Juanjo Puigcorbé

Pere Ponce

SI SUPIERA CANTAR, ME SALVARÍA

EL CRÍTICO

de Juan Mayorga

dirección Juan José Afonso

iraya producciones

NEARCO PRODUCCIONES

OLYMPIA METROPOLITANA S.A.

Si supiera cantar, me salvaría. EL CRÍTICO

de Juan Mayorga

Ficha artística

Volodia
Juanjo Puigcorbé

Scarpa
Pere Ponce

Dirección
Juan José Afonso

Escenografía y Vestuario
Elisa Sanz

Diseño de iluminación
Carlos Alzueta Bengoetxea

Diseño de sonido
Raúl Bustillo

Duración: 1 hora 10 min

Palabras del autor

Si supiera cantar, me salvaría es un combate. O, más bien, el último asalto de un combate, el asalto decisivo. Tiene lugar en la casa del crítico teatral Volodia la noche que recibe la inesperada visita de Scarpa, el autor de la obra que acaba de ver y sobre la que está a punto de escribir. En ese encuentro, largamente deseado y temido por ambos hombres, se enfrentan no sólo dos formas de entender el teatro y el lugar que el teatro ocupa en nuestras vidas. Se enfrentan también dos modos de estar en la vida. Se enfrentan, finalmente, dos hombres contra si mismos.

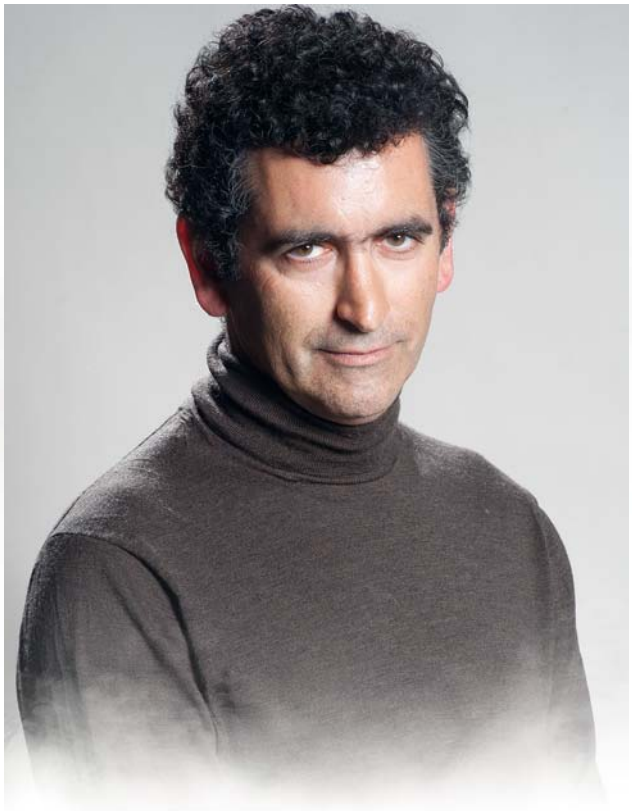
Siendo sus personajes seres que no reconocen frontera entre la vida y el teatro, creo que **Si supiera cantar, me salvaría** interesará de un modo especial a los envenenados por este viejo arte. Pero si alguien me pregunta por el tema de la pieza, yo nunca empezaré diciendo que es una obra sobre el teatro. Antes diré que es una obra sobre dos seres necesitados de amor y de amistad. Una obra sobre la necesidad –casi nunca confesada– que todos tenemos de un maestro –un maestro es lo que debería ser un crítico– o de un heredero –porque una crítica es una herencia–. Una obra sobre nuestra necesidad de ser respetados por aquellos a quienes respetamos. Una obra, también, sobre nuestra necesidad de imaginar otras vidas porque ésta nunca es suficiente.

Al escribir **Si supiera cantar, me salvaría** deseaba que la función tuviese fuerza para convocar a dos grandes actores, como lo son Pere Ponce y Juanjo Puigcorbé. El primer mérito de Cuco Afonso es haber sido capaz de reunirlos. Sé que Afonso –quien desde su primera lectura del texto, tan apasionada como honda, me probó que lo había escrito para él– también será capaz de llenar de emoción, humor e inteligencia este último asalto de un combate por el teatro y por la vida.

Juan Mayorga

Si supiera cantar, me salvaría. EL CRÍTICO

El autor
Juan Mayorga



Juan Mayorga nació en Madrid en 1965. En 1988 se licenció en Filosofía y en Matemáticas. Amplió estudios en Münster, Berlín y París. En 1997 se doctoró en Filosofía. Ha enseñado Matemáticas en Madrid y Alcalá de Henares. Es profesor de Dramaturgia y de Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Dirige el seminario *Memoria y pensamiento en el teatro contemporáneo* en el Instituto de Filosofía del CSIC. Su trabajo filosófico más importante es *Revolución conservadora y conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter Benjamin*. Entre otros premios ha obtenido el **Nacional de Teatro** (2007), el **Valle-Inclán** (2009), el **Max al mejor autor** (2006, 2008 y 2009) y el **Max a la mejor adaptación** (2008).

Es autor de los siguientes textos teatrales: **Siete hombres buenos**, **Más ceniza**, **El traductor de Blumemberg**, **El sueño de Ginebra**, **El jardín quemado**, **Angelus Novus**, **Cartas de amor a Stalin**, **El Gordo y el Flaco**, **Sonámbulo**, **Himmelweg**, **Animales nocturnos**, **Palabra de perro**, **Últimas palabras de Copito de Nieve**, **Job**, **Hamelin**, **Primera noticia de la catástrofe**, **El chico de la última fila**, **Fedra**, **La tortuga de Darwin**, **La paz perpetua**, **El elefante ha ocupado la catedral**, **La lengua en pedazos**, **Si supiera cantar, me salvaría** y **El cartógrafo**.

Con el título de **Teatro para minutos** ha reunido sus textos teatrales breves: **Concierto fatal de la viuda Kolakowski**, **El hombre de oro**, **La mala imagen**, **Legión**, **El Guardián**, **La piel**, **Amarillo**, **El Crack**, **La mujer de mi vida**, **BRGS**, **La mano izquierda**, **Una carta de Sarajevo**, **Encuentro en Salamanca**, **El buen vecino**, **Candidatos**, **Inocencia**, **Justicia**, **Manifiesto Comunista**, **Sentido de calle**, **El espíritu de Cernuda**, **La biblioteca del diablo**, **Tres anillos**, **Mujeres en la cornisa**, **Método Le Brun para la felicidad**, **Departamento de Justicia**, **JK**, **La mujer de los ojos tristes**, **Las películas del invierno** y **581 mapas**.

Ha escrito versiones de **El monstruo de los jardines** y **La vida es sueño** (Calderón de la Barca), **La dama boba** (Lope de Vega), **Fuente Ovejuna** (Lope de Vega), **La visita de la vieja dama** (Friedrich Dürrenmatt), **Natán el sabio** (Gotthold Ephraim Lessing), **El Gran Inquisidor** (Feodor Dostoievski), **Divinas palabras** (Ramón María del Valle-Inclán), **Un enemigo del pueblo** (Henrik Ibsen), **Rey Lear** (William Shakespeare), **Ante la Ley** (Franz Kafka), **Platonov** (Anton Chejov) y **Woyzeck** (Georg Büchner). Con Juan Cavestany es coautor de **Alejandro y Ana**, **lo que España no pudo ver de la boda de la hija del presidente** y de **Penumbra**.

Su obra ha sido representada en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, México, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suiza, Ucrania, Uruguay y Venezuela, y traducida a los idiomas alemán, árabe, búlgaro, catalán, coreano, checo, danés, francés, gallego, griego, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbocroata, turco y ucraniano.

Si supiera cantar, me salvaría. EL CRÍTICO

Volodia
Juanjo Puigcorbé

Más de 70 películas y tv movies, 50 de ellas como protagonista (PR), rodadas entre España, Europa y Sudamérica. Más de 30 series de tv. Más de 30 obras teatrales. Más de 30 premios, nominaciones y reconocimientos. Presentador de Galas y Entregas de Premios. Guionista. Director de teatro y ópera.

Comenzó a trabajar a los 17 años como guionista y director de teatro, aunque finalmente se inclinó hacia la actuación. Formó parte del **Teatre Lliure** y otras compañías catalanas, alrededor de 1974, destacando obras como: **Peer Gynt**, de Henrik Ibsen, **El príncipe de Homburgo**, de Heinrich von Kleist, **Hamlet**, de William Shakespeare, **Lorenzaccio**, de Alfred de Musset, **Dalí**, de Josep Maria Muñoz Pujol, **Llamadas a medianoche**, de Eric Bogosian, **La alta Austria**, de Franz Xaver Kroetz, **La belle Hélène**, de Jacques Offenbach, **Las amistades peligrosas**, de Christopher Hampton, **Por un sí por un no**, Frank V, de Friedrich Dürrenmatt.

Dirigió a su vez teatro y ópera, y fue guionista de cine en los años 1980.

Ha acumulado una larga carrera en televisión, destacando sus interpretaciones en series históricas como **Mariana Pineda**, **Goya** o **Miguel Servet**, **la sangre y la ceniza**, otras policíacas como **La huella del crimen** y **Pepe Carvalho**, otras dramáticas como **Estudio 1**, **Un día volveré**, **Cuéntame cómo pasó** y **Amar en tiempos revueltos**, y otras cómicas como **Villarriba y Villabajo**, **A tortas con la vida**, **Un chupete para ella**, **Parejología 3x2**, etc.

Si supiera cantar, me salvaría. EL CRÍTICO

Scarpa
Pere Ponce

Entre 1982 y 1983 fue dirigido por Ventura Pons en la obra **Tres boleros**. A esta obra le siguiera, entre 1985 y 1986, **El despertar de la primavera, puesta en escena** por Josep María Flotats. Al concluir las representaciones de ésta, Pere Ponce se incorporó en 1987 al montaje de **Knack**. En 1988 se unió a Amparo Larrañaga, Toni Cantó y Luis Merlo a la gira de **Los ochenta son nuestros**, según la pieza de Ana Diosdado. Finalmente en 1990, al acabar la obra **Restauració**, se inició su carrera cinematográfica como actor protagonista.

En teatro destaca su interpretación en la versión de **El hombre elefante**, valiéndole su trabajo el **Premio MAX** al mejor actor de reparto y una candidatura al **Fotogramas de Plata**.

En el 2004 inició la gira de la obra teatral ambientada durante el Holocausto, **Himmelweg** (Camino al cielo), una parábola sobre nuestra ceguera ante el horror y sobre la manipulación de la información de los poderosos que condicionan nuestra percepción.

Entre diciembre de 2005 y junio de 2007 protagonizó con Juan José Otegui, y bajo la dirección de Juan Echanove, la obra **Visitando a Mister Green**, según el original de Jeff Baron.

Desde octubre de 2008 ha estado representado por toda España la obra de teatro **Un dios salvaje**, de la escritora francesa Yasmina Reza junto con Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú y Antonio Molero, en un montaje dirigido por Tamzin Townsend.

Último trabajo en teatro ha sido la obra **Pluja Constant** de Keith Huff donde interpretaba a un policía de Chicago junto a Joel Joan dirigidos por Pau Miró.

Si supiera cantar, me salvaría. EL CRÍTICO

Palabras del director

"Escribo teatro porque quiero compartir con la gente mi experiencia del mundo". Estas palabras son de Juan Mayorga y de ellas está impregnada **Si supiera cantar, me salvaría. EL CRÍTICO**. En ella dos visiones del mundo y dos formas de sobrellevar la vida se enfrentan (o se encuentran) en un momento decisivo. El teatro es la excusa, pero en el fondo se trata de hablar de la vida, de conocer hasta dónde llegan los principios del otro... de aprender... de enseñar y de buscar motivos que justifiquen su existencia. De sentir la presencia de un padre que les guíe o de ver como sus enseñanzas dibujan el camino de sus hijos. Tal vez buscan justificaciones para creer que sus vidas han merecido la pena, o simplemente aspiran a llegar a ser respetados o simplemente lo más difícil: queridos. Quizá pasan demasiado tiempo soñando vidas de otros u otras vidas, tanto que no son conscientes de que sus sueños pueden estar muy cerca, más cerca de lo que piensan y en ocasiones tan cerca de ellos, que les pasan desapercibidos.

A veces la búsqueda de la perfección en el otro hace que el aire sea irrespirable y que buscando la máxima afinación para contentar la sed crítica del maestro, del padre, o del admirado, nunca consigamos su aprobación...

Si supiera cantar, me salvaría tiene la fuerza de un gran combate de boxeo en el que dos púgiles ponen toda la fuerza que les queda en cada uno de sus golpes, yendo al límite y utilizando uno el empuje del que se abre camino y el otro la estrategia del maestro... los dos saldrán magullados pero fortalecidos.

Dos grandes actores nos harán discurrir por un mundo íntimo, lleno de emociones, vivencias, reflexiones inteligentes y buenas dosis de humor. Puigcorbé y Ponce se calzan los guantes y se enfrentan en un duelo interpretativo, del que nosotros como auténticos voyeurs disfrutamos a la espera, señores espectadores, del asalto final en el que con vuestro papel de jueces y de forma inapelable dictéis el veredicto.

Juan José Afonso
Madrid, abril de 2012

El director
Juan José Afonso

Como director artístico:

Si supiera cantar, me salvaría. EL CRÍTICO. de Juan Mayorga.

El hombre de la pistola de nata de Carlos Atanes.

Almacenados, de David Desola, con José Sacristán y Carlos Santos.

La extraña pareja de Neil Simon.

El gran regreso de Serge Kribus, con José Sancho y Miguel Hermoso.

Nunca es fácil de Jean-Claude Islert.

Querido Nestor II con Mestisay.

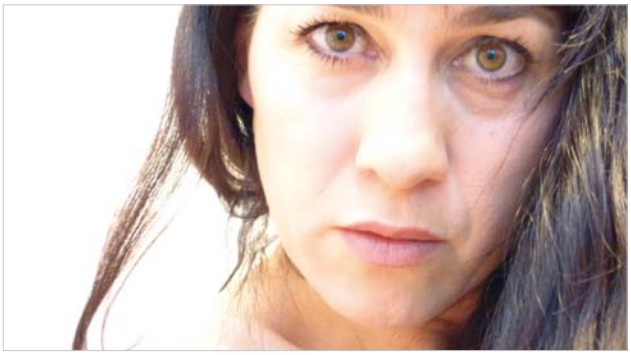
Fiel de Chazz Palminteri.

Miles Gloriosus de Plauto con José Sancho y Pepe Viyuela.

La cena de los idiotas de Francis Veber, con Josema Yuste y Agustín Jiménez.

A Saco de Joe Orton, con Miguel Hermoso.

El sopar dels idiotes de Francis Weber con Edu Soto y David Fernández.



Elisa Sanz | Escenografía y Vestuario

Es nominada a la mejor escenografía en la VI Edición de los premios Max por Mesías de Steven Berkoff. En el año 2005 y dentro de la VIII Edición recibió el **Max a la mejor escenografía** por su trabajo para **El rey se muere**. **Mejor Vestuario en FETEN 2005** por **Nada, nada**, en el 2000 por **Maletas** y mejor espectáculo por **Nubes**. En el 2009 es nominada al mejor Vestuario Premios Gran Vía por Mortadelo y Filemón, the musical. **Max a la mejor escenografía y vestuario** en el 2008 por **Pequeños paraísos**, **Max al mejor vestuario** en el 2011 por **Nubes**, **Premio Adriá Gual de figurinismo** 2012 por **La Avería** y **Max al mejor vestuario** 2012 por **La Avería**.

Últimos trabajos: Diseño de Vestuario y Escenografía para **La Tierra** de José Ramón Fernandez, escenografía para **El condenado por desconfiado,** dirigida por Carlos Aladro, vestuario y escenografía para **Lisístrata,** dirigida por Jerome Savary. Escenografía y vestuario para **Todos eran mis hijos** dirigida por Claudio Tolcachir, vestuario para **La avería** dirigida por Blanca Portillo. Escenografía y vestuario para **El manual de la buena esposa** dirigido por Quino Falero y **Una luna para los desdichados** dirigida por John Strasberg.

Carlos Alzueta Bengoetxea | Diseño de iluminación

Nace en Pamplona, en 1972. Trabaja desde 1992 en el sector audiovisual. Especializado en el diseño de iluminación desde 2003.

Socio fundador en 2007 de Cooperativa de Ideas s.l., consultoría de iluminación escénica, diseño e iluminación museográfica.

Diseñador de iluminación escénica:
Mujeres frente al espejo, **La visita inesperada**, **Un adulterio casi decente**, **Escándalo en palacio**, **La Ratonera**, **La cena de los idiotas**, **España baila flamenco**, **Crimen perfecto**, **La extraña pareja**, **Violines y trompetas.**

Diseñador de iluminación expositiva:
Del rito al juego, **Modachrome**, **La luz de las imágenes**, **Rencontres internacionales**, **Rojo**, **La cocina en su tinta**, **Viaje al cine español**, **20 Trajes para Europa**, **What,s happening now ?**, **Casa del Cine de Almería**, **Picasso**, **el eterno femenino**, **Vidas gitanas.**

Raúl Bustillo | Diseño de sonido

Desde los años 80 combina su trabajo como músico de estudio y directo con el de diseño y técnico de sonido en producciones de teatro, cine y televisión.

Entre sus últimos trabajos para teatro destacan: Diseño de sonido y efectos para la obra teatral **Drácula** estrenada en el teatro Marquina en enero de 2012. **Al final del Arco Iris** dirigida por Eduardo Bazo y Jorge de Juan. **Los 39 Escalones** (1 año en cartel con funciones diarias en Madrid y gira por España de 7 meses) dirigida por Eduardo Bazo. **La Mujer de Negro** (Emilio Gutiérrez Caba, Jorge de Juan) dirigida por Eduardo Bazo.