OCEANÍA

UN PROYECTO TEATRAL DE **GERARDO VERA** Y **JOSÉ LUIS COLLADO**

UNA PRODUCCIÓN DE

TRASPASOS KULTUR S.L. **CARHIP5 S.L.** **TEATRO ESPAÑOL**

SINOPSIS

Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo Vera.
Es el último proyecto que parió antes de que el coronavirus se lo llevara prematuramente, y sin duda el más ilusionante de los miles de trabajos realizados a lo largo de su medio siglo de carrera en pantallas y escenarios.

Oceanía es el recuerdo de una vida apasionante. Es el retrato de un país y de una época.
Es la mirada otoñal de un hombre excepcional que un buen día sintió la necesidad de poner negro sobre blanco la historia de su vida. Cientos de páginas en las que plasmó sin pudor una realidad tamizada por el velo del recuerdo: su infancia privilegiada, la dolorosa ruina de su familia, el nacimiento de su eterno amor por el cine, el descubrimiento del amor, el desgarro del desamor, el compromiso político, el odio al padre, la reconciliación a través de la compasión. Y el germen del teatro, su verdadera pasión que le acompañó hasta sus últimos días.

Oceanía es el resultado de la destilación de esas páginas en forma de monólogo.
Es un texto en el que Gerardo y yo trabajamos mano a mano durante meses, y cuyo resultado final, este que aquí presentamos, le llenaba de orgullo.

Oceanía es un sincero y profundo homenaje póstumo de su familia teatral, encabezada por Carlos Hipólito, que con gran generosidad no ha dudado en meterse en la piel de Gerardo sin Gerardo, y José Luis Arellano, que recogió el testigo de su maestro y amigo para terminar lo que él había empezado.

Oceanía es el cumplimiento de una promesa, la que le hice a Gerardo poco antes de morir y que desde ese momento se convirtió en una obsesión para mí.

Oceanía es ya una realidad, Gerardo, y te la debemos a ti.

JOSÉ LUIS COLLADO

OCEANÍA. CARTA DE AMOR AL MAESTRO

Siento un enorme respeto y gran admiración al acercarme a ***Oceanía***, la obra póstuma de mi maestro, amigo y hermano Gerardo Vera. Durante muchas semanas, le escuché interpretar esta historia, su historia, pero también la de un país y una generación entera.

Muchos sábados durante casi tres meses, me acercaba a su casa, me sentaba junto a él en su despacho, y me leía frenético, salvaje y contradictorio la historia de su vida, de sus viajes, de su amor al cine, de su lucha constante con el teatro, del descubrimiento abrupto de su sexualidad, de su familia, de sus hermanas, de sus tías, de los hombres que le han marcado, de su madre... y lo hacía sin tapujos, vibrando en cada personaje, en cada instante, en cada momento. Pero sobre todo, contaba la historia de su padre.
Porque ***Oceanía*** es un canto de un hijo a un padre presente constantemente pese a su ausencia.

Oceanía es un refugio lejano, inexistente, como un Xanadú al que escapar cuando la realidad es de un gris que provoca un inmenso dolor. Y en el centro de cualquier historia, la nuestra, está la valentía de un artista enfrentado a sus miedos, a sus temores y a toda su vida.

Me llena de emoción poder transmitir todo lo que sentí en aquellas mañanas de invierno, en las que el despacho del maestro se convertía en antesala de sueños y de historias. Historias vivas de un país que, como a tantos artistas de su generación, le dolía y al que amaba a partes casi iguales. Querido amigo, tomo tu testigo y reúno a muchos de tus seres queridos para contarte, para sentirte y para recuperar la memoria viva de una historia que es la tuya, pero que ya también es la nuestra.

Con todo mi amor.

JOSÉ LUIS ARELLANO GARCÍA

INTÉRPRETE

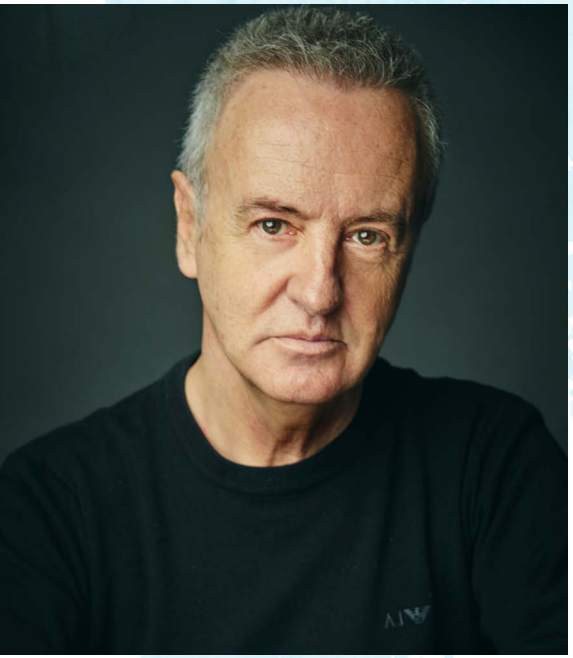
Carlos Hipólito

EQUIPO ARTÍSTICO

Dirección	**José Luis Arellano**
Ayudante de dirección	**José Luis Collado**
Autores	**Gerardo Vera y José Luis Collado**
Diseño de escenografía y vestuario	**Alejandro Andújar**
Diseño Iluminación	**Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)**
Videoescena	**Álvaro Luna**
Composición musical	**Luis Delgado**
Diseño gráfico	**Rubén Salgueiros**
Producción ejecutiva	**Mikel Gómez de Segura** **Isabel Romero de León COART+E**
Diseño de Producción	**Mikel Gómez de Segura**
Distribución	**Charo Fdz. Traspasos**

CARLOS HIPÓLITO

ACTOR



Nacido en Madrid, cursó sus estudios en esta ciudad. Para su preparación como actor, ingresó en el Laboratorio de Actores de William Layton, donde realizó los tres cursos que componían la enseñanza completa de dicha escuela, paralelamente a los estudios universitarios de la carrera de Arquitectura. Más tarde, completó su formación actoral en múltiples cursos y talleres con profesores nacionales y extranjeros.

En Teatro ha representado a los autores más importantes (Lope de Vega, Shakespeare, Lorca, O'Neill, Tirso de Molina, Pirandello, Brecht, Schiller, Valle Inclán, Calderón, Moliere, Tolstoi, Mamet, Arthur Miller, etc.) de la mano de directores como Miguel Narros, José Carlos Plaza, Lluis Pasqual, Adolfo Marsillach, Pilar Miró, Jaime Chavarri, José María Flotats, Calixto Bieito, Daniel Veronese, Claudio Tolcachir, Mario Gas y Gerardo Vera entre otros.

Ha formado parte, en diversas ocasiones, de compañías institucionales como el Centro Dramático Nacional o la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

En total, ha estrenado 42 obras de teatro, siendo algunos de los títulos más recientes *Copenhague* con dirección de Claudio Tolcachir y *Macbeth* con dirección de Alfredo Sanzol.

Arte de Yasmina Reza con dirección de Jose María Flotats, *El Método Gronholm* de Jordi Galcerán con dirección de Tamzin Townsend y *El crédito* de Jordi Galcerán con dirección de Gerardo Vera son producciones que permanecieron, cada una de ellas, tres años consecutivos en cartel.

En teatro musical ha protagonizado *Follies* de Stephen Sondheim con dirección de Mario Gas, *Sonrisas y lágrimas* con dirección de Jaime Azpilicueta y *Billy Eliot* con dirección de David Serrano.

Actualmente protagoniza la obra *Rita* de Marta Buchaca con dirección de Lautaro Peroti.

Su trabajo como actor de teatro ha sido reconocido con los más diversos galardones: el **RICARDO CALVO** del Ayto. de Madrid (en dos ocasiones), el **OJO CRÍTICO** de Radio Nacional, el de la **UNIÓN DE ACTORES** (en ocho ocasiones), el **ERCILLA**, el **MAYTE**, el **VALLE INCLÁN**, el **MAX** (en tres ocasiones), el **FOTOGRAMAS DE PLATA** o el **PREMIO NACIONAL DE TEATRO JOSÉ ISBERT** entre otros. En el año 2005 le fue concedido el **PREMIO DE CULTURA** de la Comunidad de Madrid por su trayectoria teatral. En el 2018, **EL PREMIO CORRAL DE COMEDIAS** del Festival Internacional de Almagro por su contribución al Teatro Clásico.

Y en el año 2020 el Ministerio de Cultura le concedió la **MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES**.

En cine, ha participado en 30 películas con directores como Carlos Saura, Mario Camus, Pilar Miró, Mariano Barroso, Miguel Hermoso, Gerardo Vera y José Luis Garci, entre otros, siendo algunos de los títulos *Mi hermano del alma* de Mariano Barroso, *El septimo dia* de Saura, *Ninette* de Garci o *1898 Los últimos de Filipinas* de Salvador Calvo.

Por su trabajo como actor en el cine ha recibido varios premios, entre ellos el **FRANCISCO RABAL** de la Semana de Cine de Murcia, la **PALMERA DE PLATA** del Festival de Elche, el **LUIS CIGES** del Festival de Islantilla y una **nominación** al premio **GOYA** en el año 2003 por *Historia de un beso* de Garci.

En televisión ha participado en más de 40 producciones, en múltiples series, protagonizando *Desaparecida* (TVE), *Guante blanco* (TVE), *La duquesa* (Tele5), *Vis a vis* (Antena3) o *Caronte* (Tele5”), entre otras.

Ha sido durante veinte años el narrador de *Cuéntame cómo pasó* (TVE) y en la 21 temporada interpreta en imagen al personaje protagonista Carlos Alcántara de adulto.

Por su trabajo como actor en la televisión ha recibido el premio de la **UNIÓN DE ACTORES** en dos ocasiones, en la categoría de mejor actor protagonista por *Desaparecida* (TVE) y en la de actor de reparto por *Hermanos* (Antena3) y tres nominaciones a los premios de la Academia de Televisión como mejor actor protagonista por las series *Desaparecida*, *Guante blanco* y *Vis a vis*.

GERARDO VERA

AUTOR

GERARDO VERA fue director del Centro Dramático Nacional del 2004 al 2011. **Premio Nacional de Teatro** 1988 por «su contribución al desarrollo del teatro y de la ópera en España». Desde 1970 hasta su fallecimiento en 2020 trabajó como escenógrafo, figurinista, director artístico y director de escena.

Como director (desde 1990)

Yerma, de Lorca, para la Compañía Cristina Hoyos (Théâtre National de Chaillot, París, 1992); *Azabache* (Expo 92); *Testamento*, de Benet i Jornet, para el CDN con Juan Diego (1996); *La Noche XII*, de Shakespeare, para el Teatro de la Abadía con Carmen Machi y Pedro Casablanca (1996); *Salomé*, de Oscar Wilde, para la Compañía Carmen Cortés (Teatro Romano de Mérida, 1997); *Por amor al arte*, de Neil LaBute con Maribel Verdú (Teatro Albéniz, 2003). En ópera ha dirigido *Macbeth*, de Verdi con Carlos Alvarez (Teatro Real, 2004), *Il trovatore*, de Verdi y *Medea*, de Cherubini, ambas para el Festival del Mediterrani de Valencia (Palau de les Arts, 2012) con Violeta Urmana y Zubin Mehta. En 2000 dirigió *Los siete pecados capitales* y *Happy End*, de Brecht-Kurt Weill, para el Teatro de la Zarzuela con Julia Migenes y *La Voz Humana* de Cocteau-Poulenc con Cecilia Roth y Felicity Lott. En su etapa como director del CDN dirigió *Divinas palabras* de Valle-Inclán (**Premio de la Crítica** al mejor espectáculo extranjero en el Lincoln Center de Nueva York), *Un enemigo del pueblo* de Ibsen, *Rey Lear* de Shakespeare con Alfredo Alcón, *Platonov* de Chéjov (coproduccion con el Festival Chéjov de Moscú en el Teatro Pushkin de esa ciudad) *Madre Coraje y sus hijos* de Bertolt Brecht, *Woyzeck* de Georg Büchner y *Agosto*, de Tracy Letts con Amparo Baró y Carmen Machi. En teatro ha dirigido además *La loba* de Lillian Hellman, con Nuria Espert para el CDN; *El Cojo de Inishmaan* de Martin Mc Donagh para el Teatro Español, *El Crédito* de Jordi Galceran para el Teatro Maravillas (tres temporadas consecutivas), *Los hermanos Karamázov* en el Centro Dramático Nacional, *Sueños* de Quevedo en el Teatro de la Comedia, ambas con Juan Echanove como protagonista, *Reina Juana* de Ernesto Caballero, con Concha Velasco y *El idiota* de Dostoievski en el Centro Dramático Nacional.

En cine ha dirigido *La otra historia de Rosendo Juárez* (1990) de Borges, escrita con Fernando Fernán gómez; *Una mujer bajo la lluvia* (1992); *La Celestina* con guión de Rafael Azcona (1994); *Segunda piel* (2000); *Deseo* (2003); con actores como Antonio Banderas, Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Norma Aleandro, Ángela Molina, Imanol Arias o Javier Bardem.

Como escenógrafo y figurinista

En teatro: *El jardín de los cerezos*, de Chéjov (dir. José Carlos Plaza, 1986); *5 Lorcas 5* (dir. Lindsay Kemp y Lluís Pasqual, **Premio de la Crítica** a la mejor escenografía 1986); ambas para el Centro Dramático Nacional (1988); *El balcón*, de Genet (dir. Lluís Pasqual, Théâtre Odéon de París (1991); *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, de Lorca (dir. José Luis Gómez, **Premio ADE** a la mejor escenografía 1991); *Hamlet*, de Shakespeare (dir. José Carlos Plaza, 1989); *El trío en mi bemol*, de Eric Rohmer (dir. Fernando Trueba, 1990), también para el CDN.

En ópera: *Carmen*, de Bizet, con dirección de Pilar Miró para el Teatro de la Zarzuela; *Macbeth*, de Verdi, con dirección de José Luis Alonso para el Teatro de la Zarzuela; *L'elisir d'amore*, de Donizetti, *Woyzeck*, de Alban Berg, y *Lulú*, de Alban Berg, con dirección de José Carlos Plaza para el Teatro de la Zarzuela; *Carmen*, de Bizet, con dirección de Nuria Espert y Zubin Mehta (Royal Opera House, Covent Garden, Maggio Musicale de Florencia y Dorothy Chandler Pavillion en Los Angeles); *Amor de Perlimplín* y *El rey de Harlem*, con dirección de Manuel Gutiérrez Aragón (La Fenice de Venecia).

En ballet: *Fuego*, con la compañía Antonio Gades-Carlos Saura, para el Théâtre du Châtelet de París.

Fue director artístico de todos los programas de *Viaje con Nosotros* de Javier Gurruchaga para TVE.

En cine (como director artístico y figurinista): *Tasio*, de Montxo Armendáriz (**Concha de Oro** del Festival de San Sebastián); *La noche más hermosa* y *La mitad del cielo* (**Concha de Oro** del Festival de San Sebastián), de Manuel Gutiérrez Aragón; *Los pazos de Ulloa*, de Gonzalo Suárez (mejor diseño de vestuario **RAI**); *El amor brujo*, de Carlos Saura-Antonio Gades (**Goya 1986** al mejor decorado y mejor vestuario); *Sé infiel y no mires con quién*, de Fernando Trueba; *El Dorado* y *La noche oscura*, de Carlos Saura; *Berlin Blues*, de Ricardo Franco; *El rey del río*, de Manuel Gutiérrez Aragón (**Oso de Oro** del Festival de Berlín); *La niña de tus ojos*, de Fernando Trueba (**Goya** a la mejor dirección artística); *El caballero Don Quijote*, de Manuel Gutiérrez Aragón.

JOSÉ LUIS COLLADO

AUTOR / AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo-CEU de Valencia. Fue Coordinador de Prensa, Comunicación y Gestión de Audiencias del Teatro de La Abadía de Madrid de 2006 a 2011. Director de Comunicación de La Joven Compañía de 2013 a 2019. Ha publicado varias novelas. Ha sido Ayudante de Dirección de Gerardo Vera en *Reina Juana* (2016), *Sueños* (2017) y *El idiota* (2019), y de Alfredo Sanzol en *Macbeth* (2020).

Adaptaciones: *Macbeth* (W. Shakespeare) Teatro María Guerrero - Centro Dramático Nacional, 2020. Dirección: Alfredo Sanzol. *El idiota* (F. Dostoievski) Teatro María Guerrero - Centro Dramático Nacional, 2019. Dirección: G. Vera. *Sueños* (adaptación libre de *Los sueños* de Francisco de Quevedo) Teatro de la Comedia - Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2017. Dirección: Gerardo Vera. *Los hermanos Karamázov* (F. Dostoievski) Teatro Valle-Inclán - Centro Dramático Nacional, 2015. Dirección: G. Vera.

Traducciones: *Rojo* (J. Logan) Teatro Español, 2018. Dirección: J. Echanove. *El curioso incidente del perro a medianoche* (S. Stephens) Teatro Marquina, 2018. Dirección: J.L. Arellano. *La isla del tesoro* (B. Lavery / R.L. Stevenson) Teatro Conde Duque, 2017. Dirección: J.L. Arellano. *Punk Rock* (S. Stephens) Teatro Conde Duque, 2014. Dirección: J.L. Arellano. *El señor de las moscas* (N. Williams / W. Golding) Teatro Conde Duque, 2014. Dirección: J.L. Arellano. *El cojo de Inishmaan* (M. McDonagh) Teatro Español, 2013. Dirección: G. Vera.

JOSÉ LUIS ARELLANO GARCÍA

DIRECTOR

Licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, ha desarrollado su carrera principalmente en España y Estados Unidos.

Sus últimos trabajos como director son *El curioso incidente del perro a medianoche* de Mark Haddon con adaptación de Simon Stephens en el Teatro Marquina de Madrid, *Gazoline* de Jordi Casanovas con LaJoven en el Teatro Conde Duque y *El viejo, el joven y el mar* de Irma Correa en el Teatro GALA de Washington DC.

En este último teatro es director invitado habitual y ha estrenado otros cinco montajes: *El caballero de Olmedo* de Lope de Vega (2009), *Ay, Carmela* de José Sanchis Sinisterra (2011), *Cabaret Barroco* (2013), *Yerma* de Federico García Lorca con versión de Nando López (2015) y *Cervantes: El último Quijote* de Jordi Casanovas (2016). Con *Yerma* consigue **6** Premios **Helen Hayes**, entre ellos **Mejor Dirección** y **Mejor Obra**. También ha dirigido *Ay, Carmela* para el Teatro Picadero de Buenos Aires.

Arellano es uno de los referentes en España trabajando con jóvenes. Es director artístico y fundador de LaJoven (anteriormente La Joven Compañía). Este proyecto fue galardonado en 2014 con el **Premio El Ojo Crítico de Teatro** y en 2018 con **la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid**. Con ella además ha dirigido numerosos montajes con textos y versiones de encargo de autores como Juan Mayorga, Jordi Casanovas, Irma Correa, Marta Buchaca, Alberto Conejero, Guillem Clua y Nando López con gran acogida por parte de público y que le han valido reconocimientos como **Finalista al Premio Valle-Inclán** por *Proyecto Homero: Ilíada/Odisea* y **Finalista en los Premios MAX** por *El señor de las moscas*.

Otros trabajos destacados en España son la zarzuela *La revoltosa* (Teatro de la Zarzuela, 2017), *La piel en llamas* de Guillem Clua (Centro Dramático Nacional, 2012) y la ópera *Cenicienta* de Sir Peter Maxwell Davies (Universidad Carlos III de Madrid, 2006). También ha trabajado como ayudante de dirección con Gerardo Vera, Josep Maria Mestres e Ignacio García.

En el ámbito de la formación ha sido durante ocho años director de la Escuela Municipal de Teatro de Parla con más de 260 alumnos.

CONTACTO

DISTRIBUCIÓN

Charo Fdz. Traspasos
619 400 223
info@traspasoskultur.com

PRODUCCIÓN

Mikel Gómez de Segura
629 089 240
mikel@traspasoskultur.com

Isabel Romero de León COART+E
654 859 733
i.romerodeleon@coarteproducciones.com