Natalia Calderón DJ Hardy Jay Pablo Paz

LA CALDERONA

Teatro clásico a ritmo de Hip Hop

THE REMIX

Dirección David Ottone

Texto de Rafael Boeta

Música original Marc Álvarez

YLLANA

Dirección actoral Pablo Viña

Vestuario Tatiana de Sarabia

Arte: Jorge Matheus (www.jmatheus.es)

CP LA CALDERONA PRODUCCIONES

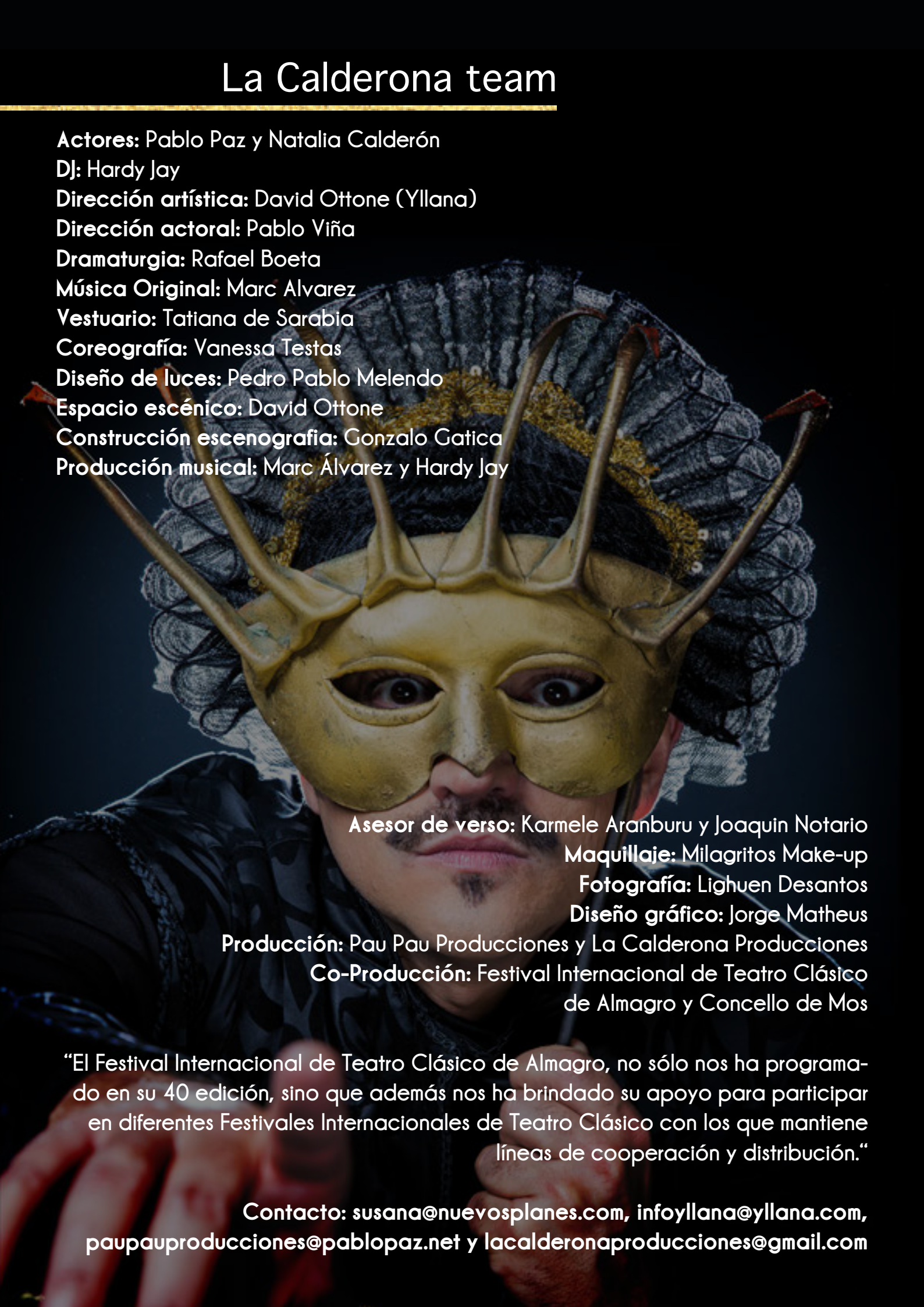
MOS

AIH

YLLANA

La Calderona team

Actores: Pablo Paz y Natalia Calderón
DJ: Hardy Jay
Dirección artística: David Ottone (Yllana)
Dirección actoral: Pablo Viña
Dramaturgia: Rafael Boeta
Música Original: Marc Alvarez
Vestuario: Tatiana de Sarabia
Coreografía: Vanessa Testas
Diseño de luces: Pedro Pablo Melendo
Espacio escénico: David Ottone
Construcción escenografía: Gonzalo Gatica
Producción musical: Marc Álvarez y Hardy Jay

Asesor de verso: Karmele Aranburu y Joaquin Notario
Maquillaje: Milagritos Make-up
Fotografía: Lighuen Desantos
Diseño gráfico: Jorge Matheus
Producción: Pau Pau Producciones y La Calderona Producciones
Co-Producción: Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y Concello de Mos

"El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, no sólo nos ha programado en su 40 edición, sino que además nos ha brindado su apoyo para participar en diferentes Festivales Internacionales de Teatro Clásico con los que mantiene líneas de cooperación y distribución."

Contacto: susana@nuevosplanes.com, infoyllana@yllana.com, paupauproducciones@pablopaz.net y lacalderonaproducciones@gmail.com

Sinopsis

La hija bastarda de la que nadie habla.
¿Quién fue **María Inés Calderón**, más conocida como ***La Calderona***?
Para algunos, una de las actrices más importantes del star system español del siglo XVII, para otros, la más controvertida amante de Felipe IV, madre del que luego sería reconcido bastardo y principal de España, Juan José de Austria. Hay incluso quienes dicen que la sierra de **la Calderona**, en Valencia, le debe su nombre, y que acabó sus días convertida en cabecilla de un grupo de bandoleros.
¿Cómo llegó una niña abandonada en un portal a ser nada más y nada menos que la favorita del rey, en una España en la que ser mujer y bastarda era lo mismo que no ser nada?
La historia de ***la Calderona*** es una historia sobre el poder, la ambición, el amor y la supervivencia contada en clave de comedia oscura y a golpe de hip hop, con un DJ en escena y viajando constantemente, en un juego de espejos tan barroco como original, del siglo XVII al XXI y del XXI al XVII. ¿Te lo vas a perder?

Sobre la Puesta en Escena

"La Calderona - The Remix", se ha montado a la manera en como se montan los espectáculos de Yllana, compañía de teatro a la que pertenezco desde 1991. Se trabaja en equipo y a golpe de intuición, construyéndose a medida que se ensaya, con una idea inicial en la cabeza, pero respetando los mil caminos que se abren mientras se investiga, se prueba y se juega.

La peripecia vital de Maria Inés Calderón, conocida como **La Calderona**, nos nutría con un sinfín de posibilidades: un personaje fascinante, una historia enmarcada en el siglo de Oro y la posibilidad de jugar con el teatro clásico desde una perspectiva actual. Desde el principio sabíamos que queríamos contar esta historia a través de canciones. Cuando empezamos a trabajar con el texto, la musicalidad del verso me inspiraba y me arrastraba hacia una idea que llevaba años acariciando, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer: contar una historia a través del *Hip Hop* y el *rap*. Era una oportunidad para indagar en los puntos de convergencia entre la rima en verso clásico y el rap. Además quise incluir un Dj que lanzase bases en directo y convirtiese el espectáculo en una especie de concierto teatralizado.

La Calderona es el emotivo retrato de unos personajes históricos y un periodo importante dentro de la historia de España, contado con un estilo fresco, desenfadado y lleno de originalidad, utilizando la fuerza de la palabra, la contundencia emocional de la música y la poética del teatro, para llegar al espectador.

David Ottone
Director

Natalia Calderón

Natalia Calderón lleva dos temporadas con el espectáculo ***"Nano Cabaret"***, un musical del que es coautora, inspirado en el mundo del Cabaret y dirigido por David Ottone (Yllana). Hacen temporada en el Teatro Alfil (Madrid) y gira, dentro y fuera de España, con Yllana Producciones, destacando el Festival Internacional de Teatro Cómico de Maia (Portugal). Formó parte del elenco de London: The Show como actriz y cantante. dirigido por Tagore González y Guillermo Laporta. Actriz protagonista en ***"El Retablo de Las Maravillas"***, de Miguel de Cervantes, dirigido por Juan Malonda en la Universidad Complutense de Madrid. Como cantante, compositora y letrista, es fundadora de Natalia Calderón Quartet, con cuyo trabajo, ***"Flor azul"***, hizo gira por Guatemala, Costa Rica y Santo Domingo en colaboración con AECID. Destacar su participación en el Jazz Dag y North Sea Jazz Festival (Holanda), en el Festival Internacional de Jazz de Tailandia: Bangkok City of Jazz y Koh Samui International Jazz Festival y el 47º Jazzaldia (Donostia). Miembro fundador del grupo de *Soul-Jazz Groove- Box*, junto a los que participó en Jazzaldia 2011 y 2012, Festival de Jazz de Madrid 2011 y giras por España con su CD ***"Groove Box"***. Fue miembro y una de las voces solistas del Coro Gospel-Funk Inside Voices, dirigido por la vocalista Sheilah Cuffy. En la actualidad combina su trabajo como actriz y cantante, con su labor de coach vocal y profesora de canto en diferentes instituciones.

Pablo Paz

Actor nacido en Pontevedra, Galicia.
Estudia Arte dramático, Danza, Canto , Dirección y Realización de TV entre el ***"HB Studio"*** de Nueva York, "***Cristina Rota***" y "***Escuela de música creativa***" en Madrid y la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires.
En TV, trabaja en series como ***"Amar en tiempos revueltos"***, ***"Gran Hotel"*** o ***"Yo soy Bea"***, en Cine, ***"El baile de San Juan"*** o ***"Reevolution"*** (película que se estrenará este año), y en Teatro, ***"Don´t miss the bout"*** en Nueva York, ***"Ay Carmela, el musical"*** dirigido por Andrés Lima, ***"Por los Pelos"***, ***"Las Rusas"*** dirigido por Dario Fcal o ***"Águilas en el jardín"*** en España y ***" Humor tántrico"*** y ***"Cual es su gracia"*** en Buenos Aires entre otras.
Como director ha dirigido las obras de teatro: ***"The Engagement Party"*** de Yani Pérez en el Leela NYC Festival de Nueva York, ***"Mujeres, la parte de atrás"***, ***"1095"***, o ***"Princesas busconas"***, ha dirigido también la webserie ***"A solas con Chola"*** o los cortometrajes ***"El Circulo"*** y ***"Acuse de recibo"*** rodado en la ciudad de Nueva York.
Dedicado también a la docencia de la interpretación desde el año 2010.

Hardy Jay

Nace en Madrid en 1987, y tras cinco años estudiando guitarra y dos bajo, decide cambiar las cuerdas por los platos para utilizarlos a modo de instrumento. Desde entonces comienza a trabajar con multitud de artistas a lo largo de la península a la par que individualmente en numerosos clubs y salas de fiestas. En 2006 publica su primera maqueta titulada ***"Rap a grapas"***, siendo uno de los primeros trabajos nacionales centrado únicamente en el *mashup* (creación de una nueva canción a partir de la mezcla de otras canciones). Hardy Jay ha pasado por las cabinas de la mayoría de los bares de música negra de la capital, como son Junco, Intruso, BarCo, Marula, The Passenger, Café Populart, o Juglar, aparte de haber trabajado en directo con artistas como el cantante e instrumentista Fermín Muguruza, la pianista Ariadna Cisneros, o los rappers Frank-T y Dano, o haber realizado giras nacionales con grupos como Miguel Grimaldo, Elsso Rodríguez, Sholo Truth o Mentenguerra.

Paralelamente siempre está publicando mixtapes en solitario como ***"Pump up the volume"*** (2011), ***"Wontime"*** (2014) para la que trabaja en una portada personalizada con el dibujante Chico Iwana, o ***"Future de ayer"*** (2016) junto al artista multidisciplinar H101. También es co-fundador del website de música negra Crypta Magazine, medio para el que publica exitosas mixtapes temáticas como ***"Dedicated to the Gods and the Earths"*** junto a BigBrothaBob, recopilando únicamente extractos musicales creados por pertenecientes y partidarios al NOGE (Five-percent Nation), o la serie de mixtapes anuales *Cuts of yesterday*.

Actualmente se encuentra inmerso en su grupo Bloody Blanco y sus jams mensuales ***"Jam Steady"***, donde una experimentada banda colabora en directo junto a cantantes de soul como Alana Sinkey, Miryam Latrece o Sandra Delaporte y diversos raperos como Aaron Baliti, Duddi Wallace, Nestakilla, La Boheme, o El Sr Rojo.

Hardy Jay defiende a ultranza el uso del turntablism (el arte de arreglar o crear música mediante efectos de sonido y la manipulación de discos de vinilo sobre un plato giradiscos, también conocido como 'el arte de hacer girar las tornamesas de discos') utilizando así los platos como si de otro instrumento se tratase.

David Ottone - Dirección

David Ottone nació en Madrid en 1966. Miembro fundador y director artístico de Yllana desde 1991 .

Ha creado y dirigido los siguientes espectáculos de Yllana: ***"Muu"*** (1991), ***"Glub Glub"*** (1994), ***"666"*** (1998), ***"Hipo"*** (1999), ***"Rock and Clown"*** (2000), ***"Spingo"*** (2001), ***"¡Splash!"*** (2002), ***"Star Trip"*** (2003), ***"Olimpla"*** (2005), ***"Buuu!"*** (2007), ***"Brokers"*** (2008), ***"Zoo"*** (2009) (Max 2010 al Mejor Espectáculo Infantil), ***"Sensormen"*** (2010), ***"¡Muu! 2"*** (2011), ***"Action Man"*** (2012), ***"Far West"*** (2012), ***"The Gagfather"*** (2014), ***"Chefs"*** (2015) e ***"Yllana 25"*** (2016).

Además ha dirigido ***"Avenue Q"*** (2011) Premio Max al mejor espectáculo Musical y el también musical ***"Hoy no ne puedo levantar"*** (2013) en el Teatro Coliseum de Madrid.

Sus producciones teatrales se han representado por todo el mundo en más de 44 países y han sido vistas por más de dos millones de espectadores.

Sus espectáculos han participado en algunos de los festivales internacionales de teatro más prestigiosos, como el Fringe Festival de Nueva York, Le Festival d'Avignon, el Fringe Festival de Edimburgo, el Festival Internacional de Teatro de Estambul (Turquía), el festival Juste Pour Rire de Montreal (Canadá), el festival Eté de Quebec (Canadá), Arts Festival de Singapur, el Festival de Manizales (Colombia), el Festival Europeo de Teatro de Grenoble (Francia), el Festival de Mimo de Perigeux (Francia).

Además, sus producciones se han representado en algunos de los recintos más famosos del mundo: un mes en La Cigalle (París) con ***"666"***; tres meses en el teatro o-Broadway Minetta Lane (Nueva York) con ***"666"***; un mes en el New Victory Theatre de Nueva York con ***"PaGAGnini"***; un mes en el Teatro Piccolo de Milán con ***"PaGAGnini"***; un mes en los Estudios Riverside (Londres) con ***"666"***, 14 años con ***"666"*** en Madrid e innumerables temporadas con las que han logrado éxitos en otras ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, etc.

Entre otros, David ha recibido varios premios internacionales de prestigio como: el premio "Outstanding Unique Theatrical Event" en el Fringe Festival de Nueva York (***"666"***); el premio "Three Weeks" por el Mejor Espectáculo en el Fringe Festival de Edimburgo (***"PaGAGnini"***); el premio "United Splastick" en el European Comedy Festival de Frankfurt (***"Glub Glub"***); el premio "Courge D´Or" por el mejor espectáculo en el festival Printemps des Courges (***"Muu"***); el premio Moerser Comedy por el Mejor Espectáculo en el Comedy Arts Festival de Moers (***"PaGAGnini"***); o los ya citados "Premio Max" al Mejor Espectáculo Infantil por ***"Zoo"*** y el "Premio Max" al Mejor Espectáculo Musical por la dirección artística del musical ***"Avenue Q."***.

Pablo Viña - Dirección actoral

Pablo Viña nace en Valladolid. Estudia interpretación en la E.P.T. de Valladolid 89/91.
Curso de interpretación EL OJO QUE RESPIRA con Paco Pino Y Luis Gimeno, y otros cursos de con Will Keen, Amelia Ochandiano, Alfredo Sanzol, Juan Carlos Corazza , Carmen Rico... Como Actor a trabajado en TV: ***"Mar de plastico"***, ***"Víctor Ros"***, ***"Amar en Tiempos Revueltos II , III y IV"***, ***"Estudio 1"*** (Alesio de García May), ***"Sin tetas no hay Paraíso"***, ***"Agitación +IVA"*** , ***"Vaya tropa"***, ***"El secreto de Puente Viejo"*** , ***"Frágiles"***, ***"Apaches"***...
En Cine: ***"Poveda"*** y ***" Luz de Soledad"*** de Pablo Moreno , ***"Un otoño sin Berlín"*** de Lara Izaguirre , ***"Morelos"*** película rodada en México en el papel de Calleja Virrey de México e ***"Hidalgo, la historia jamás contada"*** (México) películas dirigidas por Toño Serrano , ***"La luna ciega"*** de Pablo Nacarino , ***"Planes para mañana"*** de Juana Macías, ***"El maestro de esgrima"*** de Pedro Olea...
Ha participado en varios montajes teatrales, cabe destacar: ***"Gracias al Sol"*** en el teatro Fernán Gómez de Madrid, ***"Diez negritos"*** un año en Madrid y gira de Ricard Reguant , ***"Las tesmoforias"*** de Esteve Ferrer en el papel protagonista de Mnsiloco dentro del FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA 2013 , contra el Viento de Norte de Tantaka Teatro , ***"Mi mapa de Madrid"*** de Amelia Ochandiano en el CDN , ***"El graduado"*** de Andrés Lima, ***"Sola en la oscuridad"*** de Ricard Reguant , ***" Otelo"*** de Ricardo Campelo , ***" Combate de negro y de perros"*** de Marta Riganti. Participa como director de producción en la Web serie de 16 capítulos ***"A Solas con Chola"***.
Premios : Mejor actor en Paris por el cortometraje ***"Dos veces"*** y RACIMO DE TEATRO 2009 en Serrada , Valladolid.

Rafael Boeta - Dramaturgia

Dramaturgo, actor y director escénico de ***"Hotel Musical"*** (2008, Teatro Liberarte) de la compañía Telón Tolón.
Autor del guión de la adaptación teatral de ***"El soldadito de plomo"*** (H. C. Andersen) (2008) dirigido por Yolanda L. García (Compañía Teatro Liberarte).
Actor y co-autor de ***"Chimpón"*** (codirigida con Gonzalo Gª Baz) (2009, La escalera de Jacob) de la compañía Telón Tolón.
Autor del guión de la adaptación teatral de ***"El fantasma de Canterville"*** (O. Wilde) (2011) dirigido por Yolanda L. García (Compañía Teatro Liberarte).
Dramaturgo y director escénico de ***"Concierto de una orquesta de verano"*** (2011, Teatro All) del sello Baz&Boeta.
Dramaturgo y director escénico de ***"El principito"*** (2012, Nuevo Teatro Alcalá), premio Teatro de Rojas XXI edición al mejor espectáculo infantil y familiar (compañía Telón Tolón).
Dramaturgo y Director escénico de ***"¿Te querré siempre... ?"*** (2012), espectáculo de teatro foro sobre violencia de género enfocado a público adolescente, llevado a cabo en institutos (DELFO SL).
Dramaturgo y director escénico de ***"El autista de Hamelín"*** (2012, La Escalera de Jacob), de la compañía Telón Tolón.
Actor y co-autor junto a Gonzalo Gª Baz de ***"¿Por dónde empezamos?"***, ***"Pregúntame a mí"*** y ***"Distinto ? Desigual"***, tres espectáculos infantiles de concienciación en materia de igualdad de género para DELFO SL entre los años 2013 y 2015.
Dramaturgo y director escénico de ***"1, 2, 3... ¡Gospel! (Pepe Grillo Gospel Show)"*** (2014, Teatro Lara) de la compañía Black Light.
Dramaturgo, director y actor en ***"Teatro foro por la igualdad"*** (2014), campaña de intervención llevada a cabo por DELFO SL en la Comunidad de Madrid para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través del teatro y el debate.
Actor y co-autor de ***"Trastos"*** (2014), espectáculo para bebés de la compañía Telón Tolón que se desarrolla en Guarderías y Escuelas Infantiles.
Dramaturgo y director escénico de ***"El novio inltrado"*** (2015, Centro de Atención a Mujeres María de Maeztu), para DELFO SL.
Dramaturgo y director escénico de ***"El Paraíso, ballroom dance"*** (2016) para DELFO SL.

Marc Álvarez - Música original

Creador de música para teatro, danza y cine, tanto de la escena más independiente como de la comercial, sus trabajos abarcan desde la composición de música para ***"Carmen"*** de la Compañía Nacional de Danza hasta la dirección musical de ***"El Cabaret"*** de los hombres perdidos (Premio Broadway World al mejor musical), pasando por ***"Plataforma"*** (finalista al Max por la mejor música), ***"Juanita Calamidad"***, ***"The Hole 2"***, ***"El arte de la entrevista"***, ***"Peer Gynt"***, ***"El Plan"***, ***"Olvida los tambores"***, ***"La cena de los idiotas"***, la dirección musical de Jesucristo Superstar o más recientemente la de ***"Pandora nights"***, trabajando con directores como como Calixto Bieito, Antonio Álamo, Víctor Conde, David Ottone, Juan José Afonso, Juanjo Villanueva, Ignasi Vidal o Carlos Atanes.

Recientemente estrena la producción de ***"El pintor de batallas"*** de Arturo Pérez Reverte en versión y dirección de Antonio Álamo, con Jordi Rebellón y Alberto Jimenez.

Entre sus piezas para danza, además de la ***"Carmen"*** de Johan Inger, destacan ***"El salto de Nijinsky"*** de María Rovira para Trànsit Dansa (Premio butaca al mejor espectáculo de danza), ***"La niña farola"*** para el Ballet de Carmen Roche, con coreografía de Amaya Galeote, con la que también hace ***"Lego's (I y II)"*** y ***"Destino/destino"***.

www.marcalvarez.net

Tatiana de Sarabia -
Vestuario

Premio Ceres 2014 al mejor vestuario Teatral por ***"En algún lugar del Quijote".***
Licenciada en Arte Dramático (ESAD de Málaga). Graduada (ECAM de Madrid).
En Teatro, trabaja como figurinista. Para Ron Lalá Teatro (Premio Max 2013 a la mejor empresa teatral privada), bajo la dirección de Yayo Cáceres: ***"Time al Tiempo"***, ***"Siglo de Oro. Siglo de Ahora"***, ***"Cervantina"*** y ***"En algún lugar del Quijote"*** (éstas dos últimas coproducidas con la Compañía Nacional de Teatro Clásico),"Ojos de Agua" (coproducción Emilia Yagüe-Seda Distribución-Charo López).
Para Yllana Producciones,destacando ***"Trágala, trágala"*** (producción Teatro Español, dirección de Juan Ramos).
Para Impromadrid Teatro, destacando ***"Corten"***, ***"Nuevo Catch de Impro"*** y ***"Usted tiene ojos de mujer fatal"*** (coproducida por Smedia).
Para Sexpeare Teatro ***"Sexpearemente"*** y ***"Sin balas"***.
También ha trabajado con Juan Carlos Rubioen ***"Iba en serio"***, con Grotesques-Teatro de Cámara Cervantes en ***"Mucho ruido y pocas nueces"***, etc.
Entre sus últimos trabajos (2016), actualmente en cartelera o en gira, están: ***"Comedia Multimedia"*** (RonLalá-Emilia Yagüe Producciones) ; ***"Rinconete y Cortadillo"*** (Sexpeare)de Alberto Conejero, dirección Salva Bolta, ***"The Primitals"*** (Yllana-Producciones) dirección Joe O´cournee, ***"La reina del Swing"*** (Pía Tedesco-GNPC) y ***"Jardines"*** (Impromadrid Teatro), dirección de Ignacio López B.

Pedro Pablo Melendo - Diseño de luces

Madrileño, trabaja profesionalmente en el mundo del espectáculo desde 1990 alternando labores como Diseñador de Iluminación y Director Técnico en diferentes teatros y Festivales.
Sus Diseños de Iluminación están presentes en montajes que van desde la Lirica hasta la danza pasando por el teatro clásico y alternativo.
Algunos diseños:
- Compañía Teatro Impar: "Casa con ***dos puertas difícil es de guardar"***, Dir. Javier Veiga y ***"Rosencrans Y Guilderstein han muerto",*** Dir. Cristina Rota,
- "El que espera + 2 coreografías", Dir. Chevi Muradai , Diseño para la Bienal de Sevilla.
- Diseñador de OPERA COMICA DE MADRID.
- Compañías como MOMIX, PILOBOLUS, ROYAL SAKESPEARE COMPANY- BOB WILSON en sus pasos por España.
- Diseño Concierto de año nuevo Teatro de la Zarzuela 2013.
Actualmente trabajando para el TEATRO REAL.
Ha trabajo en Francía, Portugal, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Grecia, Marruecos, Irlanda, Finlandia, EEUU, Japón, China, Canadá.

La Tribuna DE CIUDAD REAL

LA CULTURA URBANA VISTE BIEN EL CORRAL

'La Calderona' convierte la vida de la actriz en una pelea de gallos que demuestra que los clásicos no están reñidos con los lenguajes del siglo XXI

M. SIERRA / CIUDAD REAL

En los años en los que William Shakespeare escribía teatro las mujeres eran una 'rara avis' sobre el escenario. Sus papeles eran interpretados por hombres. El actor inglés Nathan Field (1587-1620), es uno de los actores que tuvieron que ejercer el rol femenino, aunque no queda claro que así fuera, porque no estaba muy bien visto. En España, la historia era diferente, pero no mucho. Existía una cláusula que permitía a las mujeres actuar «siempre que estuvieran casadas con algún actor de la compañía en cuestión». A esa estirpe de mujeres pertenecía María Calderón (1611-1646), amante de Felipe IV, que terminó sus días en un convento. Su historia, con flow, es justo la que se narra en el montaje *La Calderona*, sobrenombre con el que era reconocida la actriz, que se estrenaba con acierto el pasado fin de semana en el Corral de Comedias de Almagro.

Pablo Paz y Natalia Calderón en un momento del montaje. / FESTIVA

Esta *Calderona* sin duda, sonó diferente. Y digo sonó, con conocimiento de causa, pues el montaje dirigido por David Ottone y puesto en escena por la compañía La Calderona Producciones era un musical en pequeño formato al que por no faltar, no le faltó ni Dj. A priori, la combinación propuesta por la compañía Madrileña, un clásico en el Corral, a partir de un texto creado por un autor actual que propone valerse del hip-hop para contarla, asusta. No es para menos, una mesa de mezcla sobre el escenario del Corral sigue viéndose rara. Pero también es cierto, que a medida que esta Calderona avanzaba, el miedo iba dejando espacio a la sorpresa y es a través de ella, que el público llegó a la sonrisa, a la carcajada e incluso a la emoción, pues la vida de esta actriz no fue fácil, tal vez por eso el ritmo de la calle le sentaba tan bien.

A pesar de esa realidad, Ottone, consigue diseñar un relato ameno «que lo breve gusta y lo mucho cansa», que muestra los altibajos de aquella actriz que pasó de tener gran poder sobre las tablas, hasta que fue olvidada por uno de sus grandes amantes, Felipe IV, en un convento tras robarle a su hijo, porque al final sólo quería eso. Un relato que Ottone reviste en lo posible de ese humor que siempre caracterizó a su compañía Yllana, y convierte con acierto en una «pelea de gallos» de vestimentas rococos y chaqueta de chandal que no desentonan en el corral. De un lado, *La Calderona*, interpretada con pasión por una Natalia Calderón que además de demostrar que tiene una buena voz, destaca por ofrecer un cambio de registro sobre el escenario intenso al pasar de mostrarse alocada y segura, a vulnerable y acabada. Un difícil cambio que consigue transmitir al público hasta el punto de emocionar. Del otro lado, un rey más pendiente de sus ganas de sexo que de gobernar, al que da vida Pablo Paz, del que cabría destacar su versatilidad a la hora de cambiar de personajes, entre los que destacaría el papel de la reina Isabel entre ambos protagonistas, que destaca especialmente en la escena en que ambas mujeres se enfrentan en una batalla sin cuartel cargada de *flow* tan afilada como un duelo de espadas.

En general, una divertida sorpresa, que arranca en Almagro, con futuro. Una puerta abierta a acercar los clásicos a todos, a la que le falta pulir el paso de la comedia a la tragedia que requiere esta historia.

Obra: 'La Calderona' de Rafael Boeta
Dirección: David Ottone (Yllana)
Reparto: Pablo Paz, Natalia Calderón, Dj Hardy Jay

CALDERONA

DE CIUDAD REAL
La Tribuna

El influjo de La Calderona

Ignacio Ballesteros. 26/07/17

El Corral de Comedias de Almagro fue durante la noche el Corral de la Cruz y no hubo espacio en ese pretérito escenario que no sucumbiera al influjo de La Calderona. De un decorado minimalista brotó **una propuesta rompedora y arriesgada** que da **un paso más en la revisión de los clásicos a partir del hip-hop, manteniendo el pulso de un texto que transita entre la pureza del pasado y la perversión de unos anacronismos intencionados que, lejos de desentonar, encaminan el curso de la obra**. La fuerza de la vida de María Inés Calderón descansa sobre el trabajo actoral de Natalia Calderón y Pablo Paz, que son a la vez protagonistas y decorado y que jalonan de sonrisas algunas de sus intervenciones (la sirvienta de la reina o la monja despistada), pero que alcanzan en los momentos más trágicos su máxima expresión.

La Calderona sitúa su narración en el siglo XVII, un escenario fácil de imaginar en el marco histórico que ofreció Almagro para el estreno de esta representación. Escribe sus primeras líneas en el madrileño Corral de la Cruz, con un Felipe IV desatado desde un palco desde el que contempla la majestuosidad de María Inés Calderón, que encuentra réplica a sus coplas a Minerva en las rimas de las partes bajas del Rey Planeta. El encuentro entre ambos desanuda el resto de la historia y en torno a esa pulsión orbitan personajes que **por momentos empujan la obra hacia la comedia** y en algunos instantes la derivan hacia **un drama conmovedor, un discurrir entre la luz y la sombra al que el público no es ajeno**.

El mínimo decorado enmarca con pulcritud la fuerza de los actores. Pablo Paz camina entre la rectitud del temeroso de dios y la vergüenza de Isabel de Borbón, pero recoge sus mejores frutos en su evocación de las letras de Juan de Austria y al abandonar el histrionismo del rey excitado y hacerle vestir con la tiranía del que ostenta el poder y todo lo puede. Natalia

Calderón es La Calderona, y su embrujo inicial y el resto de los personajes con los que acicala la narración quedan secuestrados por el **poder desgarrador del momento más emocionante de la obra**, cuando canta un cuento al pequeño que ya no está en la cuna. Sólo su voz rompe el silencio en un instante que desmonta toda la comedia y muestra que, en realidad, la vida de La Calderona fue pura tragedia.

En el fondo, protagonista escondido en el decorado, Hardy Jay, que con sus bases enhebra los pasajes y convierte el duelo entre amantes de Felipe IV en una batalla de gallos de verbo humilde en una de las múltiples revisiones a las que la presencia del Dj da coartada durante toda la obra. **La música es la tercera protagonista de una representación que coge vuelo en muchas de sus melodías y que respeta los puntos más oscuros, los de mayor protagonismo de la historia.**

Quién dijo que no se podía coser el teatro clásico con los pespuntes del hip-hop. Quién, que no se podía rapear en el Corral de Comedias de Almagro. **Quién, si alguien se atrevió, que en medio de ese caminar sobre el alambre dos actores no podrían cargar de matices una representación con apenas unos retoques en el vestuario. Y enmascarar en muchos momentos como comedia la tragedia de María Inés Calderón. Nadie queda libre al influjo de La Calderona.**

El rap de 'La Calderona' hace bailar al Corral de Comedias de Almagro.

CLM24/EFE. 24/07/17

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha acogido este fin de semana el estreno de 'La Calderona', una obra de teatro musical que narra, a ritmo hip-hop, la historia de la actriz del siglo XVII María Inés Calderón.

El lugar escogido para la representación ha sido el emblemático Corral de Comedias, donde se ha producido **una particular fusión entre teatro clásico y música rap** con esta obra que recupera la figura de la amante del rey Felipe IV desde una perspectiva contemporánea.

El montaje, dirigido por David Ottone, busca la convergencia entre los versos clásicos y las rimas de hip-hop, sirviéndose para ello de un dj (Hardy Jay) que pincha en directo las bases que sirven ambientación musical y al mismo tiempo marcan el ritmo sobre el que se desarrolla la acción.

El recorrido que realizan por la vida de la actriz tiene **multitud de elementos cómicos**, aunque también cuenta con una **importante carga emotiva y reivindicativa** en torno al papel de la mujer en la sociedad, la ambición y el poder.

'La Calderona' hace una revisión llena de frescura y con mucho ritmo sobre esta popular actriz del siglo XVII que cambió los escenarios por el convento, después de dar a luz al hijo de Felipe IV, Juan José de Austria.

Los actores Natalia Calderón y Pablo Paz llevan a cabo un **intenso ejercicio de interpretación, tanto musical como actoral**, para dar vida a los diferentes personajes que aparecen en el desarrollo de la obra.

Con una escenografía muy sencilla, sin apenas decorados, **los dos integrantes del elenco asumen todo el peso narrativo**, a través de las diferentes canciones que componen esta especie de ópera hip-hop.

Otro de los elementos a **destacar** del montaje es **el trabajo de luces**, diseñado por Pedro Pablo Melendo, que siempre en diálogo con la parte musical contribuye a generar los diferentes espacios físicos y emocionales en un escenario casi vacío.

El texto, escrito por Rafael Boeta, utiliza un lenguaje actual e irreverente, pero también incluye pequeños fragmentos de autores del Siglo Oro, afianzando así el **contraste entre modernidad y clasicismo** que caracteriza toda la obra.

También en el vestuario, realizado por Tatiana de Sarabia, se mantiene esta tónica de contrastes y los diferentes atuendos de los personajes mezclan la estética cortesana del siglo XVII con elementos de la cultura hip-hop.

Esta **arriesgada propuesta** es una coproducción de La Calderona Producciones, Pau Pau Producciones y el propio Festival de Almagro, que ha querido apostar por estas novedosa mirada al teatro clásico.

'La Calderona' ha conseguido conectar con el público del Corral de Comedias que ha despedido en pie y con una extensa ovación al elenco.

EL DIA digital.es

VIAJAR DEL SIGLO XVII AL XXI Y DEL SIGLO XXI AL XVII

Déjate impresionar con todos los sentidos al ritmo de 'La Calderona'

23 julio 2017. Raquel Montero

Arriesgar es de valientes. Innovar es crecer hacia adelante, es avanzar con los tiempos, así es la propuesta de David Ottone. Donde el rap se apodera del verso, la música hip hop acompaña toda la trama. El Corral de Comedias albergó el estreno absoluto de esta obra de Rafael Boeta, en la que nos representa la vida de una actriz y mujer en el Siglo de Oro, sobre el poder, la ambición, el amor y la supervivencia en clave de comedia oscura.

Ir con escepticismo a una obra, sin saber si lo que vas a ver te va a convencer realmente, de que existen otras formas de interpretar teatro clásico, y **salir con la sensación de que te han cautivado en cada acto**. Eso es lo que ha transmitido la obra 'La Calderona' para la gran mayoría que llenaba el Corral de Comedias.

Parte de la base, que te puede echar para atrás, que la obra es en hip hop y los versos los rapean los dos actores que componen el elenco. Algunos pueden osar a creer que es un sacrilegio y se ha profanado el templo, que en este caso se trata del Corral de Comedias. Nada más lejos de la realidad. **La obra te sorprende, te cautiva, te arropa con la música DJ**, a cargo de DJ Hardy Jay, que en muchas ocasiones está de fondo cuando la narración invita al verso y otras va al compás del rap que se marca Natalia Calderón y Pablo Paz en los distintos personajes en los que se sumergen.

Una obra con gran aceptación en la noche de ayer, ya que cada vez que se apagaban los **focos el aplauso inundaba los rincones de este emblemático Corral**. Síntoma de que **estaba**

gustando y mucho lo que allí se estaba representando. Aunque escépticos todavía quedaban en el espacio. Necesitaban dejarse impresionar por esta nueva forma de hacer teatro clásico.

Abrir los sentidos, descubrir una obra que denuncia los pocos derechos que tenía la mujer en el siglo XVII como claro reflejo, en algunas ocasiones, de lo que impera en el siglo XXI. Varios siglos han pasado y los derechos de las mujeres no están en igualdad con los de los hombres. Al igual que el poder siempre va a gobernar por encima de todo.

La historia de María Inés Calderón "La Calderona" es un claro ejemplo del abuso de poder de un Rey, Felipe IV, con el ansia de tener un heredero, le roba el hijo a su amante. Obligándola a recluirse en un convento. Juan José de Austria, el hijo bastardo del rey es reconocido. Al final llega a descubrir quién es su verdadera madre que a raíz de eso abandona el convento. Distintas son las historias que se cuentan a partir de este momento. Hay incluso quienes dicen que terminó sus días de bandolera y por ello la sierra de Valencia lleva su nombre.

La **originalidad del vestuario** mezcla la indumentaria barroca de la época con el chándal de los raperos**. Una mezcla atrevida que atrae al espectador**. Con una escenografía nimia que juega muy bien cada espacio que se desarrolla. **Una apuesta atrevida a la que invito a no perderse**. Hoy es el último día para disfrutar de la misma. **Para dejarse llevar por los sentidos y disfrutar de noventa minutos de risa garantizada. Puesto que la comedia oscura a golpe de hip hop llega a hipnotizar.**

Lanza
Diario de La Mancha

Bendito y brillante atrevimiento

22 Julio 2017. Julio César Sánchez

Estreno de La Calderona en el Corral de Comedias de Almagro en la noche del viernes

La **apoteósica ovación en pie** con que el público que llenó el Corral de Comedias despidió a todos los intervinientes en el estreno mundial de La Calderona indica el **pleno grado de satisfacción** que produjo en el respetable la interpretación de Natalia Calderón y Pablo Paz y el acertado acompañamiento musical de DJ Hardy Jay, bajo la dirección de David Ottone, de la compañía Yllana.

La citada ovación fue provocada por **una obra rompedora y atrevida**, que osó -con **gran brillantez**- trasladar una trama del siglo XVII al XXI, nada menos que en el Corral de Comedias de Almagro, sancta santorum de las tablas del teatro clásico, con preminencia nada menos que para el rap y hip hop como vehículo oral de transmisión; quizás un sacrilegio para algunos -confío en que no muchos-, **un bendito atrevimiento** para nosotros.

La obra reproduce las vivencias de María Inés Calderón, un personaje real que se atrevió a ir más allá del papel secundario adjudicado de oficio a la mujer en España hace cuatrocientos años, pisando con éxito los escenarios de la época como actriz y, además, utilizando sus encantos femeninos para conquistar las voluntades de los mandatarios de la época, incluido el rey de turno, Felipe IV. Sin embargo, su esplendor, pasajero, se tornó

desdicha cuando acertó a dar un hijo barón bastardo al monarca, recluyéndola, ocultándola en un convento hasta que su hijo, a la postre don Juan de Austria, restituye su figura.

Cabe destacar el dinamismo y la versatilidad tanto de Pablo Paz, soberbio, como de Natalia Calderón, si bien esta estuvo -utilizando terminología rapera- un escalón por debajo de su compañero de reparto en cuanto a flow, lo que viene a ser algo así como soltura.

No faltaron los guiños divertidos; de hecho sobrevolaron el escenario continuamente, a pesar de la seriedad de la situación representada. No obstante, este tono general jocoso no eclipsó el fondo temático de la obra, la legítima aspiración de las mujeres a ser tratadas y consideradas como iguales, algo que no se daba en el siglo XVII ni tres siglos más tarde, aunque, en respuesta a una de las intervenciones de Pablo Paz, la situación, por fortuna, ha cambiado para el llamado -¿por qué?- sexo débil en el siglo XXI. Aunque todavía quede camino por andar.

La Calderona: fucking great play.