

Redacción: Irene Blanco
 Coordinación equipo de los boletines:
 Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos

Jóvenes Clásicos Canciones de Olmedo

Los mismos personajes, con las mismas pasiones y dolores, pero separados por tres siglos de historia y un océano.

Lope de Vega es uno de los máximos exponentes del teatro barroco español. Destacó por sus innovaciones en técnica y ejecución, presentes en su *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*, que marcaron el teatro español de su época y de los siglos posteriores. Lope rompió con cánones clásicos, se atrevió a anar la tragedia y la comedia en una misma obra y a estructurarlas en tres actos. Cautivó al público con sus historias y su estilo particular y suscitó la envidia de otros autores contemporáneos, incapaces de competir con el astuto y prolífico Fénix de los Ingenios. *El Caballero de Olmedo* es una de sus obras cumbre, y, aunque escrita en torno a 1620, mantiene su popularidad e interés por sus temas centrales, inherentes al ser humano: el amor y el desamor. En *El Caballero de Olmedo* comedia y tragedia se entremezclan. Personajes nobles y vasallos interactúan y luchan contra un sino inevitable; la obra divierte y conmueve al espectador por igual.

La obra relata la historia de Don Alonso (el Caballero de Olmedo) que enamorado de Doña Inés intentará por todos los medios que esta le corresponda, ayudado por su vasallo, Tello, y una vieja alcahueta, Fabia. El conflicto sucede cuando Don Rodrigo, también enamorado, pide la mano de Doña Inés. Aunque ella, ya enamorada de Don

FICHA
Versión y dirección:
 José Carlos Cuevas
Elenco:
 Don Alonso:
José Pastor
 Doña Inés:
Ana Saavedra
 Fabia:
Virginia Nölting
 Don Rodrigo:
Pape Labraca
 Tello:
Fran González
 Doña Leonor:
Teresa Alba
 Don Fernando:
Javier Cereto
Música:
 Nacho Doña
Iluminación:
 Pablo Lomba
Vestuario:
 Isabel Alba
Coreografía:
 Lorena Roncero

Alonso, intentará evitar la unión para estar con su enamorado, su destino resulta ineludible. Don Alonso salvará la vida de Don Rodrigo, pero este, contra todo honor y movido por los celos, dará muerte a Don Alonso en mitad de la noche. La obra

finaliza con Don Rodrigo y sus cómplices ajusticiados y con una desolada Inés que no encontrará consuelo.

¿Qué es *Canciones de Olmedo*?

La historia de *El Caballero de Olmedo*, escrita en verso y basada en una canción popular, es el punto de partida para esta nueva propuesta que Jóvenes Clásicos lleva a escena. En *Canciones de Olmedo*, la acción transcurre en un club musical de los años 50 en Estados Unidos. Este espectáculo musical conserva la esencia de la obra de Lope, porque mantiene el texto original en su mayor parte, pero apela a diversas audiencias, como la estadounidense, ya que se trata de una colaboración de esta joven compañía malagueña con la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA). Los versos originales de Lope se adaptan a los ritmos y melodías del jazz o el blues (al estilo de la película *La La Land*) que sacan el máximo partido a los recursos rítmicos y literarios presentes en ellos. Nos encontramos a los mismos personajes, con las mismas pasiones y dolores, pero separados por tres siglos de historia y un océano. Jóvenes Clásicos nos invita a disfrutar con ojos nuevos de esta historia de amores y celos que Lope concibió en su momento y que, como vemos, no pierde su universalidad, pues es capaz de adaptarse a cualquier lugar y época sin perder su esencia.

Fuentes: *Málaga Hoy*, *Diario Sur*.

José Carlos Cuevas: "Queremos pintar para los oídos sobre ese lienzo en blanco que son los espectadores".

José Carlos Cuevas se licenció en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y forma parte de la tercera promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde participó, entre otros, en el montaje de *El caballero de Olmedo* (2014-15) de Lluís Pasqual o *El alcalde de Zalamea* (2015-17) de Helena Pimienta. En 2017 funda su propia compañía de teatro clásico en Málaga, Jóvenes Clásicos. Con su primer espectáculo, *A secreto agravio, secreta venganza*, gana la VII edición del Almagro Off, el Premio Florencio 2018 (Uruguay) a mejor espectáculo extranjero y el Premio Ateneo de Málaga 2018 a Mejor Actor. Actualmente compagina su labor de actor con la de director de escena con producciones como *Canciones de Olmedo*.

Irene Blanco. ¿Por qué se eligió *El Caballero de Olmedo*, una de las obras clave de Lope de Vega, como obra a adaptar? ¿Consideras sus temas centrales vigentes aún?

José Carlos Cuevas. *El Caballero de Olmedo* es, junto a *Fuenteovejuna*, mi obra predilecta de Lope de Vega. En 2014 tuve la inmensa fortuna de formar parte del elenco de la versión que dirigió Lluís Pasqual, una coproducción entre la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatre Lliure, y que contaba con la gran Rosa María Sardà en el papel de Fabia. Una versión muy "lorquiana" del *Caballero*, con cajones, guitarras y cante flamenco en directo. Pasqual transmitió su profundo amor y amplio conocimiento sobre esta obra (ya la había dirigido en 1992 en el Palacio de los Papes de Avignon) y eso me caló profundamente. Recuerdo que fue la primera vez que fui consciente de la lírica y la melodiosa armonía de los versos de Lope. El amor (roto) y el

desamor (rencoroso), siempre han sido temas universales. Mientras exista el amor en sus múltiples variables, existirán Alonso e Ineses, y Rodrigos.

I.B. ¿Por qué los años 50 y por qué un club musical? ¿Qué nuevas posibilidades le otorga esto al texto original de Lope? **J.C.C.** Recuerdo ver *La La Land* desde una perspectiva clásica-romántica. Un amor puro y correspondido pero que, por "razones que la razón no entiende", no puede ser. Quería trasladar esa estética, ese colorido y esa musicalidad a la obra de Lope para potenciar precisamente la lírica y la belleza de sus versos. El ambiente de un club musical estadounidense de los años 50 también surge de la colaboración con la Universidad de California de Los Angeles (UCLA), ya que este proyecto se estrenó vía streaming en el Festival de Teatro Clásico Hispánico LA ESCENA 2020 y queríamos acercarnos a un modelo más "reconocible" de puesta en escena

norteamericana.

I.B. ¿Fue complicado adaptar el texto a esta nueva temática? **J.C.C.** Para alguien que ama y le gusta saborear cada estrofa, cada verso, cada palabra como yo, lo realmente complicado fue tener que "sacrificar" muchas partes de la obra original, ya que teníamos que adecuar el espectáculo a un formato virtual de máximo 50 minutos.

I.B. El texto original de Lope de Vega contiene vocabulario y estructuras que no son propias de la actualidad o los años 50, ¿han sido alteradas? ¿Cómo? **J.C.C.** Al tener que sintetizar a casi la mitad la obra tuve que desechar tramas o personajes y condensarla a la esencia. Por esta razón defino *Canciones de Olmedo* como una reminiscencia del aroma que emanan los versos de Lope.

I.B. ¿Fue difícil convertir los

versos originales en canciones? **J.C.C.** El trabajo de Nacho Doña, quien ha compuesto las canciones, ha sido extraordinario. No ha tocado ni un verso, ni una palabra, en todo caso, se repiten estrofas o frases para formar un estribillo musical. Su labor ha resultado admirable mostrando un absoluto respeto al texto original y buscar a partir de ahí la propia composición musical.

I.B. En la obra original, los personajes de distintas clases interactúan y aparecen juntos en escena, sin embargo, los distinguimos por su manera de expresarse y su vestuario. ¿Se mantiene la diferencia de clases entre personajes en esta adaptación? ¿Cómo se consigue dentro de esta nueva estética? **J.C.C.** En nuestra adaptación, todos los personajes conviven en este club musical y se genera un microcosmos donde transcurre toda la acción. Los personajes como Tello o Fabia los distinguimos sobre todo por su vestuario. Los galanes visten

trajes impecables, mientras Tello lo hace de manera menos elegante. Con Fabia, por ejemplo, al considerarla una mujer adelantada a su tiempo, es el único personaje femenino que viste con pantalones y adornos.

I.B. He podido ver en vuestras redes sociales que esta será la primera vez que se representa esta obra con público, ¿qué sentís al hacerlo precisamente en el Festival de Olmedo? **J.C.C.** Sentimos una tremenda ilusión porque, aunque se ha demorado el estreno con público más de lo deseado, ahora vemos que la espera ha merecido realmente la pena, porque no podíamos imaginar un marco más idóneo para estrenar *Canciones de Olmedo* que en el propio Olmedo. Realmente un sueño hecho realidad.

I.B. ¿Crees que esta adaptación puede atraer también a audiencias más puristas que, por lo general,

suelen preferir los textos originales?

J.C.C. Partimos de la concepción de cantar (y no contar) *El Caballero de Olmedo*. El propio Lope se basó en una canción popular para crear esta obra cumbre de su producción dramática. Nuestra adaptación está hecha con mucho mimo y sumo respeto al texto original.

I.B. Por último, ¿qué les dirías a todos aquellos que se acerquen a disfrutar de la obra?

J.C.C. En mi etapa en la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico oí al asesor de verso, Vicente Fuentes, decir una frase (creo que de Lope) que se me quedó grabada. Decía: "Yo pinto para los oídos". Me parece una frase muy sugerente, y a la vez, acertada para nuestras *Canciones de Olmedo*: queremos pintar para los oídos sobre ese lienzo en blanco que son los espectadores.

INÉS

Tú sólo dueño has de ser
de mi libertad y vida;
no hay fuerza que el ser impida,
don Alonso, tu mujer.
Bajaba al jardín ayer,
y como por don Fernando
me voy de Leonor guardando,
a las fuentes, a las flores estuve diciendo
amores,
y estuve también llorando.
«Flores y aguas —les decía—,
dichosa vida gozáis,
pues, aunque noche pasáis,
veis vuestro sol cada día».

ALONSO

Mi amor
ni está ocioso, ni se enfría:
siempre abrasa; y no permite
que esfuerce naturaleza
un instante su flaqueza,
porque jamás se remite.
Más bien se ve que es león
Amor; su fuerza, tirana;
pues que con esta cuartana
se amansa mi corazón.
Es esta ausencia una calma
de amor; porque si estuviera
adonde siempre a Inés viera,
fuera salamandra el alma.

