

Compañía
Nacional
de Teatro
Clásico

PROYECTO EUROPA

LA VOZ DE NUESTROS CLÁSICOS

Instituto
Cervantes

La voz de nuestros clásicos: hoy resuena en Olmedo

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, de la mano del Instituto Cervantes, abre con este proyecto, La voz de nuestros clásicos, su actividad hacia Europa, mediante la presentación en diversas ciudades de Francia, Inglaterra e Irlanda, de una velada teatral. En ella participarán cuatro intérpretes de la Compañía: Fernando Cayo, Jacobo Dicenta, Nuria Gallardo y Pepa Pedroche, acompañados en directo por el músico barroco Juan Carlos de Mulder. Ellos ofrecerán algunos de los fragmentos más significativos de títulos emblemáticos del Siglo de Oro español, como son La vida es sueño y El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, y El perro del hortelano, de Lope de Vega.

Con dirección de Helena Pimenta, la CNTC escenificará un viaje dramático-poético, poniendo el acento en la excelencia del verso hablado, en la palabra, en la elocuencia, en los diferentes géneros y tonos, revelando la actualidad de los temas comunes al hoy y al ayer presentes en los textos escogidos: el amor, la libertad, la manipulación del individuo por el poder, la responsabilidad del gobernante y del padre y, naturalmente, la búsqueda de la felicidad.

Lope y Calderón:

Si pensáramos en los dos dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español, estos

FRAGMENTOS DE LAS OBRAS:

LA VIDA ES SUEÑO de Calderón de la Barca

Versión Juan Mayorga

EL ALCALDE DE ZALAMEA de Calderón de la Barca

Versión Eduardo Vasco

EL PERRO DEL HORTELANO de Lope de Vega

Versión Eduardo Vasco

REPARTO POR ORDEN

ALFABÉTICO:

Fernando Cayo

Jacobo Dicenta

Nuria Gallardo

Pepa Pedroche

CREACIÓN MUSICAL

Y MÚSICA EN DIRECTO:

Juan Carlos de Mulder

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN:

Helena Pimenta

PRODUCCIÓN: CNTC /

Instituto Cervantes

habrían de ser Lope de Vega y Calderón de la Barca.

Lope, que nace en 1562 en Madrid, representa la escritura teatral de finales del siglo XVI, desarrollada especialmente en Valencia, Sevilla y Madrid; como dramaturgo revoluciona el teatro occidental, ya que tiene el enorme valor de haber imaginado y practicado una fórmula teatral de éxito, la «comedia nueva». Su arte genial combina creativamente aspectos comunes al teatro europeo (comedias de Terencio propias del ambiente universitario, representaciones en los palacios y atrios de las iglesias e

influencia italiana) con elementos ya existentes en la tradición teatral peninsular y otros completamente nuevos, tanto en el aspecto formal como en el fondo de sus textos. El modelo dramático de Lope se caracteriza por un tono intimista y una nueva organización dramática y argumental, que rompe la normativa clásica; da una parte importante de la acción a damas y caballeros jóvenes, consolida la figura del gracioso y se expresa en versos de un refinamiento y riqueza excepcionales en el teatro y en la poesía europeos, asociando ciertas estrofas a determinados contenidos. Nuestro autor deja escrita su poética en 1609, naturalmente en bellos versos barrocos, titulándola "Arte nuevo de hacer comedias". Con ella contribuyó a formular el teatro occidental tal como lo conocemos hoy, basculando la actividad dramática al mundo profesional de manera que fuera posible que los dramaturgos y los actores pudieran vivir de su trabajo (o casi...).

Calderón, que nace también en Madrid en el 1600, consolida esta nueva manera de hacer teatro y la lleva más allá, construyendo con las piedras que Lope le presta las más hermosas catedrales del teatro del XVII. Calderón y los dramaturgos de su generación profundizan en la comedia nueva, dándole un carácter más ideológico y menos intimista pero no por ello menos personal, puesto que las dudas, la felicidad y el sufrimiento de los seres humanos siguen siendo su fondo. Construyen una arquitectura dramática en la que juegan contrastes y semejanzas, se entrelazan acciones que se refuerzan mutuamente alrededor del protagonista y se estiliza la realidad a través del arte.

Juntos en escena:

Ambos, Lope y Calderón, expresan lo mejor de su escritura en los textos recogidos en esta velada teatral, con unas preocupaciones que tienen mucho en común. Por una parte, *La vida es sueño* (hacia 1630) nos pone delante la conquista de nuestro propio destino y el valor de ponernos límites, a través del proceso que sufre el príncipe de Polonia, Segismundo, encerrado injustamente por su padre, el rey Basilio. El enfrentamiento padre e hijo está aquí elevado a la categoría de drama filosófico y envuelto en el sueño y la pesadilla; solo el amor sujeta al protagonista a la realidad, y le hace distinguir el camino de su personal manera de mejorar... Por otra parte, *El alcalde de Zalamea* (1640, aprox.) habla de Pedro Crespo, un hombre que, orgulloso de su condición de labrador, defiende el valor de la justicia civil frente a la justicia militar. Lucha, como Segismundo, por su propia libertad, aunque no sea tan generoso con la de su hija. Hasta aquí, Calderón.

Y finalmente Lope, que en *El perro del hortelano* (1611 aprox.) nos lanza el mensaje de que el amor triunfa siempre, pasando sobre inconvenientes de todo tipo. Una comedia amable de ambiente refinado que transcurre en el palacio de Diana, condesa de Belflor, una mujer que también sabe encontrar el camino hacia su propia libertad al lado del hombre que quiere.

Fuente: Dossier CNTC.

Helena Pimenta: «El espectáculo tiene una dramaturgia global y dramaturgias particulares para cada texto»

Helena Pimenta es una de las directoras de escena, dramaturga y directora teatral más reconocidas del panorama español. Desde septiembre de 2011 es la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Esperanza Rivera, doctoranda de teatro clásico en la Universidad de Valladolid, le interroga brevemente sobre algunos aspectos de este montaje tan particular e íntimo que presentarán para nosotros. La directora de la CNTC nos anima, sin duda alguna, a seguir apostando por nuestro teatro clásico.

Esperanza. Esta no es una representación de una obra concreta de teatro clásico, sino que va mucho más allá y une algunos de los fragmentos más inolvidables de nuestro teatro clásico, en la pluma de Lope de Vega y Calderón de la Barca. ¿Qué tiene este proyecto de especial para que pueda interesar al público del siglo XXI?

Helena Pimenta. El objetivo del proyecto, un espectáculo de pequeño formato pero lleno de riqueza, está relacionado con llevar a Europa a nuestros autores y presentarlos en lugares donde los espectadores no hablan la lengua en que sus textos fueron escritos; por eso hemos escogido obras y dramaturgos muy significativos, envueltos en un formato casi «de cámara»: pocos elementos y un

camino dramático muy claro, para que el fondo quedara transparente. Y esta es también la razón de que presentemos escenas capitales de cada obra, esperando que quien escuche la representación capte la belleza de la palabra y la emoción dominante en cada una, incluso sin la ayuda del conocimiento del idioma.

Como podrá ver el público, el espectáculo tiene una dramaturgia global (que incluye también la música, con una importante presencia) y dramaturgias particulares para cada texto: hemos trabajado la palabra, la interpretación y la música

para crear una velada poética mágica...

E. De Calderón, La vida es sueño y El alcalde de Zalamea; de Lope, El perro del hortelano. ¿Qué criterios has seguido a la hora de seleccionar esos textos y no otros? ¿Por qué no El caballero de Olmedo, por ejemplo?

Y, por último, ¿escucharemos los versos originales o ha habido un proceso de adaptación?

H. P. Desde luego que la riqueza como autor de Lope hubiera permitido que estuviera representado

«Hemos trabajado la palabra, la interpretación y la música para crear una velada poética mágica»

«Nuestros clásicos permanecen a lo largo del tiempo como un firme interés del público»

en esta selección por El caballero de Olmedo; ¿por qué no, si es una obra magnífica?

Pero los textos escogidos forman parte del más reciente repertorio de la Compañía, y merecían, por su propio valor, que se les dedicara este proyecto. Y los fragmentos proceden de las versiones de Juan Mayorga para La vida es sueño, y de Eduardo Vasco para El perro del hortelano y El alcalde de Zalamea.

E. Como directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿crees que la recepción de los clásicos en nuestra sociedad goza de un momento de bonanza?

La vida teatral española pasa desde hace mucho por alternativas, y estamos viviendo momentos de dificultades económicas, eso está claro.

Sin embargo, nuestros clásicos permanecen a lo largo del tiempo como un

firme interés del público que, cuando viene a verlos, está seguro de que lo que nos aportan está permanentemente vivo. En este sentido, la labor de difundirlos como parte de nuestro patrimonio ha estado siempre presente entre los objetivos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

SEGISMUNDO.
*¡Ay, mísero de mí, ay, infelice!
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros, naciendo.
Aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido:
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
(La vida es sueño, Calderón)*

ISABEL
*[...] Tu hija se
y tú libre; son
con mi muerte
para que de
que, por dar
diste la muerte
(El alcalde de Zalamea)*

TEODORO (Lee)
*«Amar por ver amar, envidia ha sido;
y, primero que amar, estar celosa
es invención de amor maravillosa,
y que por imposible se ha tenido.
De los celos mi amor ha procedido
por pesarme que, siendo más hermosa,
no fuese en ser amada tan dichosa,
que hubiese lo que envidio merecido.
Estoy sin ocasión desconfiada y
celosa sin amor, aunque sintiendo:
debo de amar, pues quiero ser amada.
Ni me dejo forzar ni me defiando,
darme quiero a entender sin decir nada:
entiéndame quien puede; yo me entiendo.»
(El perro del hortelano, Lope de Vega)*

LOPE
*¿Sabéis que estáis
a sufrir, por ser quien
estas cargas?*
CRESPO
*Con mi hacienda,
pero con mi fama, no.
Al rey la hacienda y
se ha de dar; pero el
es patrimonio del alma
y el alma sólo es de
(El alcalde de Zalamea)*

oy, sin honra estoy,
licita
te tu alabanza,
ti se diga
vida a tu honor,
rte a tu hija.
(e Zalamea, Calderón)

obligado
en sois,

no.
y la vida
el honor
lma,
e Dios.
nea, Calderón)

DIANA (Lee.)

*«Querer por ver querer envidia fuera,
si quien lo vio sin ver amar no amara,
porque si antes de ver, no amar pensara,
después no amara, puesto que amar
viera.*

*Amor, que lo que agrada considera
en ajeno poder, su amor declara;
que como la color sale a la cara,
sale a la lengua lo que al alma altera.
No digo más, porque lo más ofendo
desde lo menos, si es que desmerezco
porque del ser dichoso me defiendo.
Esto que entiendo solamente ofrezco;
que lo que no merezco no lo entiendo,
por no dar a entender que lo merezco.»*
(El perro del hortelano, Lope de Vega)

SEGISMUNDO.

*Yo sueño que estoy aquí
destas prisiones cargado,
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.*

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño,

que toda la vida es sueño,

y los sueños sueños son.

(La vida es sueño, Calderón)

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. ¿Qué compañía representa este espectáculo?
2. ¿Qué autores se han elegido para este proyecto tan especial?
3. ¿Qué personaje dice que la vida es una ilusión, una sombra y una ficción?

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*. Montseser
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