

Calderón de la Barca

**LIFE IS A
DREAM**
virtual poem

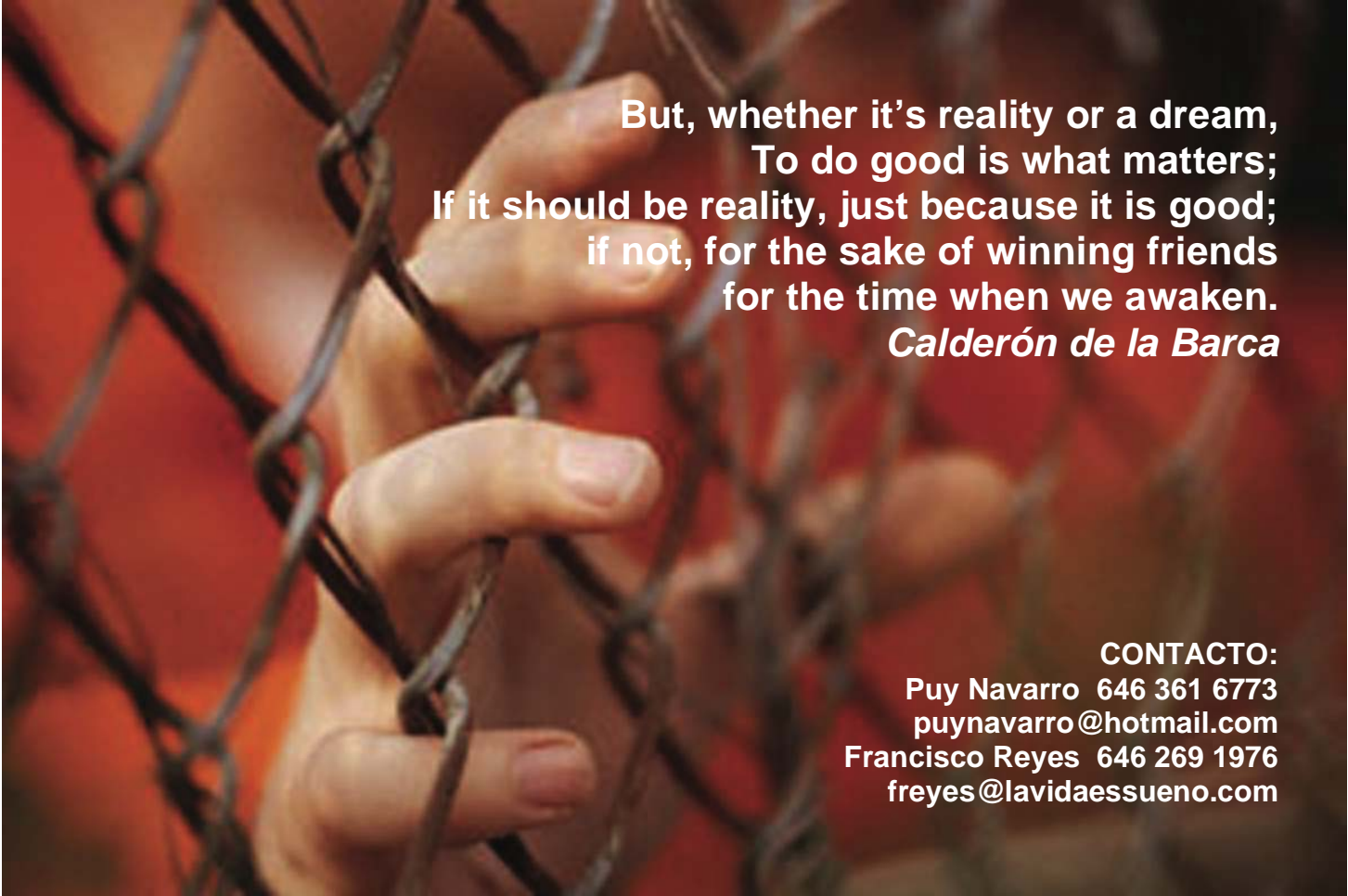
**(LA VIDA ES SUEÑO)
Pro Human Rights
Theater project in
collaboration with**

www.lavidaessueno.com

index

1.- brief description of the project.....	2
2.- why producing Life is a dream?.....	3
4.- technical details of the show	4
3.- sources for inspiration.....	5
5.- selection of press (El Periódico, The Independent & El Mundo)	7

**But, whether it's reality or a dream,
To do good is what matters;
If it should be reality, just because it is good;
if not, for the sake of winning friends
for the time when we awaken.
*Calderón de la Barca***

CONTACTO:
Puy Navarro 646 361 6773
puynavarro@hotmail.com
Francisco Reyes 646 269 1976
freyes@lavidaessueno.com

1.- brief description of the project

About the show

La vida es sueño (Life is a Dream), by Calderón de la Barca, is undoubtedly one of the most relevant classical theater plays in Spanish literature.

Life is a Dream is a pro human rights show, produced in New York by Spanish actors and producers Puy Navarro y Francisco Reyes, and find its inspiration in “**Transatlantic Dialogues**” and “**The Human Rights Series**”, the public conferences on human rights that Honorable Judge **Mr. Baltasar Garzón** hosted at NYU’s King Juan Carlos I Center in Manhattan in 2005-06.

The play was first presented at Culture Project in New York, in March 2007. **Our goal was to generate public awareness on several human rights violations in today’s world, especially those related to immigration and the abuse of oppressing-repressing governments and their citizens.** On May 9th of that same year, we held a special performance at NYU, sponsored by **Amnesty International**, and with the attendance of Mr. Baltasar Garzón as our guest of honor. This performance was used as a means of promoting the existence and functions of the **International Criminal Court (ICC)**.

The third round of performances took place at **UNITED NATIONS, New York, Hammarskjöld Auditorium**, as part of the celebrations on International Human Rights Day (December 10th, 2007).

The show in 2008

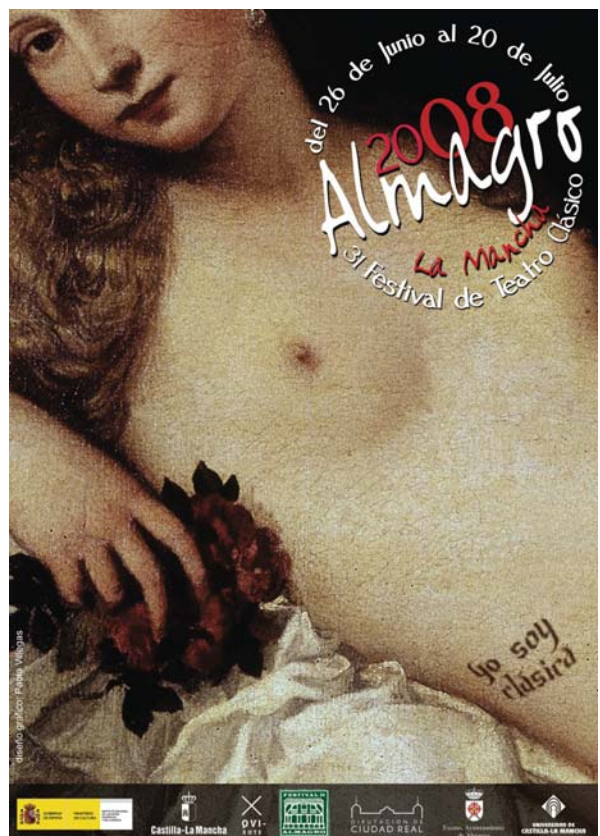
This year, the show will open in Spain, as part of the prestigious classical theater festival **31 Festival de Teatro Clásico de Almagro** (www.festivaldealmagro.com).

July 19th, 2008, Iglesia de las Bernardas theater.

Besides Almagro, the producers are working on taking the show to other classical theater festivals in Spain, as well as to Washington D.C., Buenos Aires and San Juan de Puerto Rico.

Life is a Dream: the film

Also this year, the producers are working along Spanish director and screenwriter Paula Ortiz to turn the theater show into a feature film. **This will be the first time this master piece is taken to film.**

2.- why producing *Life is a dream*?

Re-reading the play we realized how contemporary and universal Calderon's themes are nowadays. As an example of this, we find in Calderon's play **the difficulty to face the violence and secret crimes of our previous generations and take responsibility for that in the present day.**

Along with **AMNISTY INTERNATIONAL's** support, we have created a cultural-educational event that could be compared to some others such as "Speak Truth to Power". (www.speaktruth.org). As Edward W. Said put it, "we must be aware of our History and, therefore, promote the development of ideas and the hope for a change". www.amnestyusa.org

“¿Qué es la vida? Un frenesí
“What is life? A frenzy.
What is life? An illusion,
a shadow, una fiction, and our greatest good is but small;
for, all of life is a dream,
and even dreams are dreams.”

Allyn Burrows (Segismundo) and James Gale (Clotaldo)

3.- technical details of the show

the play

We'll be using a version **adapted by Maria del Puy Navarro Amador, supervised (text and dramaturgy) by Gerry Bamman.**

bilingual?

As Ariel Dorfman put it in his article, *Ojalá todos habláramos dos idiomas*:

"My experience was unquestionably better with bilingual education. It is within reach of others if they start early enough, this thrilling experience of being dual, of taking from one linguistic river and then dipping into the other, until the confluence of the two vocabularies connects distant communities. This is an experience I wish all Americans could share.

If voters of this country could understand that by introducing children from other lands to the wonders of English while leaving all the variety and marvels of their native languages intact, the American experience and idiom are fertilized and fortified.

If people could realize that immigrant children are better off, and less scarred, by holding on to their first languages as they learn a second one, then perhaps Americans could accept a more drastic change. No tengan Miedo. Don't be afraid.

Your children won't be losing Shakespeare. They'll just be gaining Cervantes" (...o Calderón).

We have chosen to do a bilingual show to explore the issues, or even advantages, that we have had to face as immigrants arriving in this country. Communication barriers are an obstacle that must be overcome in order to conquer frontiers.

The English-language translation is by Gerry Bamman:

Gerry Bamman has translated *The Lady From The Sea* and *Peer Gynt* by Henrik Ibsen. His credits include: *Nixons Nixon*, by Russell Lees. Directed by: Jim Simpson, *ROAD*, by Jim Cartwright. Directed by Simon Curtis. He has been featured in many films such as *Lorenzo's Oil*, *The Puppet Masters*, *The Long Kiss Good Night*, *Great Expectations*, *Passion of Mind*, *Urbania*, *Runaway Jury* among others.

the team

Produced by Puy Navarro, in collaboration with Amnesty International

Director: Cecil Mackinnon

Associate Producer: Francisco Reyes

Cast: Allyn Burrows, James Gale, Hall Hunsinger, Ephraim López, Puy Navarro & Francisco Reyes

Costume Designers: Moza Saracho & Courtney McClain

Sound Design: Aural Fixation

Lighting: Justin Townsend

Video Artist: Nicholas Katsaounis

Choreographer: Barbara Allen

Composer: Ed Ware

Dramaturgy: Gerry Bamman

Puy Navarro (Rosaura)

3.- sources of inspiration

The **Transatlantic Dialogues** series, following King Juan Carlos I Center's main objectives, acted as a meeting point for leaders from Spain and their homologues in the US and Latin America. These Dialogues consisted of a series of High Level meetings moderated by the Spanish judge Mr. Baltasar Garzón, holder of the King Juan Carlos I Chair at NYU. The judge is a specialist in the research on terrorism, crimes against humanity and international organized crime.

Along these different lectures the parallelism between them and the themes in *Life is a dream* became clear, and that was the starting point for the project we are now presenting. We don't want this event to be "pamphleteering", however, it is inevitable that as artists we take an interest in and feed ourselves with what's going on around us.

Speaking of terrorism, Mr. Garzón made the following declarations to Tim Golden for *The New York Times*:

"If something is going to happen, it's going to happen," and shrugging a bit he added: "and when you take on terrorist groups, things happen."

"What frightens me is when people start going beyond the limits of the law," said Garzón. "Taking the right to a defense away from those who are detained at Guantanamo. Establishing a license to kill terrorists. In this country, we know what it means to use this heavy hand. We know that when the fight against terrorism moves outside the law, it becomes very dangerous."

Almost from the very first moment the American Administration declared its war against terrorism, Garzón advised that curtailing civil liberties and torturing detainees would undermine public support and, eventually, the rule of law.

Mr. Garzón's words find their equivalence in *Life is a dream* as follows:

In Act One, Calderón introduces us to his main characters, Segismundo y Rosaura, and their double conflict: **the lost of freedom by a royal decree** issued by King Basilio, and the lost of honor by Clotaldo's daughter.

One of the moral lessons of the play is developed during Act Three: **reason must come out triumphant over passion**. This deals with the relationship between the **concept of culture, or civilization, and the concept of human freedom**. This concept follows the idea of **civilization being the only way for mankind to reach a truly human dimension, that is, freedom**.

Thanks to culture, or civilization, mankind is freed from instincts and pulsions, and reaches a new state where **peaceful coexisting and freedom** are possible.

In *Life is a dream* Segismundo liberates himself from the terrible fate that had condemned him to live as a beast. **He manages to suppress his instincts and becomes a free man, able to choose his own way.**

"It's true, then: let me restrain
My fierce nature,
My fury, my ambition
In case I ever dream again."

Life is a dream debates social justice, democracy, the cross of frontiers, and it is a vehicle for knowledge and education. **These are the subjects Calderón reflects in his play, and that were also debated at the following Transatlantic Dialogues and Human Rights Series:**

SOCIAL JUSTICE: Conversation with Rigoberta Menchú, recipient of the Nobel Peace Prize in 1992. Wednesday May 17th 2006 at 7pm

BREAKING LIMITS AND FRONTIERS: Tijuana, The Third Nation. Multicultural event that aims at showing the vitality and creative persistency developed in the US-Mexico frontier through Fine Arts, Film, Literature and Music. April 2006.

DEMOCRACY: “Democratic Transitions”. Spain and some other Latin American countries have experienced transitions from dictatorial to democratic regimes. In every one of these cases, the recently created democracies have had to face the very close memory of the government’s violent acts and autocracy. Monday, December 5th 2005 at 6pm.

EDUCATION: “The Opportunities and Challenges of Education in Globalized Society.” Monday, November 28th 2005 at 8pm.

The values we find in Calderón’s theater, such as the sense of freedom and democracy, or human dignity, can also be found in the roots of European Humanism. We want to set ourselves above any geographical or political frontier that *Life is a dream*’s script might set, and focus on the imperative need for mutual knowledge and interaction among different cultures.

making a change, making a difference

As residents of New York we live in a place and moment in history where we feel the urge to speak up our minds freely, to talk about those issues that we find most important. If we think about the kind of World we want our future generations to inherit, we must be coherent and start questioning what is it that we can do today to make a change possible.

In the future, we would like to point at this time in history and say we were committed with and part of what was going on at a political and social level in our society.

TEATRO ▶ ESTRENO

El juez Garzón inspira una versión de 'La vida es sueño' en Nueva York

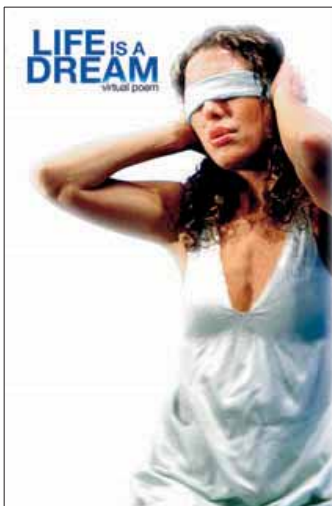
Las charlas del magistrado sobre derechos humanos estimularon a la autora

El montaje se ha representado tres días y ha tenido el apoyo de Amnistía Internacional

IDOYA NOAIN
NUEVA YORK

Los actores pronuncian frases escritas hace siglos, palabras que hablan de opresión, abusos de la autoridad, búsqueda de justicia, magnanimidad... La pantalla, sin embargo, proyecta imágenes tan recientes que las heridas que muestran siguen sangrando. Durante tres días el pasado fin de semana, Nueva York se reencontró con *La vida es sueño* a través de un montaje creado por la actriz española Puy Navarro y producido en colaboración con su amigo y también actor y productor Francisco Reyes. Y aunque la fuente de inspiración es inevitablemente Calderón de la Barca, hay también otra *musa* más inusitada: el juez Baltasar Garzón.

Fue el año pasado cuando Navarro y Reyes convirtieron en cita obligada las charlas centradas en derechos humanos que ofreció el magistrado durante su estancia como profesor en la Universidad de Nueva York. La valenciana, que abandonó la ingeniería industrial por la filología inglesa y más tarde por el teatro, pensó en preservar el legado de esas conferencias. En su mente estableció la conexión entre personajes como Henry Kissinger y Basilio. Y se

Reproducción del cartel de la obra.

aproximó a Baltasar Garzón.

El juez dio la bendición al proyecto y Navarro se puso manos a la obra. Aprovechó la idea de Ariel Dorfman de hacer el texto bilingüe. Trabajó en el texto con el actor Gerry Bamman (popular por películas como *Solo en casa* y responsable de traducciones de Ibsen y Chejov). Contactó con Amnistía Internacional, que apoyó la iniciativa y facilitó las imágenes de Guantánamo, de inmigrantes cruzando la frontera, del Despacho Oval... Las que forman las proyecciones de lo que Navarro defi-

ne como «un poema virtual».

Navarro y Reyes lograron también el patrocinio de empresas como el Grupo Santander, que dieron la imprescindible inyección económica para llevar a escena la obra. Y la representación tuvo lugar en Culture Project, una sala del Soho que suele albergar obras de contenido político.

«La gente conecta con el mensaje», explica Navarro, que aunque se identifica como «muy envuelta en política y muy activista en contra de la guerra», asegura que ha huido del

«panfleto». Respetando la esencia de Calderón, dice, ha querido demostrar a la gente «que el teatro nació de la sociedad y para la sociedad».

«Todavía no he pagado a la mitad de la gente que trabajó en el montaje, pero pagaré», promete la actriz riendo, poniendo buena cara a las dificultades para hacer teatro independiente. «No hemos hecho esto por fama ni por dinero -prosigue-. Queríamos que el mensaje sobre los derechos humanos no quedara en palabras. Y Calderón ha hecho todo el trabajo». ■

EL RESPALDO

Una carta del rey Juan Carlos

El juez Baltasar Garzón.

Si algo no se pone Puy Navarro son limitaciones. La actriz se dirigió directamente por carta al rey Juan Carlos para hablarle del proyecto y tiene ahora una misiva de respuesta y de ánimo. Según cuenta la actriz, el monarca le habló de subvenciones del Ministerio de Cultura, unas ayudas que se entregarán en junio y que intentará conseguir para pagar deudas y hacer nuevas representaciones. Su sueño es poder llevar a escena otra vez la obra en mayo, cuando el juez Baltasar Garzón, que aún no la ha visto, estará en Nueva York. También aspira a contar con el respaldo de Naciones Unidas y, puestos a apuntar alto, quiere que la Orquesta Witman ponga la música en directo.

JOSÉ MARÍA SANZ, 'Loquillo'

Cantantes 'peligrosos'

Los días en la prensa distintos artículos sobre la retirada de Llach. Algunos articulistas dan una visión catastrofista de una Catalunya sin referencias y otros se quejan del poco apoyo que ha tenido el creador de Verges por parte de los medios públicos durante la etapa pujolista. Si Llach no lo tuvo, ¿se imaginan el resto? Debo añadir que Llach es uno de los creadores más importantes que ha dado Europa en el último cuarto del siglo XX, ha manejado el noble arte de la ética frente a la estética con inteligencia y ya es un referente para cualquier autor con el añadido de trabajar en una lengua minoritaria.

Hace unos días asistí a la presentación del nuevo disco de Aute en el Auditori. Para mí, Aute es un referente, un auténtico hombre del Renacimiento. Pues bien, las televisiones no hicieron mención alguna del recital. El que una figura como Aute presente su nuevo disco en Barcelona en el festival Barnasants debería ser tomado como noticia de alcance.

Ahora la música, al igual que el cine, es entretenimiento y no compromiso

Los creadores como Llach y Aute no interesan porque a la gente le puede dar por pensar. La censura de mercado que tantas veces ha mencionado Aute es real y los creadores que se mantienen en sus trece son peligrosos. No seamos ingenuos: ahora la música, al igual que el cine, es entretenimiento y no compromiso; es un producto, no una obra.

A los nuevos tiburones del negocio, la música les importa poco y algunos incluso aconsejan a sus artistas no meterse en política ni dar opiniones que puedan tirar atrás a los patrocinadores de turno o los galardones que concede la SGAE.

Si a todo esto sumamos las emisoras de radio que limitan cualquier manifestación musical que no sea la que impone el mercado, las televisiones que han eliminado cualquier programa musical que no busque a cantantes teledirigidos, los lobis mediáticos con su propia cartera de artistas o las discográficas que ante la crisis se reconvierten en representantes de sus productos, llego a la conclusión de que dentro de unos años, cuando se hable de la cultura de la libertad, no se extrañen si nadie se ofrece a defenderla porque los artistas desconocerán su significado.

Bienvenidos, primos del rock and roll... ■

Items

Poemas españoles en los transportes de Washington

LETRAS ▶ Cinco poemas cortos de Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Luis Cernuda, José Agustín Goytisolo y José Hierro se exhibirán en castellano e inglés en los trenes del metro y los autobuses de Washington durante el mes de mayo, dentro de una campaña europea sobre el aniversario del Tratado de Roma.

Ayuda del Ministerio de Cultura para el Ateneu Barcelonès

PATRIMONIO ▶ Con una subvención de 400.000 euros, el Ministerio de Cultura ayudará a la remodelación arquitectónica y conceptual de la biblioteca del Ateneu Barcelonès. Las salas de lectura del Palau Sabasona atesoran una de las más importantes colecciones de libros antiguos, de los siglos XV al XVIII.

La nueva 'Cien años de soledad' se agota en Colombia

LIBROS ▶ Los 62.000 ejemplares de la primera edición conmemorativa de la novela de García Márquez (se cumplen 40 años de su primera publicación) se han agotado al cabo de nueve días. En todos los países de habla hispana se están vendiendo 150.000 libros cada semana.

Hallado un dibujo que se cree original de 'El Principito'

LIBROS ▶ Un dibujo de una escena del famoso libro *El Principito* ha sido hallado en Japón y se cree que es un original pintado por el autor, Antoine de Saint-Exupéry. Se trata de una acuarela que representa la visita del protagonista a un planeta habitado por un hombre de negocios.

Centro Dramático Nacional
Dirección Gerardo Vera

UN ENEMIGO DEL PUEBLO

HENRIK IBSEN

Versión Juan Mayorga
Dirección Gerardo Vera

BUENA, REMATADAMENTE BUENA!

TEATRE TÍVOLI
del 11 al 29 de abril

3 el Periódico

3 April 2007 19:37

- [Home](#)
 - > [News](#)
 - > [World](#)
 - > [Americas](#)

Judge who hounded Pinochet inspires show on Broadway

By **Graham Keeley in Barcelona**

Published: 03 April 2007

The Spanish judge who sprang to fame when he tried to extradite the late Chilean dictator Augusto Pinochet from Britain has become the inspiration for a new Broadway play.

Baltasar Garzón's campaigning work for human rights from the benches of Madrid's top court has pitted him against an exotic array of characters from Pinochet to George Bush and Osama bin Laden.

Now this crusading work has inspired a new version of a classic Spanish play.

La Vida es Sueño, or Life is a Dream, by one of Spain's greatest playwrights, Pedro Calderón de la Barca, has been adapted by two Spaniards for the New York stage.

Francisco Reyes and Puy Navarro, an actor and a producer, got their inspiration by attending some of the lectures given by Judge Garzón last year when he took a year off from hunting down human rights abusers to lecture on human rights law at Hudson University, near New York.

Judge Garzón became the muse for a modern-day version of this 17th-century classic, whose theme is the battle between free will and fate. The play ran for three nights to full houses, in a performance which has been backed by Amnesty International.

In the original play, written by one of the masters of Spain's Golden Age theatre, the king of Poland imprisons his son and lies about his existence, only later revealing he is still alive and letting him free.

But once he is allowed freedom, Prince Segismundo abuses his power.

The new version depicts a thinly-veiled version of Judge Garzón, who is portrayed as an inspiring hero.

The play deals with the experience of the immigrant and, with half an eye on the American audience, the struggle to attain the American dream.

The play also depicts prisoners held against their will and makes hints at Judge Garzón's criticism of the American President over the treatment of suspects at Guantanamo Bay.

It mixes modern-day touches, like news broadcasts from CNN, with references to the original play.

Instead of a King Lear figure, the play brings in a version of the Rev Al Sharpton, the radical black civil rights campaigner. Navarro said: "Judge Garzón has congratulated us about the play. He was going to come and see it, but in the end he couldn't.

"We are hoping to do a performance at the United Nations and we hope he can come. For many Americans it will be the first time they see the work of Calderón in which the play deals with a Spanish Hamlet."

Judge Garzón, 51, issued an international arrest warrant against Pinochet in 1998 accusing him of genocide while the former dictator was in Britain for health treatment.

After a legal stand-off during which Pinochet stayed with his former ally, Margaret Thatcher, the British government ruled he could not be extradited to Spain because he was unfit to stand trial.

Judge Garzón has also issued similar warrants against Osama bin Laden, allies of other South American dictators and has brought money laundering cases against Spain's second biggest bank, BBVA.

He first came to prominence in Spain when he started to unravel political scandals involving the previous socialist regime of Felipe Gonzalez.

© 2007 Independent News and Media Limited

Portada > **Cultura**

VERSIÓN BILINGÜE

La figura del juez Baltasar Garzón acerca el teatro de Calderón a Nueva York

Actualizado domingo 01/04/2007 04:55 (CET)

EFE

NUEVA YORK.- El juez español **Baltasar Garzón** ha acercado el teatro de Calderón de la Barca hasta Nueva York, donde se ha representado durante tres días una **nueva versión de 'La vida es sueño' inspirada en la figura del magistrado** de la Audiencia Nacional.

'Life is a dream', **versión bilingüe en inglés y español** del clásico de Calderón, ha conseguido llenar durante tres días la pequeña sala del teatro Culture Project del barrio del Soho neoyorquino, gracias a un proyecto que encontró su inspiración en el paso del juez Garzón por Nueva York en el 2006.

El juez Baltasar Garzón. (Foto: Jaime Villanueva)

Las **conferencias sobre derechos humanos** que el juez ofreció en la Universidad de Nueva York inspiraron la versión de este clásico del teatro del Siglo de Oro, responsabilidad de los actores y productores españoles **Puy Navarro y Francisco Reyes**, y que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional.

La obra, cuya traducción al inglés ha corrido a cargo de Navarro y del actor de teatro estadounidense Gerry Bamman —conocido por sus papeles en películas como 'Solo en casa' o en la serie televisiva 'Ley y orden'—, **traslada la temática original de Calderón a la situación de los inmigrantes y la Justicia en Estados Unidos.**

"El juez Garzón nos ha dado la enhorabuena por la obra y lo que significa. Iba a venir, pero al final no ha podido ser. **Queremos representarla en Naciones Unidas** y, en ese caso, esperamos que esté presente", explicó la actriz Puy Navarro.

Adaptada al presente

Bajo la dirección de Cecil Mackinnon y con un **escenario totalmente desnudo**, la obra consigue acoplarse al presente. Lo hace, además de con el vestuario de los actores, a través de unas **vídeo proyecciones repletas de imágenes** en las que pasan, desde presos de Guantánamo e inmigrantes detenidos al cruzar la frontera entre México y EEUU, hasta la fachada de la Casa Blanca

o el despacho oval.

Los protagonistas de la obra de Calderón no varían, al igual que el lenguaje del siglo XVII en los fragmentos en español, por lo que Segismund, Rosaura, Clarín o Basilio siguen siendo las claves de una historia que continua siendo universal, como demuestra esta adaptación que **denuncia temas como la opresión, los abusos de poder o la impunidad**.

Las palabras de Calderón resonaron con fuerza en español en el Culture Project pero, sobre todo, en inglés gracias a las vigorosas interpretaciones de los actores, entre los que destacaron Ally Burrows (Segismundo) y James Gale (Clotaldo).

Para Puy Navarro, representar esta obra en Nueva York cobra vital importancia "si se piensa que para mucha gente del público, ésta es la **primera ocasión en que oyen los versos de Calderón** y en que se darán cuenta de que se trata el Hamlet español".

"Esta obra es muy importante, porque se trata de mi sueño, mi proyecto, casi mi bebé. Desde que llegué a esta ciudad, mi sueño ha sido **acercar la cultura española** a Nueva York y éste es sólo el principio", explicó Navarro, quien reconoció "dificultades iniciales" para llevar a cabo la representación.

Unos problemas que llevaron a Navarro a escribir al Rey Juan Carlos, de quien recibió una respuesta en la que se le animaba a seguir con el proyecto y en la que rezaba que el dossier de la obra había sido enviado a los ministerios de Cultura y Exteriores. Finalmente la obra también ha recibido el **apoyo económico del Consulado español en Nueva York y del Banco Santander Central Hispano**.

Portada > **Cultura**

© Mundinteractivos, S.A.

Dirección original de este artículo:

<http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/01/cultura/1175395553.html>