

Mujeres y criados

De Lope de Vega

Fundación Siglo de
Oro (Rakatá)

Mujeres y criados: la obra perdida de Lope de Vega

Cada edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo es única. Cada año alberga sus sorpresas, sus triunfos e, incluso, sus decepciones. Con todo, es difícil encontrar dentro de la ya longeva trayectoria de este evento cultural una representación tan especial como la que se vivirá con la compañía Fundación Siglo de Oro y su adaptación de *Mujeres y criados*. Más de tres siglos después y gracias al increíble hallazgo del manuscrito perdido de la obra, el público podrá volver a disfrutar de la genialidad del Lope más maduro. Disfrutemos, por tanto, de la fortuna que supone poder ver 'Mujeres y criados' tal y como Lope la concibió: como una comedia de palabra y acción. La noticia del hallazgo ocupó espacio en telediarios y periódicos de todo el mundo. No era para menos. El descubrimiento en la Biblioteca Nacional por parte de Alejandro García Reidy del manuscrito que contenía la copia de la obra perdida de Lope de Vega suponía recuperar un texto de uno de los dramaturgos más importantes de la Historia de la Literatura.

Unas palabras de Alejandro García Reidy

Mujeres y criados se inserta sin dificultad en esta etapa de esplendor del dramaturgo madri-

OBRA: Mujeres y criados
COMPAÑÍA: Fundación Siglo de Oro (Rakató)
DIRECCIÓN: Lawrence Boswell y Rodrigo Arribas
VERSIÓN: Alejandro García Reidy, Rodrigo Arribas y Jesús Fuente
REPARTO: Lucía Quintana, Ana Villa, Javier Collado, Julio Hidalgo, Pablo Vázquez, Alejandro Mayo, José Ramón Iglesias, Jesús Fuente, Mario Bedoya, Jorge Gurpegui, Emilio Buale

leño, y lo hace con la frescura, gracia y soltura del mejor Lope. Esta comedia tiene un poco de todo: su enredo, sus triángulos amorosos, sus diálogos agudos, sus criados graciosos, su ritmo ágil... todo ello sazonado con unos protagonistas que se mueven con desparpajo entre las calles y campos de Madrid y los espacios domésticos donde se desarrollan los acontecimientos más relevantes de la trama. Como apunta el título de la comedia, *Mujeres y criados* tiene

como protagonistas a dos grupos de personas que, en la sociedad del siglo XVII, ocupaban una posición secundaria en las relaciones interpersonales: bien por cuestiones de sexo, bien por cuestiones de estamento.

Frente a las convenciones sociales y las limitaciones de la época se alzan las dos parejas protagonistas: los criados Teodoro y Claridán, y sus damas, las hermanas Luciana y Violante. Son sobre todo ellas quienes llevan la voz cantante, quienes se enfrentan y burlan por medio del ingenio a dos pretendientes más ricos y poderosos (el conde Próspero y el gentilhomme don Pedro), y a un padre, Emiliano, que quiere lo mejor para ellas sin darse cuenta de lo que realmente desean.

El protagonismo de Luciana y Violante, con la defensa de la libertad del deseo femenino que conlleva su comportamiento y los ingeniosos engaños que despliegan a lo largo de la obra para lograr sus objetivos amorosos, es con diferencia uno de los aspectos más memorables que uno lleva consigo tras el final de *Mujeres y criados*.

La compañía

La compañía Rakatá nació en el año 2002 y está integrada por profesionales licenciados en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, así como por profesionales de diversas disciplinas de la técnica y del arte. La compañía Rakatá es una compañía cuyo objetivo es la creación y puesta en escena de montajes teatrales basados en un lenguaje escénico adaptado al espectador del siglo XXI.

Para ello cuenta, siempre en la consideración del actor como pilar fundamental del hecho teatral, con profesionales de cada una de las

áreas que integran las artes escénicas (actores, directores, escenógrafos...), cuyas distintas formaciones y tendencias permiten tanto el recurso a la tradición, como la experimentación de nuevos lenguajes, favoreciendo, así, el enriquecimiento a través la creación de espectáculos o de la formación continua.

Rakatá nació como proyecto de teatro con la necesidad de hacer del deseo una realidad, de intentar buscar con valentía y determinación qué queremos realmente, qué amamos; en definitiva, quienes somos.

Fuente: fundacionsiglodeoro.org

Les invitamos a asistir al coloquio que se celebrará dentro de las Jornadas de Teatro Clásico el miércoles 22 de julio en el que participarán miembros de la compañía, académicos y Alejandro G. Reidy (responsable del hallazgo del manuscrito).

La entrada es libre y gratuita.

**Miércoles 22 de julio
18:00 h. Diálogo VI
«Interpretar el teatro del Siglo de Oro. De la Filología a la puesta en escena»**

Ramón Valdés (Prolope. U. A. Barcelona), Jesús Fuente (Actor. Fundación Siglo de Oro. Rakatá), Alejandro García Reidy (U. Syracuse. Nueva York), Lucía Quintana (Actriz. Fundación Siglo de Oro. Rakatá)

Rodrigo Arribas: “El espectador se encontrará con un Lope muy trasgresor”

Rodrigo Arribas, el presidente de la Fundación Siglo de Oro (Rakatá), es un verdadero apasionado del teatro. Tras una sólida carrera profesional, se ha centrado en la representación de obras del Siglo de Oro español, tanto como actor como director. Según explica, su último trabajo, la dirección de *Mujeres y criados*, es quizás uno de los proyectos que más ilusión han despertado en él. No es para menos. En sus manos ha estado una obra perdida de Lope de Vega durante más de cuatro siglos.

¿Qué significa para vosotros venir al Festival de Olmedo Clásico con una obra inédita de Lope de Vega?

Olmedo es uno de los Festivales de Teatro Clásico más importantes del panorama español, por lo que representa una grandísima oportunidad de mostrar nuestro trabajo y nuestro proyecto artístico, así como de disfrutar de este interés común por la difusión del teatro del Siglo de Oro. A su vez, también, es un orgullo y una gran responsabilidad presentar ante este público *Mujeres y criados*, un texto inédito de Lope de Vega.

Cuando uno representa una obra de Lope de Vega lo normal es que existan decenas de propuestas teatrales previas que pueden condicionar la dramaturgia o la puesta en escena. ¿Cómo habéis abordado vosotros la primera represen-

tación de esta obra después de casi cuatro siglos?

Bueno, en nuestro caso, nuestro proyecto como Fundación está dedicado a la mayor difusión del teatro de Siglo de Oro, por lo que básicamente tratamos de salvaguardar lo máximo posible del texto original, ya que entendemos que es necesario buscar las respuestas adecuadas para preservar los clásicos en nuestro tiempo. Es decir, muchas veces la apuesta de conservar una mayor cantidad del texto original implica un mayor esfuerzo a la hora de construir los puentes necesarios entre ese escrito y el espectador del siglo XXI.

Además, entendemos que al ser la primera vez que iba a ser representado, existía una responsabilidad mayor de salvaguardar la práctica totalidad del texto. Eso sí, al ser una historia poco conocida de la que el espectador no tiene muchos referentes, hemos tenido que trabajar duramente en que la historia quedase claramente entendible para el espectador.

¿Qué Lope se encontrará el espectador en esta obra? ¿Es el Lope más social? ¿Más trasgresor?

«Al ser la primera vez que iba a ser representado, existía una responsabilidad mayor de salvaguardar la práctica totalidad del texto»

Los dos calificativos que has usado forman parte de la propia naturaleza del propio Lope. Sí que nos encontramos ante un Lope en su mejor momento, es un texto que fue escrito en la misma época en la que fue escrito *La Dama Boba* o *El perro del hortelano*, es decir, que se trata de una obra que se puede enmarcar en su momento de explosión creativa.

En este caso, nos encontramos con un Lope que hace un alegato a la vida con una calidad poética y una arquitectura dramática casi perfecta. Y por otro lado, nos encontramos con un Lope muy trasgresor. Se trata de uno de los textos en los que esta vertiente del autor está mejor expresada. Por ejemplo, dos de los principales motores de conflicto de la función se fundamentan en una forma de lucha de clase y en una reivindicación de género muy potente

de las mujeres ante una sociedad muy inmovilista y sexista.

¿La puesta en escena también busca ser muy respetuosa con el Siglo de Oro?

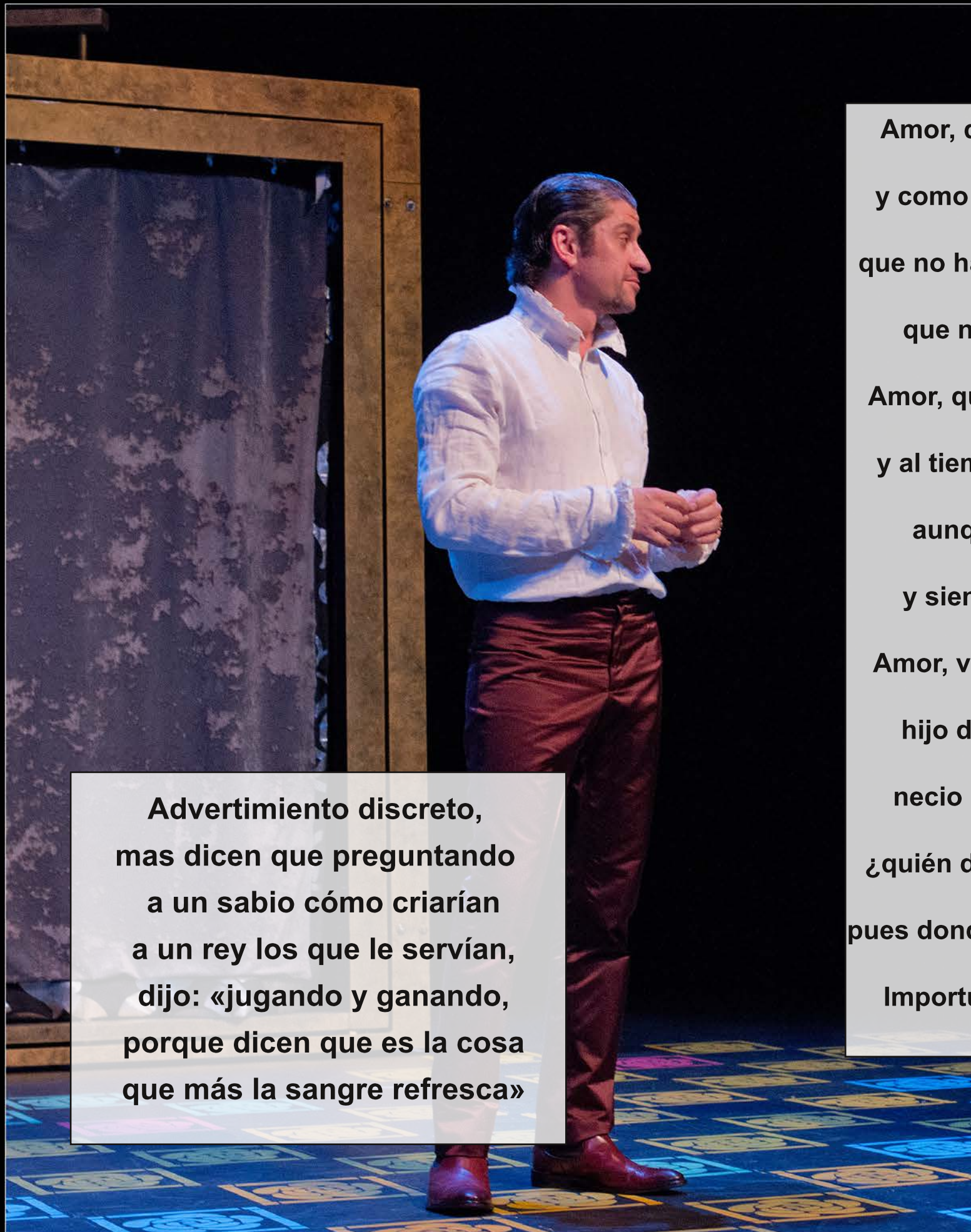
Lo que hemos tratado es adaptar la propuesta escénica de Lope de Vega al espectador del siglo XXI. Elementos como el vestuario se trabajan con tremenda sutileza y se pretende que el espectador reconozca un mundo, digamos, clásico, pero que también pueda reconocer elementos que le permitan identificar a los personajes con su época.

Una de las señas de identidad de Fundación Siglo de Oro es la convivencia que habéis cultivado entre el mundo académico y el de la puesta en escena. ¿Es necesario recuperar este tipo de interrelaciones?

Yo no he sido testigo, o al menos muy consciente, de que exista una quiebra real entre la puesta en escena y el mundo erudito. Nuestra propuesta desde luego pasa por unir ambos mundos. Al final el objetivo de ambas vertientes de trabajo es la mayor difusión de un capital cultural que es el teatro de Siglo de Oro. Esta voluntad común es lo que nos une y es mucho mayor que lo que nos separa.

En nuestro caso, nuestra relación con el mundo erudito se basa en la necesidad que teníamos de conocer el la realidad historiográfica de estos siglos, también nos hemos valido de su gran conocimiento del lenguaje y del lenguaje referenciado, etc. Mientras que desde la "academia" son conscientes de que el objetivo final de estos textos es su representación. Creo que no hay mejor alianza posible que la clarísima hermandad que hay entre ambos mundos.

MUJERES Y CRIADOS

**Advertimiento discreto,
mas dicen que preguntando
a un sabio cómo criarían
a un rey los que le servían,
dijo: «jugando y ganando,
porque dicen que es la cosa
que más la sangre refresca»**

Amor, c
y como
que no h
que n
Amor, q
y al tien
auno
y sier
Amor, v
hijo d
necio
¿quién d
pues don
Import

que nunca das lo que prometes
niño pides lo que has dado,
hay segura edad, que no hay estado
no turbes, derribes y inquietes.
que no hay libranza que no acetes
tiempo de pagarla ya has quebrado,
que luego te rindes despreciado
siempre a los cobardes acometes.
vestido de incostantes lunas,
de la esperanza y del desprecio,
mil veces y discreto algunas,
de discreto te ha de dar el precio,
de descansas más, más importunas?
unir es condición de necio.

¡Oh, si vieses la mujer!
Es un puro Escarramán.
Una noche de San Juan
no tiene tanto placer .
Tierna como una zamboa ;
la ceja la tinta ecede,
con una boca que puede alcanzar de popa a proa;
pestañas como de raso;
ojos como dos soles;
dientes parecen de iguales sonetos de Garcilaso;
la garganta y los gargüeros , que eceden la nieve pura ,
por lo de cisne y blancura se pueden llamar Cisneros.

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. ¿Cuántos siglos estuvo "desaparecida" la obra de Lope de Vega *Mujeres y criados* ?
2. ¿Quién es el director de la obra?
3. ¿Nombra a una actriz y a un actor que participen en la representación?

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:

Víctor Gutiérrez Sanz, Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón