

El caballero de Olmedo

Texto original de
Lope de Vega

Actually Theatre y
Valquiria Teatro

El caballero de Olmedo: el Siglo de Oro brilla en la Ciudad del Caballero

¿Qué mejor plan que tomar un aperitivo en la Ciudad del Caballero disfrutando de una representación de *El caballero de Olmedo*? En esta nueva edición del Festival de Teatro Clásico se estrena la sección "De aperitivo un clásico", una interesante propuesta que trata de seguir fortaleciendo una de las señas de identidad de este evento cultural: la relación entre autores, dramaturgos y público. El domingo 19 ya se pudo disfrutar, dentro de esta modalidad, de la representación de "La cena del rey Baltasar" (compañía Los números imaginarios). Pues bien, una semana después y con la esperanza de que se pueda consolidar esta idea en próximas ediciones, se podrá ver la representación del clásico inmortal de Lope de Vega de la mano de Actually Theatre y Valquiria Teatro.

La obra

Han pasado unas horas desde que don Alonso, al que llaman la Gala de Medina, se quedó prendado de una joven que ocultaba ser quien era. Tan sólo basta ver su rostro para saber quién era esa mujer que le hizo perderse en el amor por completo. El camino hasta conseguirla es una carrera de

OBRA: *El caballero de Olmedo*

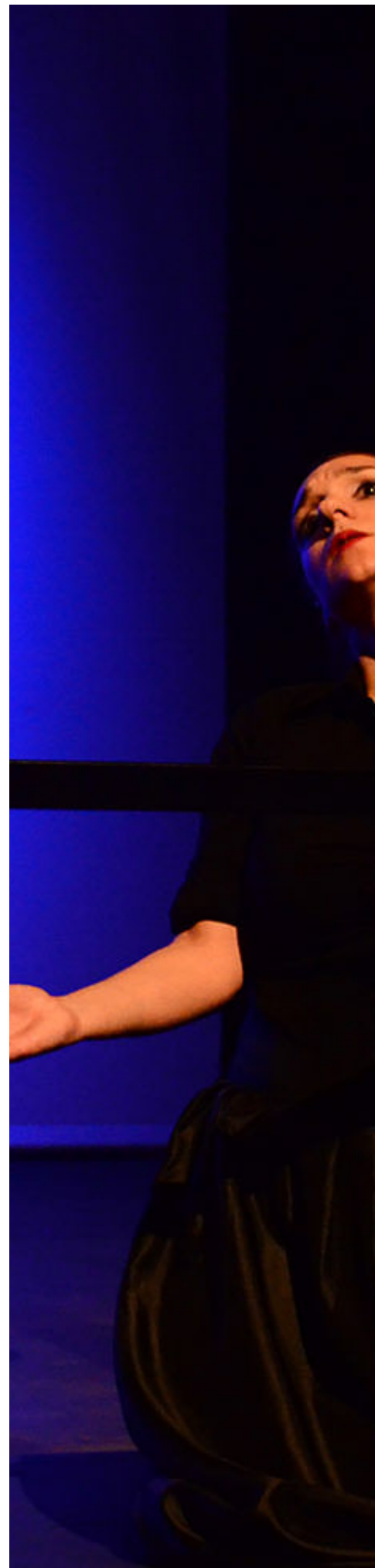
COMPAÑÍA: Actually Theatre y Valquiria Teatro

DIRECCIÓN: Juan Carlos Sanz

ELENCO: Luis Seguí, Juan Martín, Roberto Saiz, Lucía Esteso, Marina Hodgson, Carlos Seguí, Enrique García Conde, Jesús Rodríguez.

EQUIPO ARTÍSTICO: Rosel Murillo Lechuga – Ayudante de dirección / Antonio Domínguez – Asesor verso / Inda Álvarez – Diseño de iluminación / Germán Collado – Diseño de espacio sonoro / Cristina Domínguez y María Gil – Diseño de escenografía y vestuario / Cristina Domínguez – Diseño de vestuario / Barrera – Diseño gráfico y vídeo

obstáculos, pero en el caso de *El Caballero de Olmedo* es aún más complicada. Ella lleva dos años comprometida con otro hombre, que se convertirá en su mayor rival y le obstaculizará el camino. Engaños, desdenes y afrentas se interponen en el camino de estos dos amantes, que están separados por rejas que

enmarcan y dividen sus encuentros.

La puesta en escena

La pureza del texto del Siglo de Oro brilla en nuestros tiempos. Sin perder la grandeza del mismo, se han eliminado desde la dramaturgia las alusiones religiosas, adaptado los significados al contexto actual y al sentido de las palabras y las expresiones. Los personajes están contruidos desde la dramaturgia como personajes que se reconocen en nuestros tiempos, desde la profundidad y la ironía.

Nos encontramos con unos individuos contemporáneos en espacios cercanos a nuestros días, con un vestuario de nuestra, sumado a la grandeza de su habla: el verso. El lenguaje suena en su máxima expresión, respetando la convección, tanto en su forma como en su contenido, el cual no se intenta romper ni prosificar sino que mantiene su esencia a través del cuidado interpretativo de los actores.

La compañía

Valquiria Teatro se creó en Valladolid en 2010. La compañía está integrada por profesionales de las artes escénicas formados en Castilla y León. Tras diversas creaciones de pequeño formato, en septiembre de 2011 se estrenó en Valladolid *El premio del bien hablar, comedia famosa de Lope de Vega*. La compañía rescató este texto, olvidado durante más de un siglo, con motivo del 150 aniversario de la inauguración del teatro Lope de Vega de Valladolid.

Bajo la dirección de Carlos Martínez-Abarca y gracias a la colaboración del dramaturgo Alberto Conejero y el coreógrafo Ion Garnika, se atrevieron con un texto de nuestro Siglo de Oro, por desgracia

poco conocido, hasta nuestros días; actualizándolo y acercándolo al público de hoy sin olvidar sus valores y contenidos, con la intención de aunar ambos mundos, ambos paradigmas, que son sino parte de nuestra propia Historia, en un proyecto basado en la integración de diversas disciplinas y códigos teatrales, que se sustentan por encima de todo en el trabajo actoral.

La compañía fue creciendo y madurando y así llegaron a finales de 2012, cuando Valquiria Teatro inicia su segundo montaje. En esta ocasión, la compañía quería tratar la complicada situación social, política y económica que atravesaba España y Europa. Tras compartir sus inquietudes con Alberto Conejero, el premiado autor inició la escritura de "Sweet home (Agamenón)" una nueva visión del clásico *Agamenón* de Esquilo. "Sweet home (Agamenón)" se estrenó en febrero de 2013 en la Sala Concha Velasco del LAVA Teatro de Valladolid.

Tras estas dos propuestas escénicas, la compañía de teatro de origen vallisoletano se lanzó a la puesta en escena del clásico del Siglo de Oro que podremos disfrutar en el Festival: *El caballero de Olmedo*. En el desarrollo de este tercer espectáculo, se pueden encontrar los elementos característicos de la compañía: minimalismo en la puesta en escena, mucho cuidado por el texto, virtuosa iluminación y, sobre todo, una preponderancia del papel actoral por encima de todo.

Fuente: valquiriateatro.com

Juan Carlos Sanz: “Un texto de temática universal siempre será cercano al espectador”

Juan Carlos Sanz es el encargado de la dirección y la dramaturgia de la versión de *El caballero de Olmedo* que proponen este año Actually Theatre y Valquiria Teatro. Hablando con él, uno se da cuenta de que tiene las cosas claras. Su principal objetivo, aunque suene ambicioso, es conseguir llegar a todo tipo de espectadores. Para ello, piensan, que una de las mejores opciones es apoyarse en un clásico.

¿Por qué os decidís a representar *El caballero de Olmedo*? ¿Es un reto? ¿Una oportunidad?

Desde siempre he tenido un interés por las obras de teatro del Siglo de Oro, y ya en mis inicios profesionales he estado ligado con textos de Lope de Vega y de Lucas Fernández. Y esta vez quería adentrarme en la dramaturgia y dirección de una de las grandes obras de Lope de Vega.

El caballero de Olmedo siempre ha sido una de las obras dramáticas que me han marcado en mi desarrollo tanto como actor como director de escena y creí que este era el momento de adentrarse hasta los entresijos del texto.

Como siempre que uno se enfrenta a un gran texto, supone un gran reto, y en esta ocasión no lo ha sido menos. Ya que por un lado me enfrentaba a una de las obras más conocidas del dramaturgo, y de la que iba a hacer una adaptación a nuestros tiempos; lo que suponía tener que tomar decisiones arriesgadas, principalmente de trama, conte-

nido y duración. Otro de los grandes retos, es enfrentarse con una producción privada a un espectáculo de ocho actores y todo el equipo que llevamos detrás apoyando el trabajo que se ve en escena.

Pero, todo ello, ha supuesto una oportunidad de ver nuestro trabajo en escena y de poder asistir de nuevo a una puesta en escena de un clásico renovado respetando los patrones del verso.

A la hora de trabajar con un texto clásico, vosotros habéis optado por adaptar la obra para una mejor recepción. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Cuando tomé la decisión de poner en escena *El caballero de Olmedo* tuve que plantearme qué hacer con el texto, ¿qué sonara como siempre? ¿darle una vuelta de tuerca? Tras reflexio-

nar con mi equipo de trabajo, amigos y con uno mismo, tomé la decisión de una apuesta clara: acercar el texto de Lope de Vega a nuestros tiempos sin perder la grandeza del lenguaje.

Quizá una de las grandes motivaciones para tomar esta decisión, en cuanto al lenguaje, ha sido mi trabajo con Ana Zamora años atrás en *Nao d'amores*. Ya que Ana apuesta por un lenguaje cuidado donde a través de la interpretación y el contexto se entienden las palabras en desuso. Esta opción, que me parece muy acertada como línea de trabajo e investigación, la quise llevar a mis directrices como director de escena. Quise mantener ese texto cuidado y que iba a llevar en la puesta en escena una enunciación del verso estudiada gracias al trabajo de nuestro asesor de verso Antonio

«En cuanto a la puesta en escena, tenía claro que quería que fuese minimalista, sencilla, elegante y moderna; una deconstrucción del clásico»

Domínguez. Pero que tenía que acercar a la sociedad del momento y al joven espectador (ese público adolescente que no consume teatro y mucho menos los clásicos). Por este motivo, eliminé al máximo las alusiones religiosas del texto, pues nuestra sociedad cada día es más laica, y las que perduraron las llevé a la ironía. Desaparecieron tramas secundarias que no aportaban al conflicto principal y hacía a la obra más lenta y farragosa.

En cuanto a la puesta en escena, tenía claro que quería que fuese minimalista, sencilla, elegante y moderna; una deconstrucción del clásico. No perder de vista mi sello como artista: la dirección actoral y la plástica definida. Para ello aposté por la línea recta en el diseño escenográfico de Cristina Domínguez y María Gil, que mediante dos estructuras de hierro convertidas en carras se conseguían los distintos

espacios de la obra; desde luego, apoyado por el movimiento de los actores y el movimiento de las estructuras.

Del mismo modo me ocurre con la iluminación, buscando la máxima expresividad de la misma, donde las líneas de las estructuras se dibujan como siluetas en el panorama cambiante de la sala, algo muy sencillo, gracias a mi diseñador Inda Álvarez con el que llevo trabajando varios años desde mis inicios en Valquiria Teatro. Un diseño de espacio sonoro arriesgado y rompedor, que se inicia en una discoteca, acercando de esta manera el texto a los jóvenes, y gracias al diseño de Germán Collado, se da una sonoridad a la obra moderna que dota de sentido y ritmo a la escenificación.

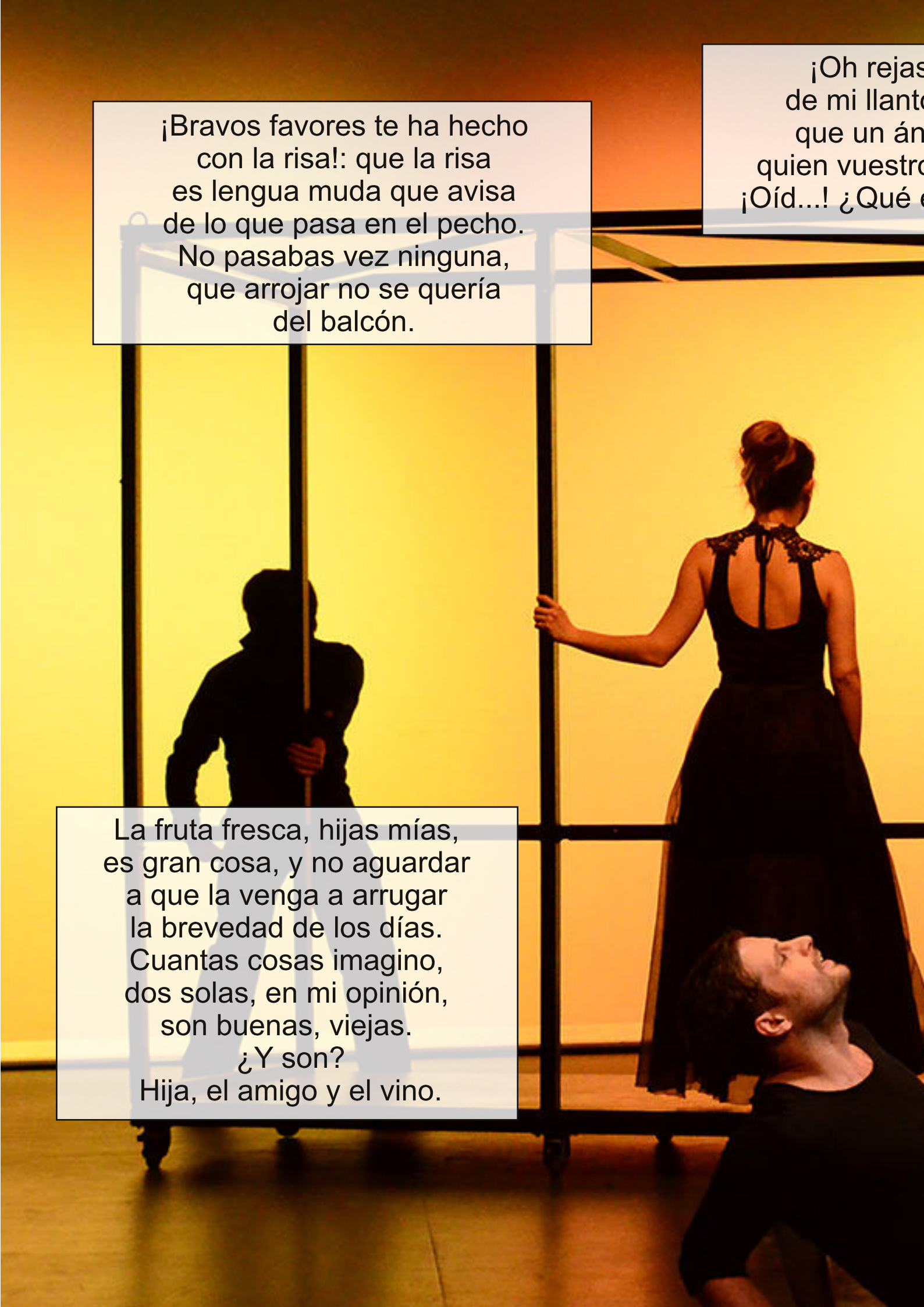
Todos estos ingredientes del equipo artístico hace que con la apuesta de dirección unificadora y la dirección de actores se lle-

gue a un trabajo concreto.

¿Puede el Teatro Clásico llegar al gran público? ¿Y a la gente joven?

Puede y debe. En nuestro montaje se ha apostado por acercar el texto al público joven, presentándole un Caballero de Olmedo más moderno, con un ritmo cercano a nuestra sociedad, fácil de comprender, pero que no pierde el texto de Lope, pues se mantiene su grandeza. Un texto de temática universal como es El caballero de Olmedo siempre se encuentra cercano al espectador, tan sólo hay que adaptar su escenificación al espectador del momento.

Esperamos que el espectador entre en el código que planteamos. Buscamos fidelizar a los espectadores de mediana edad que solicita y demanda teatro clásico y la creación de un nuevo target, que serían el público joven.

¡Bravos favores te ha hecho
con la risa!: que la risa
es lengua muda que avisa
de lo que pasa en el pecho.
No pasabas vez ninguna,
que arrojar no se quería
del balcón.

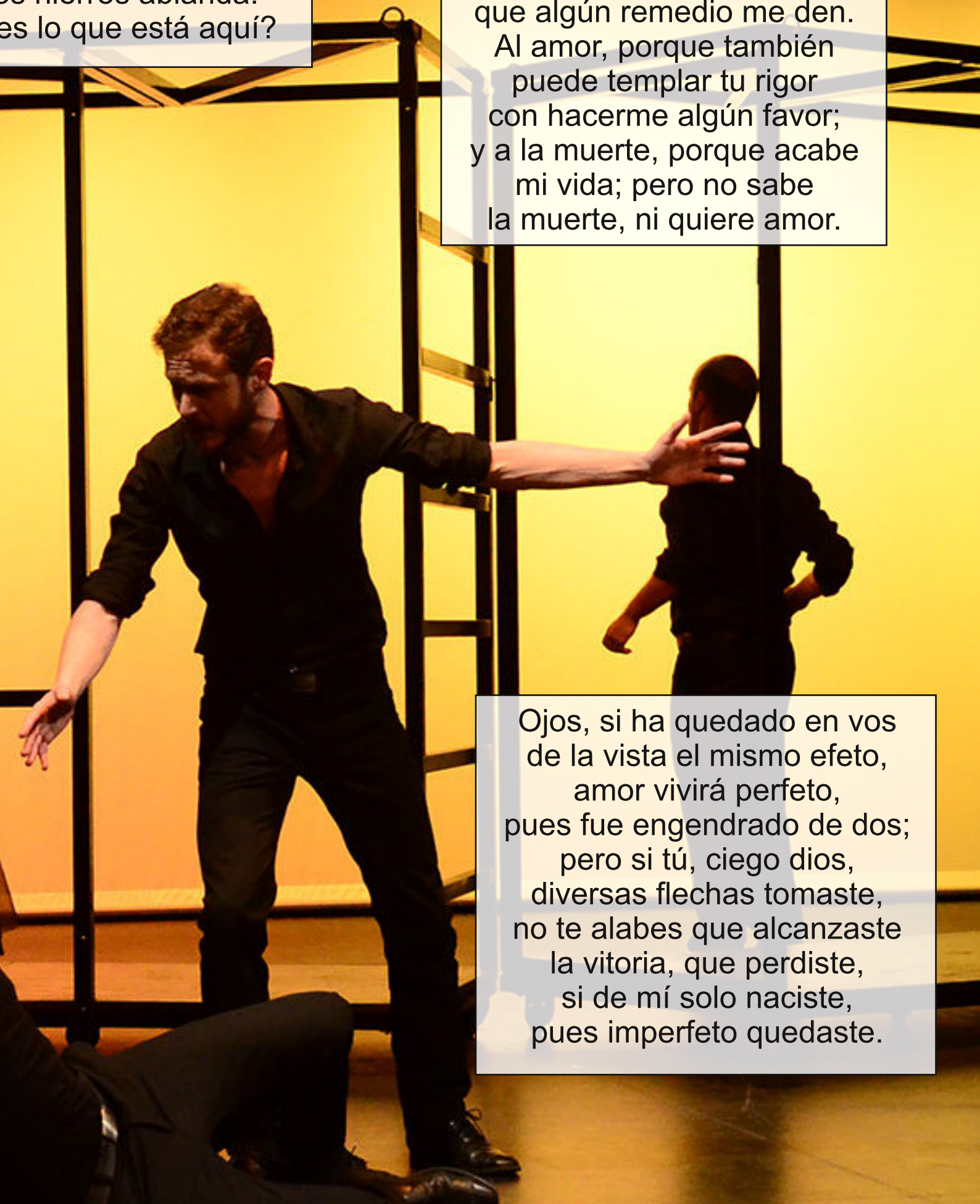
¡Oh rejas
de mi llanto
que un án
quien vuestro
¡Oíd...! ¿Qué e

La fruta fresca, hijas mías,
es gran cosa, y no aguardar
a que la venga a arrugar
la brevedad de los días.
Cuantas cosas imagino,
dos solas, en mi opinión,
son buenas, viejas.
¿Y son?
Hija, el amigo y el vino.

s, enternecidas
o, quién pensara
gel endureciera
os hierros ablanda!
es lo que está aquí?

Para sufrir el desdén
que me trata desta suerte,
pido al amor y a la muerte
que algún remedio me den.
Al amor, porque también
puede templar tu rigor
con hacerme algún favor;
y a la muerte, porque acabe
mi vida; pero no sabe
la muerte, ni quiere amor.

Ojos, si ha quedado en vos
de la vista el mismo efeto,
amor vivirá perfeto,
pues fue engendrado de dos;
pero si tú, ciego dios,
diversas flechas tomaste,
no te alabes que alcanzaste
la vitoria, que perdiste,
si de mí solo naciste,
pues imperfeto quedaste.

Demuestra cuánto sabes y gana un abono para la próxima edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuesta por WhatsApp al 638 04 16 51, participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. ¡No lo dudes y participa!

1. ¿Cuántas versiones de *El Caballero de Olmedo* se presentan este año en el Festival?
2. Completa los versos: "Sombras le avisaban/ que no saliera al caballero..."
3. ¿Quién es el director de esta obra?

16 de julio (22:30 h) Obra: *El príncipe*. Maquiavelo
Compañía: Talycual Producciones. Dirección: Juan Carlos Rubio
17 de julio (23:00 h) Obra: *Hey boy, Hey girl*. Shakespeare
Compañía: La Joven Compañía. Dirección: José Luis Arellano García
18 de julio (23:00 h) Obra: *El mercader de Venecia*. Shakespeare
Compañía: Noviembre Teatro. Dirección: Eduardo Vasco
19 de julio (12:45 h) Obra: *La cena del rey Baltasar*. Calderón de la Barca*
Compañía: Los números imaginarios. Dirección: Carlos Tuñón
19 de julio (18:00 h) Obra: *La dama boba*. Lope de Vega **
Compañía: Pie Izquierdo Teatro. Dirección: Esther Pérez Arribas
19 de julio (22:30 h) Obra: *Teresa o el sol por dentro*. Sta. Teresa de Jesús
Compañía: El Brujo producciones. Dirección: Rafael Álvarez "El Brujo"
20 de julio (22:30 h) Obra: *El caballero de Olmedo el de Lope no el otro*. Monteser
Compañía: Los otros. Dirección: Julián Ortega
21 de julio (18:00 h) Obra: *La voz de nuestros Clásicos*. Calderón y Lope
Compañía: CNTC. Dirección: Helena Pimenta
21 de julio (22:30 h) Obra: *Teresa, Miserere Gozoso*. Sta. Teresa de Jesús
Compañía: Teatro Corsario. Dirección: Luis Miguel García
22 de julio (22:30 h) Obra: *La isla de los esclavos*. Marivaux
Compañía: Venezia Teatro. Dirección: José Gómez
23 de julio (22:30 h) Obra: *La tempestad*. Shakespeare
Compañía: A Voadora. Dirección: Marta Pazos
24 de julio (23:00 h) Obra: *Ojos del agua. La Celestina*. Fernando de Rojas
Compañía: Ron Lalá y Galo Film. Dirección: Yayo Cáceres
25 de julio (23:00 h) Obra: *Mujeres y criados*. Lope de Vega
Compañía: Fundación Siglo de Oro (Rakatá). Dir. Laurence Boswel y Rodrigo Arribas
26 de julio (12:45 h) Obra: *El caballero de Olmedo*. Lope de Vega*
Compañía: Valquiria Teatro. Dirección: Juan Carlos Sanz Martín
26 de julio (22:30 h) Obra: *En un lugar del Quijote*. Cervantes
Compañía: Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres

X Jornadas de Teatro Clásico Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Lo que dicen de nosotros los clásicos
Lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de julio

Exposiciones
Sembrando a los clásicos. Autor: Pío Baroque Fotógrafos
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Una década de clásicos. Lugar: Patios de la Merced

*De aperitivo un clásico
** Olmedo Clásico en familia

Todos los espectáculos se celebran en la Corrala Palacio Caballero de Olmedo, excepto "Clásicos en familia" y "De aperitivo un clásico" que se celebran en el Centro de Artes Escénicas de San Pedro

10º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

VENTA DE ENTRADAS

Entrada general: 15 € taquilla / 14,40 € internet
15,60 € telefónica
Entrada con carné joven y carné +25: 12 €
Abono: 65 €
Olmedo Clásico en Familia: 6 €
De aperitivo un clásico: 6 €
Venta telefónica: 00 34 983 623 222
Venta por internet: www.olmedoclasico.es
Taquilla del Palacio: de lunes a domingos de 10:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 20 h

Equipo de redacción de los boletines:

Víctor Gutiérrez Sanz, Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón