

© Ros Ribas

el caballero de olmedo

de **Félix Lope de Vega**

dirección **Lluís Pasqual**

La Kompanyia Lliure

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico

Teatro Pavón Madrid - del 8/02 al 9/03

Teatre Lliure Montjuïc Barcelona - del 14/03 al 13/04

El caballero de Olmedo

de **Félix Lope de Vega** dirección **Lluís Pasqual**

intérpretes **Laura Aubert** Ana / **Javier Beltrán** Don Alonso / **Paula Blanco** Doña Leonor / **Jordi Collet** Don Pedro, músico / **Carlos Cuevas** Don Fernando / **Pol López Tello** / **Pepe Motos** músico / **Francisco Ortiz** Don Rodrigo / **Mima Riera** Doña Inés / **Antonio Sánchez** músico / **Rosa Maria Sardà** È **Francesca Piñón** Fabia / **David Verdaguer** Condestable / **Samuel Viyuela González** Rey Juan

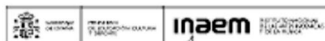
adaptación **Lluís Pasqual** a partir de la versión de **Francisco Rico** / escenografía **Paco Azorín** / vestuario **Alejandro Andújar** / iluminación **Lluís Pasqual** y **Fernando Ayuste** / trabajo de verso **Vicente Fuentes** / maestro de armas y coreografías **Isaac Morera** / composición y dirección musical **Dani Espasa** / arreglos flamencos **Pepe Motos** / espacio sonoro **Roc Mateu** / realización de vídeo **Franc Aleu**

ayudante de dirección **Juan Carlos Martel Bayod** / ayudante de vestuario **Adriana Parra** / profesores de canto **Pablo Puche** y **Xavier Mestres** / profesora de baile **Montse Colomé** / alumnos en prácticas del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona: de dirección **Dani Monterroso** y **Héctor Mora**, de vestuario **Paula Maestro**

coproducción **Teatre Lliure** y

organisme de

agradecimientos **Carmen Machi**

espectáculo en castellano / duración aproximada 1h. 20 sin pausa

23/03 coloquio con la compañía después de la función // **sobretítulos en inglés los sábados por la noche a partir del 22/03 // 28/03 función accesible** con sobretítulos y audiodescripción para personas con discapacidad auditiva y visual

espectáculo recomendado por el Servei Educatiu del Teatre Lliure

horarios de miércoles a viernes a las 20:30h. / sábados a las 17:30h. y a las 21h. / domingos a las 18h. // precios 29" / 22" (miércoles y sábado por la tarde, días del espectador) / 24,50" con descuento

En el año 1992 dirigí *El caballero de Olmedo* en la Cour d'Honneur del Palacio de los Papas de Avignon. Al pie de las altas torres de piedra, los 3.500 espectadores de cada noche se encontraban ante un inmenso trigal de la Castilla más dorada, con suaves colinas e incluso un riachuelo por el que circulaban los actores y los caballos...: el Lope más épico de *El caballero de Olmedo* lucía fulgurante y poderoso, el Lope popular y desvergonzado aún se ganaba a los espectadores tres siglos después; pero la lírica aleteaba a veces amedrentada ante los envites de esta gran metáfora sobre la intolerancia, sin duda la más potente del teatro clásico español.

La obra la monté, por supuesto, en francés. Y aunque la magnífica traducción del poeta Zéno Bianu daba incluso un perfume lopesco a la lengua francesa, siempre me quedaron ganas de poder respirarla en su lengua original. Ahora, más de veinte años después, tengo la suerte de poder hacerlo. Y en veinte años han pasado y me han pasado muchas cosas. Al volver a leerla, al ponerle otras caras y otras voces, más profunda aún que la metáfora he escuchado la lírica más elegante y más conmovedora al servicio del gran poema del amor roto, un amor que pasa de la luz a la oscuridad, de la felicidad de la plenitud al dolor de la ausencia.

En unos tiempos difíciles, tensos, unos tiempos que permiten que existan hombres que dispongan de la vida de los demás, con la impunidad que les otorga ser un reflejo de cómo se comportan todos los días los poderosos de la tierra. En los últimos veinte años el espectador nos ha reclamado que nos acercáramos a él, y así lo hemos hecho. Seguramente por miedo a perdernos el uno al otro para siempre en las lejanías de las salas y los escenarios. Nosotros también nos acercaremos y no seremos tantos por función como en 1992. Sentir el latido de los corazones más de cerca debería servir para que la lírica, junto con la épica, también pudiera volar, libre, ante nuestros ojos.

Lluís Pasqual

29 de Abril de 2013

La Kompanyia Lliure

Uno de los deberes de un teatro público es reunir el patrimonio intangible del arte de la interpretación, aquel que sólo se produce en el encuentro entre el artista y el público, y pasar su testimonio. **La Kompanyia Lliure**, que nace esta temporada, agrupa a un núcleo de actores que, por edad, corresponderían a lo que los sociólogos han denominado generación "perdida " o "estropeada", es decir, personas muy preparadas y con muchas dificultades para encontrar trabajo. Desde el Lliure hemos querido darles voz siguiendo varias iniciativas. La más arriesgada y también la más necesaria (así lo fue para nosotros también en el año 1976) es la creación de una compañía propia en la que sus miembros puedan dirigirse a todas las generaciones de espectadores, pero sobre todo a su propia generación, que puedan crecer y enriquecerse teatralmente con ellos del mismo modo que generaciones de espectadores se han formado teatralmente en el Lliure, y nosotros hemos crecido en paralelo espoleados por ellos.

Lluís Pasqual

© Ros Ribas

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico

Creada en 2007 por iniciativa del anterior director de la Compañía, Eduardo Vasco, y con dos años de permanencia y dos montajes por promoción, puede decirse que La Joven ha cumplido con éxito los objetivos del proyecto, y prueba de ello es que los jóvenes intérpretes han formado parte ya de dos grandes montajes de la CNTC: *El perro del hortelano* y *El alcalde de Zalamea*.

La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico es un espacio de formación específica para la escenificación de las obras del repertorio dramático clásico español y universal, en formatos diversos. Su existencia cubre también el vacío que encuentran para el ejercicio de la profesión los intérpretes jóvenes que, con una sólida formación teatral aún tienen una trayectoria profesional corta. La participación en la creación y exhibición de dos montajes de formato grande, en los talleres de formación y en proyectos más pequeños les prepara para ser el recambio natural del futuro en la representación del teatro clásico. Vivimos otros tiempos y existen otras necesidades, por lo que consideramos imprescindible disponer de una cantera de profesionales, para que la transmisión no se interrumpa, para que tradición y modernidad se alíen y la memoria del patrimonio inmaterial continúe.

Este es el segundo año de la tercera promoción formada por 16 actores y actrices, provenientes de muy diferentes lugares del Estado. Para entrar en este proyecto habían de ser menores de 27 años y pasar una serie de pruebas que duraron 6 meses dado que, a la convocatoria, se presentaron 520 candidatos.

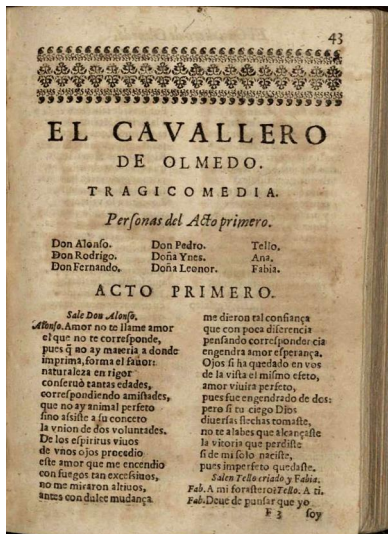
La palabra y el verso son el centro del trabajo artístico, y para que la retórica sea sustituida por la elocuencia, y la interpretación sea actual, orgánica y con la necesaria altura imaginativa y poética, se trabaja en profundidad en otras áreas complementarias. Un equipo formado por director/a, escenógrafo/a y especialistas en voz, verso, canto, prosodia, interpretación, trabajo corporal, espacio lumínico y sonoro y dramaturgia está vinculado a los actores durante todo el periodo de formación, creación, producción y exhibición.

A lo largo de su recorrido la Joven ha contado con un repertorio cuidadosamente elegido para que se adecue a la edad de los actores. Han interpretado grandes títulos de nuestro patrimonio: *Las bizzarrías de Belisa* (2007), *La noche de San Juan* (2008), *La moza de cántaro* (2010), *Todo es enredos amor* (2011), *La noche toledana* (2013) y *La cortesía de España* (2014)

Parte de la Joven Compañía se une esta vez a la Kompanyia del Teatre Lliure a la búsqueda de nuevas formas de encuentro, aprendizaje y creación desde el punto de vista artístico, así como nuevas fórmulas de producción que hagan sostenibles y posibles este tipo de experiencias. De la mano del maestro Lluís Pasqual quien tan generosamente pone su talento al servicio de un proyecto semejante, sabemos, de antemano que el viaje será inolvidable.

Helena Pimenta

directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

El uso de la lengua en *El caballero de Olmedo* presupone un conocimiento integral del mundo de la obra. Cómo hacer del lenguaje un tejido que resalte las motivaciones y conflictos de este gran poema del amor roto, como muy bien lo ha llamado Lluís Pasqual. En este difícil ejercicio, en un cuerpo a cuerpo misterioso, jugando entre la cabeza y el cuerpo de cada uno, me sitúo yo, respondiendo a las necesidades que vayan surgiendo durante los ensayos, recolectando bien el corazón de los materiales humanos y fijándolos en las palabras de Lope, en sus versos, en sus estrofas. El estudio minucioso de la forma nos

ayuda a descubrir esa otra construcción subyacente cuya fortaleza (virtuosismo) está recóndita pero presente e imprescindible en cada personaje.

Esta forma, a veces violenta, requiere un conocimiento por parte de todos, de manera que los versos resulten fáciles de interpretar, con fluidez sonora, sonoridad cautivadora que predisponga en el ánimo del espectador un estado espiritual, poético, y que lo hiciera accesible a lo que Lope ha pretendido contar, y todo sin que el público oiga la retórica.

La versificación es uno de los elementos esenciales en toda obra barroca, la cual es inconcebible en prosa; la expresión de los sentimientos, el movimiento de la acción alcanza toda su potencialidad gracias al verso. No es un azar ni un capricho: son engarces para el oído, preparados muy conscientemente por el poeta para el juego escénico. Creo recordar que fue el propio Lope de Vega el que dijo «pinto para los oídos».

Vicente Fuentes
trabajo de verso

la prensa ha dicho:

"Lluís Pasqual sirve una versión vivaz, poética, musical y muy depurada de *El caballero de Olmedo*, con las jóvenes compañías del Clásico y el Lliure. Un espectáculo casi lorquiano. (...) Me gustó muchísimo Mima Riera, porque el rol de doña Inés tiene peligrosos acentos de niña indecisa y perrohortelánica. Esta actriz me pareció muy inglesa: tiene un fraseo coloquial, naturalísimo y ceñido, y la emoción a flor de piel. La química con Beltrán es excelente. También está estupenda Paula Blanco como doña Leonor, su hermana. (...) La música es una belleza. La polifonía del comienzo, orquestada por Dani Espasa, eriza el lomo más coriáceo; las voces y las guitarras flamencas de Pepe Motos y Antonio Sánchez (a los que se une la guitarra de Collet) subrayan los pasajes líricos, clavan sus momentos álgidos, y van alzando, con toques delicados, la atmósfera de peligro y misterio de la segunda mitad. Por otra parte, las percusiones, con cajón y pandero, añaden nervio y ritmo a las escenas de la pelea, espectacularmente montada por el maestro de armas Isaac Morera."

Marcos Ordóñez (El País)

"Brillante, en su concepción escénica, como ese sol y esa luna enorme y lorquiana que hace salir proyectados en el día y la noche claves en que se desarrolla la obra; pero neblinoso en lo que de verdad debe brillar un clásico: el texto. Así es *El caballero de Olmedo* que dirige Lluís Pasqual, uno de los directores más interesantes de nuestros escenarios. (...) Francisco Ortiz compone un Don Rodrigo, el villano de la tragicomedia, oscuro y poderoso, y una entregada Mima Riera transmite verdadera emoción como la enamorada Doña Inés."

Miguel Ayanz (La Razón)

"Este texto de Lope es el más hermoso, el más enraizado en la lengua castellana de todos los suyos. Pasqual ha hecho de este monumento de la lengua castellana un ejercicio de austeridad."

Javier Villán (El Mundo)

"La puesta en escena, salvo por las licencias musicales y un par de discretas proyecciones, es puro texto e interpretación. (...) Los jóvenes actores muy en su sitio, sin excepción. Muy bien los protagonistas, Riera y Beltrán, y el gracioso, Pol López. Espectacular Francisco Ortiz, al que ayuda el agradecidísimo papel de supervillano."

P. J. L. Domínguez (Guía del Ocio)

los intérpretes

Laura Aubert

Es licenciada en Interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona. Estudia violín con Santi Aubert y canto con Dolors Aldea y Elisenda Arquimbau. Actriz principal en la miniserie *Barcelona Ciutat Neutral*, de Sònia Sánchez (TV3). Actriz en *Molts records per a Ivànov* y *Somnis de Somnis*, dir. Pep Tosar; *El casament d'en Terregada*, dir. Joan Castells (TNC); *Teoria de catàstrofes*, dir. Moisès Maicas; *Electra*, dir. Adrià Aubert, y en varios espectáculos de Els Comediants, destacando como cantante solista en *La flauta màgica*. Actriz y fundadora de Els Pirates Teatre, ha participado en la mayoría de sus espectáculos. También ha realizado talleres del Institut del Teatre junto a Xicu Masó, Teresa Vilardell y Pep Anton Gómez, entre otros. Anteriormente había sido miembro del coro infantil de *Turandot*, dir. Núria Espert (Liceu) y en *I pagliacci* (Liceu), y actriz y cantante en *Brundibár* (Mercat de les Flors) y en *El bosc de Farucárun*, dir. J. Fondevila (Teatre Lliure). En la temporada 2012/2013 participó en la lectura dramatizada de *La casa cremada* de A. Strindberg, y en el montaje de *Els feréstecs*, ambos dirigidos por Lluís Pasqual. Esta temporada ha participado en *Recordant la Fedra*, dir. Lluís Pasqual; *La revolució no serà tuitejada*, de Casanovas-Clua-Miró, y en *Moby Dick, un viatge pel teatre*. dir. J. C. Martel.

Javier Beltrán

Es licenciado en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. De 2004 a 2008 se formó en el estudio de actores Nancy Tuñón. Ha seguido cursos de interpretación con Manuel Morón (Estudio Corazza), Claudio Tolcachir, Julio Manrique y Javier Daulte, entre otros, y también tiene estudios de artes marciales. Ha trabajado en varios proyectos teatrales como *Els nois d'història*, de Alan Benett, dir. Josep Maria Pou; *Guns Childs & Videogames* de Nao Albet y Marcel Borràs; *Dos Punkys* y *un vespino* de Marília Samper, o *Paisaje sin casas* de Pablo Ley, dir. Aleix Fauró. También ha trabajado en el cine formando parte del elenco de *Little Ashes*, de Paul Morrison, y de *Animals*, de Marçal Forés. En televisión ha participado en series de TVC como *Zoo*, *Tornarem* o *La Riera*. Esta temporada ha participado en *La revolució no serà tuitejada*, de Casanovas-Clua-Miró, y en *Moby Dick, un viatge pel teatre*. dir. J. C. Martel.

Paula Blanco

Licenciada en interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona. Debuta en el teatro con *El casament dels petits burgesos*, de B. Brecht, en el 2004. Desde entonces ha participado en cerca de quince montajes, de los que destacan *Product*, de M. Ravenhill, dir. Lucy Morrison; *La plaça del diamant*, de M. Rodoreda, dir. Toni Casares; *El rei Lear*, de W. Shakespeare, dir. Oriol Broggi; *El coronel Ocell*, de H. Boichev, dir. Rafel Duran; *El jardí dels cinc arbres*, a partir de textos de S. Espriu, dir. Joan Ollé; *Rock and Roll*, de T. Stoppard, dir. temporada 2013/2014 Àlex Rigola; *Prime time*, texto propio y de Martí Torras dirigido por éste; *À la ville de Barcelona*, de Joan Ollé, y *Toc-Toc*, de L. Baffie, dir. Esteve Ferrer. Ha realizado varias colaboraciones radiofónicas como imitadora, y ha participado en algunas series televisivas, como *Porca Miseria*, *Ventdelplà*, o *La Riera*, entre otras. Esta temporada ha participado en *Recordant la Fedra*, dir. Lluís Pasqual; *La revolució no serà tuitejada*, de Casanovas-Clua-Miró, y en *Moby Dick, un viatge pel teatre*. dir. J. C. Martel.

Jordi Collet

Actor y músico. Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona el 1995. Como actor, desde el año 2000 . año en el que empieza su actividad también como creador de espacios sonoros para espectáculos teatrales. ha trabajado bajo la dirección de Lluís Homar (*Hamlet*), Àlex Rigola (*Titus Andrònic*, *Ubú rei*), Xavier Albertí (*El gat negre*, *Más extraño que el paraíso*, *Troilus i Cressida*, *Traïció*, *Vianants*), Franco di Francescantonio (*Libera me*), Lurdes Barba (*Barcelona mapa d'ombres*, *Occisió*), Caterina Sagna (*Heil Tanz!*) y Carlota Subirós [*Amor, fe , esperança*; *Alícia (un viatge al país de les meravelles)*, y *Les tres germanes*]. En 2005 estuvo en el Lliure con *ppp*, de Lluïsa Cunillé y Xavier Albertí, con quién trabajó posteriormente también en *Tennessee* (2006), en *La corte del faraón* (2008) y en *Zoom* (2012). Entre sus últimos espectáculos destaca *Homebody Kabul*, de T. Kushner, dir. Mario Gas (2007); *Pedra de tartera* de Maria Barbal, dir. Lurdes Barba (2010/11).

Carlos Cuevas

Licenciado en interpretación textual por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Ha completado su formación en el campo de la *commedia dell'arte* en el Teatro del Lazzi. Ha participado en las siguientes obras de teatro: *Pedro y el capitán*, dirigido por Carlos R. Morales; *Teatro musical de Calderón*, dirigido por Rafael Torán, *Edipo Rey*, dirigido por J.M.S. Andreu; *Los justos*, dirigido por David Pinazo; *La asamblea de las mujeres*, dirigido por J. M. S. Andreu; *Splendids*, con dirección de Iñaki Carmena y *La gaviota*, dirigido por Eun Kiung

Kang, y *La noche toledana* de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena en la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Pol López

Debuta profesionalmente con la pieza *Ran del camí* de Anton Chéjov, dir. Joan Castells (TNC, 2002). Se licencia en Arte Dramático en la Especialidad de Texto por el Institut del Teatre de Barcelona en el curso 2009-2010. En 2010 interpreta el personaje de Bobby en *American Buffalo* de David Mamet, dir. Julio Manrique (Espai Lliure), que estuvo en gira por Cataluña y se prorrogó en temporada 2013/2014 la misma temporada. Por este papel fue nominado a los Premios Butaca 2010 al Mejor Actor de Reparto. El mismo año participa en *Anita coliflor*, de Pablo Rosal (Teatre Gaudí, Círcol Maldà y breve gira por Catalunya al año siguiente).

En 2011 interpreta el personaje de Billy en *L'arquitecte* de David Greig, bajo la dirección de Julio Manrique (Teatre Lliure). Realiza temporada con *American Buffalo* en el Teatro de La Abadía de Madrid. Interpreta el personaje de Tibald en *Julieta&Romeo* de Marc Martínez (Festival Grec, Teatro Español de Madrid). En el 2012, la Companyia Solitària, de la que es integrante, gana la Beca Desperta y estrenan en la Nau Ivanow un texto de Aleix Aguilà dirigido por él mismo. Interpreta el personaje de Albert en *La monja enterrada en vida*, dirigida por Nao Albet y Marcel Borràs. Forma parte del reparto de *Cartes des de Tahrir*, bajo la dirección de Pau Carrió (ciclo *Cartes Lliures*, y después en *La Seca*). Con Carrió se consagra en solitario con el monólogo *Ivan i els gossos*, de Hattie Naylor. Realiza temporada con el espectáculo *Lava*, de Studio Orka, dentro del ciclo *El Lliure dels nens* y se estrena como director con la pieza *Nòmades* de Aleix Aguilà junto a Pau Viñals (Companyia Solitària) en el festival Stripart que coordina el Antic Teatre. La pieza realiza gira por los Tejados de Barcelona durante el verano. Aún en la temporada 2012/13 forma parte del elenco de *Els feréstecs*, de C. Goldoni, bajo la dirección de Lluís Pasqual. En el medio audiovisual, ha participado como secundario en la serie *Kubala Moreno i Manchón* de TV3, y ha trabajado en cine para televisión bajo la dirección de Sílvia Munt en dos ocasiones. También ha trabajado bajo las órdenes de Paco Mir, Fernando León de Aranoa y Mikel Gurrea. Actualmente interpreta varios personajes del programa de televisión *Polònia*, dirigido por Toni Soler (TV3). Esta temporada ha participado en *La revolució no serà tuitejada*, de Casanovas-Clua-Miró, y en *Moby Dick, un viatge pel teatre*. dir. J. C. Martel.

Francisco Ortiz

Formación en Laboratorio William Layton y con Arnold Taraborrelli. Ha trabajado en las siguientes obras de teatro: *Naranjas exprimidas*, dirigida por Raúl Fuertes y Carlos Silveira, con la Compañía La Cantera, fue nominado como mejor espectáculo revelación a los Premios Max 2011; *Saltar sin red*, dirigida por Ainhoa Amestoy con la compañía Teatro del Parque (Factoría Estival de Arte) y *La noche toledana* de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena en la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Mima Riera

Es licenciada en interpretación por el Institut del Teatre de Barcelona. Ha seguido cursos de interpretación con John Strasberg, Clara Segura, Fernando Piernas, José Sanchis Sinisterra, Anatoli Vassíliev, Peter Clough y Christin Adaire, de dicción con Raquel Carballo y de *clown* con Christian Atanasiu. Debuta en escena en el 2008 con *El juego del amor y del azar*, de Marivaux, dir. Pere Planella. Ha trabajado junto a Llätzer García en los espectáculos *Esquivel! Una comedia estereofónica*, *Kafka a la ciutat de les mentides*, *La terra oblidada* y *Ens hauríem d'haver quedat a casa*. En el 2012 formó parte del reparto de *Cartes des de Tahrir*, dir. Pau Carrió en el ciclo Cartes Lliures (Teatre Lliure). En cine ha participado en *La nit que va morir l'Elvis*, de O. Ferrer; *El árbol sin sombra*, de X. Miralles y en *Gunners in Barcelona*, de Fan Wu. Esta temporada ha participado en *La revolució no serà tuitejada*, de Casanovas-Clua-Miró, y en *Moby Dick, un viatge pel teatre*. dir. J. C. Martel.

Rosa Maria Sardà

Es actriz de teatro, cine y televisión. De formación autodidacta, debutó en los escenarios en 1962. En su extensa carrera, destaca su participación en los montajes *El Knack*, de Ann Jellicoe, trad. Terenci Moix, dir. Ventura Pons; *Tartan dels micos* de Terenci Moix; *Esperando a Godot*, de Samuel Beckett; *Roses roges per mi* de Sean O'Casey y *Sopa de pollastre amb ordi*, de Arnold Wesker, dir. Josep Montanyès; *Una estona amb la Sardà*, de Terenci Moix, Miquel Martí i Pol y Rosa Maria Sardà; *Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?*, de Adolfo Marsillach; *Pareja abierta* de Dario Fo, dir. Adolfo Dufour; *Fedra*, de Llorenç Villalonga; *Olors*, de Josep M. Benet i Jornet, dir. Mario Gas; *Tres dramolette* de Thomas Bernhard y *Sagarra dit per Rosa Maria Sardà*, dir. Carme Cané.

Bajo la dirección de Lluís Pasqual ha participado, entre otros, en los montajes *Rosa i Maria*, de Irineus Iredinsky, trad. Terenci Moix y Miquel Martí i Pol; *El balcó*, de Jean Genet; *Duet per un violí sol*, de Tom Kempinski; *Madre Coraje*, de Bertolt Brecht; *Wit*, de Margaret Edson (Premios Chivas Telón, Max, Ercilla,

Butaca, Fotogramas de Plata y Teatre Metropol de Tarragona), y *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca (Premio de la Unión de Actores a la Actriz Principal).

También es extensa su trayectoria en televisión y en cine, en el que ha trabajado bajo las órdenes de Ventura Pons, Francesc Bellmunt, Josep Maria Forn, Antonio Chavarrías, Manuel Gómez Pereira, Gonzalo Herralde, Fernando Colomo, Antoni Verdaguer, Juanma Bajo Ulloa, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Joaquim Oristrell, Icíar Bollaín, Imanol Uribe o Laura Mañà entre otros, cosechando numerosos premios.

En el ámbito de la dirección escénica, ha presentado los espectáculos *L'hostal de la Glòria*, de Josep Maria de Sagarra (Premio Nacional de Interpretación); *Ai, carai!* de Josep Maria Benet i Jornet (Premio de la Associació d'Espectadors de Teatre de Reus); *Fugaç*, de Josep Maria Benet i Jornet; *Shirley Valentine*, de Willy Rusell; *El visitant*, de Eric-Emmanuel Schmidt (Premio de la Associació d'Espectadors de Teatre de Reus); *Un día cualquiera*, de Franca Rame y Dario Fo, y *Petó públic* de Àngel Burgas.

Ha sido galardonada con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (2010), el Premio San Pancraccio 2007 "Grandes actores del cine español"; el Zinegoak 2007 Premio de honor; Festival de Sitges (2005) -Premios Fundación Aisge; Muestra de cine español dirigido por mujeres -reconocimiento a su trayectoria profesional (2001); la Creu de Sant Jordi a su trayectoria personal y profesional (1993); el VII Premio Margarida Xirgu (1979) y el Premio Sebastià Gasch.

Recientemente ha recibido el Premio Honorífico Anna Lizaran en los Premis Butaca 2013.

David Verdaguer

Actor formado en el Col·legi del Teatre de Barcelona. Ha participado, entre otros, en los espectáculos teatrales *Els bojós del bisturí* de Ray Connie, dir. Àngel Llàcer; *My Way* de Jordi Faura, dir. Abel Coll; *Hui Clos*, de J. P. Sartre, dir. Raimon Molins; *La doble vida de don John*, de Ray Connie, dir. Àngel Llàcer. Fundador de la compañía EINacionalNoensvol, participó en los espectáculos *La Silbararera* de Txema Stamfford, *Sam* de Samuel Beckett, dir. Llätzer Garcia y Abel Coll; *Minim-mal Show* de Belbel y Górriz; *Estercòlacies I i II* de T. Stamfford. Actualmente forma parte de la compañía La Bacanal, con la que presenta el espectáculo *Dos machos verdes fritos*. Ha participado en los films: *Barcelona, ciutat neutral*, *Cuatro Estaciones* y *Tres dies amb la família*. Y en televisión se dio a conocer con *Alguna pregunta més?*, y ha colaborado en las series *La Sagrada Família*, *Pop Ràpid*, *Zoo*, *Ventdelplà*, *El cor de la ciutat*,

Plats bruts, Polònia... Esta temporada ha participado en *Recordant la Fedra*, dir. Lluís Pasqual; *La revolució no serà tuitejada*, de Casanovas-Clua-Miró, y en *Moby Dick, un viatge pel teatre*. dir. J. C. Martel.

Samuel Viyuela

Ha estudiado interpretación con Mar Navarro y José Carlos Corazza. Trapecio, malabares y verticales en Carrampa, clown con Jango Edwards y Comedia del Arte con Fabio Mangolini. Ha trabajado en obras de teatro como: *El chico de la última fila*, dirigido por Víctor Velasco y *Münchhausen*, dirigido por Salva Bolta para el Centro Dramático Nacional y *La noche toledana* de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena en la Compañía Nacional de teatro Clásico. Ha aparecido en las siguientes series de televisión: *El comisario*, *Los Serrano*, *Cuenta atrás*, *Física o Química*, *Águila Roja* y *Hospital Central*.

el autor

Félix Lope de Vega Carpio

Nació en Madrid, en 1562, en el seno de una familia humilde. En 1579 fue desterrado por haber escrito unas sátiras contra la que había sido su amante y contra la familia de esta, Elena Osorio (*Zaida* y *Filis* en sus poemas). Más tarde, rapta, con su consentimiento, a la que se convertirá en su primera esposa, la *Belisa* de sus composiciones, Isabel de Urbina, con la que se instala en Valencia. Allí se fragua la comedia nueva, en la que confluyen la tradición valenciana y el talento de *El Fénix* y que culminará en obras como *El caballero de Olmedo*, *Fuenteovejuna*, *El perro del hortelano*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña*, *El amor enamorado*, *La dama boba*, *El mejor alcalde, el rey* ñ

Tras enviudar, vuelve a casarse con Juana de Guardo, pero mantiene al mismo tiempo relaciones con la actriz Micaela Luján, su *Camila Lucinda*. A partir de 1605 comienza su relación con el duque de Sessa; a cambio de obtener protección económica, el poeta ha de servirle en sus aventuras amorosas como tercero. Vivirá en Madrid desde el año 1610. La muerte de su esposa y de su hijo Carlos Félix le sume en una profunda crisis y Lope, arrepentido de su propensión al natural+amor- como él mismo decía- se ordena sacerdote en 1614. Sin embargo, dos años más tarde se vuelve a enamorar, esta vez de la joven Marta de Nevaes (*Marcia Leonarda* o *Amarilis* en sus versos), que morirá pronto, loca y ciega. Las desgracias se suceden en el seno familiar: Lopito muere sirviendo en el ejército, su hija predilecta, Marcela, profesará en las Trinitarias, Antonia Clara se fuga con su amante ñ Estos últimos años, los del *ciclo de senectute*, hasta su muerte en 1635, son enormemente fructíferos; de su pluma sale la magnífica tragedia *El castigo sin venganza* y la fresca comedia *Las bizzarrías de Belisa*.

Lope de Vega destacó por su vitalismo y simpatía, que contrastaba con un carácter envidioso y servil. Es obligado hablar de su capacidad creativa, que le llevó a cultivar todos los géneros literarios, además del teatro, la lírica (*Rimas*, *Rimas sacras*, *Rimas de Tomé de Burguillos* ñ), la épica (*La hermosura de Angélica*, *La Jerusalén Conquistada* ñ), novelas pastoriles como *La Arcadia* o de aventuras (*El peregrino de su patria*) ñ Aunque su talento no le permitió obtener los favores de la corte, que no veía con buenos ojos las irregularidades de su vida, el legado de su pluma le ha concedido los honores que merecía.

el director

Lluís Pasqual

Reus, 1951

Licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Filología Catalana, por la Universidad Autónoma de Barcelona y Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Fue uno de los fundadores del Teatre Lliure en 1976. Dirigió el Centro Dramático Nacional. Teatro María Guerrero de Madrid de 1983 a 1989; el Odéon-Théâtre de l'Europe en París entre 1990 y 1996, y la sección teatral de la Biennale di Venezia en 1995 y 1996. Entre 1997 y 1999, por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, fue comisario del Proyecto Ciutat del Teatre. De 1998 al año 2000 codirigió el Teatre Lliure. En el 2004 entró como asesor artístico en el Teatro Arriaga de Bilbao, donde impulsó el proyecto BAT para la formación, promoción y creación de espectáculos contemporáneos. Es director del Teatre Lliure desde el año 2011. Ha sido galardonado con numerosos premios como el Premio Nacional de Teatro o la Orden de Caballero de la Legión de Honor francesa.

Su larga trayectoria como director de escena incluye, además de sus espectáculos en el primer Lliure (*Camí de nit, Leonci i Lena, La vida del Rei Eduard II d'Anglaterra, Una altra Fedra, si us plau; Les tres germanes, Rosa i Maria, El balcó*) el montaje de textos de Sófocles, Eurípides, C. Marlowe, W. Shakespeare, Calderón, C. Goldoni, Valle-Inclán, A. Chéjov, E. Labiche, A. Strindberg, G. Büchner, A. Wesker, B. Brecht, J. Genet, G. Ferrater, S. Espriu, J. Brossa, S. Belbel y B-M Koltès. Mención aparte merece su labor puesta en escena del teatro de Federico García Lorca: *5 Llorcas 5 - Diálogo del amargo, El público* (CDN . Teatro Nacional María Guerrero 1986); *Los caminos de Federico* (CDN . Teatro Nacional María Guerrero y Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires 1988; Teatre Lliure y Festival d'Avignon 1992; La Biennale di Venezia 1995); *Comedia sin título* (CDN . Teatro Nacional María Guerrero 1989; *Sans titre*, Odéon-Théâtre de l'Europe 1990); *Haciendo Lorca* (CDN . Teatro Nacional María Guerrero . Odéon-Théâtre de l'Europe 1996); *La oscura raíz* (Barbotegui 1997); *La casa de Bernarda Alba* (Compañía de Danza Antonio Canales 1997; TNC 2009; Napoli Festival Teatro Italia 2011); *Como canta una ciudad de Noviembre a Noviembre* (Teatre Lliure 1999); *Mariana Pineda* (Compañía de Danza Sara Baras 2002); *Donna Rosita Nubile* (Piccolo Teatro di Milano 2010).

En los últimos años ha dirigido *Celebració*, de H. Pinter; *Blackbird*, de D. Harrower; *Quitt*, de P. Handke; *Els feréstecs*, de C. Goldoni y *Recordant la Fedra*, a partir del montaje de *Una altra Fedra si us plau*, de S. Espriu. Su carrera incluye también más de 30 producciones de ópera lírica.

En 1992 dirigió *Le chevalier d'Olmedo* en una producción del Odéon-Théâtre de l'Europe para el Festival d'Avignon.

Lope de Vega y el Siglo de Oro

Lope fue un escritor notabilísimo que revolucionó, sin pretenderlo, la forma de concebir toda la literatura, particularmente la lírica y el teatro. Cambió también las relaciones con el público lector; es el primer poeta español, quizá el primer poeta europeo, que va ofreciendo a sus aficionados entregas periódicas de su creación en forma de libro venal, libro que existe porque hay un público dispuesto a comprarlo.

Se convirtió en mito, tarea ciertamente difícil en una sociedad sin apenas medios de comunicación de masas. En esa fama inconmensurable del poeta se amalgaman todas las facetas de su atractiva personalidad; para sus contemporáneos y para los críticos posteriores resultó muy difícil deslindarlas, pero es indudable la influencia y el valor renovador que tuvo el teatro de Lope para sus contemporáneos del Siglo de Oro español

Un caballero sin tacha

Lope de Vega, en esta obra, se impuso a sí mismo una difícil condición previa: matar a un caballero perfecto. El problema, visto desde el taller dramático de Lope, era el siguiente: ¿cómo justificar la muerte de un caballero ejemplar?, ¿cómo explicar que un caballero paradigmático muera castigado sin dejar por ello de ser un modelo de nobleza y virtud? El cantar que le servía de base le imponía tal tesitura; le obligaba a solucionar en el texto dramático tan arduo conflicto.

Don Alonso Manrique, paradigma de nobles renacentistas, cortesano y virtuoso, ducho en armas y letras, modelo de caballeros cristianos... debe morir sin perder un ápice de su calidad arquetípica. Para ello, Lope utiliza como primera fuerza motriz el amor. El caballero sufre una intensísima herida amorosa, y busca, en su premura apasionada, a Fabia, sin pensar en las consecuencias de tal acto, sólo porque desde su altura nobiliaria, desde su mundo ideal, los mandatos del amor honesto y puro son ineludibles: *«fello, un verdadero amor | en ningún peligro advierte»*.

Ningún propósito deshonesto le lleva hacia la alcahueta; ninguna utilidad concreta tendrá su intercesión; pero el dramaturgo ha iniciado así, casi inocentemente, una cadena de faltas socio-morales, o de moral social, si se

quiere, además de totalmente innecesarias, que no tienen otro objeto que el de justificar poéticamente (de otro modo es imposible) la muerte del héroe, obligada de antemano.

No obstante, como debe seguir siendo un caballero perfecto, don Alonso mantiene incólumes sus virtudes idealizadas, su honor, su fe, su amor filial, su elevación y pureza nobiliarias..., cualidades modélicas todas que son las que intervienen como fuerzas incontestables precisamente en el momento de la verdad, en el de la tragedia, prevaleciendo sobre otras menos depuradas, con el fin de conducirlo magníficamente hacia una muerte heroica, caballeresca y honrosa. Así, se dan la mano, paradójicamente, castigo y exaltación gloriosa, expiación de culpas y ardorosa defensa de tan nobles prendas. Justicia poética que alcanza también a Inés y, desde luego, justicia no tan poética, sino legal, que se abate con todo su rigor sobre Rodrigo y Fernando, ambos únicamente castigados por su crimen, vilipendiados definitivamente por su felonía, pero carentes del abrumador contrapeso de gloria que rodea a don Alonso, tan poderoso, éste, tan grande, que su nimbo dificulta la visión del castigo.

Y es que el Fénix contempla con indudable agrado tan quintaesenciada concepción del mundo, y la defiende sin vacilar, aunque no por ello deja de sugerirnos, al parecer, que está condenada al fracaso de sus fines prácticos, al desbaratamiento de sus anhelos materiales, quizá porque a estas alturas del siglo XVII, como acababa de mostrar genialmente Cervantes, no había lugar para héroes tan perfectos, tan aislados en su pureza, que analizaban mal la prosaica realidad de cada día, bien que desde su óptica ejemplar e ideal. Los tiempos de los caballeros sin tacha habían pasado ya a la historia, quizá para siempre.

Antonio Rey Hazas

fragmento de *±Precisiones sobre la interpretación de El caballero de Olmedo*
(Edad de Oro, V, 1986)

La ética popular del esfuerzo puro: el Cantar en escena

La utilización por parte de Lope de Vega de canciones populares dentro de su obra ha planteado varios problemas a la hora de estudiar su obra. Entre ellos, uno de los más destacados es el de aquellas comedias que surgen de una canción siguiendo una técnica muy bien manejada por el autor y, al final de sus días, muy depurada. El caso de obras tan significativas, entre otras, como *Peribáñez o El caballero de Olmedo*, consideradas por García de Enterría como «comedias engendradas por una canción tradicional», demuestra hasta qué punto Lope utilizó la canción tradicional como base de algunas de sus

mejores obras teatrales. En estos casos las coplas populares no son simplemente un intermedio cantable en la comedia, sino la base estructural y argumental en la que la obra está apoyada, por muy fragmentario que nos pueda parecer el contenido de la cancioncilla. La imaginación hacía lo demás.

Es este procedimiento lopesco algo distinto del que advertimos, a la hora de probar la tradicionalidad de canciones y teatro, en *Los comendadores de Córdoba* y en otras muchas comedias que relatan sucesos legendarios, que Lope sigue más o menos al pie de la letra a través de una tradición recibida en algún momento y susceptible de los más personales retoques. Pero ahora de lo que se trata es de aquellas cancioncillas aisladas que sugieren un mundo desconocido lleno de dramatismo y de alegría y que Lope de Vega intenta formalizar, consiguiéndolo la mayor parte de las veces, a través de una comedia totalmente personal. María Cruz García de Enterría se ha ocupado de comentar diez de estos casos que nos sirven ahora como fundamento básico de nuestro capítulo, pero quizás la más interesante aportación es el estudio de la situación de esas canciones dentro de la obra que parece lo más esencial de tal procedimiento.

Porque está claro que las canciones en la obra de Lope son numerosas, pero a nadie cabe duda de que ninguna tiene la fuerza dramática sobrecogedora de aquella voz que en aquel momento preciso surge en la escena de una de las mejores obras cantando:

*Que de noche te mataron
al caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo.*

imponiendo de esta forma popular-tradicional un clima misterioso que marca el tono de la comedia. Como ha asegurado Montesinos, «esto basta a Lope para escribir una de las mejores comedias que hayan podido componerse en cualquier literatura. Para que ese milagro fuera posible era menester que Lope tuviera tan despierto el sentido de lo poético español que pudiera intentar la empresa de interpretar el cantar; cantar que no era sino un drama comprimido ciertamente, pero por alusiones a cosas que quedaban fuera de él: caracteres, acción, desarrollo. Una situación dramática quieta y hermética que ahora, gracias al poder adivinador de Lope, podemos ver ante nuestros ojos».

Sólo cuatro versos fueron suficientes para despertar una imaginación y crear ante un público entusiasta una historia teatral, y lo que es quizá más importante, un ambiente, un clima propicio para que entre la oscuridad de la noche surja el mágico y misterioso cantar. Como termina señalando

Montesinos, aludiendo a la importancia de ese carácter fragmentario ya anotado: «Lope, intérprete del cantar del caballero, no pretende, como tan a menudo suelen los poetas modernos que continúan o transforman viejas leyendas, esclarecer los datos legendarios traduciéndolos a idioma distinto de aquel en que fueron escritos. Lope sabe que la misma historia del caballero no puede tener sentido poético si no se la mira desde la misma perspectiva del cantar, que nada podría decir que contradijera la ética popular del esfuerzo puro, única justificación de las vidas que merecen ser recordadas».

Francisco Rico ha insistido en la tradición de la seguidilla, cuyos antecedentes y continuaciones analiza detalladamente. Lope, antes de hacer la comedia, la había incluido en una versión «a lo divino» en *El auto de los cantares* y en una versión de negros:

*Yesta noche le mantaron
a la Cagayera
quen langalan den Mieldina,
la flor de Omiela.*

De *El santo negro Rosambuco*, mientras que en *El truhán del cielo* aparece otra versión que dice:

*Alabanzas divinas
todos cantemos
a la gala de la gracia
la flor del cielo.*

Como concluye Francisco Rico, «pero sólo hacia 1620 . presumiblemente en el período de mayor popularidad del baile teatral y de la seguidilla. se decidió a recrear la leyenda a la altura de los tiempos y de su propio talento con la tragicomedia de *El caballero de Olmedo*».

El caballero de Olmedo es, por tanto, una obra de madurez escrita según Morley y Bruerton entre 1615 y 1625, pero mucho antes, la técnica que nos ocupa ya había sido manejada por Lope de Vega.

F. J. Díez de Revenga

fragmento de *Teatro de Lope de Vega y lírica tradicional*

Lope de Vega. Más información

Prolope www.prolope.es

Artelope <http://artelope.uv.es>

TC12 Patrimonio Teatral Clásico Español <http://tc12.uv.es>

calendario de funciones en gira

Festival de Bogotá (Colombia): 17, 18 y 19/04/14

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro: del 18 al 27/07/14