

Micomición

**LA JUDÍA
DE TOLEDO**
Lope de Vega

LA JUDÍA DE TOLEDO: UN DRAMA COMPLEJO PARA TIEMPOS COMPLEJOS

La judía de Toledo es un drama histórico y político de Lope de Vega, con el siglo XII de fondo. Con esta obra, de cuya publicación en la *Parte VII* de Lope de Vega se cumplen 400 años, celebra la compañía Micomición sus 25, para volver a Lope, con el que empezaron. Esta obra es la primera manifestación dramática de los amores entre Alfonso VIII y la judía Fermosa, llamada Raquel aquí por vez primera. Lope, una vez más, se convierte en el iniciador de un asunto teatral de gran tradición posterior. Alfonso VIII, rey de Castilla, campeón de las Navas de Tolosa, casado con Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania y, por lo tanto, cuñado de Ricardo Corazón de León y de Juan sin Tierra, se enamora de la judía Raquel y se encierra con ella varios años, abandonando a su mujer y el gobierno hasta que se inicia una conjura. Es una tragedia de un rey, pero también de un hombre, cuya condición como tal pone por delante del trono, dejando un país sin gobierno y en crisis por sus deseos egoístas. Es una tragedia amorosa, por tanto, pero también política, con inevitables aires contemporáneos y actuales.

Como fondo estará siempre Toledo y su río omnipresente y sus tradiciones añejas y ancestrales. El Corpus Christi flanqueado por mujeres de peineta y mantilla, uniformes, olor a incienso y balcones engalanados. Un seco Zuloaga con el alcázar al fondo, pero también toda la jugosa sensualidad de Romero de Torres.

OBRA: *La judía de Toledo*

AUTOR: Lope de Vega

REPARTO y PERSONAJES:

Manuel Agredano: Don Blasco / David

Federico Aguado: Rey Don Alfonso

Elisabet Altube: Raquel

Teresa Espejo: Sibila

Marcos León: Belardo

Mariano Llorente: Garcerán

Jorge Varandela: Príncipe Enrique

/Levi

Ana Varela: Reina Doña Leonor

ESCENOGRAFÍA: Arturo Martín Burgos

AYTE. ESCENOGRAFÍA: Antonio Verdú

VESTUARIO: Almudena Rodríguez Huertas

AYTE. VESTUARIO: Liza Bassi

ILUMINACIÓN: Luis Perdigüero (A.A.I.)

AYTE. ILUMINACIÓN: Marta Martí

VIDEOESCENA: Álvaro Luna

AYTE. VIDEOESCENA: Elvira Ruiz Zurita

MÚSICA ORIGINAL y ESPACIO SONORO:

Mariano Marín

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Joseba García (A Priori)

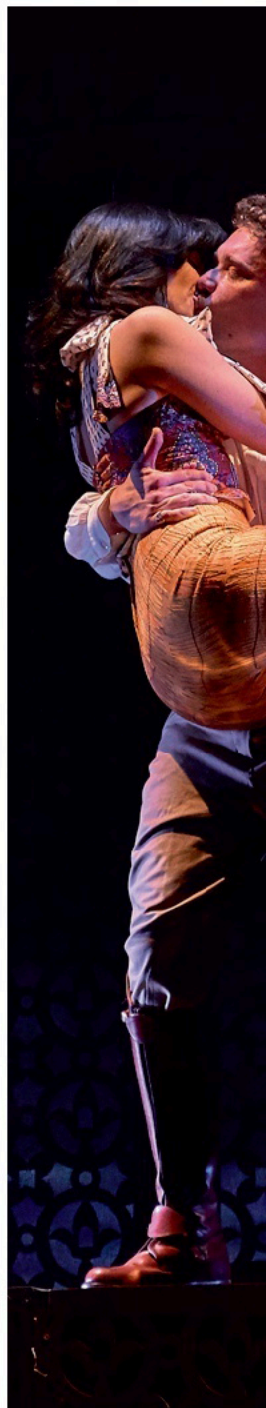
AYTE. PRODUCCIÓN: Angélica Felipe

PRENSA: María Díaz

AUXILIAR DE DIRECCIÓN: Ismael Carreño

AYTE. DIRECCIÓN: Héctor del Saz

VERSIÓN Y DIRECCIÓN: Laila Ripoll

La judía de Toledo es un texto complejo, como complejo pretende Micomicón que sea el espectáculo, como complejo es el momento que estamos viviendo y el mundo que nos rodea. Desprende esta obra una tremenda fuerza poética, sugestiva, embriagadora, perturbadora. Hay escenas, pasajes, momentos, frases inolvidables. Y sobre el escenario puede crecer y provocar toda una multitud de sensaciones. Hay, como dice Laila Ripoll, “sombras que cantan en la oscuridad, que cantan el peligro, que se abren paso entre los rayos y los relámpagos y el viento. He aquí el mundo de lo inexplicable, el mundo de lo mágico. He aquí la almendra del dolor, la profecía siniestra, el miedo en los huesos, el olor de la muerte. Hay también, como siempre que aparece el mejor Lope, una mirada honda a la gente de abajo, a la gente que labra la tierra, la que canta mientras trabaja, la que conoce y distingue el canto de los pájaros y las hojas de los árboles, pero también los infinitos pliegues del corazón humano”.

Todos sabemos quién es el culpable y que tiene que morir. Es, al fin y al cabo, una tragedia. Y tras la muerte todo vuelve a la normalidad, imperturbable, como si nada hubiera ocurrido. Queda la cuestión de si Lope estaba de acuerdo con ese desenlace o nos muestra algo que a él también le revuelve las entrañas para cumplir con la lógica de la tragedia. Pero Lope, siempre ambiguo, primero enamora y después golpea con violencia, sin solución de continuidad y dejándonos con la duda. *La judía de Toledo* es un drama político donde los hombres de poder se comportan de manera reconocible en muchas actitudes

que podemos ver hoy. Eso es lo que la hace interesante e inquietante todavía hoy, que sigue generando preguntas que quedan en el ambiente cuando se representa en este siglo XXI, como todo gran clásico, como casi siempre con las obras de Lope. Porque esta tragedia *es de Lope*.

La compañía: Micomicón

En el año 1991 cuatro actores salidos de la Escuela de la Compañía Nacional de Teatro Clásico forman MICO-MICÓN. En estos veinte años se han realizado más de veinte espectáculos que han hecho de Micomicón una compañía de referencia en España y en muchos países de Iberoamérica. Desde el teatro popular de entremeses y mojigangas, pasando por el inagotable caudal de teatro de nuestro Siglo de Oro como gran referente, hasta la forma dura e inmediata de textos contemporáneos, Micomicón ha querido siempre hacer un teatro pleno de espontaneidad a la vez que de disciplina, lleno de libertad formal y de recursos actorales, basando sus esfuerzos en aunar en un todo indisoluble vanguardia y tradición. Desechando al mismo tiempo y con el mismo ímpetu las muertas experiencias de tanto teatro funcional o tanta experimentación vacía de contenidos, se sitúan en un intento de gozar mejor de los textos más contemporáneos a la luz de Lorca o Valle-Inclán, y de éstos a la luz de Cervantes, Lope o Calderón. Así, frente al texto, intentan ser un amigo generoso pero no sumiso, apartando todo aquello que reste posibilidades al juego teatral y merme su capacidad de encontrar un lenguaje netamente escénico.

Fuente: Laila Ripoll y Micomicón

Mariano Llorente: «Esta función siempre se ha hecho para criticar el mal gobierno de algunos reyes. Nosotros hemos acercado la acción dramática, sin cambiar la letra de Lope, a los años 60. A buen entendedor...»

Actor, director y dramaturgo, Mariano Llorente es fundador de la compañía teatral Micomicón. Ha trabajado en cine (*A cambio de nada*, *Alatriste*), televisión (*Aida*, *Farmacia de guardia*, *Periodistas*, *Los Serrano*) y teatro; en este campo destacan sus montajes de *La dama boba* (2012), *Arte nuevo de hacer comedias* (2009) o *Los cabellos de Absalón* (1999), entre otros muchos. Es autor de varios textos teatrales, en solitario y junto a Laila Ripoll. La obra *El triángulo azul*, coescrita junto a esta autora, ha recibido en 2015 el Premio Nacional de Literatura Dramática. Cristina Gutiérrez habla con él sobre *La judía de Toledo*, la obra que nos presentan esta noche.

Cristina. En la celebración de los 25 años de la compañía Micomicón habéis escogido una obra de Lope, el mismo autor con el que empezasteis, en aquel montaje de *Los melindres de Belisa*. No hace falta esgrimir razones para escoger un clásico como Lope, pero, ¿por qué *La judía de Toledo* entre todas sus obras? ¿Qué es lo que os llamó la atención de un drama histórico y político como este?

Mariano. Es un texto muy poco hecho, prácticamente desconocido en las tablas. Tiene una intriga política que acaba en un violento crimen de Estado y unos componentes mágicos, sobrenaturales, que nos parecieron tentadores de explorar en una puesta en escena. Además, esta función siempre se ha hecho para criticar el mal gobierno de algunos reyes. Nosotros hemos acercado la acción dramática, sin cambiar la letra de Lope, a

los años 60. A buen entendedor...

C. *La judía de Toledo* es una obra del siglo XVII ambientada en el siglo XII, que habéis decidido en este 2017 trasladar a los años 60 para su puesta en escena. ¿Qué se puede conservar y qué se pierde en estos saltos temporales en cuanto al contenido y la comprensión de lo que nos cuenta la obra? ¿Cuál es el por qué de la elección de esta época para la puesta en escena?

M. Pues a veces resulta que los clásicos son clásicos por algo. Sin perder la belleza del lenguaje, sin atrofiar el verso, sin romper nunca una estrofa por la mitad, hemos comprimido personajes, por razones obvias, y donde había cinco influyentes hombres de estado, ahora hay dos. Pero esa decisión es funcional, económica. Lo importante es que creemos

que el teatro –no así la literatura dramática– tiene siempre puesto el ojo –y la bala– en el presente, en el mundo contemporáneo. Nos dirigimos a nuestros coetáneos, y en el teatro conviven lenguajes distintos, a veces aparentemente contradictorios, a veces incluso sometidos a una convivencia violenta, como cuando nuestra judía canta como Jeanette en una imprescindible y plena de sentido escena *kitsch*. Pero aquí no hay puntada sin hilo. Todo es por algo. Desde esa convivencia de lenguajes, en la música, en el vestuario, en los videos, desde esa yuxtaposición, el espectáculo busca nuevos significados. O ampliar los que ya estaban en el texto. O darles la vuelta. O cuestionarlos. O abrir interrogantes...

C. ¿Cómo habéis abordado la amplia distancia temporal

que hay en la obra original entre los actos para poder llevarla a escena?

M. Suprimiendo el primer acto. Forma parte de otra obra. En nuestra ambientación, el relato histórico corre a cargo de una locución del mítico NODO, con sus imágenes, claro está. Le ahorramos –le facilitamos, mejor– al espectador toda esa parte histórica poco interesante desde el punto de vista teatral y le ponemos delante muchas de las intenciones de nuestra propuesta. La distancia temporal entre el segundo y el tercer acto, simplemente acortando el tiempo en boca de los personajes.

C. La obra que nos presentáis es una colaboración entre Micomicón y la CNTC, de donde muchos de los miembros de Micomicón partisteis en los inicios. ¿Qué supone esta colaboración? ¿Cómo os ha condicionado para las decisiones en cuanto al texto, la

estética, la puesta en escena o alguno de los elementos de la versión? ¿Os ha permitido hacer cosas que sin la colaboración no hubierais llevado a cabo?

M. La CNTC acogió nuestra propuesta desde un principio, y nunca intervino ni en la versión ni en el reparto ni en ningún otro aspecto relevante desde el punto de vista artístico. La CNTC ha sido la principal coproductora, adoptando un papel de estrechos colaboradores, amigos diríamos, con máximo respeto mutuo y una gran madurez. Por supuesto, hemos recibido consejos en múltiples aspectos de la producción y de la exhibición, donde la enorme experiencia de la CNTC tiene la última palabra. La colaboración con la CNTC nos ha permitido hacer un espectáculo con un vuelo y una

factura y unos colaboradores que Micomicón solo no se hubiera podido permitir. Todo esto supone trabajar como realmente deberíamos trabajar siempre. Y nos ha abierto las puertas del Teatro de la Comedia de Madrid, registrando un lleno absoluto desde el primer día. Nuestro agradecimiento a la CNTC es, por todo ello, enorme.

C. ¿Qué elementos de *La judía de Toledo* crees que pueden sorprender al público de Olmedo?

M. La identificación del comportamiento del Rey Alfonso del original con algunas prácticas coetáneas de mal gobierno que desgraciadamente nos rodean en nuestros días. Y los elementos poéticos, mágicos, potenciados por la puesta en escena, que son interpretables de distintas maneras -la virgen que llora sangre, por ejemplo.

BELARDO (Canta)
Hortelano era Belardo
en las huertas de Valencia;
que los trabajos obligan
a lo que el hombre no piensa.

REY Raquel hermosa,
yo moriré muy pronto.
Parece que me escucha.
Ya pensarás que dices
no he de tomar venganza
que no ha de quedar nada.
¡Dichoso yo, si me escucha!
Señor, valedme: que yo
mientras que más vivo
Paréceme que esto es nada
que, abierto el pecho,

REY ¿Qué haré, Garcerán?

GARCERÁN Pensar
que es de tan infame eley,
y ganar tan gran vitoria
como el vencerse a sí mismo.

REY ¿Cómo, si todo el abismo
me atormenta la memoria
de la hermosura que vi,
porque la memoria es fragua,
en los cristales del agua,
del fuego que vive en mí?
Dime su nombre.

GARCERÁN Raquel.

que el cielo clara,
: aguarda, espera.
a y que se para.
muerte fiera
nza. Espera un poco;
nombre que no muera.
viese loco!
ne voy perdiendo,
nis desdichas toco.
Raquel viendo,
muere con mi nombre.

REY Amor es niño, señora,
y es con los años mayor.
Pues si es amor ya crecido,
¿por qué no será verdad?

RAQUEL Porque el no haber novedad
causa desprecio y olvido.

REY ¿Olvido en mí?
¡Plega a Dios...!

RAQUEL No juréis; que ya lo creo.

REY Más nuevo es hoy mi deseo
que cuando le puse en vos.
Sois mi señora y mireña,
sois mi diosa, sois por quien
vivo, sois todo mi bien;
sois quien en mi alma reina.
Mayor, señora, sois vos;
que si yo reino en Castilla,
vos en mí.

Demuestra cuánto sabes y gana un abono para la próxima edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuestas por WhatsApp al 638041651, participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.
¡No lo dudes y participa!

1. ¿Cómo se llamaba la judía de Toledo?
2. ¿Cuántos años cumple la compañía que pone en escena esta obra?
3. ¿En qué época ambientan la historia?

Viernes 14 Fuenteovejuna. Lope de Vega. Hora: 23:00. Compañía: Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Versión: Alberto Conejero. Dirección: Javier Hernández-Simón

Sábado 15 El ruñán dichoso. Miguel de Cervantes. Hora: 23:00. Compañía: Fundación Siglo de Oro. Versión: José Padilla. Dirección: Rodrigo Amibás

Domingo 16 Sancho en Barataria. Miguel de Cervantes. Hora: 19:30. Compañía: Azar Teatro. Versión y dirección: Javier Estelón Labarta

Domingo 16 La vida es sueño. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Teatro del Temple. Versión: Alfonso Mac. Dirección: Carlos Martín

Lunes 17 Barataria. Basado en textos de *El Quijote* de Cervantes. Hora: 22:30. Compañía: Teatro Garsano. Versión y dirección: Luis Miguel Jorda

Martes 18 Palabra de Don Juan. Recital homenaje a José Zorrilla. A partir de las obras de Tirso de Molina, Molière, José Zorrilla y otros. Hora: 19:00. Actores: Joaquín Notario y Francisco Rojas (Compañía Nacional de Teatro Clásico)

Martes 18 Eco y Narciso. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Miseria y Hambre Producciones. Versión: Elena María Sánchez. Dirección: David Martínez

Miércoles 19 El lindo don Diego. Agustín Moreto. Hora: 22:30. Compañía: Marbora Teatro. Versión y dirección: Eva del Palacio

Jueves 20 La hija del aire. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Compañía Nacional de Teatro de México. Versión: José Gabriel López Antuña. Dirección: Ignacio García

Viernes 21 La judía de Toledo. Lope de Vega. Hora: 23:00. Compañía: Coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico / Micamición / A Priori. Versión y dirección: Laila Ripoll

Sábado 22 Hamlet. Shakespeare. Hora: 23:00. Compañía: Teatro Clásico de Sevilla. Versión y dirección: Alfonso Zurek

Domingo 23 El perro del hortelano. Lope de Vega. Hora: 12:45. Compañía: Alas Tardes Teatro. Versión y dirección: Pablo Gómez Pando

Domingo 23 La luz oscura de la fe. Basado en textos de San Juan de la Cruz. Hora: 22:30. Compañía: El Brujo Producciones. Versión y dirección: Iñaki Álvarez "El Brujo"

XII Jornadas sobre Teatro Clásico Un teatro clásico de cine
Del 17 al 19 de julio de 2017. Centro de Artes Escénicas San Pedro
Mesas de diálogo, proyecciones, presentaciones y recitales

XII Curso de Análisis e Interpretación para actores "Fernando Urdiales"
Del 14 al 20 de julio de 2017. Muestra en CAE San Pedro: 19 julio

12º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

OLMEDO CLÁSICO 2017. Todos los derechos reservados
| Diseño: imaginat.com

VENTA DE ENTRADAS

Entrada general: 16 € taquilla / 15,40 € internet / 16,60 € telefónica

Con carné joven, carné <26, amigos de la Cervantes: 20% dto Abono diez espectáculos: 70 €

Olmedo Clásico en Familia y De aperitivo un clásico:

Taquilla 6 € / Internet 5,40 € / Venta telefónica 6,60 €

Venta telefónica: 983 801 274 y 983 823 222

Venta por internet: www.olmedoclasicos.es

www.entradasolmedo.com

Taquilla del Palacio: de lunes a domingos de 10:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 20 h

Redacción: Cristina Gutiérrez Valencia
Coordinación equipo de los boletines: Irene G. Escudero, Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón