

El Boletín de Olmedo Clásico

¿ABRE EL OJO O ABRE EL OJE? UNA COMEDIA INCLUSIVA DE ROJAS ZORRILLA

Tras cinco «Shakespeares», Noviembre Teatro decidió regresar en 2017 a nuestros dramaturgos del Siglo de Oro; desde entonces, ha llevado a escena dos piezas de Lope de Vega y otras tantas de Rojas Zorrilla, entre ellas *Abre el ojo*, una comedia divertida, hilarante, llena de enredos y situaciones grotescas,

pero también cautivadora, retrato de personajes y costumbres de la época y tremenda- mente moderna para su tiempo. En ella nos encontramos con una dama pícaro que utilizará su belleza para engañar a los hombres y sacar provecho de ellos; una burladora que, a pesar... (p.2)

ELENA RAYOS: EL PÚBLICO JOVEN ENTRA FENOMENAL EN NUESTRAS FUNCIONES

POR EMMA MARCOS

Me encanta doña Clara, el personaje que interpretas en *Abre el ojo*: una dama burladora y un poco pícaro. ¿Qué es lo que más te gusta del personaje? ¿Dirías que es al-

go feminista –en el sentido de mujer empoderada– para su tiempo?

ELENA RAYOS. Lo que más me gusta de doña Clara es lo evidente que es su objetivo: desplumar a sus amantes y vivir de ellos, y el poco pudor que tiene en conseguirlo. Está enamorada de (p. 3)

de sus numerosos pretendientes, está enamorada de don Clemente, que también hace las veces de burlador. Los pretendientes de ambos se ridiculizarán y harán lo imposible por conseguir el amor que desean. Mujeres y hombres se ponen al mismo nivel y llevan a la compañía de Eduardo Vasco a hacer un alegato a favor de la igualdad, el lenguaje inclusivo y el movimiento LGTB.

La obra

Abre el ojo se escribió en 1640 y se representó por primera vez en Toledo ese mismo año. Podría definirse como comedia de enredo, pero también de costumbres, dado que su comicidad se basa en la representación de personajes caricaturescos, con una trama en la que se mezclan relaciones amorosas de manera alegre y desenfadada, ofreciendo una estampa de la vida madrileña en tiempos de Felipe IV. Es una farsa de una modernidad sorprendente por la forma en que muestra las relaciones entre hombres y mujeres, con diálogos divertidos y personajes muy vivos.

Don Clemente vive en medio de un triángulo amoroso entre doña Hipólita, una viuda con la que lleva seis años de relación, la beata doña Beatriz y doña Clara, quien, a su vez, goza de los favores de otros dos hombres: un hablador insoportable al que llaman don Julián de la Mata y don Juan Martínez Caniego, regidor de Almagro. Cartilla y Marichispa, los criados, tratarán con un éxito relativo que sus respectivos amos logren su propósito, pero entretanto se generan luchas escénicas, amantes escondidos, engaños y mudanzas ante la insistente persecución de la justicia. Finalmente, los personajes advertirán a los espectadores de que hay que “abrir el ojo” para darse cuenta de cualquier engaño porque, aunque todo pasa sobre el escenario, nunca se sabe cuándo vamos a sentir la burla en nuestras propias carnes; al fin y al cabo, «todos los hombres son falsos y mentirosos, / todas las mujeres hablan luego como tordos; / ellos son arrogantes, patanes y celosos, / ellas parecen ángeles y son solo demonios».

La compañía

Noviembre Teatro nace en 1995 con el montaje de *Camino de Wolokolamsk*, una obra de Heiner Müller. Con un paréntesis de siete años motivado por el nombramiento en 2004 de Eduardo Vasco como director de la CNTC, vuelve en 2012 con *Noche de Reyes*, de Shakespeare. Desde sus inicios ha sido una compañía cuya andadura se ha desarrollado en dos vías bien diferenciadas: la dramaturgia contemporánea y el repertorio clásico. Dentro del teatro contemporáneo han escenificado obras de autores muy variados, desde extranjeros (Müller, Beckett e Ibsen) hasta los autores nacionales más interesantes, como pueden ser Yolanda Pallín, Borja Ortiz de Gondra o Dulce Chacón. En relación con el repertorio clásico, decidieron cerrar lo que denominaron entonces como «primera etapa clásica», formada por la escenificación de títulos de Lope de Vega. A partir de ese momento se produjo el reencuentro con Shakespeare, aunque en 2017 abrieron una nueva etapa de clásicos españoles con *El caballero de Olmedo* y *Peribáñez y el comendador de Ocaña* de Lope de Vega y *Entre bobos anda el juego* y *Abre el ojo* de Rojas Zorrilla.

DOÑA CLARA

Muchos son, amiga mía,
los piratas y corsarios
que en busca de mi belleza
surcan el golfo del Prado.

don Clemente, pero a la vez lo engaña con otros amantes a los que les saca sin ningún tipo de piedad todo lo que puede, ropa, vajilla, dinero, muebles, casa, coche, joyas... Y, por supuesto, les paga con el amor.

En cuanto al feminismo, te diré que el autor iguala todo el tiempo a hombres y a mujeres en la función. Los mismos deseos, las mismas estrategias utilizan ellos que utilizamos nosotras. Las damas y los caballeros de esta función son igual de canallas, tienen amantes por igual, los esconden del mismo modo y, sobre todo, sufren y padecen los mismos celos y enferman de amor a partes iguales.

E.M. Hablando de temas de actualidad, recuerdo que vuestra versión tiene lenguaje inclusivo e, incluso, lucís la bandera LGTBI. Lo hacéis desde la broma, pero imagino que la intención es más reivindicativa que burlona.

E.R. Sí, por supuesto, desde la comedia reivindicamos que todxs somos iguales. Es una manera de hacer una dramaturgia contemporánea.

E.M. ¿Qué sentimientos esconde doña Clara tras sus enredos? Y cuando los expresa, ¿cómo son esos cambios de registro a nivel interpretativo? ¿Hay algo que te haya costado especialmente?

E.R. Doña Clara se muere de celos cuando se entera de que su enamorado tiene otras amantes. Ella utiliza a sus amantes para dar celos a don Clemente, y todos los sentimientos que aparecen son los que se generan a partir de la venganza. Su estrategia durante la función será demostrarle que no le importa tanto, pero a la vez le afecta más, y van apareciendo damas y amantes y el enredo cada vez es mayor.

Doña Clara es un personaje muy ágil, muy estratega; quizás lo más complejo de esta función para mí es que en una escena puede llegar a tener hasta tres interlocutores, a todos les miente de manera diferente, de cada uno de ellos necesita algo y no puede perder a ninguno... A la única que no miente es a Marichispa, su criada, con la que se muestra tal cual es, y, por supuesto, tampoco miente al público, con el que comparte sus celos, su malestar y también sus triunfos.

E.M. Los trajes que Lorenzo Caprile hace para Noviembre Teatro son una fantasía, sin duda el vestuario es uno de los elementos escenográficos más llamativos de la compañía, pero creo que en esta ocasión los tuyos lucen de forma especial. ¿Crees que te hacen crecer sobre el escenario? ¿Te ayudan en la construcción del personaje?

E.R. El vestuario es una pieza fundamental, define mucho a los personajes, nos ayuda desde el principio. Ensayamos mucho tiempo con él: necesitamos aprender a movernos con el largo de esas faldas, con el volumen, pero, sin duda, igual que ayuda al espectador a ver la función, nos ayuda a nosotros a contarla.

E.M. Por último, siempre hago la misma pregunta: ¿cómo crees que llega el teatro clásico al público joven?

E.R. El público joven entra fenomenal en nuestras funciones, nos sorprende muchas veces y reacciona a cosas que la gente adulta no; siempre que tenemos jóvenes descubrimos cosas nuevas de la función. Es muy evidente que cuando tenemos un público joven que está familiarizado en el teatro clásico es porque desde muy pequeños los han llevado al teatro.

FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA

Abre el ojo

Autor: Francisco de Rojas Zorrilla

Versión y dirección: Eduardo Vasco

Música: Eduardo Vasco

Escenografía: Carolina González

Iluminación: Miguel Ángel Camacho

Vestuario: Lorenzo Caprile

Maestro de armas: José Luis Massó

Fotografías: Asís G. Ayerbe

Reperto:

Elena Rayos, Rafael Ortiz, Alberto Gómez Taboada, Manuel Pico, Mar Calvo, Jesús Calvo, Celia Pérez, Anna Nácher y Daniel Santos.

Redacción: Emma Marcos

Coordinación y diseño de boletines: Félix Blanco e Irene G. Escudero

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Junta de Castilla y León

