

**El juego
en escena**

*carteles
para una función*

Isidro Ferrer

**El juego
en escena**

*carteles
para una función*

Isidro Ferrer

Nòrdicateatro

19 /

Tempo-
rada
2006
/
2007

/

Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal 20 / Marat-Sade 22 / Dirección gritadero 23 / Un enemigo del pueblo 24 / Splendid's 26 / Móvil 28 / Idaho y Utah 30 / Mujeres soñaron caballos 31

33 /

Tempo-
rada
2007
/
2008

/

Perro muerto en tintorería: los fuertes 34 / Un hombre que se ahoga 36 / Delirio a dúo 38 / Presas 40 / Rey Lear 41 / Tío Vania 42 / Ante la jubilación 44 / Sí, pero no lo soy 47 / La paz perpetua 48 / Noche de Reyes 50 / Nunca estuviste tan adorable 52 / Après moi, le déluge 53

55 /

Tempo-
rada
2008
/
2009

/

Urtain 56 / El hombre que quiso ser rey 58 / La taberna fantástica 60 / El dúo de la africana 61 / Llueve en Barcelona 62 / Las tierras de Alvargonzález 63 / Hamlet 64 / Avaricia, lujuria y muerte 66 / Una comedia española 68 / Platonov 69 / Magic people show 70 / Una mirada al mundo 71

73 /

**Tempo-
rada**

2009

/

2010

Drácula 74 / Don Carlos **76** / Bodas de sangre **77** / **La tierra 78** / Tórtolas **80** / Cantando bajo las balas **82** / El baile **83** / **Realidad 84** / Madre Coraje **86** / El avaro **87**

89 /

**Tempo-
rada**

2011

/

2012

Contraacciones 90 / Yo, el heredero **92** / Product **93** / **Agosto 94** / La loba **96** / Perséfone **98** / Münchhausen **99** / **Quitt 101** / Protagonizo **102** / Luces de bohemia **103** / **El inspector 104** / La mecedora **106** / Pendiente de voto **107** / **Extraño anuncio 108** / **Titirimundi 110** / La piel en llamas **112** / Una mirada al mundo **113**

115 /

**Tempo-
rada**

2014

/

2015

Fausto 116 / Rinoceronte **118** / Vip **119** / La calma mágica **120** / Haz clic aquí **121** / El juego del amor y del azar **122** / El testamento de María **123** / ¡Chimpón! **124** / Fisuras **126** / La piedra oscura **127** / **La ciudad oscura 128** / **Salvador Rosa o el artista 130** / Adentro **132** / Trilogía de la ceguera **133** / **Hedda Gabler 134** / La pechuga de la sardina **136** / El jardín de los cerezos **138** / Fortune cookie **139** / Hard candy **140** / Titerescena **141** / Una mirada al mundo **142** / El lugar sin límites **143** /

145 /

**Tempo-
rada**

2015

/

2016

Reikiavik 146 / Los caciques **148** / Bangkok **149** / **Los hermanos Karamázov 150** / Nora, 1959 **152** / Rapsodia para un hombre alto **153** / **Insolación 154** / Páncreas **156** / Cocina **157** / **Vida de Galileo 158** / Verano en diciembre **160** / ... Y la casa crecía **161** / **Así que pasen cinco años 162** / Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales **164** / Aquiles y Pentésilea **165** / La rosa tatuada **166** / El laberinto mágico **167** / Los temporales **168** / Titerescena **169** / Una mirada al mundo **170** / El lugar sin límites **171** /

El otro

Isidro
Ferrer

Al gran Robert Massin, grafista y tipógrafo francés, autor de la interpretación gráfica de *La cantante calva* de Eugène Ionesco publicada por Éditions Gallimard en 1964, le gustaba reivindicar la proximidad entre las artes escénicas y el diseño. Massin lo hacía desde el lenguaje, estableciendo una relación etimológica entre las funciones de la dirección teatral (*mise en scène*) y la del diseño editorial (*mise en page*).

En varias ocasiones me han preguntado por la importancia de mi formación teatral en mi trabajo gráfico. Hasta hace poco no he sido muy consciente de esta influencia, tampoco me lo había planteado, pero, ahora que me asomo desde bambalinas al trabajo realizado durante siete temporadas para el Centro Dramático Nacional, percibo esta relación como algo esencial en mi forma de afrontar el proyecto gráfico.

Teatro y diseño están hermanados por dos elementos esenciales de la hermenéutica: la interpretación y la representación. Un baile circular entre idea y realidad que da forma al conocimiento.

Ambos oficios están obligados a interpretar y a representar, y a hacer de la interpretación y la representación una expresión creativa.

En el cartel para una obra de teatro se interpretan y representan las distintas voces que forman el cuerpo dramático; la voz del autor del texto, la voz del director de escena, las voces de los actores.

En ambos casos, tanto en teatro como en diseño, se trabaja a partir de la voz ajena.

Mi papel como diseñador es encontrar el registro adecuado para interpretar y representar sobre el papel la esencia de la representación escénica. Dar voz a los otros. Ser el otro.

**Nota
introduc-
toria**

**Gerardo
Vera**

Desde nuestro primer encuentro en el Teatro María Guerrero, Isidro Ferrer se convirtió en un pilar fundamental de esa gran familia que fue el Centro Dramático Nacional durante mi etapa como director. Fue parte imprescindible de un equipo del que siempre me sentiré muy orgulloso y que desarrolló un trabajo excelente. Siempre que tuve la posibilidad expresé y reconocí con muchísimo orgullo el poder contar con Isidro de una manera tan continuada y tan apasionada. Una vez dibujadas y discutidas las líneas estéticas que definirían la programación, hablábamos poco, pero el entendimiento se producía como un relámpago y las ideas surgían a borbotones en cada proyecto. Desde muy pronto, ambos sabíamos que no nos habíamos equivocado.

Sus imágenes estarán unidas para siempre a los espectáculos que marcaron aquella época. El grifo de agua por el que chorrea la sangre de *Un enemigo del pueblo*, el escarabajo siniestro de *Splendid's*, la mano convertida en un tablero de ajedrez de *Rey Lear*, el castillo de sillas hechas con cerillas de *Platonov*, el centauro descabezado de *Mujeres soñaron caballos* y tantos y tantos otros que son ya iconos de mi etapa compartida con él. Hasta nuestra colaboración en *Los hermanos Karamázov*, siendo ya director Ernesto Caballero, para la que

ni siquiera hablamos y que, desde el momento en que me enseñaron su propuesta, tuve claro que había acertado plenamente otra vez. No era más que otro ejemplo de nuestra gran comunicación.

Sus creaciones nunca se reducían a ilustrar, a informar, a comunicar hechos ni a proponer soluciones, sino que una y otra vez nos permitían profundizar en aspectos únicos de la experiencia humana con una enorme capacidad de síntesis.

Isidro Ferrer y yo hemos sido, sobre todo, cómplices dentro de esta aventura apasionante que es el teatro. Hemos sido también dos plásticos apasionados por nuestro oficio, y esa cercanía la he seguido sintiendo a través de los años, siempre. En él encontré admiración, respeto, un apoyo silencioso. Isidro no es hombre de muchas palabras. Aprovecho estas líneas para manifestarle mi más sincero y profundo agradecimiento por su talento y por su constante rigor a la hora de buscar nuevas formas de expresión, y por su radical compromiso con la realidad de su tiempo. Ahora miro hacia atrás y todo me parece un sueño del que ninguno de los dos querríamos despertar, porque amamos nuestra profesión por encima de todo y él lo sigue demostrando cada día. Gracias, Isidro.

**El
demi-
urgo
de
la
grá-
fica**

**Ernesto
Caballero**

Isidro Ferrer es un extraordinario ilustrador que ahora nos presenta una muestra de su desbordante técnica y creatividad gráfica aplicada a un género tan peculiar como el de la cartelería teatral. Como se puede apreciar en esta cuidada antología, la iconografía de Isidro se proyecta en dos direcciones complementarias: por un lado, la imagen y el juego tipográfico plasman con elocuencia una determinada lectura de un texto teatral; por otra parte, sus composiciones adquieren autonomía expresiva, liberándose del referente teatral en una fértil confrontación entre diferentes lenguajes.

Isidro ha asimilado de forma personal y con profusa creatividad las corrientes vanguardistas históricas; en su obra apreciamos muy diversas huellas: desde el *collage* dadaísta (Kurt Schwitters), al esencialismo geométrico del constructivismo ruso, pasando por una suerte de surrealismo lúdico de raigambre brossiana que procura a su producción ese inequívoco aroma de lo teatral.

Y es que Isidro es, antes que nada, un consumado creador de puestas en escena gráficas, un sutil y certero dramaturgo cuyo perspicaz punto de vista sobre obras y montajes teatrales se concreta en composiciones ricas en referencias y significados que, exquisitamente, devienen en alta poesía visual.

Isidro, sí, gran artista del y para el teatro, como ha demostrado en su trabajo para el Centro Dramático Nacional a lo largo de seis temporadas donde ha desplegado diversas líneas, como la que podríamos denominar «poética de los objetos», que nos remite al *ready-made* surrealista (Man Ray, Duchamp, Picabia...), o su etapa «tipográfica», en la que exhibe una notable habilidad a la hora de establecer correspondencias entre diferentes textos teatrales y la mera tipografía, ocasionalmente sujeta a sutiles intervenciones, como el cartel de *Rinoceronte*, de Ionesco, donde una desnivelada *R* luce en su parte superior una súbita protuberancia a modo de cuerno.

Belleza esencial, elocuencia expresiva, provocación y poesía, como la contenida en otro ilustre referente, el neoyorquino Joseph Cornell, artífice de sus célebres «cajas», con las cuales, según manifestó el autor, solo pretendía hacer magia blanca; objetivo plenamente cumplido por nuestro creador en una imaginaria que tanto contiene y predispone a la magia del teatro, y que ahora se condensa en este libro tan especial, objeto mágico a su vez, capaz de procurarnos una experiencia extraordinaria a través del arte del demiurgo Isidro Ferrer.

**Tempo-
rada**

**20
06
/
20
07**

**Tempo-
rada
realizada
en
colabora-
ción
con:**

**Nicolás
Sánchez**

**Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal
Marat-Sade
Dirección gritadero
Un enemigo del pueblo
Splendid's
Móvil
Idaho y Utah
Mujeres soñaron caballos**

**Centro
Dramático
Nacional**

Dirección
Gerardo Vera

**TEMPORADA
2006
/
2007**

Teatro
María Guerrero

Teatro
Valle-Inclán

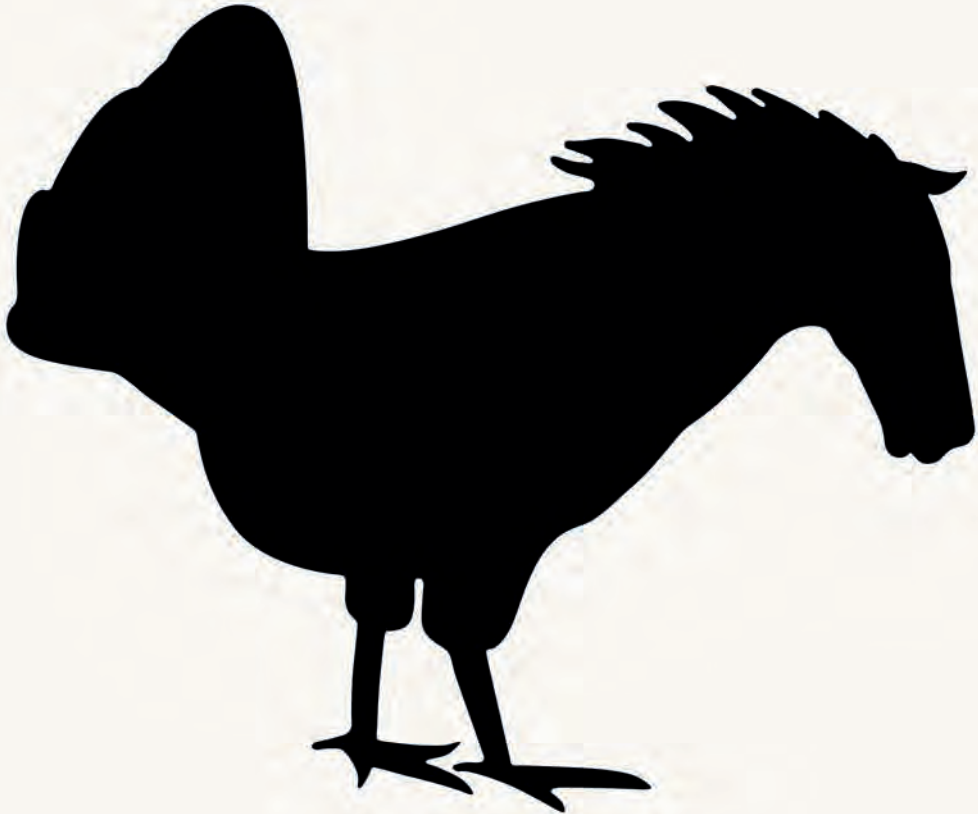
**Centro
Dramático
Nacional**

LAS VISITAS DEBERÍAN ESTAR PROHIBIDAS POR EL CÓDIGO PENAL

de **Miguel Mihura**

Dirección
Ernesto Caballero
Dramaturgia
Ignacio de Moral
Ernesto Caballero

Teatro María Guerrero
del 7 de noviembre
de 2006
al 28 de enero
de 2007

José Luis Raymond es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, cursando estudios de postgrado sobre escultura y espacio escénico en Varsovia y Ámsterdam. Como creador plástico, ha realizado exposiciones individuales y colectivas, y tiene

obra en colecciones particulares, así como en museos en España, Polonia, Holanda y Suiza.

Ha fundado compañías y escuelas de teatro, como Intervalo Teatro Estudio de Bilbao y Escuela de Teatro de Getxo. Ha sido director de escena de numerosas óperas y ha trabajado como escenógrafo para el CDN y para la Compañía Nacional de Teatro Clásico,

entre otros. En la actualidad es profesor titular de Espacio Escénico en la RESAD de Madrid desde 1991. Es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España (2004). Combina el trabajo escénico, escultórico y pictórico, preparando nuevas exposiciones e investigando en el concepto espacial y la escultura escénica.

**Tempo-
rada**

**20
06
/
20
07**

La primera lectura que hice de la obra me llevó a una época de posguerra y burguesa de los años cincuenta española, en donde todos sus personajes transpiraban aire familiar y donde los tipos se creaban con componentes naturalistas, pero con particularidades extrañas. Eran caricaturas de unos posibles modelos reales.

Miguel Mihura, en una entrevista dada al ABC el 8 de noviembre de 1962, decía: «Todos mis personajes tienen aire de familia, ya que son del mismo padre, aunque la madre, que es la inspiración, siempre es diferente».

La caricatura era la forma de presentar a estos personajes, y en ellos se buscaba la comicidad a través del disparate, llenos de parodia y gran habilidad para manejar los tópicos. Necesitaban del contraste y del sentido del humor para inspirar rápidamente el ingenio de las situaciones. La crítica a la alta sociedad burguesa era el recurso escénico con el que contaba Miguel Mihura para presentar sus obras teatrales y plásticas.

Entre estos disparates, parodias y contrastes que plantean los autores, Ignacio del Moral y Ernesto Caballero, se desenvuelven los personajes, que irrumpen por el espacio escénico en los momentos más inesperados.

En este sentido, el espacio recurre a las características de la obra, al aire de familia y a las decoraciones burguesas españolas de los años cincuenta y a través del teatro del absurdo tan interesado en esta época. Mesas, sillas, butacas, floreros, lámparas y

objetos sirven para transformar y llevar las situaciones teatrales a lo grotesco, siendo la desproporción del mobiliario la que condiciona el concepto de la obra.

Una gran sala de estar rodeada por grandes sillones corridos, desproporcionados, ayudan a que las visitas se emparenten con el cine mudo cuando, al sentarse, sus pies quedan colgantes y no alcanzan el suelo, dejándolos inhumanos, pequeños y ridículos.

Una gran mesa paleta, propia de las decoraciones más chics de esta época, centra la escena a modo de escenario, ya que en ella todos los personajes y visitantes con apariencia grotesca por su indumentaria, así como por sus acciones, componen las distintas situaciones que se desarrollan en la obra. Pesebres, habitaciones, interiores y parques, todo sucede bajo la atenta mirada de los visitantes instalados a modo de público en el gran sofá.

En este disparatado juego de acciones y palabras, la comicidad se sigue representando por la inadecuada utilización de los objetos. De nuevo, una gran lámpara esférica se convierte en ocasiones en luna, en sol o en otros menesteres escénicos. Sus movimientos los realizan los propios personajes como recurso típicamente escénico y lo utilizan con habilidad cuando la trama lo va necesitando. El objeto escenográfico se transforma en un personaje más, que ayuda a seguir con la visión general que los autores tienen del humor trágico mezclado con el ridículo.

Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal

**José
Luis
Raymond**

**Centro
Dramático
Nacional**

MARAT- SADE

de **Peter Weiss**

Versión
Alfonso Sastre
Dirección
Andrés Lima

Teatro María Guerrero
del 22 de febrero
al 29 de abril
de 2007

Centro
Dramático
Nacional

DIRECCIÓN GRITADERO

de Guy Foissy

Dirección
Rosa Morales
Versión
Liz Lobato
Rosa Morales

Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa

del 14 de febrero
al 25 de marzo
de 2007

UN ENEMIGO DEL PUEBLO

de Henrik Ibsen

Centro
Dramático
Nacional

Teatro Valle Inclán
del 25 de enero
al 25 de marzo
de 2007

Versión
Juan Mayorga
Dirección
Gerardo Vera

Cristina Gómez Baggethun, estudió Matemáticas y Filosofía, aunque su dedicación profesional siempre ha estado ligada a la literatura, sobre todo a la traducción del noruego al español, y también del inglés o del alemán. Ha

traducido obras de todos los géneros. En la actualidad reside en Oslo como participante en el proyecto internacional *Ibsen in Translation*, coordinado por la Universidad de Oslo, que tiene como objetivo producir nuevas traducciones de las últimas doce obras de Henrik Ibsen a ocho idiomas en paralelo.

También ha traducido a dramaturgos contemporáneos como Jon Fosse y Marit Tusvik.

Recibió el Premio NORLA (2009), Premio Anders Jahre (2012) y el Eurodram Honours (2015); y sus traducciones de Ibsen quedaron finalistas del Premio ADE de Traducción Teatral (2011).

**Tempo-
rada**

**20
06
/
20
07**

A primera vista, podría sorprender la decisión de Isidro Ferrer de colocar una pistola en el cartel de la producción de *Un enemigo del pueblo* dirigida por Gerardo Vera sobre una excelente versión de Juan Mayorga. En un contexto ibseniano, las pistolas suelen relacionarse con el suicidio de Hedda Gabler o con la muerte de la pequeña Hedvig en *El pato silvestre*. Sin embargo, Isidro Ferrer ilustra este montaje con un arma, como diciéndonos que en el 2007, el año de su estreno, la obra nos habla de una cuestión de vida o muerte.

Aunque todos los textos de Ibsen son muy críticos, en *Un enemigo del pueblo* la crítica es explícitamente política. No obstante, la enorme ambigüedad del texto, y sobre todo la de su protagonista, el Dr. Stockmann, al que la asamblea ciudadana declara enemigo del pueblo cuando denuncia un caso de corrupción, ha permitido que la crítica ejercida por medio de las distintas puestas en escena se hiciera desde posiciones políticas muy

diversas. En la Alemania nazi, por ejemplo, se usó desde cierta perspectiva, mientras que Arthur Miller la adaptó para criticar la histeria anticomunista que se propagó por EE. UU. con la Guerra Fría.

También por nuestra tierra la obra ha funcionado con frecuencia como acicate político y han sido las circunstancias las que, en cada caso, han determinado el tipo de crítica que se ejercía por medio de ella. Mientras que el montaje de Antoni Tutau de 1883 despertó el entusiasmo de los anarquistas catalanes, el de Cipriano Rivas Cherif habló a los socialistas reunidos en el congreso de la UGT de 1920. Muchos años más tarde, en 1971, Fernando Fernán Gómez, la usó para agitar contra el franquismo y alcanzó con ella uno de los mayores éxitos de su carrera teatral.

Probablemente no sea una casualidad histórica que *Un enemigo del pueblo* volviera a triunfar entre nosotros con este montaje de 2007, que sin duda fue capaz de establecer un diálogo con el público.

Tiem- pos de crisis

**Cristina
Gómez
Baggethun**

conti-
núa
en
página
27

SPLENDID'S

de **Jean Genet**

Versión
José Carlos Plaza
Dirección
Mauro Armíño

**Centro
Dramático
Nacional**

**Teatro Valle-Inclán
del 19 de abril
al 3 de junio
de 2007**

Gerardo Vera escogió valerse del mismo recurso escénico que emplearon antes que él tanto Fernán Gómez como Rivas Cherif, aquello que se llama la caída de la cuarta pared. Cuando el Dr. Stockmann pronuncia su discurso ante la asamblea, se rompe la ilusión escénica y el actor se dirige directamente al público, de modo que arenga más a los espectadores que a sus compañeros de reparto. Ahora bien, mientras que, en las postrimerías del franquismo, Fernán Gómez clamaba con esa voz suya contra aquellos que se aferran al poder, pisotean a los jóvenes y envenenan al pueblo, Francesc Orella, que interpretó al Dr. Stockmann en 2007, denunciaba

desde las tablas a los gobernantes que son como parásitos que devoran nuestro jardín. Aquel público preindignado que, noche tras noche, llenó la sala entendía sin duda de lo que hablaba. Estaban hartos de tanto chorizo. Pocos meses después explotaría la burbuja inmobiliaria, provocando al tiempo la primera gran crisis política de nuestra joven democracia, esa crisis en la que aún estamos enfangados. Una vez más, *Un enemigo del pueblo* había servido para canalizar la crítica a lo que está podrido en nuestro país. Y si nos tomamos en serio el cartel de Isidro Ferrer, a estas alturas, es ya una cuestión de vida o muerte.

Centro
Dramático
Nacional

MÓVIL

de Sergi Belbel

Dirección
Miguel Narros

Teatro
María Guerrero

desde
el 17 de mayo
de 2007

Sergi Belbel es autor, director y traductor teatral. Licenciado en Filología Románica y Francesa por la Universitat Autònoma de Barcelona, es miembro fundador del Aula de Teatre de la UAB y profesor de Dramaturgia en el Institut del Teatre de Barcelona desde 1988. Ha sido director

artístico del Teatre Nacional de Catalunya desde 2005 hasta 2013.

En sus obras aparecen temas como la comunicación en las relaciones humanas y el tiempo. Entre ellas cabe destacar: *Caleidoscopios y faros de hoy* (1985), *Dins la seva memòria* (1987), *Elsa Schneider* (1987), *La sang* (1988), *Després de la pluja* (1992), *Morir* (1995), *El temps de Plank* (1999), *Fo-rasters* (2005), *Mòbil*

(2005) o *A la Toscana* (2007), por las que ha recibido numerosos premios, como el Nacional de Literatura Dramática en 1996.

Es una de las voces más representativas del teatro catalán contemporáneo, como demuestra el estreno en la Comédie Française de París (29/11/2017 a 8/1/2018) de su obra *Després de la pluja*.

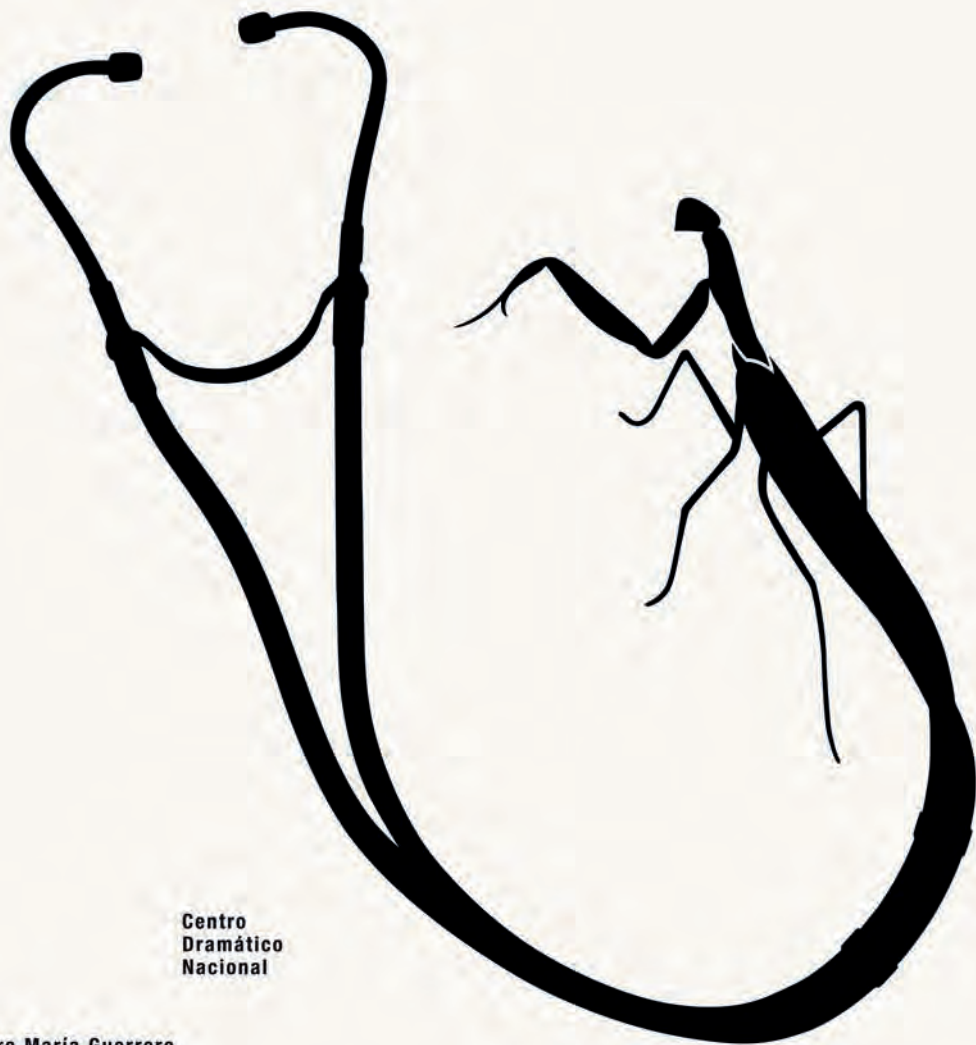
**Tempo-
rada**

**20
06
/
20
07**

La imagen es contundente: solo un móvil cuya antena es la cola y el aguijón de un escorpión (en la época en la que fue escrita la obra la mayoría de móviles aún tenían antena). El principal artefacto que utilizamos para comunicarnos en el siglo XXI se convierte, pues, en un arma peligrosa, en ocasiones mortífera. Lo interesante es que el aguijón parece ir a clavarse al móvil mismo. Simple y bella metáfora de la autodestrucción. No se puede resumir mejor.

Mòbil

**Sergi
Belbel**

Centro
Dramático
Nacional

Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa

del 4 al 29 de abril
de 2007

IDAHO Y UTAH

NANAS PARA NENES MALITOS
Texto y dirección de **Albert Espinosa**

Texto y dirección de
Albert Espinosa

Centro
Dramático
Nacional

MU JERES SO ÑARON CA BALLOS

Texto,
escenografía,
iluminación
y dirección de
Daniel Veronese

Teatro Valle-Inclán
Sala Francisco Nieva

del 12 de abril
al 3 de junio
de 2007

