más cerca El Gato Negro de Jacinto Benavente; y sobre todo el Café del Príncipe, el “Parnasillo”, por el que trastearon Ventura de la Vega, Espronceda, Zorrilla o Larra. Hoy inauguramos un lugar donde poder hacer tertulias pero también conciertos, presentaciones de libros, exposiciones, representaciones y cualquier otra actividad que tenga cabida aquí. Un sitio bajo la advocación de quien fuese director del Teatro Español. Bienvenidos al Espacio Pérez Galdós.

Lectura dramatizada con la colaboración de la **Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD)**

Personajes:

<i>Benito Pérez Galdós</i>	Jorge Eliseo Gómez
<i>Margarita Xirgu</i>	Julia Piera
<i>Enrique Jardiel Poncela</i>	José Juan Sevilla
<i>Max Aub</i>	Macarena Herranz
<i>Antonio Buero Vallejo</i>	José Ramón Arredondo
<i>Fernando Arrabal</i>	Raquel Nogueira
Pianista	Cristina Bernal

Perfiles

Pérez Galdós

(Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920) En 1870 escribe sus primeras novelas, *La sombra*, y *La fontana de oro*. Dos años más tarde, comienza a escribir los *Episodios Nacionales*. El éxito inmediato de la primera serie, que se inicia con la batalla de Trafalgar, le hace continuar con la segunda, que acabó en 1879. En total, veinte novelas enlazadas por las aventuras de su protagonista. Durante este período también escribió novelas como *Doña Perfecta* (1876) o *La familia de León Roch* (1878), obra que cierra una etapa literaria señalada por el mismo autor, quien dividió su obra entre novelas del primer período y novelas contemporáneas, que se inician en 1881, con la publicación de *La desheredada*. Según el escritor, con la lectura de *La taberna*, de Zola, descubrió el naturalismo, a partir de entonces comienza a incorporar métodos propios, como es la observación científica de la realidad a través, sobre todo, del análisis psicológico, aunque matizado siempre por el sentido del humor. Obras como: *Fortunata y Jacinta*, *Miau* y *Tristana*, fueron escritas en esta época. Durante su período como miembro de la Real Academia Española escribió las obras *Realidad* (1892), *La loca de la casa* (1892) y *El abuelo* (1897) entre otras, algunas de ellas adaptadas al teatro. Pero su éxito teatral más importante lo obtuvo con la representación de *Electra* (1901).

Margarita Xirgu

Nació en Molins de Rei en 1888, inicia su andadura profesional en el teatro Romea de Barcelona, donde enseguida destacó por su extraordinario talento, lo que le sirvió para ganarse a la crítica barcelonesa. Su ductilidad como actriz le permitió adaptarse a todos los géneros, desde el vodevil (*La Xocolatera*) a la tragedia (*La dama de las camelias* de Dumas, *María Rosa*, de Ángel Guimerà o *Salomé* de Wilde). Su época más brillante fue en la que estuvo al frente de la compañía del Teatro Español, donde representó a los más destacados dramaturgos nacionales y extranjeros. Con sus montajes de los clásicos del siglo de oro modernizó la escena española, de la que hizo desaparecer el exceso de elementos realistas. Su gusto por el riesgo le llevó a apostar por los nuevos autores como es el caso de Federico García Lorca. Durante la Guerra Civil española se exilió a América del Sur donde siguió representando la obra de autores españoles tales como Lorca o Alberti. Murió en Montevideo, 1969.

Jardiel Poncela

(Madrid, 1901-1952) Dramaturgo y novelista español. Se le considera el renovador de la comedia y la narración humorística. Se dio a conocer a través de colaboraciones en la revista *La correspondencia de España* y en diversos diarios. Su obra, de profunda inspiración vanguardista, supone una nueva orientación del teatro de humor, aprovechó las infinitas posibilidades de lo inverosímil y lo fantástico. Por ello, no es de extrañar que sus estrenos desencadenasen grandes polémicas y que la crítica, en su mayor parte adversa, le reprochase sus apresurados desenlaces. Antes de la Guerra Civil estrenó *Usted tiene ojos de mujer fatal* (1933), *Angelina o el honor de un*

brigadier (1934) o *Un adulterio decente* (1935) En esta etapa emplea como recurso primordial la caricatura de personajes y ambientes, y un lenguaje certero y brillante. En la posguerra continuó escribiendo comedias con el mismo tratamiento paródico, cercano a la farsa, pero a veces con un amargo escepticismo, fruto de su temperamento pesimista, destacan: *Un marido de ida y vuelta* (1939) o *Los habitantes de la casa deshabitada* (1942).

Max Aub

(París en 1903 – México 1972). Su trayectoria profesional comenzó con colaboraciones en las revistas *Azor* y la *Revista de Occidente*. Colaboró con André Malraux en la realización de la película *Sierra de Teruel*. En 1929 publicó *Geografía*, obra vinculada a la Generación del 27; más tarde, *Fábula verde* (1933). Es autor de las novelas: *Las buenas intenciones* (1954) y *La calle de Valverde* (1961); *El laberinto mágico*, serie integrada por seis obras, que van desde *Campo cerrado* (1943) hasta *Campo de los almendros* (1968). Posee una literatura de textos y autores apócrifos, en que lo inventado se presenta como realidad histórica: *Antología traducida* (1963), *Vida y obra de Luis Álvarez Petreña* (1943-70), y *Josep Torres Campalans* (1958). Ha escrito cuentos como *No son cuentos* (1944), *Los pies por delante* (1975). Como autor teatral destacan: *Narciso* (1928), *San Juan* (1943), *Morir por cerrar los ojos* (1944) o *Retrato de un general* (1969). En poesía: *Diario de la adelfa* (1944) y una recopilación de poemas de la antología: *Poesía mexicana 1950-1960* (1960). *Discurso de la novela española contemporánea* (1945) o su *Manual de historia de la literatura española* (1966) son algunos de sus últimos trabajos. En 1998 se publicó una edición de sus diarios inéditos.

Buero Vallejo

(Guadalajara, 1916 - Madrid, 2000) Se caracteriza por sus dos estilos, antagónicos, el realismo y el simbolismo. Obtuvo el premio Lope de Vega, con *Historia de una escalera*, que trata de las aspiraciones y frustraciones de los inquilinos de una casa de vecinos del viejo Madrid. La obra causó impacto por su realismo y su contenido social. En su primera etapa, Buero Vallejo se propuso desvelar la angustia y soledad en las que se debate la existencia humana. Posteriormente, el autor muestra una tendencia al mito, la leyenda y la fábula, en obras como *En la ardiente oscuridad* (1950), *La tejedora de sueños* (1952), *Madrugada* (1953), *Hoy es fiesta* (1956), *Las cartas boca abajo* (1957), *El tragaluz* (1967), *La fundación* (1974), *Caimán* (1981), *Diálogo secreto* (1984) o *Lázaro en el laberinto* (1986). Otro de los puntos de su dramaturgia es la preocupación por la realidad española y el intento de propiciar una reflexión apasionada y serena, rigurosa pero abierta, que abra la conciencia civil a la historia. Recibió numerosos premios entre los que se encuentran el Premio Nacional de Teatro (1980) y el Cervantes (1986), el Premio Nacional de las Letras (1996) y el Premio Max Honorífico (1999).

Fernando Arrabal

Arrabal vive, obra, dice y escribe lo que siente y piensa sin conocer de convenciones sociales. Su creatividad libérrima, teorizada en la filosofía pánica (memoria, imaginación, liberación), le permite interpretar la realidad con una lucidez y espontaneidad personalísimas en todo lo que produce: teatro, ensayo, novela, poesía, cartas, entrevistas, cine.

Representado ininterrumpidamente en todo el mundo durante sesenta años, galardonado con multitud de premios, activo siempre en tareas creativas, a sus más de ochenta años, Arrabal no puede resistir la tentación de seguir escribiendo teatro. En los últimos meses ha compuesto dos dramas paralelos, *Diálogo en el Kremlin* (entre Stalin y Wittgenstein) y *Dalí versus Picasso*, un enfrentamiento entre estos dos genios del arte universal que, en su momento, ilustraron algunos libros de poesía del joven Arrabal. Su última obra, *Pingüinas*, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente y producción del Teatro Español, se estrenará el próximo 23 de abril.

RETRATOS

El director artístico, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha querido recuperar la tradición de “retratar” a las figuras relevantes del teatro español y que han pisado las tablas del Español. Para ello se ha inspirado en la sala situada tras el escenario del coliseo de Santa Ana conocida como el Parnasillo, donde se encuentran los retratos de los más importantes dramaturgos del siglo XIX. Así, y adaptando las formas y técnicas a nuestros tiempos, se ha procedido a fotografiar, en un primer paso, a cuatro personajes que ya forman parte de la historia más relevante de este teatro como son Concha Velasco, José Sacristán, Mario Vargas Llosa y Antoñita, viuda de Ruíz, que a sus 90 años y jefa de peluquería –en activo- se ha convertido en auténtica leyenda viva del Teatro Español.

En este acto se han descubierto los retratos firmados para la ocasión por el fotógrafo Chema Conesa y han sido presentados por los propios protagonistas, salvo Mario Vargas Llosa que en estos momentos se encuentra de viaje en el extranjero.

Chema Conesa. Fotógrafo

Murcia 1952. Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Tras acabar la licenciatura inició los estudios de Imagen y Periodismo en la entonces recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Información. Como alumno en prácticas de dicha facultad, inició su carrera profesional en el recién nacido diario El País (julio 1976), como redactor de la sección de deportes. La fotografía, que hasta esa fecha había sido una afición, le permite realizar texto y foto de numerosos reportajes. Un año después decide dedicarse sólo a la fotografía, cubriendo los acontecimientos diarios de la joven democracia española. Pasó después a ser responsable de fotografía en los suplementos dominicales de nueva creación. El retrato editorial ocupa desde entonces casi toda su producción. Tras un breve paso por la revista El Globo, vuelve a El País como editor gráfico del suplemento dominical hasta 1995. En mayo de ese año pasa a la redacción de El Mundo para realizar el nuevo dominical de ese periódico como subdirector de fotografía. En 2004 como director de imagen se encarga de la puesta en marcha de la revista Yo Dona. Tras este encargo vuelve al Magazine de este diario hasta que en septiembre de 2012 dejó de trabajar en El Mundo.

En el año 2010 recibe el premio Bartolomé Ros a la trayectoria profesional, y en el 2012 el premio de fotografía de la Comunidad de Madrid. Actualmente continúa su labor fotográfica y editorial, con la dirección de la colección *Photobolsillo*, (monografías de fotógrafos españoles editada por La Fábrica), así como con el comisariado de exposiciones y ediciones de otros libros. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en innumerables seminarios y conferencias y ha formado parte como jurado en cantidad de premios, entre ellos, el Nacional de Fotografía y el Word Press Photo.

Mario Vargas Llosa

El premio Nobel muy unido al Teatro Español en los últimos años, presentó el pasado mes de enero su última obra, *Los cuentos de la peste*, en la que además actuó junto a su musa teatral Aitana Sánchez-Gijón. El Teatro Español continúa, de esta manera, con el compromiso de producir toda su obra dramática, como ya hizo con *La Chunga*, *Kathie y el hipopótamo* y *El loco de los balcones*.

José Sacristán

El Quijote y *El loco de los balcones* son las obras que ha representado en el escenario del Teatro Español. Sacristán, que dejó su trabajo de mecánico para seguir su vocación teatral, cuenta como cada vez que podía se “escapaba” del taller para acudir como público al Teatro Español, teatro al que admira desde pequeño. Debutó en obras de teatro independiente como aficionado hasta que en 1962 comenzó su carrera profesional. Con más de un centenar de películas a sus espaldas, también destaca como director (*Soldados de plomo*). Sacristán es uno de los pocos actores españoles que puede presumir tanto de tener una larga filmografía, como de una casi interminable lista de premios.

Concha Velasco

Comenzó a trabajar en el cine con 15 años, con el nombre de Conchita Velasco interpretando pequeños papeles, y cuatro años después con *Las chicas de la Cruz Roja*, era ya una estrella de primera categoría en la comedia española. A partir de los años 70 cambió su nombre por el de Concha Velasco, desde entonces no ha parado ni un momento, ha trabajado tanto en cine, teatro, musicales... en registros que van desde la comedia a la tragedia. En el Teatro Español se subió al escenario de la Sala Principal con *Hécuba* de Eurípides, obra en la que la actriz, por primera vez, defiende una tragedia griega.

Antoñita, Viuda de Ruiz

“Cuando el Español se quedó sin peluquera, el gerente llamó al señor Ruiz. Nos reunimos los dos con él, porque yo siempre iba con mi marido. Le preguntó a Julipi si conocía alguna peluquera. Y le dije: Don Pedro me vengo yo, y mi marido me miro...” Así cuenta Antoñita (en versión oficial, como ella dice) su llegada al Teatro Español. Antoñita, con 90 años recién cumplidos, -y jefa de peluquería en activo-, se ha convertido en una leyenda viva de este teatro.

NUEVA IMAGEN TEATRO ESPAÑOL Y NAVES DEL ESPAÑOL

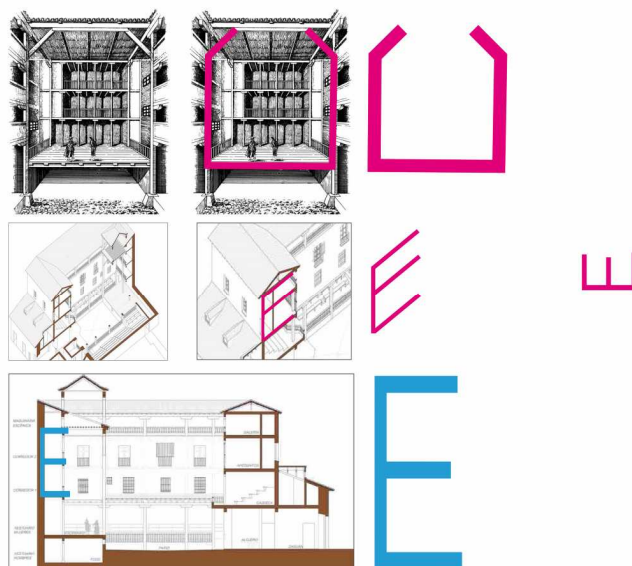
De Corral a Coliseo: Así nace una imagen

Los autores de la nueva identidad gráfica, Perricac Compañía Gráfica, se han inspirado en los documentos existentes buceando tanto en los antiguos planos del corral del Príncipe, de Pedro de Ribera, como en los del Coliseo, de Juan de Villanueva. El resultado de ese proceso es un isotipo, o símbolo, que es caja escénica y letra impresa al mismo tiempo.

A nivel formal, el símbolo es literalmente una letra E con serifas representada horizontalmente. Gracias a las serifas y a su posición tumbada se genera el juego visual de la T surgiendo espontáneamente, de manera que aunamos las iniciales de la institución en un solo elemento gráfico, enlazando así con la antigua tradición de las firmas y los monogramas ornamentales. Sin embargo, como ya hemos dicho, simbólicamente se alude a la estructura de la corrala y también a la idea de un escenario o caja escénica, que en este caso puede ser interpretada en términos arquitectónicos tanto como planta o como alzado.

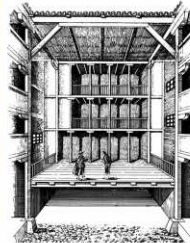
A partir de esta identidad gráfica se ha generado a su vez la nueva identidad de las Naves del Español, de manera que la imagen de los dos espacios convivirá bajo una misma línea gráfica que otorga a cada espacio su propia identidad diferenciada.

Con la nueva imagen del Teatro Español se quiere transmitir la energía que mantiene este espacio desde 1583.

Teatro Español

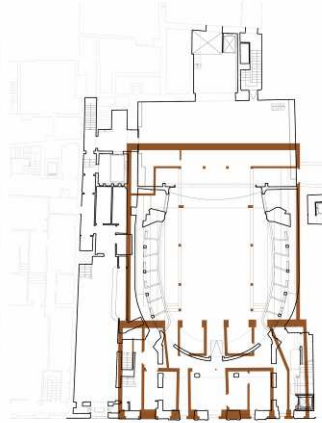
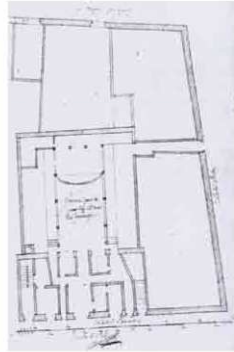
DESDE 1583

1583

1735
PLANOS DE
PEDRO DE RIBERA
De Corral
a Coliseo

1800
JUAN DE
VILLANUEVA

Dossier de prensa. TEATRO ESPAÑOL. Presentación nueva sala y nueva imagen

TEATRO ESPAÑOL

Teatro Español
DESDE 1583

Naves del Español
MATADERO