

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

AMO Y CRIADO

¡DONDE HAY AGRAVIOS
NO HAY CELOS!
de Francisco de Rojas Zorrilla

Teatro Libre

Una de las comedias más impresas, representadas y adaptadas del Siglo de Oro

Intercambio de identidades: Amo y criado

Siguiendo la prolija edición de Felipe Pedraza sabemos que las primeras representaciones de *Donde hay agravios no hay celos* tuvieron lugar en El Pardo el 29 de enero de 1637 por la compañía de Pedro de la Rosa, y por las alusiones a hechos históricos ya acontecidos se suele situar la fecha de su redacción durante los años 1635 y 1636. Es una comedia sobre el pundonor, y así lo relata el título, aunque las compañías y el público centraron su atención en el trueque de papeles entre el amo y el criado, y la tradición terminó denominando la obra *Amo y criado*.

Es una comedia de capa y espada de personajes de clase media que se desarrolla en Madrid, con el habitual desajuste que siempre provoca la visita de un caballero provinciano, un soldado, a la capital. Su ajuste a la estructura clásica espacio-temporal, tres días y dos espacios, nos acercaría la comedia al llamado ciclo calderoniano, pero Rojas siempre va más allá y la concentración de tanta acción y tanto suceso en tan poco tiempo hace exclamar al criado Sancho: “¡Y qué de cosas / en un instante han pasado!”.

Estamos, además, ante una de las comedias más impresas, representadas y adaptadas del Siglo de Oro, aval que esperan renovar con esta nueva aparición sobre las tablas tanto en Colombia como en España.

Rojas Zorrilla, epígono calderoniano

Nacido en Toledo en 1607, siendo niño se traslada con su familia a Madrid, y aunque sabemos poco de su etapa de formación, suponemos —por el amplio conocimiento del ambiente estudiantil que refleja en obras como *Obligados y ofendidos*— que pudo estudiar en Salamanca, aunque no exista ningún dato en los documentos de la época que lo verifique. Se sabe también que hasta 1636 usaba ropa de estudiante, lo que aumenta la posibilidad de que estuviera cursando estudios en alguna universidad.

Por los datos de las carteleras de la época podemos situar su momento de mayor actividad como dramaturgo entre 1635 y 1640, y es al final de ese periodo cuando publica las dos partes de sus comedias que aparecen en 1640 y 1645, respectivamente, con doce obras por volumen. El que debía ser el tercero no vio nunca la luz tras la repentina muerte del poeta en 1648.

Rojas Zorrilla está considerado por los especialistas como uno de los autores más interesantes del Siglo de Oro español, y es en su teatro cómico donde el autor consigue sus mayores logros dramáticos.

FICHA ARTÍSTICA

Compañía: **Teatro Libre**
Versión: **Yolanda Pallín**
Dirección: **Eduardo Vasco**

ELENCO:

Don Juan de Alvarado:
Fabián Velandia
Don Lope de Rojas:
Juan Sebastián Rincón
Bernardo:
Fabián Alejandro Martínez
Sancho: **Diego Barragán**
Doña Ana de Alvarado:
Katheryn Martínez
Doña Inés de Rojas:
María José Delgado
Don Fernando de Rojas:
Carlos Martínez
Beatriz: **Alejandra Guarín**

Ayudante de dirección:

Miguel Diago
Maestro de armas:

José Luis Massó
Asesor de verso:

Francisco Rojas
Música y canciones:

Eduardo Vasco
Asesor escénico:

Ricardo Camacho
Iluminación:

Miguel Ángel Camacho
Vestuario:

Lorenzo Caprile
Escenografía y atrezzo:
Carolina González

La trama de la comedia

Don Juan regresa desde Flandes junto a Sancho, su criado, tras pasar por Burgos y recibir la noticia de que su hermano ha sido asesinado y su hermana se encuentra desaparecida desde entonces. Ya en Madrid, una noche, mientras va a buscar a su prometida, a la que no conoce más

que por un retrato, se entera de que ella ha recibido por equivocación el retrato de Sancho y no el suyo. Ante los celos que le produce ver cómo se descuelga un hombre del balcón de su futura esposa, decide intercambiar los papeles y que Sancho sea don Juan para poder observar más libremente los movimientos cuando llegue a la casa de la que va a ser su mujer. Lo que ignora es que el pretendiente del que recela es el asesino de su hermano y el amante que ha abandonado a su hermana.

Una coproducción hispano-colombiana

La obra, una versión de Yolanda Pallín sobre el texto de Francisco de Rojas Zorrilla y dirigida por Eduardo Vasco, es una coproducción del Teatro Libre de Bogotá (Colombia) y el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de Alcalá de Henares (Madrid, España).

Esta colaboración se produce cuando está a punto de cumplirse el 50 aniversario del Teatro Libre de Bogotá, fundado en 1973. En palabras de su fundador, Ricardo Camacho: “Fundamos este teatro porque queríamos hacer un grupo independiente que estuviera dedicado básicamente al teatro popular, a un teatro que sirviera de herramienta en la lucha por la transformación de la sociedad, inmerso en el proceso político, y que tendría su público principal en las masas trabajadoras. En sus comienzos, pues, este fue un teatro que osciló entre el activismo político y la

actividad teatral propiamente dicha”.

Por lo que respecta a esta experiencia teatral pionera, el propio Vasco ha afirmado: “montar una obra como esta es un regalo, compartirla con una compañía como el Teatro Libre de Bogotá lo ha convertido en algo mágico; en una experiencia de incalculable valor humano y artístico que no puedo más que agradecer”. Asimismo, el director ha añadido, en un Instagram live celebrado en la cuenta de esta red social del Festival iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid: “la fusión de dos mundos, de dos equipos de dos países distintos, es fascinante”.

Fuentes:

<https://www.comunidad.madrid/actividades/2022/amo-criado-francisco-rojas-zorrilla>
<https://citeyoco.com/2022/06/25/teatro-eduardo-vasco-dirige-amo-y-criado-coproduccion-pionera-con-dos-teatros-colombianos/>
<https://teatrolibre.com/>
<http://noviembreteatro.es/>
<https://festivaldealmagro.globalentradas.com/event/detail/amo-y-criado-donde-hay-agravios-no-hay-celos?idEventDate=5002>

Eduardo Vasco: «Creo que, sencillamente, hay que leer con cuidado, conocer el repertorio y atender a la tradición»

Doctorado en Estudios Teatrales y Máster en Teatro y Artes Escénicas por la UCM; Licenciado en Interpretación y en Dirección Escénica por la RESAD. Completó su formación como director en la Amsterdam Regie Opleiding Theaterschool. En 1995 funda la compañía Noviembre Teatro, compaginando su actividad con montajes en el CDN, la CNTC y Teatro de la Abadía, entre otros, con su trabajo docente en la RESAD. Estuvo al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2004-2011). Ha dirigido cerca de medio centenar de puestas en escena de teatro y ópera, y ha recibido numerosos premios por sus espectáculos. Hoy responde amablemente a nuestras preguntas sobre su propuesta de *Amo y criado*.

Esperanza Rivera. En 2019 dirigiste *Entre bobos anda el juego* de Rojas Zorrilla con tu compañía Noviembre teatro. Pudimos verla en Olmedo y disfrutamos mucho con ella. ¿Cómo te llegó el proyecto de trabajar con Teatro Libre, compañía colombiana, esta obra del dramaturgo toledano?

Eduardo Vasco. Yo estaba dudando entre dos títulos de Rojas Zorrilla para llevar a escena con Noviembre, y no me decidía..., así que cuando llegó —por parte de Mariano de Paco y Ramiro Osorio— la oferta de trabajar un clásico con el Teatro Libre pensé que lo mejor era darme el lujo de hacer los dos (además de esta, *Abre el ojo*, que se estrenará el próximo noviembre). Este 2022 se ha convertido en mi “año Rojas”, lo cual me ha permitido profundizar en el toledano y en la comedia; cosa que me pedía el cuerpo enormemente.

E.R. ¿Estás contento con la experiencia?

E.V. Ha sido una experiencia, profesional y vital, plena, que agradezco infinitamente.

E.R. De esta comedia ha dicho Helena Pimenta: «Se trata de una de las mejores comedias escritas en el Siglo de Oro». ¿Estás de acuerdo con ella?

E.V. Tenemos muy buenas comedias en el Siglo de Oro, y esta es de las mejores, claro. Pero... ¡Yo cada día me decanto por un título distinto! Me gustan muchas.

E.R. ¿Qué tiene esta historia de enredo para captar la atención del espectador? ¿Encontramos similitudes con nuestro siglo XXI?

E.V. Esta, concretamente, tiene una carpintería muy efectiva y una mirada torva hacia la esquizofrenia social del mundo áureo. Y hay muchas cosas que no han

cambiado. Seguimos siendo humanos: amamos, odiamos, codiciamos, etc. Son cuestiones universales.

E.R. ¿Por qué decidisteis titularlo *Amo y criado*, en vez de *Donde hay agravios no hay celos*, cuyo título es más conocido?

E.V. *Amo y criado* es el título que las compañías madrileñas utilizaron desde las primeras representaciones y perduró hasta casi nuestros días, y a mí me parece más adecuado para el espectador; es como un homenaje a los cómicos de antaño, aunque usamos *Donde hay agravios no hay celos* como subtítulo explicativo.

E.R. ¿Cómo has trabajado con los actores la relación que mantienen Don Juan y Sancho, amo y criado?

E.V. El Teatro Libre de Bogotá es un grupo estable que está a punto de cumplir 50 años y con ellos pude partir de una complicidad

«Hay muchas cosas que no han cambiado. Seguimos siendo humanos: amamos, odiamos, codiciamos, etc. Son cuestiones universales»

extraordinaria, algo esencial para trabajar en compañía, que, como es sabido, es como yo entiendo todo esto. La relación entre el amo y el criado la hemos desarrollado de una manera muy natural a partir de la convención que establece Rojas y añadiendo elementos propios de los actores. Podría decir que lo hemos trabajado sin parar de disfrutar y creo que eso se nota en el escenario.

E.R. El aparte es uno de los recursos más importantes con que cuenta el teatro y en esta comedia tiene un especial protagonismo, entre otras cosas por el cambio de identidades que encontramos en la historia. ¿Cómo has trabajado este recurso para que funcione en escena?

E.V. Pese a que la tendencia del teatro ahora marca ser muy

creador y muy original —deconstruir y superponerte al autor y la obra— yo creo que, sencillamente, hay que leer con cuidado, conocer el repertorio y atender a la tradición. Hay poco que inventar: partir de las tipologías, marcar el contraste entre los personajes, cuidar el engranaje de la comedia y confiar en la estructura. A mí todo lo que no sea poner a Rojas por delante me parece una frivolidad. No hay tanto artista. Somos todos artesanos. Ya basta de vanidad.

E.R. Se sabe que la comedia tuvo mucho éxito en su época. ¿Qué tal fue el estreno de vuestro montaje en Bogotá?

E.V. Es una de las comedias del Siglo de Oro más representadas a lo largo de

los siglos y es lógico; es estupenda. Las representaciones que hicimos en Bogotá en el Teatro Mayor conectaron con los espectadores de inmediato, como está pasando en España; y los actores, que tienen una gran experiencia, han entrado en los códigos áureos como si fuesen su elemento natural..., ¡y es que en cierta medida lo es!

E.R. ¿Y qué esperas del público olmedano, de quien dijiste el año pasado “es catedrático”?

E.V. Espero que el público de Olmedo disfrute de Rojas Zorrilla con el elenco del Teatro Libre como yo he disfrutado durante los ensayos; con eso seguro que los “doctores” nos ponen buena nota...

Don Juan. ¡Ay, Sancho!, que su hermosura
aun pintada, me ha abrasado.

Sancho. Hombre que se ha enamorado
no más que por la pintura,
porque a castigarse empiece
su amorosa desvergüenza,
ser sacada a la vergüenza
del desengaño merece.
(...)

Don Juan. Ya su belleza acredita
lo que en ella puede haber.

Sancho. Primo, para mí el casarse
es la necedad mayor;
que es muerte el casarse infiero;
y así debéis de advertir
que se va un novio a morir,
pues que le lloran primero.

Doña Inés.

Porque en la amorosa calma
de sospechas y recelos
son el amor y los celos
las calenturas del alma
que salen por dar despojos,
reducidos en agravios,
las de celos a los labios
y las de amor a los ojos.

Don Lope.

Pues
sabed que yo quise a Inés,
y Inés no me quiso a mí.
Beatriz, viendo mi pasión,
viéndome a su amor rendido,
por dos veces me ha escondido
en el cuarto y el balcón.
Y puesto que honores gano,
a satisfacer se allana
con la mano de doña Ana
la sangre de vuestro hermano
y, si al sí de nuestros labios
doña Ana mi esposa es,
siendo vuestra doña Inés
no habrá celos ni habrá agravios.

