

El Boletín de Olmedo Clásico

SECRETOS Y ENREDOS DE CASA UNA CON DOS PUERTAS...

Si, cuando nos preguntan sobre Calderón de la Barca, hacemos memoria durante unos segundos, lo más probable es que nos vengan a la cabeza títulos como *La vida es sueño* o *El alcalde de Zalamea*. De este modo, el autor se postula en nuestra mente como un magnífico autor de temas

serios y filosóficos. Y, ciertamente, lo fue. Pero de su pluma no solo escaparon dramas, sino también comedias. Comedias puramente barrocas, que perfeccionan la fórmula que ya Lope de Vega empleó para revolucionar el teatro.

Nos encontramos en el siglo XVII, en un ... (p.2)

FERNANDO RAMOS: ACERCAR LOS CLÁSICOS DEL SIGLO DE ORO AL ESPECTADOR DEL SIGLO XXI ES NUESTRA MAYOR INTENCIÓN

POR IRENE HERMANO

IRENE HERMANO: Cuando un director decide sentarse a adaptar un texto tan sagrado del Siglo de Oro y, además, transformar sus versos en prosa, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo se logra ese equilibrio para que los personajes hablen con la frescura de hoy pero el

espectador siga sintiendo que está viendo una gran comedia de capa y espada?

FERNANDO RAMOS: Creo que ahí reside la clave. Cuando era pequeño vi una representación de esta obra en la plaza de mi pueblo y quedé atrapado por ella. Calderón haciendo una comedia tan bien alambicada, tan graciosa y con tanta intriga, cuando... (p. 3)

momento donde el engaño y la apariencia, el ingenio y los contrastes constituyen los pilares fundamentales de la creación artística. Por eso, la comedia de capa y espada, subgénero donde los protagonistas, pequeños nobles urbanos, hacen y deshacen cuestiones amorosas en un mar de equívocos, brilla por ser fiel reflejo del momento. Prueba fehaciente de ello es la obra que el propio Calderón escribió alrededor de 1629, bajo el título *Casa con dos puertas, mala es de guardar*.

Atendiendo a su título, ya obtenemos muchas pistas de qué hallaremos en ella. Como toda buena comedia de enredo, comienza con una casualidad. Don Félix, recién llegado a Madrid, acude a visitar a su amigo don Lisardo.

Don Félix vive obsesionado con proteger el honor de su hermana Marcela, al mismo tiempo que corteja en secreto a Laura, amiga de esta. Por eso, cuando recibe en su hogar a su gran amigo Lisardo, obliga a la joven a permanecer recluida en las estancias más profundas de la casa. Sin embargo, el deseo de libertad y el ingenio femenino no entienden de encierros. Con la complicidad de Laura, Marcela logra burlar la vigilancia de su hermano para encontrarse en secreto con Lisardo, ocultando su rostro tras un manto. El escenario de sus clandestinas citas será la casa de Laura; una vivienda que esconde un peligroso secreto arquitectónico: tiene dos puertas que comunican a calles diferentes.

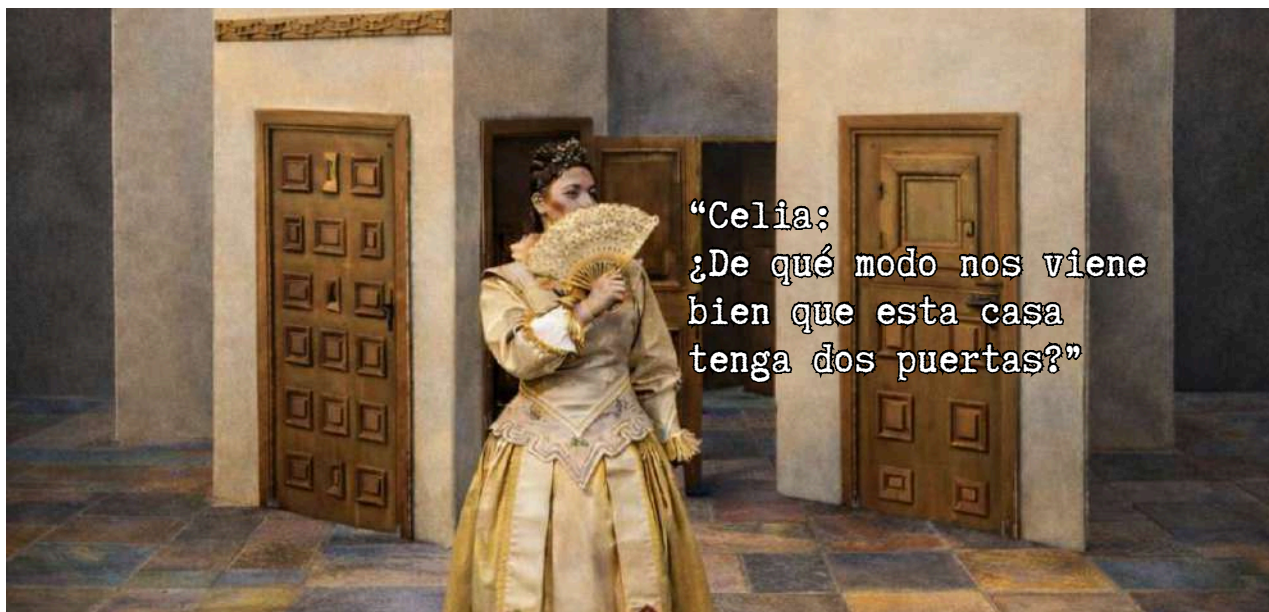
El enredo estalla cuando don Félix y Lisardo empiezan a cruzarse en esa casa sin reconocerse ni entender qué hace el otro allí. Entre escondites, medias verdades y engaños descarados, cada uno de los personajes teje su propia trama, en busca de sus propósitos. En este laberinto de puertas, los amantes

huyen por un lado y los celosos sospechan por el otro, y los papeles se intercambian una y otra vez para retratarnos a unos jóvenes movidos por el amor, sí, pero también por la hipocresía social, la manipulación y, en cierto modo, el egocentrismo propio de aquel que cuida de su propio interés, aunque el precio sea dejar en la estacada a un amigo.

Esta reflexión más profunda late bajo lo que es, a todas luces, una obra coreográfica y sumamente divertida para el espectador, que vibra con cada cruce intrincado de caminos, cómplice de la trama que cada uno de los personajes teje y ávido de cuál podrá ser el final para tan gran enredo.

Verbo Producciones nace en 2006 de la mano de Fernando Ramos. En sus veinte años de trayectoria, podemos apreciar no solo la experiencia vertida por su fundador, que ya había sido productor y, por supuesto, actor, y un elenco soberbio; sino también una cuidada y variada selección de obras que van desde temáticas clásicas como *Jasón y los Argonautas* a rompedoras comedias como *Tarot y tentempié*, pasando por el repertorio barroco, como la que nos ocupa.

La Casa con dos puertas que nos presenta la compañía extremeña conserva la esencia de la obra original, pero con un nuevo enfoque: por boca de los actores no discurre el verso, como sería costumbre en tales circunstancias, sino que nos hallamos ante una comedia en prosa, adaptada al lenguaje del siglo XXI con la pretensión de acercar al espectador. Verbo Producciones nos invita acompañarlos en una historia de celos, deseo y embustes tan hilarante y dinámica que nos demuestra por qué el teatro perdura hoy en día: porque nos habla de la Vida misma, en mayúsculas.

la imagen que tenemos de él es la del autor grave de tragedias con tanto peso. Por mi experiencia sé que prosificar el texto ayuda a llegar a un público menos acostumbrado al verso y hacer que esta obra, sin perder su poesía, pueda ser disfrutada por más gente. Acercar los clásicos del Siglo de Oro al espectador del siglo XXI es nuestra mayor intención.

I.H.: El propio título de la obra ya sitúa la arquitectura de la casa como la gran protagonista de la historia. A nivel escenográfico, ¿cómo habéis resuelto el reto de mostrar esa 'casa con dos puertas' de una forma que sea visualmente atractiva pero, a la vez, ligera y funcional para las giras de la compañía?

F.R.: Era mi mayor preocupación. Para que todo funcione como un reloj, tenía que plantear de modo bien resuelto el enredo de las puertas. Eso me obligaba no a tener dos puertas, sino a tener seis que, según fuéramos combinando, nos permitieran reflejar toda la maquinaria física por la que pasan los personajes para transitar por todos los estados que propone Calderón. En el ensayo hemos sido muy disciplinados para hacer que el público entienda bien la propuesta y resulte fácil comprender cómo se enredan las cosas sin que nadie lo pretenda aparentemente.

I.H.: Aunque el contexto social de Calderón pertenezca al siglo XVII, los motores que mueven a los personajes –los celos, la desconfianza, las sospechas y el miedo a ser descubiertos– son universales. Esa es la gran clave del teatro clásico: su capacidad para poner un espejo frente al público. ¿Cuál es el mensaje atemporal que nos desvela *Casa con dos puertas, mala es de guardar*?

Un clásico es clásico porque sigue reflejando de modo irónico o descarnado, según sea el caso, los muchos defectos y las pocas virtudes que tiene el ser humano. En esta obra, volvemos a lo que nunca falla: las apariencias, el orgullo, el deseo, el engaño. Nos damos cuenta de que los señores, a pesar de lo que muestran, son un pozo de defectos y los criados, a pesar de lo que podamos pensar, son un dechado de virtudes. Muestra una sociedad corrupta, no en lo económico –aunque se pudiera intuir–, pero sí en lo moral.

I.H.: Verbo Producciones tiene una trayectoria muy consolidada y un sello muy reconocible a la hora de insuflar vida a los clásicos. En un montaje tan milimétrico como este, ¿dónde se nota más la firma de la compañía? ¿Qué toque especial o qué mirada propia de su equipo va a descubrir el espectador en esta función?

F.R.: Aparte de convertir el verso en prosa tal y como ya hemos hablado, hay un “atrevimiento” que me gustaría que apareciera entre comillas. Lo hago así, porque en principio, cuando lo visualicé, pensé añadir a esta historia un “figurón”. Es un personaje muy pagado de sí mismo, que no sabe ni quiere leer sus propios defectos; orgulloso y fanfarrón. Venimos de hacer la obra de “figurón” por excelencia que es *Entre bobos anda el juego* y era un motor impresionante. No sabía si hacerlo con un Calderón sería un sacrilegio, pero descubrí que él lo utilizó en su obra *Guárdate del agua*. Así que es una figura que viene a complementar al resto de los personajes.

I.H.: En una época en la que consumimos tanta ficción a través de pantallas y de forma individual, el teatro nos propone el acto casi revolucionario de reunirnos en

una sala para compartir la risa. En una comedia de enredo donde el público es cómplice de todos los secretos, ¿qué tiene la energía del directo que jamás nos podrá dar ninguna plataforma digital?

F.R.: Precisamente por eso, porque es un acto revolucionario, sé que el Teatro nunca morirá a manos de esas inteligencias y pantallas que nos invaden. En cualquier caso, y porque asumo como fracaso cuando, desde el escenario, veo a algún espectador encender su móvil, le

he dado este ritmo a la obra.

Estamos acostumbrados a pasar vídeos de poca duración y consumirlos a toda prisa. Es lo que he intentado con las escenas: que sean vertiginosas, rápidas, llenas de contenido y que pasen como deslizando una pantalla, como haciendo *scroll*, que se llama ahora. Mi misión: que nadie recuerde que tiene un móvil en el bolsillo y una vida fuera hasta que acabe la obra.

FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA

Casa con dos puertas, mala es de guardar

Autor: Calderón de la Barca

Compañía: Verbo Producciones

Versión y dirección: Fernando Ramos

Diseño de vestuario y escenografía: Elena Barrena

Diseño de iluminación: Antonio Durán

Sonido: Fernando Triviño

Diseño de maquillaje: Lilian Navarro

Realización de escena: Escenografías El Molino

Diseño de cartelería: José Adelardo López Viñas

Vídeo making off: Amores Perros

Imprenta: Grandizo

Ayudante de producción: Eva Maidero

Dirección de producción: Fernando Ramos

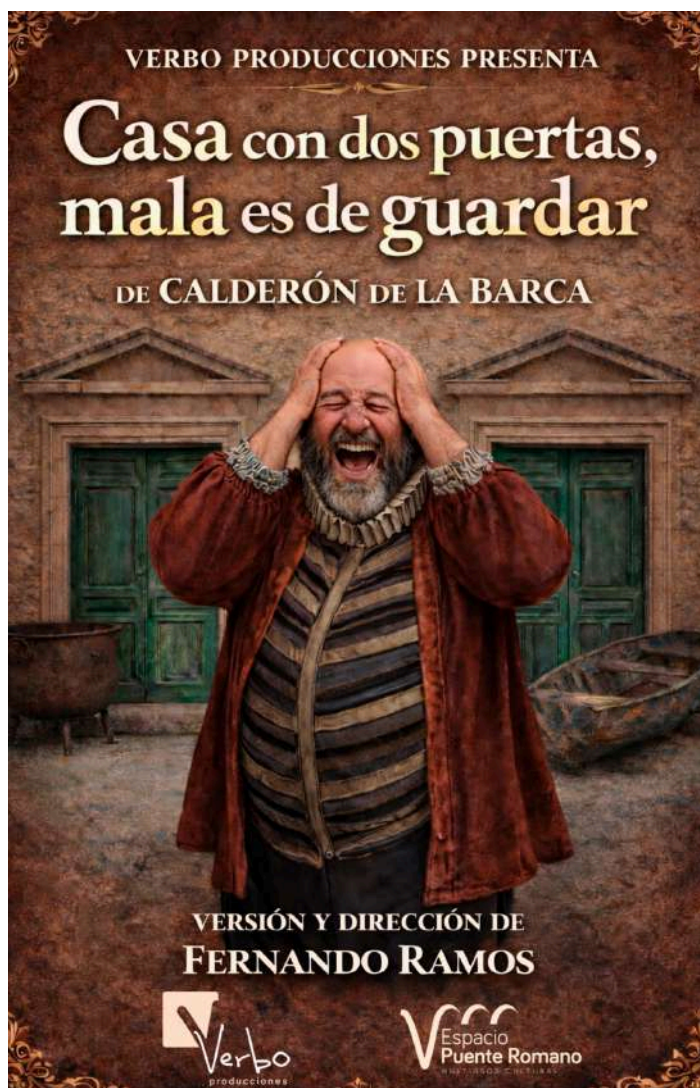
Producción ejecutiva: Verbo Producciones S.L.

Reperto:

Beatriz Solís, Pedro Montero, Juan Carlos Tirado

Aguilar, Pablo Mejías, Ana G. Bravo y Paca

Velardiez

Redacción: Irene Hermano

Coordinación y diseño de boletines: Irene G. Escudero y Adrián Velasco Sainz

PATROCINAN

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

MINISTERIO
DE CULTURA

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Universidad de Valladolid

DIPUTACIÓN
DE VALLADOLID

AYUNTAMIENTO
DE OLMEDO