Buenos Aires, 47-49 · tel. 934 951 447 · 08036 Barcelona · www.teatreakademia.cat
Teatre AKADÈMIA
COM US PLAGUI
William Shakespeare
Direcció: Dugald Bruce-Lockhart
Traducció: Miquel Desclot
Del 18 de desembre de 2014 al 18 de gener de 2015
Una producció de Teatre Akadèmia Eix49
Patrocini Teatre Akadèmia:
Amb el suport de:
Mitjans col·laboradors:
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya Departament de Cultura
el Periódico
CATALUNYA RÀDIO
TR3SC
hutxaca
Time Out Barcelona
teatralnet
TEATRE BARCELONA

Equip artístic

Autor
William Shakespeare

Traducció
Miquel Desclot

Direcció
Dugald Bruce-Lockhart

Repartiment
Emilià Carilla – *Adam/Corí*
Oriol Casals – *Roland*
Núria Deulofeu – *Rosalina*
Joan Díez – *Pedradetoc*
Guillem Fernández-Valls – *Carles/Silvi*
Sílvia Forns - *Cèlia*
Irene Jodar – *Febe*
Mingo Ràfols - *Vell Duc/Duc Frederic*
Jordi Robles – *Oliver/Amiens*
Carol Rovira – *Constança*
Jacob Torres – *Jaques*
La resta de personatges són interpretats per la companyia

Disseny d'il·luminació
Tito Rueda

Disseny d'escenografia i vestuari
Ricard Prat i Coll

Ajudant d'escenografia
Pau Tebar

Ajudant de vestuari
Judith Torres

Música original (composició i arranjaments)
Carol Rovira

Fotografia
David Ruano

Equip Teatre Akadèmia

Direcció artística
Mercè Managuerra

Cap de producció
Jordi Robles

Producció executiva
Gabriella Dilorenzo

Cap de comunicació
Sílvia Artigas

Cap tècnic
Pol Queralt

Cap de sala
Enrique Vallejo

Agraïments
Roger Warren, Hostal Bonaterra, Punt de Fuga

Shakespeare a propulsió vist per un director anglès

Com us plagui/Al vostre gust

Una comèdia sobre el poder "restaurador" de la natura

Dugald Bruce-Lockhart, actor i director associat des de fa 15 anys a la Companyia **Propeller**, torna com a director al Teatre Akadèmia després de l'èxit de la producció anterior *Romeu i Julieta*.

Propeller, primer dins el mon anglosaxó i després en les incessants gires internacionals ha guanyat el reconeixement de professionals i espectadors per la seva imaginativa, rigorosa i vertiginosa visió de les posades en escena de Shakespeare. Així ho hem pogut comprovar en la sovint inclusió de les seves produccions al Festival Temporada Alta de Girona.

Hereu de la tradició més virtuosa, Edward Hall, director fundador de la companyia va plantejar un gir extraordinari a la manera d'escenificar l'autor. Hem de tenir en compta que Peter Hall, el seu pare, va ser el l'impecable i respectat director artístic fundador de la Royal Shakespeare Company.

Propeller, tal com el seu nom suggereix, ha produït un salt endavant en l'enfoc dramatúrgic de les seves produccions, sempre amb versions sintètiques d'imparable fisicalitat, conduïdes per una força coral i musical que aporta una nova vitalitat i fortalesa als versos shakespearians. D'aquí la seva connexió amb el públic d'avui.

Com us plagui és la nova traducció de Miquel Desclot de "As you like it" , coneguda aquí com "Al vostre gust". Comèdia de les més àcides de William Shakespeare, en la qual es planteja com a tema central la naturalesa oposada a la cort, i el joc d'identitats en relació al conflicte familiar de l'herència i l'ambició.

Per Dugald Bruce-Lockhart, **Com us plagui** és "una barreja de "thriller", "road-trip" i comèdia romàntica que celebra el poder restaurador de la natura - un poder que pot permetre rejovenir-nos i descobrir el nostre jo més feliç.

Així doncs, **Com us plagui** tornarà a plantejar un muntatge fresc amb una jove companyia, i amb una dinàmica de creació molt semblant a la de la temporada anterior: un procés basat en la col·laboració de tots el membres per fer sorgir el text des de la fisicalitat, el joc, el batec de la música i la precisió del vers.

Sinopsi

Com us plagui és la nova traducció de Miquel Desclot de "As you like it" de William Shakespeare, coneguda aquí com "Al vostre gust". Comèdia de les més àcides de William Shakespeare, incorpora molts dels seus trets característics: la naturalesa oposada a la cort, personatges disfressats, el tractament de l'amor i el joc d'identitats com a tema central, que activa el desenvolupament de tota la trama. A més, la peça tracta el conflicte familiar entorn a l'herència i l'ambició pel poder.

El director anglès Dugald Bruce-Lockhart, membre de la companyia Propeller, torna al teatre Akadèmia després del gran èxit de la temporada passada, Romeu i Julieta. Defineix *Com us plagui* com "*una barreja de "thriller", "road-trip" i comèdia romàntica. Es tracta d'una obra de teatre que celebra el poder restaurador de la natura - un poder que pot permetre rejovenir-nos i descobrir el nostre jo més veritable i feliç, una vegada ens deslliurem de les limitacions d'autodefinir-nos, o de les definicions que ens imposen altres persones*".

Com us plagui torna a ser un muntatge fresc amb una jove companyia, amb una a dinàmica de creació molt semblant a la de la temporada anterior: un procés basat en la col·laboració de tots el membres per fer sorgir el text des de la fisicalitat, la música i la precisió del vers.

Fotografia: David Ruano

Sinopsi ampliada

Com us plagui explica la història d'una cort usurpada pel Duc Frederic al seu germà, el Vell Duc, i que provoca la fugida de la seva filla Rosalina amb seva la cosina Cèlia. A la cort s'hi ha instal·lat el joc brut i el despotisme. Allunyar-se d'aquest ambient tirànic i refugiar-se en la natura és l'únic camí que assegura la supervivència dels oprimits.

Rosalina i Cèlia disfressades s'endinsen al bosc d'Arden, acompanyades d'un criat. També hi anirà a raure el noble Roland, que abandona la cort perseguit, després vèncer en els jocs de lluita de palau, al seu adversari, el temible Charles. La breu trobada de Roland i Rosalina, abans que ella s'escapi, ha fet irrompre un amor irrefrenable entre els joves, que sense sospitar-ho es tornaran a conèixer sota una nova identitat poc després. Així comença l'èxode que ofereix, dins el paisatge pastoral que els amaga, la possibilitat d´esdevenir algú altre dins d'unes lleis desconegudes per tots aquells que han viscut reclosos, allunyats de la natura.

La comèdia arriba al final amb les noces de Rosalina i Roland, i Cèlia i Oliver, germà del primer, el pastor Silvi i la pastora Febe, el bufó Pedradetoc i Audrey. Les noves dels esdeveniments del bosc d'Arden arriben a oïdes del Duc Frederic, que restitueix la usurpació, tot retornant el regne al legítim Duc, el seu germà.

El conflicte entre germans, entorn a l'herència i l'ambició pel poder conclou amb un final feliç, com no pot ser d'altra manera en una comèdia.

El fluir constant de trames prodigioses enllaçades, provoca una de les comèdies més rodones, àcides i enginyoses d'un Shakespeare ja madur que esculpeix els pensaments amb paraules i metàfores agosarades, agudes, ambigües, musicals, poètiques...

Miquel Desclot ha realitzat una nova traducció per la producció del Teatre Akadèmia, que duu a escena Dugald Bruce–Lockhart, especialista en resseguir els relleus dramàtics de les obres de l'autor, durant la llarga vida de produccions que la Companyia Propeller ha jugat i produït.

Breus paraules del director, Dugald Bruce-Lockhart

Aquesta joiosa obra plaurà a diferents persones per diferents raons, com el títol suggereix. No he intentat "posar el meu segell" o forçar una interpretació, sinó revelar amb frescor i vigorosa claredat el que Shakespeare va escriure.

La meva sensació és que Shakespeare confegeix una Oda sobre el poder restaurador de la Natura - un poder que ens pot concedir el descobriment del nostre jo més genuí. En el món social vivim limitats per unes lleis que ens imposem i ens imposen. Fugir exiliats i deslliurar-nos d´aquestes limitacions ens pot fer connectar amb aspectes desconeguts, i actuar "com ens plagui" amb més intensitat.

D'altra banda, l'obra té un sentit especialment rellevant en la nostra època. L'estrès de la vida actual és un parany perillós i destructor que ens porta a oblidar que, sobretot i abans que res, som criatures de la Natura. Si acceptem els seus regals florim com a individus i aprenem a viure amb una nova harmonia. Així es revela en el viatge que els personatges de l'obra emprenen, encoberts al bosc d'Arden, escapats de la cort.

En el món colorit i contradictori en el qual vivim aquesta és una lliçó ben difícil d´aprendre, si ens deslliguem de la mà de l'eterna i imparable mestra, la Mare Natura.

Fotografia: David Ruano

El Teatre Akadèmia juga un cop més amb Shakespeare

Un espai teatral que desitja créixer i fer créixer, un equip artístic escoltant la veu dels clàssics té una força potencial incomparable si s'apropa a un autor com Shakespeare.

L'hivern darrer, coincidint amb el Nadal, vam produir *Romeu i Julieta* per continuar incidint en el camí del que podríem anomenar la Companyia de Joves del nostre Teatre; havíem començat amb Amfitrió 38. Tant en un cas com en l'altre, les produccions es recolzaven en tallers-laboratori paral·lels. Dins d´aquest context va aparèixer la personalitat de Dugald Bruce-Lockhart interessat en desenvolupar la dinàmica de la companyia anglesa Propeller, especialitzada en Shakespeare, en el nostre entorn. La seva experiència d'anys sobre l'autor, respectuosa i, a la vegada, poc convencional s'ha centrat en un recolzament total a "l'ensamble", és a dir, en un interès prioritari centrat en la força comuna: l'acció està estructurada pel cor, responsable d'una partitura musical i física al servei de les imatges i de la línia d'acció de les paraules.

Propeller s'ha distingit per la fidelitat a l'original en la lectura de l'obra, per encarar el text amb claredat i des del treball coral, per la força motriu de la presència escènica i l'acció física, per la creació en cada obra d'una partitura musical que acompanya en tot moment l'acció escènica. Aquesta ètica-estètica ha provocat l'encontre entre els actors i els espectadors d'avui, i d'aquí el seu reconeixement a nivell mundial. Així va ser, també, en *Romeu i Julieta* i així esperem que sigui en aquest nou repte.

D'altra banda, en el recorregut del nostre repertori hem procurat donar un tractament dramatúrgic adient a cada peça produïda per apropar-la al públic actual. En la mateixa direcció, hem tingut cura de les traduccions. Re-traduir amb la mirada posada sobre les millors opcions per projectar nítid el text sobre l´escena. En aquesta ocasió, Miquel Desclot tradueix per a nosaltres l'obra, que titula **Com us plagui**, coneguda a casa nostra fins ara com *Al vostre gust***.** Desclot, poeta refinat i rigorós, ja havia dut a terme la traducció de Romeu i Julieta, muntatge on vam poder constatar el valor que els nostres espectadors van donar a la seva traducció.

Tornarem a fer sorgir l´espectacle des del rigor envers el text, la fisicalitat, la música i la precisió en la qualitat del vers.

Una nova traducció de Shakespeare

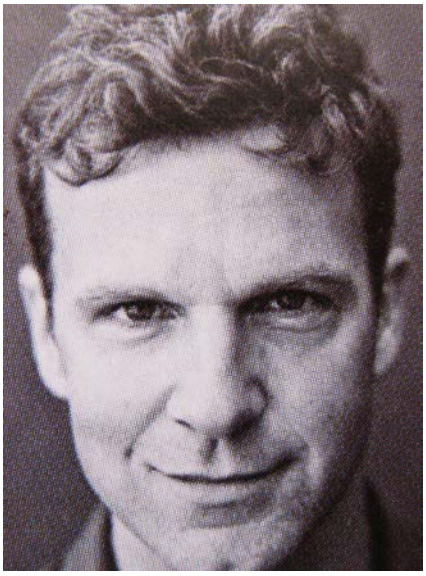
La temporada passada, el Teatre Akadèmia em va demanar de poder utilitzar la meva traducció de *Romeu i Julieta*, publicada l'any 2004, per a la producció que havia de dirigir Dugald Bruce-Lockhart. I així es va fer, en efecte. Aquella experiència va ser tan satisfactòria per a tots els implicats que, al cap d'un any, hi hem tornat. Però aquest cop jo no tenia traduïda l'obra proposada pel director anglès, la brillant comèdia *As you like it*, i en conseqüència el teatre va prendre la coratjosa decisió d'encarregar-me'n una traducció nova.

La versió del text, doncs, és molt recent i naturalment inèdita. L'he resolta amb els mateixos criteris amb què havia fet aquell ja llunyà *Romeu i Julieta*, i encara altres obres shakespearianes. És a dir, buscant l'equilibri entre la fluència escènica i la poesia enlluernadora dels moments més lírics, mirant sempre de servir el gran poeta no tan sols amb les paraules, sinó també amb la música que les transporta, les transforma, i les fa actuar a l'escenari.

De bon començament, vaig renunciar al títol que havia proposat Josep Maria de Sagarra, és a dir *Al vostre gust*, per acostar-me més fidelment al títol original amb *Com us plagui*. Sagarra havia manllevat el títol a la traducció castellana que el reconegut Luis Astrana Marín n'havia publicat l'any 1929. Però, al cap dels anys, no m'ha semblat que aquella solució fos millor que la més literal *Com us plagui*. I el Teatre Akadèmia s'ha avingut, de nou coratjosament, a desafiar la mica de tradició que pugui tenir el títol sagarrià i a apostar per un títol nou. Cosa que, conscient dels riscos que pot tenir el fet de trencar les rutines establertes, vull agrair públicament.

Miquel Desclot, el traductor

Dugald Bruce-Lockhart, el director



Dugald va estudiar a la Universitat Teatral Rada de Londres, on es va graduar com actor i director.És actor i director associat des de fa quinze anys de la internacionalment reconeguda companyia **Propeller** formada únicament per homes, que ha guanyat premis com el **Premi UK a la millor producció en gira per Ricard III** i **La comèdia dels errors**; **el New York Obie** per **L'amansiment de la fera, el TMA** per **El somni d'una nit d'estiu**. Personalment ha dirigit les reposicions d'El somni d´una nit d'estiu, Nit de eeis, l'Amansiment de la fera, La comèdia dels errors, Enric V, Conte d'hivern.

Com a actor ha protagonitzat, en el darrer període, l'obra **Three Lions** de David Cameron per la qual ha rebut el **Premi al millor actor al Festival d'Edimburgh 2013**. Ha estat en diverses companyies entre d'altres: The Royal Shakespeare Company, The National Theatre, ETT, Bath Theatre Royal.

Obres en les quals ha participat com a actor: *Henry V, The Winter's Tale, Comedy of Errors and Richard III, Taming of The Shrew, Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream, Rose Rage (Propeller) The 39 Steps (Liverpool Playhouse/Tour), The Prime of Miss Jean Brodie (Northampton Royal Theatre), For King and Country (ACT, Plymouth Theatre Royal & Tour), Deep Blue Sea (Bath/Vaudeville Theatre, London), Les Liaisons Dangereuses (Royal Lyceum Theatre), Faust – (Royal Lyceum Theatre, Edinburgh), Cat on a Hot Tin Roof (Nottingham Playhouse Theatre), Twelfth Night (English Touring Theatre), Henry V & Comedy of Errors (Watermill Theatre & Tour) Three Girls in Blue (White Bear), The Prince's Play (Royal National Theatre), Reader (Traverse Theatre), Henry VI (RSC) and A Streetcar Named Desire (Byre).*

També és actor de cinema I televisió.

Dugald col·labora com a professor en diverses escoles d'art dramàtic al Regne Unit com Harrow, Abingdon, St Katherine & St Helen's, Wellington College i també a la Cambridge University i al O'Neill Institute als Estat Units.

Repartiment, per ordre alfabètic

Emilià Carilla – Adam/Corí

Oriol Casals – Roland

Núria Deulofeu – Rosalina

Joan Díez – Pedradetoc

Guillem Fernández-Valls – Carles/Silvi

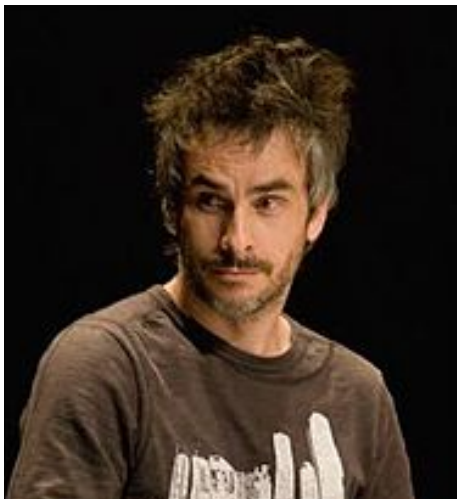
Sílvia Forns - Cèlia

Irene Jodar – Febe

Mingo Ràfols - Vell Duc/Duc Frederic

Jordi Robles – Oliver/Amiens

Carol Rovira – Constança



Jacob Torres – Jaques

Informació pràctica

Dates i horaris:
Del 18 de desembre de 2014 al 18 de gener de 2015
De dimecres a diumenge a les 20.30h. Els dies 24 i 31 de desembre la funció és a les 18h.

Preu:
Dimecres i dijous: 18€
De divendres a diumenge: 22€

25% descompte per a socis Club TR3SC, jubilats majors de 65 anys, Carnet Jove, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diba.

Funcions especials:
Estrena: 18 de desembre a les 20.30h.
Funció amb col·loqui: 19 de desembre a les 20.30h

Durada aproximada: 120 min

Xarxes socials:
www.facebook.com/teatreakademia @teatreakademia
Comenta l'espectacle amb el *hashtag*: **#Comusplagui**

Contacte de premsa:
Marc Gall: 932 95 56 34
Aloma Vilamala: 932 95 56 34 – 616 26 56 26
avilamala@comedianet.com / www.comedia.cat

Teatre Akadèmia
Carrer Buenos Aires, 47-49
Telèfon 934 95 14 47 – info@teatreakademia.com

Patrocini Teatre Akadèmia

Gestió Teatre Akadèmia

Eix 49

Amb el suport de

Mitjans col·laboradors