

El Boletín de Olmedo Clásico

LA DAMA DUENDE EN LOS AÑOS 50: UNA PROPUESTA PARA REVISITAR LOS CLÁSICOS

“Elegimos a los clásicos, entre otras cosas, porque sus conflictos y sus personajes son complejos, perdurables, y sobrevuelan por encima de nosotros para enseñarnos el mundo. Son audaces, elocuentes, inteligentes..., mucho mejor que nosotros, pero también mucho peor. Sus peripecias merecen ser contadas, y sus contradicciones marcan el rumbo y la

potencia de la acción”. Con esas palabras Borja Rodríguez, el director de este nuevo montaje de *La dama duende*, presenta la obra en la página web de la compañía. Volver a los clásicos, efectivamente, es siempre un desafío. Más aún lo es encontrar la forma de aproximarse desde una perspectiva innovadora que demuestre su actualidad y las... (p. 2)

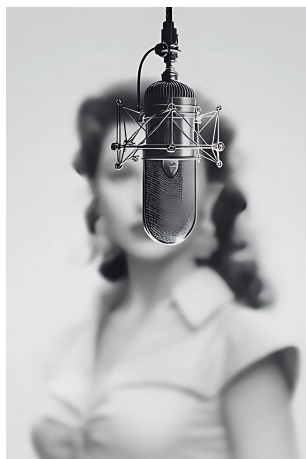
ISABEL CASARES: ESTE TEXTO ES UN GRITO PURO DE LIBERTAD PARA UNA MUJER QUE SE NIEGA A ENTERRARSE EN VIDA

POR GUADALUPE SOBRÓN TAUBER

GUADALUPE SOBRÓN: Para empezar, quisiera preguntarte ¿cómo surge la idea de situar *La dama duende* a mediados del siglo XX? ¿Cómo se ha trabajado con la adaptación del texto y la puesta en escena?

¿Qué desafíos aparecen a la hora de abordar clásicos desde nuevas premisas?

ISABEL CASARES: Nuestra misión siempre es intentar arrojar luz sobre los clásicos, aportar una nueva mirada, porque si no, son un género estúpido para la lectura. A la hora de la puesta en escena queremos algo más. Llevarlos a la mitad... (p. 3)

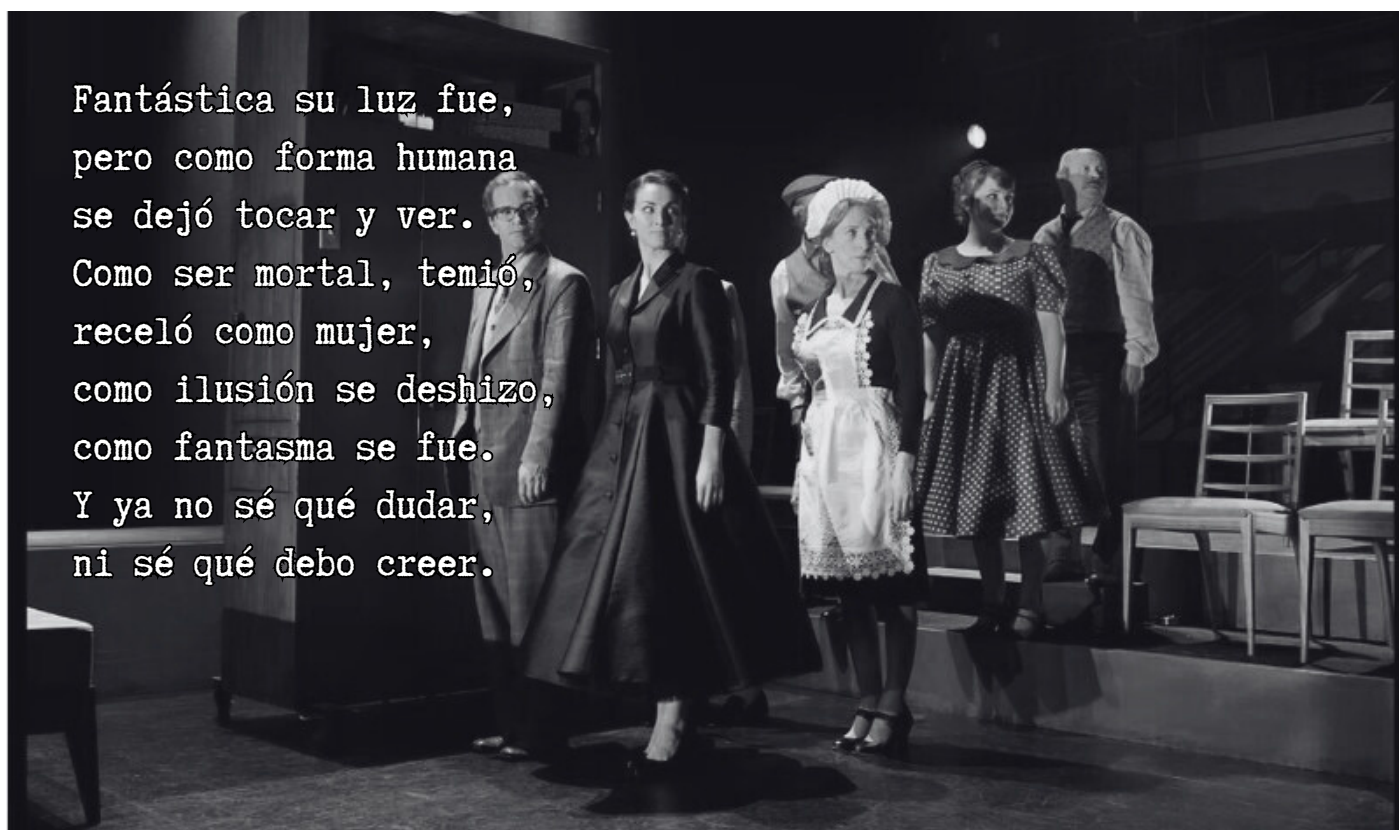
interpretaciones que esos textos pueden arrojar sobre nuestro presente.

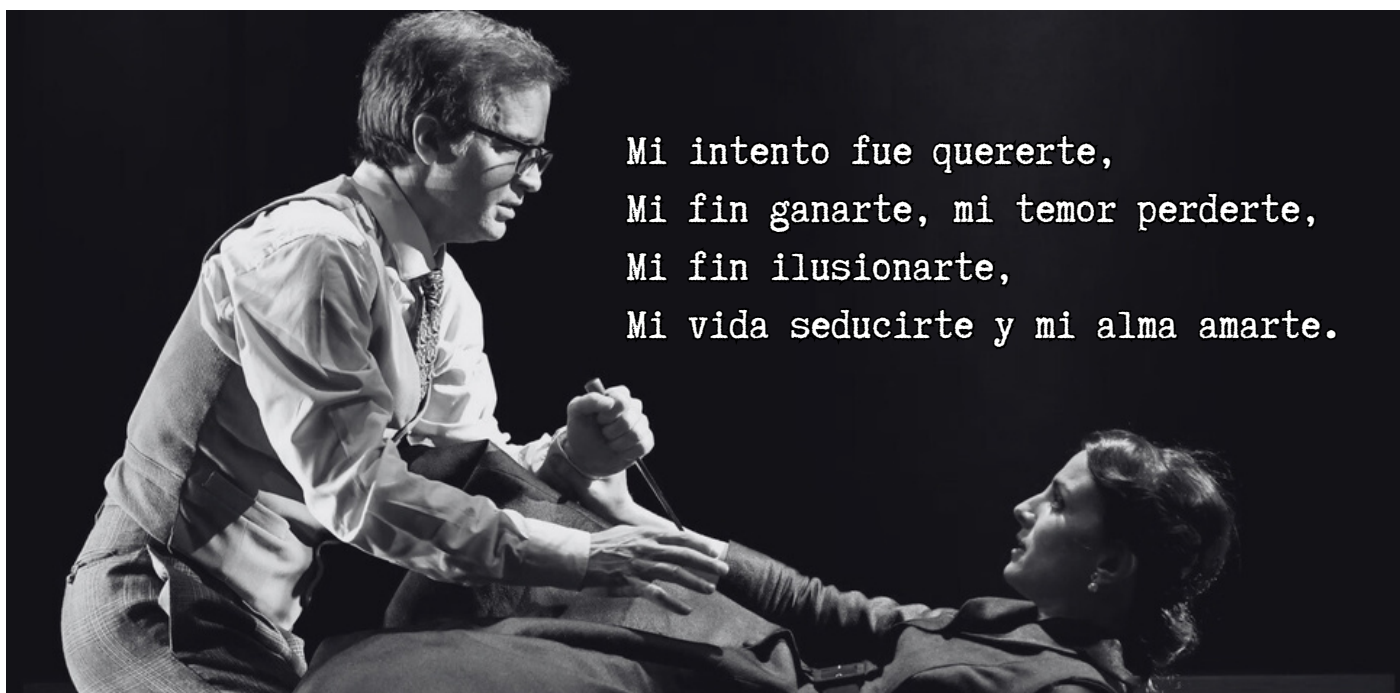
La propuesta de MIC Producciones vuelve a llevar a escena la obra de Pedro Calderón de la Barca mediante la adaptación de Fernando Sansegundo. La propuesta, como puede verse en sus canales de difusión, parte de la premisa de contextualizar la obra en los años 50. Esta hipótesis disparadora es la que permitirá nuevos abordajes y reforzar la perspectiva feminista desde la cual revisitarán el texto original. La aproximación que llevan a cabo de este clásico hace evidente que representar autores del calibre de Calderón no tiene por qué dejar de lado la innovación. De hecho, como da a entender su productora en la entrevista que nos ha brindado, es la posibilidad que los textos clásicos nos dan de hacer algo diferente lo que moviliza a llevarlos a escena, y no dejarlos solamente en la biblioteca.

MIC Producciones es una compañía compuesta por músicos, actores, directores, pedagogos, dramaturgos, psicólogos, productores, gestores y creativos multidisciplinares. Este trabajo en equipo e interdisciplinar se hace evidente con solo observar la ficha técnica de *La dama duende*. Se trata de un trabajo colectivo que facilita la creatividad y la innovación. Cabe agregar, además, que aunque como

grupo de trabajo no se limitan a un repertorio de teatro clásico dentro de sus varias producciones, tanto en este montaje como en el de *La viuda valenciana*, *El amor enamorado* y *Pícaro, la gran epopeya de hambre*, demuestran un profundo interés en el período del Siglo de Oro y su reactualización escénica. A lo que puede agregarse que *La viuda valenciana*, que ha participado en otras ediciones del Festival, comparte con el montaje actual la temática y el tipo personaje central. Al igual que la protagonista de Lope, la de Calderón es una mujer independiente que defiende su deseo y libertad. Son obras que ya en el siglo XVII ponen en escena mujeres que se adueñan del escenario y exponen las dificultades que la sociedad les interpone.

La dama duende, escrita en 1629, es una de las comedias de capa y espada más desopilantes del Siglo de Oro. Representa la historia de Ángela, una joven viuda custodiada por sus dos hermanos, que se enamora de un buen amigo de su hermano y se hace pasar por un fantasma al entrar por la puerta secreta de la habitación de invitados, donde se aloja su enamorado. Esta mujer protagonista se mueve por su deseo y es la responsable de llevar adelante la trama, sorteando las prohibiciones que le imponen sus protectores por ser una viuda joven y bella... (p. 4)

Mi intento fue quererte,
 Mi fin ganarte, mi temor perderte,
 Mi fin ilusionarte,
 Mi vida seducirte y mi alma amarte.

del siglo XX fue un gesto que propuso Borja Rodríguez con nuestra anterior producción de *La viuda valenciana*, porque de ahí se recogen los patrones educacionales y de comportamiento que son los mimbres de la sociedad actual, y que estamos revisando permanentemente, más si se trata de cuestiones de género.

La adaptación del texto ha sido un laborioso y meticuloso trabajo a cargo de Fernando Sansegundo durante algo más de un año en contacto directo con nuestro director, pues se trataba de un trabajo muy específico, en cuanto a traslación de la época y significado de cada una de las escenas. Estos gestos de atrevimiento a la hora de abordar clásicos con una nueva perspectiva siempre son un salto al vacío, pues en muchas programaciones quieren los clásicos vestidos de clásicos, pero encontramos que cada vez son más las audiencias que se dejan desafiar y aceptan revisiones que resultan estimulantes. Todo ello, eso sí, si se hace con verdadero rigor y con el empaque y factura de profesionales de la talla de los equipos que conseguimos reunir.

G.S.: Desde tu rol como productora, ¿qué aspectos resaltarías del montaje que nos espera?

I.C.: *La dama duende* es un montaje que no dejará indiferente, porque no dejaremos de asistir al clásico de Calderón, pero saldremos del teatro con la sensación de haber visto algo muy diferente, con anuncios comerciales de la época, con intervenciones musicales, con efectos especiales, etc. Pero por encima de todo esto, habremos asistido a una gran comedia, con una profunda relectura feminista que atraviesa cualquier otro recurso escénico, y que estaba subyacente en el texto clásico desde su primera edición.

Respecto a otros montajes como *La viuda valenciana*, ¿cómo han pensado al personaje de Ángela? ¿Qué aspectos del original de Calderón han resaltado, atenuado o modificado?

I.C.: El personaje de Ángela tiene muchas similitudes con el de Leonarda de Lope; en aquella ocasión se abordaba la decisión de la mujer sobre su propio deseo, y en este texto es un grito puro de libertad para una mujer que se niega a enterrarse en vida, y opta por salir a la calle en busca de su propia tabla de salvación. Lo bueno de ambos autores es que lo hacen mediante una peripecia cómica, que da mucho juego para la puesta en escena y que activa los mecanismos de empatía con el público de forma muy poderosa.

G.S.: Por último, ¿qué creen que esta obra del siglo XVII tiene aún para contarnos? ¿Por qué sigue teniendo vigencia?

I.C.: La historia de *La dama duende* no sólo es la historia de Ángela, sino la de un ramillete de personajes que la asfixian y la condicionan. En ella, se reflejan de manera diáfana modos de conducta perniciosos que aún viven encapsulados en nuestra sociedad. En algunas ocasiones estos esquemas ni siquiera han tenido que ser modificados para la versión, sino que siguen anquilosados desde el Siglo de Oro, y aún desde mucho antes. Para ello, ha sido muy importante y significativo juntar un equipo plural, compuesto por hombres y mujeres que contásemos juntas esta historia, como ya lo hicimos en *La viuda valenciana*, para entender de una vez por todas que es una historia que contamos y reescribimos entre toda la sociedad.

El original de Calderón es una comedia de juegos escénicos, de apariencias, de enredos y de un profundo humor. Además, pone en escena a una mujer autónoma y audaz que termina por lograr su cometido a pesar de los límites que la rodean. Sin duda, estas potencialidades serán tomadas en la propuesta escénica de Borja Rodríguez, que sin rodeos elige un contexto y una búsqueda que podrán realzar los aspectos centrales de la versión calderoniana.

La dama duende de MIC Producciones nos llena de expectativa. No sólo por la elección de volver a los clásicos, sino por su contundente voluntad de hacer con

ellos algo novedoso. Esperamos con ansias ver en las tablas a esta Ángela de los años 50 que aún la mirada de Calderón y la de estos artistas contemporáneos para mostrar su propia perspectiva.

FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA

La dama duende

Autor: Pedro Calderón de la Barca
Dirección: Borja Rodríguez
Versión: Fernando Sansegundo
Compañía: MIC Producciones
Iluminación: Juanjo Llorens
Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda
Vestuario: Gabriela Salaverri
Música original: Luis Pérez Duque
Espacio sonoro: Laparra
Asesoría de verso: Anabel Maurín
Lucha escénica: Alfredo Noval
Asesoría de voz: Inés León
Movimiento escénico: Paula Sánchez Arévalo
Fotografía y video: Moroni & Toledo
Diseño gráfico: Javier Naval
Shooting: Antonio Moreno
Dirección de producción: Isabel Casares
Gestión internacional: Hiperbólicas Producciones
Accesibilidad: David Ojeda
Ayudantes de producción: Marta R. Sanz
Ayudante de dirección: Virginia Rodríguez
Prensa y comunicación: Futura Comunicación
Maquinaria: Margo González
Técnica de iluminación y sonido: José Muñoz

Reparto:

Silvia Acosta, Luis Rallo, Eugenio Villota, Helena Lanza, Mario Alberto Díez, Anabel Maurín, rafa Núñez y Fernando Sansegundo

Redacción: Guadalupe Sobrón Tauber

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