

16 FESTIVAL
DE TEATRO CLÁSICO
EN LA VILLA DEL CABALLERO
DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2022

www.olmedoclasico.es
OLMEDO CLÁSICO
#SOYCLÁSICO@ www.olmedo.es

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

Adiós, dueño mío o La traición en la amistad

de

María de Zayas

Compañía
Olympia
Metropolitana

Adiós, dueño mío o La traición en la amistad: una comedia inteligente (y en femenino) del Siglo de Oro

María de Zayas

En español, el género gramatical femenino, a diferencia del masculino, se considera género marcado, pero también exclusivo, una exclusividad de la que podemos disfrutar cuando leemos poesía escrita por mujeres. Exclusiva y original es también María de Zayas (1590), una de las escasas dramaturgas del panorama teatral del Siglo de Oro, a quien se le atribuye una única comedia escrita en verso, *La traición en la amistad*. Considerada una de las mejores narradoras del siglo XVII gracias a sus dos colecciones de novelas breves (*Novelas amorosas y ejemplares*, de 1637, y *Desengaños amorosos*, de 1649), sus narraciones fueron prohibidas para su reedición por la Inquisición y fueron copiadas y transmitidas clandestinamente de manera manuscrita, sobre todo por jóvenes mujeres, en los siglos XVII y XVIII. Y es que, quien no haya tenido la oportunidad de acercarse a la dramaturgia y a la narrativa de Zayas, solo a juzgar por el título de sus obras, ya percibe una voz valiente y preocupada por la libertad amorosa de la mujer. Elogiada por ingenios de la talla de Lope de Vega y Castillo Solórzano, la «sibila» o «décima musa de nuestro siglo» (así llamada respectivamente por Solórzano y Pérez Montalbán), se erige hoy como adalid de la defensa por la igualdad, una lucha apenas vislumbrada hacia 1630 y que en nuestros días adquiere toda vigencia imaginable desde entonces.

La traición en la amistad

Aunque no hay unanimidad entre los críticos, *La traición en la amistad* es una comedia de capa y espada

ambientada en la urbe madrileña. Allí encontramos los típicos enredos amorosos entre damas y galanes, repletos de celos, galanteos y duelos, serios y cómicos, ayudados con el rápido desarrollo de la acción que permite el romance y con una primordial solidaridad entre mujeres. Es precisamente aquí, en la psicología de los personajes, donde María de Zayas explota sus aptitudes dramáticas: un grupo de jóvenes que, por diferentes causas, no están bajo la tutela de ninguna autoridad, hecho que les permite actuar con libertad y tomar sus propias decisiones. Son sus personajes femeninos quienes adquieren gran relevancia, especialmente Fenisa, su personaje central, una confesa mujer liberal que no muestra reparo en reconocer su facilidad para enamorarse y cautivar cuantos galanes salen a su encuentro, y cuyos alardes amorosos sumirán a los personajes en un sarao de declaraciones contradictorias, amantes despechados, equívocos encuentros nocturnos y todo tipo de burlas. Marcia, Belisa y Laura se unirán, en primera instancia, para vengarse de Fenisa, quien ostenta en sus redes a los enamorados de estas, y, más adelante, para reparar el honor de Laura, dama burlada por Liseo, un galán que pretende casarse con Marcia al tiempo que goza a Fenisa.

La versión del texto

Olympia Metropolitana, con la versión de Emilio Hernández y bajo la dirección de Magüi Mira, apuesta por una adaptación libre de *La traición en la amistad*, con la que, respetando rigurosamente el espíritu de la autora, actualiza la obra desde una perspectiva necesariamente feminista. Cinco actrices interpretan a cinco amigas y a tres hombres. Cinco mujeres que, con un vestuario luminoso y colorido, gozan y sufren. Que buscan amor. Sin

compromisos. Sin dueños. Sin ataduras. Con la misma libertad que cualquier hombre.

Fuentes: *Dossier de Adiós, dueño mío* (2022); boletín de Olmedo *La traición en la amistad*, Félix Blanco Campos (2019); y su edición modernizada, con notas filológicas, a cargo de Felicidad González Santamera y Fernando Doménech (1994).

La compañía

Olympia Metropolitana es la compañía titular del Teatro Olympia de Valencia, cuya inauguración tuvo lugar el 10 de noviembre de 1915. Tras 50 años dedicado al cine, en 1984 se recuperó para la escena. Su objetivo es producir, promocionar y, desde 2019, distribuir espectáculos teatrales. Las artes escénicas constituyen el eje central de la actividad de Olympia Metropolitana y sus producciones teatrales son especialmente conocidas en la Comunidad Valenciana. Ofrecen a los grandes teatros un abanico de espectáculos de alta calidad y caracterizados por su variedad y excelencia en el reparto de actores. Apuestan por un teatro que interese al público de hoy, que trate temas e historias actuales, que se divierta y que le haga sentir, además de educar y entretener desde la tradición, en blanco y negro, hasta el futuro más ilusionante con toda la intensidad de los colores.

Adiós dueño mío o La traición en la amistad

Compañía: Olympia Metropolitana
Versión: Emilio Hernández
Dirección: Magüi Mira

Elenco
Laura/Gerardo: Marta Calabuig
Marcia: Pilu Fontán
Fenisa: Rosana Martínez
Belisa/Liseo: Laura Valero
Lucía/Don Juan: Silvia Valero

Equipo
Ayudantía de dirección: Alberto Baño
2º Ayudante de dirección: Arturo García
Coreografías: Cristina Fernández Pintado
Diseño de iluminación: José Manuel Guerra
Espacio escénico: Luis Crespo
Diseño y realización de vestuario: Pascual Peris
Espacio sonoro: Víctor Lucas
Caracterización: Mercedes Luján
Diseño gráfico y fotografía cartel: Assad Kassab
Asistente fotografía cartel: Josep Escuin
Fotografías escena: Vicente A. Jiménez
Vídeo: Altheamedia
Dirección técnica: Marcos Orbeogo
Regiduría: José Olmos, M Paz Palomar
Equipo técnico: Manuel Latorre, Vicente Carrasco, Iván Martínez, Juan Ramón Samper
Realización de escenografía: Background SI
Producción: Paula Esquembre
Comunicación: M Ángeles Fayos, Adrián Cabanes
Creación de públicos: Eva Garrido, Pilar Botija

Magüi Mira: «Mi compromiso es con la vida. Con una vida más justa en la que nadie sea discriminado por el cóctel hormonal con el que salió del vientre de su madre».

Magüi Mira es una de las personalidades más destacadas y prolíficas del panorama teatral español, su trabajo como creadora le ha llevado a obtener la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y el Premio Valle Inclán a la Mejor Creación Teatral en 2019, entre otros reconocimientos a una trayectoria dedicada al teatro como actriz, directora, pedagoga, dramaturga y productora. También en la versión de texto a cargo de Emilio Hernández, dirigió en el año 2002 *El perro del hortelano* de Lope de Vega, y en coproducción con Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Pentación Espectáculos, recientemente ha dirigido *Pénélope*, una adaptación basada en la *Odisea*.

Amparo Barbata: En *Adiós, dueño mío* se habla del papel de la mujer en torno al sexo. ¿Por qué en el siglo XXI todavía hay que reivindicar el sexo libre?

Magüi Mira: En teoría, en esta zona de confort donde vivimos, Europa, primer mundo, todos estamos de acuerdo en la igualdad de derechos que firman todas las constituciones... En la práctica es otra cosa. No sucede. Seguimos en una sociedad de estructura patriarcal, hemos de seguir trabajando, hombres y mujeres, para llegar a esa igualdad, cada día en los medios vemos ejemplos de lo contrario. Las conductas sexuales de hombres o mujeres no se juzgan hoy con la misma vara de medir. Increíble, pero seguimos como María de Zayas denunciaba.

A. B.: Parece que, en este y en otros aspectos, a las mujeres nos queda mucho por avanzar.

M. M.: María de Zayas, en el Siglo de Oro, denunciaba los abusos que las mujeres sufrían por parte de la moral y los usos de una época donde reinaba un aura de opresión y maltrato psicológico continuo hacia ellas. Seguimos en la misma. Obvio que nos queda mucho por avanzar.

A. B.: En *Los Mojigatos* también hablaba del empoderamiento de la mujer. Su compromiso con el feminismo es innegable.

M. M.: Mi compromiso es con la vida. Con una vida más justa en la que nadie sea discriminado por el cóctel hormonal con el que salió del vientre de su madre.

A. B.: Como directora, ¿qué le hace decantarse por un proyecto en lugar de otro?

M. M.: Sin compromiso y sin pasión no sé trabajar. Necesito entender la necesidad de contar esa

historia y convencer a un productor y enamorar de mi propuesta a actrices, actores y a todo un equipo de colaboradores...

A. B.: Usted fue una de las primeras mujeres que dirigieron teatro. Veinte años después, ¿qué radiografía hace de ello? ¿Existe la paridad?

M. M.: Aparentemente sí. Se maquilla muy bien, pero todavía hay varones a los que les cuesta admitir que la batuta la lleve una mujer, y a algunas mujeres también.

A. B.: ¿Qué tiene que tener una obra de teatro para que usted se embarque en un proyecto?

M. M.: Lo que tiene *Adiós, dueño mío*. Es un texto interesante de una autora como María de Zayas, que me cautiva por su fuerza, por su imaginación y por su pensamiento. Un texto sobre el que yo puedo construir una propuesta arriesgada, que me permita avanzar y

seguir aprendiendo. En este caso una muy divertida comedia con un humor muy especial, y una versión brillante como la que ha hecho Emilio Hernández, y unas actrices en las que crea y me emocionen, y un productor que confie en mí y yo pueda confiar en él y en su equipo, como Enrique Fayos.

A. B.: ¿Es optimista de cara al futuro?

M. M.: El futuro depende del presente, germina en el presente, y yo creo en las nuevas generaciones, que lo tienen muy difícil, pero avanzarán, seguiremos avanzando, y siempre habrá algún espacio donde actores y actrices y público nos podamos encontrar.

(Entrevista extraída de *Levante, el mercantil valenciano*. Entrevista realizada por Amparo Barbata en Valencia el 07 mayo 2021).

«En teoría, en esta zona de confort donde vivimos, Europa, primer mundo, todos estamos de acuerdo en la igualdad de derechos que firman todas las constituciones... En la práctica es otra cosa».

MARCIA

Laura, si tu sentimiento
es ese, puedo jurarte
que no le he dado a Liseo
favor que no pueda al punto
quitársele. Yo confieso
que le tengo voluntad;
mas, Laura hermosa, sabiendo
que te tiene obligación
desde aquí de amar le deajo.
En mi vida le veré.
¿Eso temas? Ten por cierto
que soy mujer principal
y que aqieste engaño siento.

FENISA

Y no quieras saber, pues eres necia,
de qué manera a todos los estimo;
a todos cuantos quiero yo me inclino. L
os quiero, los estimo y los adoro;
a los feos, hermosos, mozos, viejos,
ricos y pobres, sólo por ser hombres.
Tengo la condición del mismo cielo,
que como él tiene asiento para todos
a todos doy lugar dentro de mi pecho.

FENISA

¿Soy amiga? Sí. Pues, ¿cómo
pretendo contra mi amiga
tan alevosa traición?
[...]
El amor y la amistad
furiosos golpes se tiran;
cayó la amistad en tierra
y amor victoria apellida;
téngala yo, ciego Dios,
en tan dudosa conquista.

