

El caballero de Olmedo
(el de Lope no, el otro)

Monteser

Los Otros

El caballero de Olmedo burlesco: que de risa lo mataron...

La comedia burlesca (o comedia de disparates, de chanzas o de chistes) es un brillante y divertidísimo ejemplo de la vitalidad de la escena española del siglo XVII. Tal fue el volumen de la industria y la producción teatral que sus artífices encontraron los medios para representar parodias de otras obras más representativas. Es decir, que debieron aprovechar el éxito y conocimiento de El caballero de Olmedo para conseguir los efectos deseados en el público asistente.

El caballero de Montesper:

En el año 1651 se presentó, ante Felipe IV, la comedia burlesca de Francisco Antonio de Montesper, El caballero de Olmedo. Hoy en día los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre si es una parodia de la obra de Lope o del Baile famoso del Caballero de Olmedo. Lo que está claro es que Montesper conocía ambas piezas, y que debió seguirlas de cerca para realizar esta parodia. Los personajes masculinos tienen el nombre de los de la obra de Lope (Don Alonso, Don Rodrigo, Don Pedro, Tello), mientras que Inés y su hermana Leonor, son Elvira y Juana en la comedia burlesca (como en el Baile). Quizá lo más reseñable en cuanto a los personajes en esta comedia es que falta la alcahueta, nuestra querida Fabia. En El caballero de Olmedo de Montesper, Don Alonso es un toreador cobarde; el Rey, un pelele; la dama no es discreta, y

**OBRA: El caballero de Olmedo (de Lope no, el otro).
Montesper**

COMPañÍA: Los Otros

DIRECCIÓN: Julián Ortega

ELENCO:

Héctor Carballo / José Ramón Iglesias / Rafael Ortiz / Gerardo Quintana / Irene Serrano

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO:

**Dramaturgia: Félix Estaire /
Escenografía: Carlos Payá /
Vestuario: Paola de Diego /
Iluminación: Felipe Ramos /
Música y espacio sonoro: Ángel Galán / Asesor de verso:
Francisco Rojas / Producción
ejecutiva: Chema Rodríguez
Calderón
Producción: Los Otros teatro**

todos juegan con y por el honor. Lo fundamental aquí son los personajes: lo que dicen y lo que hacen. El autor realiza con gran comicidad una explotación burlesca de los temas sugeridos por el romance popular: la muerte (Don Alonso resucita tras ser asesinado por Don Rodrigo para protestar ante el Rey por su desacuerdo), la noche (la dama y el caballero se enamoran en la oscuridad de la noche, sin llegar a verse), la figura del caballero, el final feliz...

Como dijo Narciso Díaz de Escovar: "Montesper no solo

acertó a lucir su agudo ingenio, su gracia y desenvoltura, sino que se propuso un fin laudable, cual fue el de ridiculizar los extravíos del arte escénico, cuyas exageraciones e irregularidades iban precipitando la muerte del Teatro español”.

Esta versión:

El caballero de Olmedo de Francisco de Monteser es un juego escénico ágil y divertido, capaz de hacer un muestreo de las escenas más emblemáticas y representativas de las comedias del siglo de oro español, todo ello, claro está, bajo el prisma de la chanza. Pero ahí no queda la cosa, resuenan en el texto múltiples referencias y paralelismos con la obra homónima de Lope. Monteser se muestra agudísimo en los juegos de palabras, ingenioso en la proposición de situaciones absurdas y hábil en la crítica de las costumbres cortesanas y de la realeza, dibujando un rey muy nuestro. Se atreve incluso a ridiculizar las formas y recursos de la comedia de su tiempo.

El espectador de hoy conoce la tragicomedia de Lope al dedillo, lo que le sitúa frente a esta comedia burlesca casi en el mismo lugar que al espectador del XVII. Puede reconocer la parodia, a los personajes y oler la crítica subyacente. Puede incluso sorprenderse con la mordaz visión que tiene esta pieza sobre las características que poseía el teatro de la época. Es necesario sacar de las estanterías de los estudiosos a este género denostado, para hacer justicia y subirlo de nuevo a un escenario. Dotar de vida, en palabras de Huerta Calvo, "a un corpus de obras que debe ser tenido en consideración para completar el cuadro del teatro clásico español en toda su extensión y variedad".

La compañía:

Los Otros es una compañía de reciente creación, cuyo primer montaje es el que hoy veremos en escena: El caballero de Olmedo (el de Lope no, el otro), de Monteser.

Cuentan, por un lado, con un equipo con la experiencia dentro del teatro áureo que este texto exige, y por el otro con la ilusión y las ganas de jugar e indagar en este género tan olvidado. Con un elenco formado por actores que han crecido y crecen bajo la mirada del teatro clásico español; con un director, Julián Ortega, que posee las cualidades y la valentía para encontrar, hoy, la carcajada que este texto esconde en cada página; con Félix Estaire, dramaturgo, interesado desde hace tiempo en el estudio de este género y de esta pieza en concreto. Cuentan, además, con Francisco Rojas como asesor de verso. Y con el mejor equipo artístico que podían imaginar.

Les invitamos a asistir al diálogo que sobre el espectáculo se realizará en el marco de las X Jornadas de teatro clásico, el martes 21 a las 11 h (Centro de Artes Escénicas San Pedro): «Burlarse de los clásicos. El caballero de Olmedo de la compañía Los otros y la comedia burlesca del Siglo de Oro». Participarán: Ignacio Arellano (GRISO. U. Navarra), Héctor Carballo (Actor de Los otros), Fernando Doménech (RESAD), Luciano García Lorenzo (Ex director del Festival de Almagro. CSIC) e Irene Serrano (ESAD CyL).

Fuente: Dossier Los Otros.

Héctor Carballo: “Un actor tiene que enfrentarse a un texto burlesco desde el juego y el no ponerse límites”

Héctor Carballo, actor (licenciado por la Universidad de Kent) ha trabajado en importantes compañías en los últimos años: Noviembre Teatro, CNTC o Farándula Teatro. Recientemente ha compaginado sus trabajos teatrales con los rodajes de serie web La Supercafetera y serie de TVE Isabel (Diagonal).

Esperanza Rivera, doctoranda de teatro clásico en la Universidad de Valladolid, le entrevista sobre El caballero de Olmedo burlesco, de su recién creada compañía Los Otros. Carballo nos invita a disfrutar con ellos y como ellos.

Esperanza. Los espectadores de teatro clásico estamos sobre todo acostumbrados a El caballero de Olmedo lopesco, y más aún en la Villa del Caballero. “Los Otros” ha rescatado una versión muy particular y atrevida de la famosa tragicomedia. ¿Por qué habéis elegido este texto burlesco? ¿Cuáles son los ingredientes principales que tiene esta obra para enganchar al público actual?

Héctor Carballo. La primera respuesta que se me viene a la cabeza ante la pregunta “¿Por qué habéis elegido este texto burlesco?” es “¿Y por qué no?”. Para nosotros, Los Otros, el texto fue un gran hallazgo. Hasta tal punto de ser el principal motivo por el que se creó la compañía: ponerlo en pie, sacarlo a escena.

Estamos ante un texto del teatro clásico español que hace chanza sobre los temas recurrentes en el teatro de su propia época y los cuestiona: el honor del caballero, la decencia y virtud

de la dama, el sentido de la tradición del padre, la sumisión del criado, la omnipotencia e integridad del rey...

Pero, sobre todo, estamos ante un texto del Siglo de Oro que plantea situaciones típicas del Teatro del Absurdo (llegando a crearse situaciones que van en contra de la propia física), cuando faltan aún unos cuantos cientos de años para que dicho género teatral eclosionase sobre las tablas.

Por otro lado, nosotros hemos adaptado en nuestro montaje las chanzas, chistes y comentarios que su autor, Francisco de Monteser, escribió en la obra sobre temas y sucesos que por aquel entonces atañían a los espectadores. Sustituyendo esas “chanzas”, que funcionaban a modo de crítica ácida y mordaz, por otras que tocan temas de

nuestra actualidad.

Por lo tanto, tenemos una obra del Absurdo del Siglo de Oro que muestra de forma ácida temas de rabiosa actualidad. ¿Por qué no íbamos a elegir esta obra? ¿Por qué no la iba a disfrutar el público actual?

E. Héctor, ¿a qué personaje representas en la obra? ¿Cómo se prepara un actor para adaptarse a las exigencias de un texto burlesco? ¿A qué retos has tenido que enfrentarte para convertirte en este personaje?

H.C. En realidad represento a dos personajes en la obra: Tello (criado de Don Alonso) y Juana (hermana de Doña Elvira). Principalmente creo que un actor tiene que enfrentarse a un texto burlesco desde el juego y

«Tenemos una obra del Absurdo del Siglo de Oro que muestra de forma ácida temas de rabiosa actualidad»

el no ponerse límites. Para ello tiene que confiar en su director y en el propio texto.

El espectador va a disfrutar del montaje si tú has disfrutado creándolo en los ensayos y disfrutas en escena en el momento que el público está presente.

En este caso concreto, al texto burlesco se le suma que es en verso. El doble tirabuzón está en hacer lo anteriormente citado, pero respetando el ritmo, estructura y sentido que tiene de por sí el propio verso. Pero si tengo que decir un “reto” al que me he tenido que enfrentar como actor en este montaje, sin duda sería el controlar la risa durante la función. Es muy duro estar con unos compañeros tan cómicos. Muy duro.

E. El Festival de Olmedo Clásico, como todos los que se celebran en los diferentes puntos de la geografía española, tiene como objetivo primordial recuperar el importante patrimonio cultural que supone el teatro clásico español. ¿Cuál es tu visión sobre la recepción de los clásicos en nuestra sociedad?

H.C. Este es un tema del que se podría hacer un largo debate. En mi opinión (que eso es lo que es esto: una humilde opinión), considero que la recepción de los clásicos en nuestra sociedad es bastante deficiente. Se tiende a ver este teatro como algo arcaico, alejado de lo actual y con una pátina de polvo que causa rechazo y hastío.

Es relativamente sencillo hacer entender a alguien, hoy por hoy, que una pirámide egipcia, una catedral románica o el Partenón

son obras arquitectónicas tan bien hechas que, a pesar del paso de los siglos, siguen manteniéndose en pie.

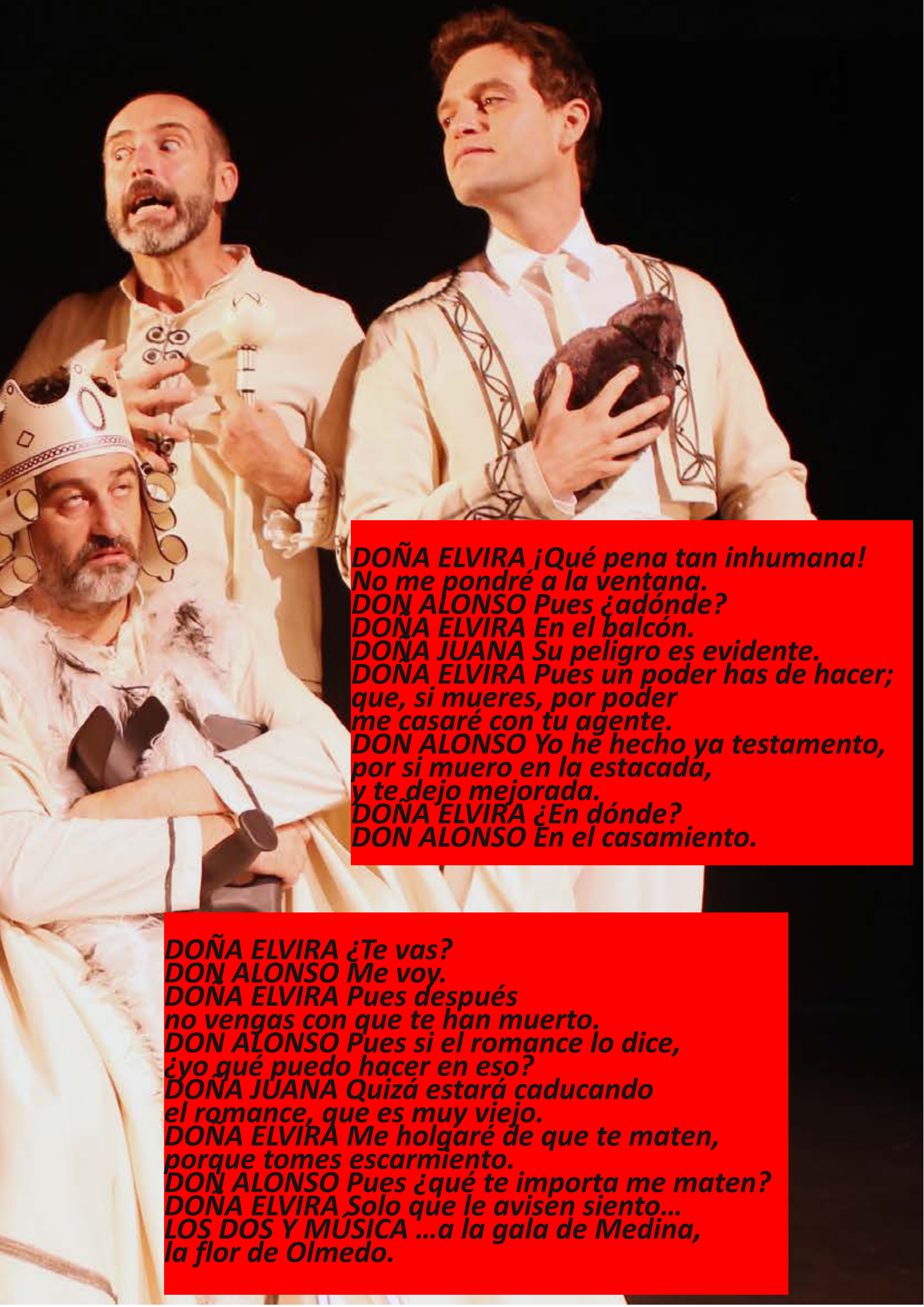
Es complicado hacer entender a alguien, hoy por hoy, que un texto clásico que sigue teniendo vigencia en nuestro tiempo es una obra dramática tan bien construida como el propio Partenón.

Pero, aprovechando la pregunta, también me gustaría mencionar que para que una pirámide o una catedral siga manteniéndose en pie ha sido necesario un mantenimiento y saneamiento de las propias estructuras para evitar que sucumban al paso de los años. Nosotros, los encargados de “mantener” a nuestros clásicos vivos, también tendríamos que plantearnos hasta qué punto estamos haciendo bien el trabajo de saneamiento de nuestras estructuras.

DON ALONSO Tello, con amor me siento.
TELLO ¿Por qué lado entra el amor,
para hacerte algún remedio?
DON ALONSO Al lado del corazón.
TELLO Quéjate con sufrimiento:
que amor que entra por un lado
ha menester hablar quedo.
DONA ELVIRA Acabad de enamoraros,
que se hace tarde.

DON RODRIGO Aguardad, que el arbol
del sol me ofende; ¿traéis
cuchillo?
DON ALONSO Pues ¿qué queréis?
DON RODRIGO ¿Qué quiero? Partir el sol.
DON ALONSO Eso ya es hacer extremos.
DON RODRIGO Hágolo por quien nos mira.
DON ALONSO No hay más sol que doña Elvira.
DON RODRIGO Bien decís, la partiremos.
DON ALONSO ¡No vi brazo más pujante!

DOÑA ELVIRA ¡Qué pena tan inhumana!
No me pondré a la ventana.
DON ALONSO Pues ¿adónde?
DOÑA ELVIRA En el balcón.
DOÑA JUANA Su peligro es evidente.
DOÑA ELVIRA Pues un poder has de hacer;
que, si mueres, por poder
me casaré con tu agente.
DON ALONSO Yo he hecho ya testamento,
por si muero en la estacada,
y te dejo mejorada.
DOÑA ELVIRA ¿En dónde?
DON ALONSO En el casamiento.

DOÑA ELVIRA ¿Te vas?
DON ALONSO Me voy.
DOÑA ELVIRA Pues después
no vengas con que te han muerto.
DON ALONSO Pues si el romance lo dice,
¿yo qué puedo hacer en eso?
DOÑA JUANA Quizá estará caducando
el romance, que es muy viejo.
DOÑA ELVIRA Me holgaré de que te maten,
porque tomes escarmiento.
DON ALONSO Pues ¿qué te importa me maten?
DOÑA ELVIRA Solo que le avisen sienta...
LOS DOS Y MÚSICA ...a la gala de Medina,
la flor de Olmedo.

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. ¿A qué género pertenece esta versión de "El caballero de Olmedo" de Monteser?
2. ¿Cuántos montajes ha llevado a escena la compañía "Los Otros"?
3. ¿Qué personaje representa Héctor Carballo en el espectáculo?

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.olmedoclasicos.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