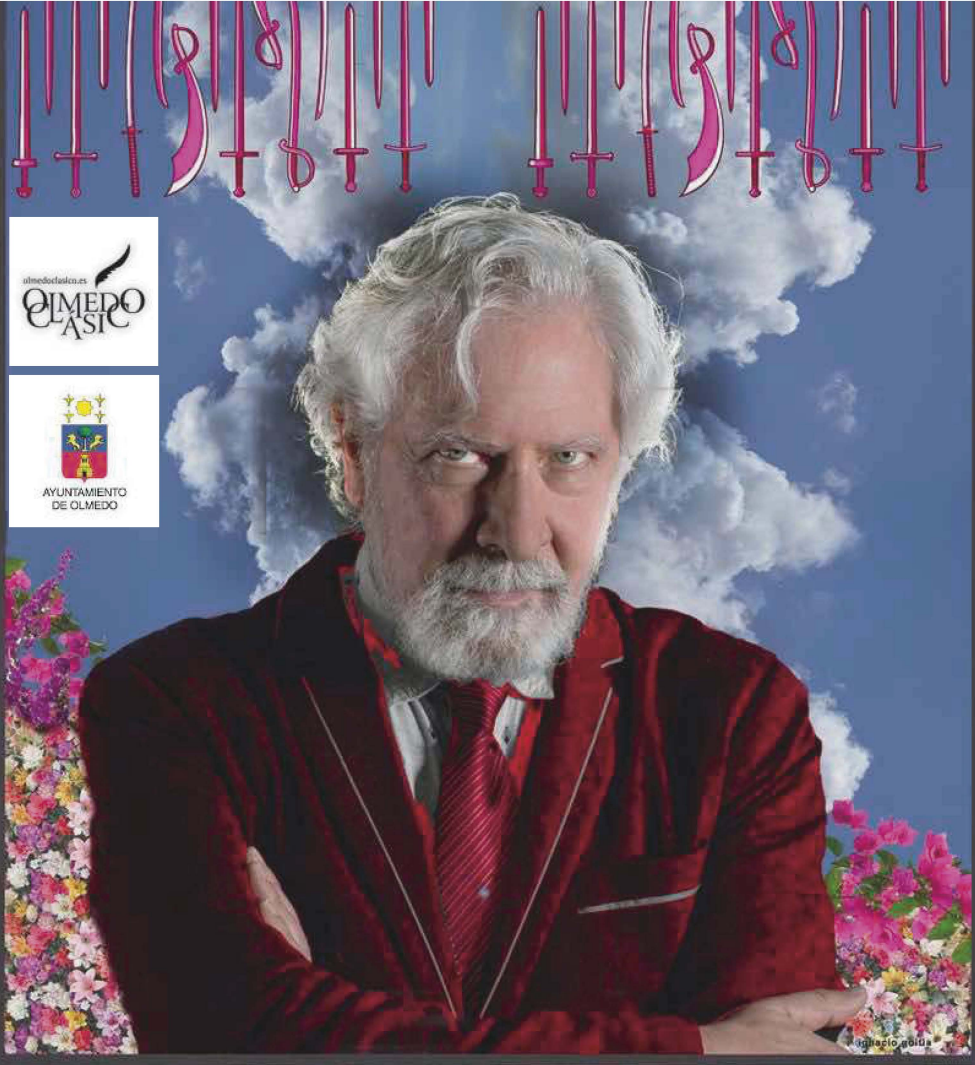
olmedoclasico.es
OLMEDO CLÁSICO

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO



CON QUIEN VENGO, VENGO

DE CALDERÓN DE LA BARCA

CON

JUAN MESEGUER

LUIS BURGAZ, JAVIER CALLEJA, JULIA OLIVARES, RAQUEL RUANO, JOSE GONZALEZ, VARO MOGROVYAN

DIRECCIÓN GABRIEL GARBISU

AMARA PRODUCCIONES

Con quien vengo, vengo: la recuperación de una divertida comedia de enredo calderoniana

Obra: CON QUIEN VENGO, VENGO (Calderón de la Barca)
Compañía: AMARA PRODUCCIONES
Dirección: GABRIEL GARBISU

ELENCO:
URSINO: Juan Messeguer
CELIO: Javier Calleja
LISARDA: Raquel Ruano
DON SANCHO: Luis Burgaz
LEONOR: Julia Olivares
DON OCTAVIO: José Luis González
DON JUAN: Varo Mogrovyan

EQUIPO TÉCNICO:
Escenografía y vestuario: Alejandro Muguerza
Iluminación: Mario Martínez Alonso
Asesor de texto: Francisco de Rojas
Diseño y cartel de fotografía: Ignacio Goltia
Producción: Producciones Amara
Distribución: Rovima

Calderón y la comedia de enredo: Calderón de la Barca, quizá el dramaturgo más influyente de nuestro Siglo de Oro, cultivó su ingenio cómico (presente en sus comedias y entremeses), ante todo, en su primera etapa. En sus comedias de capa y espada más tempranas predomina ya el enredo de carácter urbano y costumbrista, los malentendidos y ardides de los personajes capaces de resolver los problemas de los jóvenes enamorados o el frenético ritmo de vodevil que organiza todo el conflicto dramático en un espacio escénico explotado hasta sus últimas consecuencias. Este es el modelo de obras tan bien conocidas por el público como *La dama duende*, *El galán fantasma* o *Casa con dos puertas, mala es de guardar*. Ese Calderón más jocoso, muy distinto del reflexivo autor de *La vida es sueño* o de los autos sacramentales, está cada vez más presente en los escenarios actuales y el público tiene la oportunidad de comprobar de primera mano (también en esta ocasión) la efectividad de su arquitectura barroca a la hora de construir obras indudablemente cómicas.

***Con quien vengo, vengo*: la comicidad del enredo calderoniano:** Esta comedia de enredo, escrita probablemente entre 1630 y 1635 (poco después, por tanto, que *La dama duende* y la primera versión de *La vida es sueño*), no ha tenido tanta fortuna como merecería ni entre los estudiosos ni entre el público. Sin embargo, conoció varias ediciones ya en el siglo XVII en las que los primeros lectores pudieron comprobar cómo un asunto serio podría tratarse de manera cómica. El núcleo argumental de la obra gira en torno al cuestionamiento

de las relaciones amorosas entre personas de supuesta condición social desigual y las limitaciones que imponen los códigos del amor y del honor cuando entran en conflicto con las relaciones familiares y de amistad. El desarrollo de la historia, por su parte, se basa en el enredo, en las confusiones, en el cambio de identidad de los personajes…, en el juego escénico de la máquina calderoniana, en fin. El desarrollo de la trama amorosa que hace avanzar la acción es el que marca precisamente el tono de la comedia, entre citas nocturnas en el jardín, escenas a oscuras y duelos obligados por la ley del honor.

Con quien vengo, vengo es una comedia que Bances Candamo, dramaturgo de cámara de Carlos II y seguidor de Calderón en su manera de concebir el teatro, define como una de «aquellas cuyos personajes son solo caballeros particulares, como don Juan y don Diego, etcétera; y los lances se reducen a duelos, a celos, a esconderse el galán, a taparse la dama, y en fin a aquellos sucesos más caseros de un galanteo». La caracterización de esta comedia, en todo caso, no sería completa sin aludir a su estilo lúdico, su medido *tempo* (lento para las escenas amorosas, acelerado en las que marcan el enredo), la comicidad de las situaciones y los ingeniosos juegos de palabras.

(Fuente: Rebeca Lázaro Niso, «La comicidad de un enredo: *Con quien vengo, vengo*, de Calderón de la Barca»)

Los responsables del espectáculo:

Gabriel Garbisu lleva muchos años trabajando con obras de repertorio de teatro clásico. Desde el comienzo de su carrera como actor ha puesto su talento al servicio de obras de Shakespeare y precisamente en 2001 recibió el premio Ágora en Almagro por su interpretación de Shylock en *El mercader de Venecia*. Por entonces empezó también a transitar, de una u otra forma, las comedias de Lope de Vega (*La dama boba*, *Las dos bandoleras*, *El caballero de Olmedo*), Calderón (*El astrólogo fingido*, *La vida es sueño*, *La dama duende*) o Rojas Zorrilla (*Los áspides de Cleopatra*). Desde 2004 se encuentra al frente de Amara Producciones, compañía que nace con la intención de dar lugar a un tipo de teatro centrado en la pasión por los clásicos y por el cuidado de la palabra castellana y la forma de expresarla. Del segundo montaje que dirige al frente de la compañía, *La vida es sueño*, se destacó en prensa precisamente la capacidad de poner en valor la temática de la obra (la libertad) desde una estética más actual. Por su parte, las críticas de *La dama duende* no dejaron pasar por alto el trabajo claro y atractivo con el verso y la capacidad de divertir a todo tipo de públicos.

Para este montaje de *Con quien vengo, vengo*, Amara Producciones ha contado, además, con Juan Messeguer en el papel del viejo Ursino, actor reconocible por todos los aficionados al teatro clásico que ha representado obras de los más importantes dramaturgos barrocos en colaboración con directores tan señalados como José Tamayo, César Oliva, Francisco Nieva, Lluís Pasqual, Helena Pimenta o Eduardo Vasco. Junto a él, el resto del elenco se completa con un talentoso grupo de jóvenes actores.

(Fuente: Centro de Documentación Teatral / Dossier del espectáculo)

Gabriel Garbisu: «Trabajar la palabra de Calderón es un gran reto y un gozo al mismo tiempo, que nos enseña a mejorar el habla como personas y, en consecuencia, nuestro pensamiento»

Gabriel Garbisu es actor de teatro, cine y televisión, además de profesor de verso, productor y director teatral. Ha trabajado en cine a las órdenes de Gonzalo Suárez y Pedro Almodóvar, entre otros, y se ha ocupado (en sus distintas facetas) de dar vida a los clásicos desde hace más de treinta años. En el ámbito teatral, su experiencia con los textos de nuestros ingenios del Siglo de Oro (a menudo en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico) es muy extensa, ya sea como actor, como asesor de verso o como director. Su atención no ha pasado por alto la oportunidad de poner en pie las obras de Cervantes, Lope de Vega, Shakespeare…, y, por supuesto, de Calderón. Como fundador y responsable de Amara Producciones, ha dirigido ya *El astrólogo fingido* (2004), *La vida es sueño* (2005) y *La dama duende* (2009). Conversamos con él en las páginas siguientes:

Guillermo Gómez. Vuestro montaje de *La dama duende* pasó ya, en 2009, por Olmedo. ¿Qué supone para Amara Producciones volver al festival con otra comedia de Calderón?

Gabriel Garbisu. Me fascina Calderón y, la verdad, volver con una de sus comedias de nuevo a Olmedo, que es uno de los festivales de teatro clásico más importantes de este país, es una gran ilusión y un honor.

Vuestra experiencia con Calderón es ya muy larga: *El astrólogo fingido*, *La vida es sueño*, *La dama duende*... ¿Qué aporta *Con quien vengo, vengo* a vuestro trabajo con el teatro calderoniano? ¿Qué aspectos son los que más os interesan de una comedia de enredo como esta?

GG. Quizás las otras tres eran muy diferentes las unas de las otras y *Con quien vengo, vengo* puede estar en la línea de *El astrólogo fingido* pero sin un personaje de figurón, como lo es don Diego en esta última comedia. Trabajar con Calderón siempre aporta y enseña mucho, pues trabajar su palabra es un gran reto y un gozo al mismo tiempo, que nos enseña a mejorar el habla como personas y, en consecuencia, nuestro pensamiento. Creo que acabarán recetando a Calderón contra el alzhéimer.

En cuanto a una de las cosas que más nos gustó de esta comedia es el tema del cambio de personaje a través del cambio de vestimenta y también la atracción entre dos seres independientemente de su clase social.

Aunque es una comedia muy poco conocida, ha habido en las últimas décadas dos montajes de la obra (en 1989, por Zampanó Teatro, y en 2004, por Tetrápolis). ¿Las habéis tenido en cuenta? ¿Cuáles son los referentes que os han servido para vuestro trabajo?

GG. La verdad, sabía del montaje de Zampanó pero no del otro. No los hemos tenido en cuenta, ya que no los vimos. Nuestro referente ha sido el texto de Calderón, que nos inspira sin parar, y también intentar una manera de decir el verso como consideramos que corresponde y que supone un enorme trabajo de precisión, un enorme esfuerzo muy placentero y muy inspirador.

Contar con Juan Messeguer entre los actores es, sin duda, un lujo. ¿En qué medida se ha beneficiado el montaje de su

«Quizás en 2019 Calderón nos hace ver que, en la vida en general, debemos ser flexibles, que no hay normas inamovibles en esta vida»

amplia experiencia representando teatro clásico?

GG. Juan es un grandísimo actor y especialmente de comedia y, en efecto, contar con él es un lujo que nos ha beneficiado a todos; especialmente a los más jóvenes, que creo que admiran a Juan, al igual que yo, y que aprenden a diario de él su talento y enorme experiencia. Creo que sería obligatorio juntar a las nuevas generaciones con gente con más experiencia y sabiduría porque es un modo de aprendizaje, como en este caso, inigualable.

Por último, ¿qué tiene que decir en 2019 una comedia de Calderón tan poco transitada por investigadores y profesionales del teatro como *Con quien vengo, vengo*?

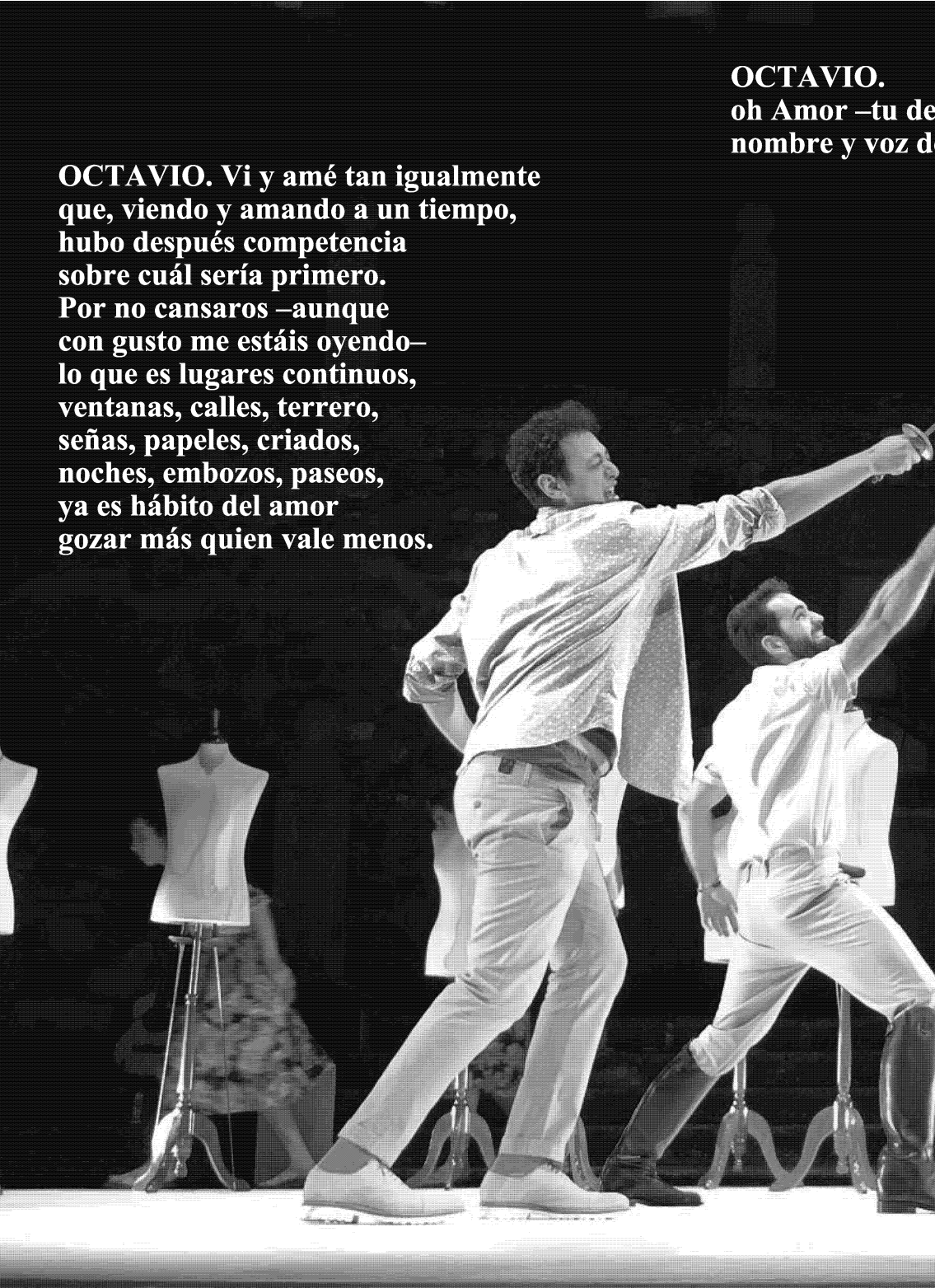
GG. Creo que, al igual que en la naturaleza la diversidad de especies animales y vegetales es un patrimonio y una riqueza que no deberíamos perder y que debemos defender, de la misma manera deberíamos promocionar y defender a nuestros grandes y numerosos poetas y dramaturgos y la enorme variedad de nuestro repertorio del Teatro del Siglo de Oro. Y lo digo yo que sólo he dirigido y producido a Calderón… Bueno, pero dos de sus obras poco conocidas.

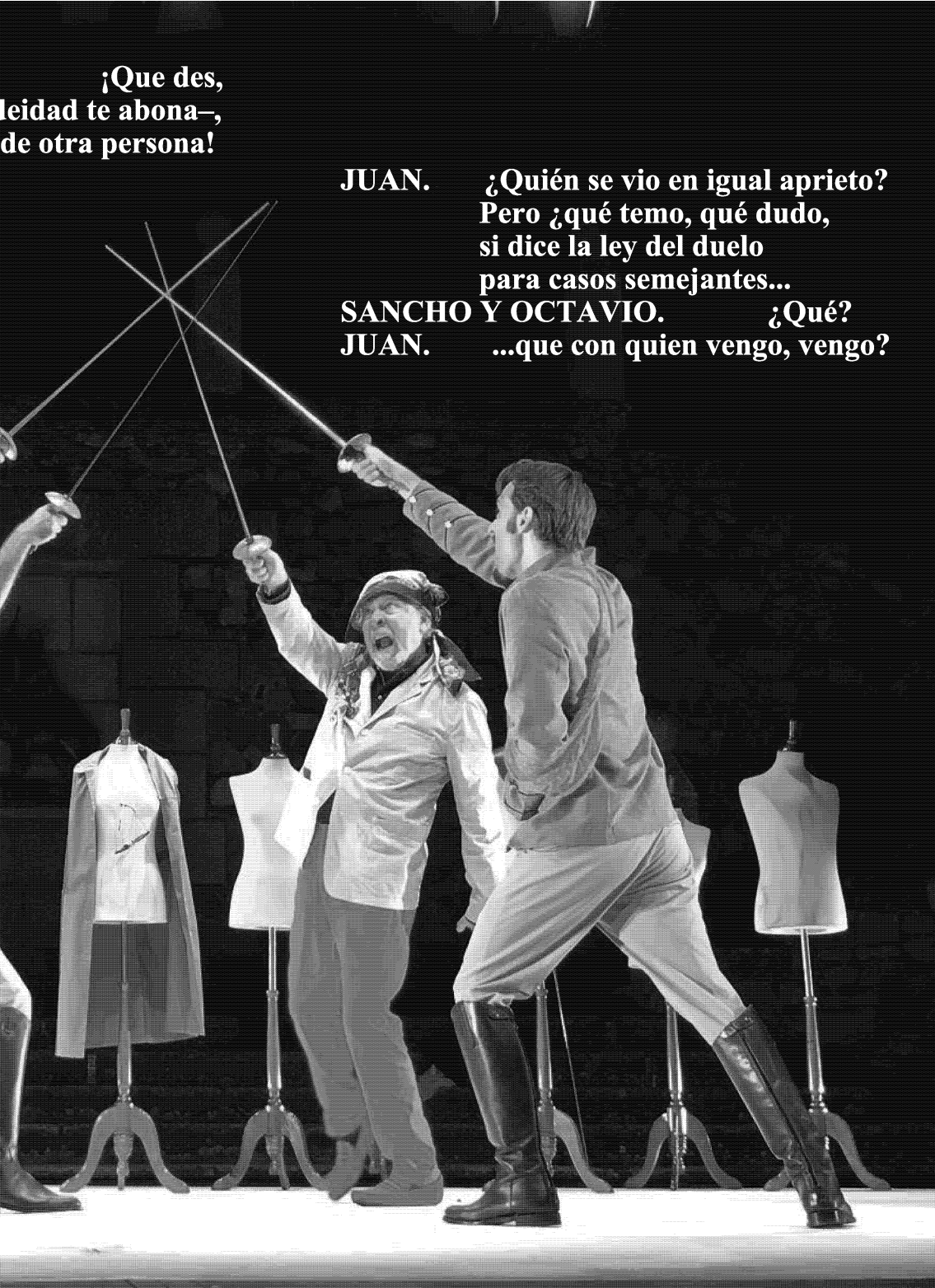
Quizás en 2019 Calderón nos hace ver que, en la vida en general, debemos ser flexibles, que no hay normas inamovibles en esta vida y que cuando llevamos las normas hasta sus últimas consecuencias pueden resultar ridículas.

«Nuestro referente ha sido el texto de Calderón, que nos inspira sin parar, y también intentar una manera de decir el verso como consideramos que corresponde y que supone un enorme trabajo de precisión, un enorme esfuerzo muy placentero y muy inspirador»

OCTAVIO.
oh Amor –tu de
nombre y voz d

OCTAVIO. Vi y amé tan igualmente
que, viendo y amando a un tiempo,
hubo después competencia
sobre cuál sería primero.
Por no cansaros –aunque
con gusto me estáis oyendo–
lo que es lugares continuos,
ventanas, calles, terrero,
señas, papeles, criados,
noches, embozos, paseos,
ya es hábito del amor
gozar más quien vale menos.




¡Que des,
leidad te abona–,
de otra persona!
JUAN. ¿Quién se vio en igual aprieto?
Pero ¿qué temo, qué dudo,
si dice la ley del duelo
para casos semejantes...
SANCHO Y OCTAVIO. ¿Qué?
JUAN. ...que con quien vengo, vengo?

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

Si contestas correctamente a las preguntas participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.
¡No lo dudes y participa escaneando este código QR!

1. ¿Cuántas comedias de Calderón ha montado Gabriel Garbisu al frente de Amara Producciones?
2. ¿Qué papel representa Juan Messeguer en *Con quien vengo, vengo*?
3. ¿Quién definió *Con quien vengo, vengo* como una comedia que se puede reducir «a aquellos sucesos más caseros de un galanteo»?

Redacción: Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer
Coordinación equipo de los boletines: Félix Blanco Campos, Irene G. Escudero y Esperanza Rivera Salmerón