

El Boletín de Olmedo Clásico

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS FORMAS PARA EL CASTIGO SIN VENGANZA EN SUS "VERSOS ESENCIALES "

De entre la vasta producción dramática del archiconocido Lope de Vega, muchos estudiosos coinciden en considerar *El castigo sin venganza* como una de sus obras maestras. Perteneciente al "ciclo de senectute" y escrita tan solo cuatro años antes de su muerte, esta tragedia encierra numerosas cuestiones

de sumo interés. Un misterio rodea *El castigo sin venganza*: si bien cosechó una buena recepción en su primera representación, no se puso en escena más y se mandó publicar. Las envidias y enemistades que Lope despertaba, la rivalidad con otros autores nuevos o una temática escandalosa... (p.2)

EMILIO DE MIGUEL: LA OBRA MANTIENE TODA SU VIGENCIA, INCLUSO EN PARTES IMPORTANTES DE SU ARGUMENTO

Posiblemente esta que planteo en primer lugar sea la cuestión más complicada para un director. En una obra donde todo es valioso y cada verso es exquisito, ¿cuál ha

sido el criterio para escoger sus "versos esenciales"?

EMILIO DE MIGUEL. Simplificando mucho la respuesta, la selección que he realizado ha obedecido a un triple criterio. De un lado he buscado conseguir que, pese a la importante reducción del texto... (p. 3)

POR IRENE HERMANO

para la aristocracia pudieron ser algunas de las razones de este extraño fenómeno. Además, en esta tardía época de su vida, el Fénix de los ingenios no se encontraba en su mejor momento personal: rechazado como Cronista Real, vivió entonces una de las etapas más angustiantes de su existencia.

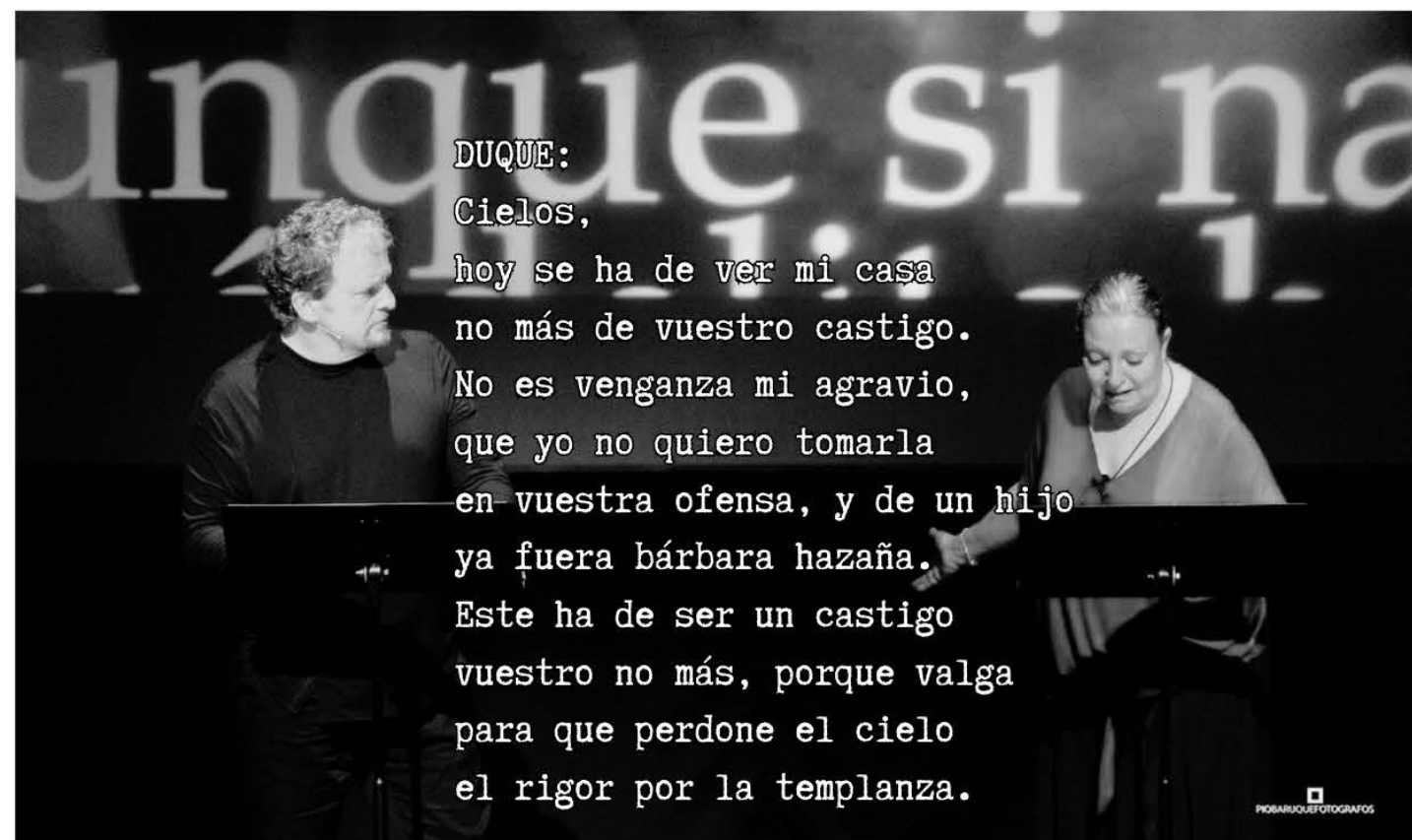
Sin embargo, esto no le impidió crear una de sus mejores obras. Fiel defensor de la soberanía del público, como ya proclamaba en su *Arte nuevo de hacer comedias*, Lope evoluciona y adapta su estilo a los nuevos gustos del momento, italianizantes, de temática clásica y mitológica, con tramoyas costosas y una estética mucho más atractiva. Así, observamos en esta tragedia unos extensos soliloquios inusitados en obras anteriores, un cuidadoso esmero en el desarrollo psicológico del personaje femenino de Casandra o el empleo de diversos tipos de estrofas. Pero, aun así, Lope no pierde su esencia. Seguimos disfrutando también de su propia tradición: el amor imposible y su fuerza destructiva, el enjuiciamiento público, la lírica de cancionero y el meticuloso decoro de cada personaje nos devuelven una y otra vez al ingenio del prolífico autor.

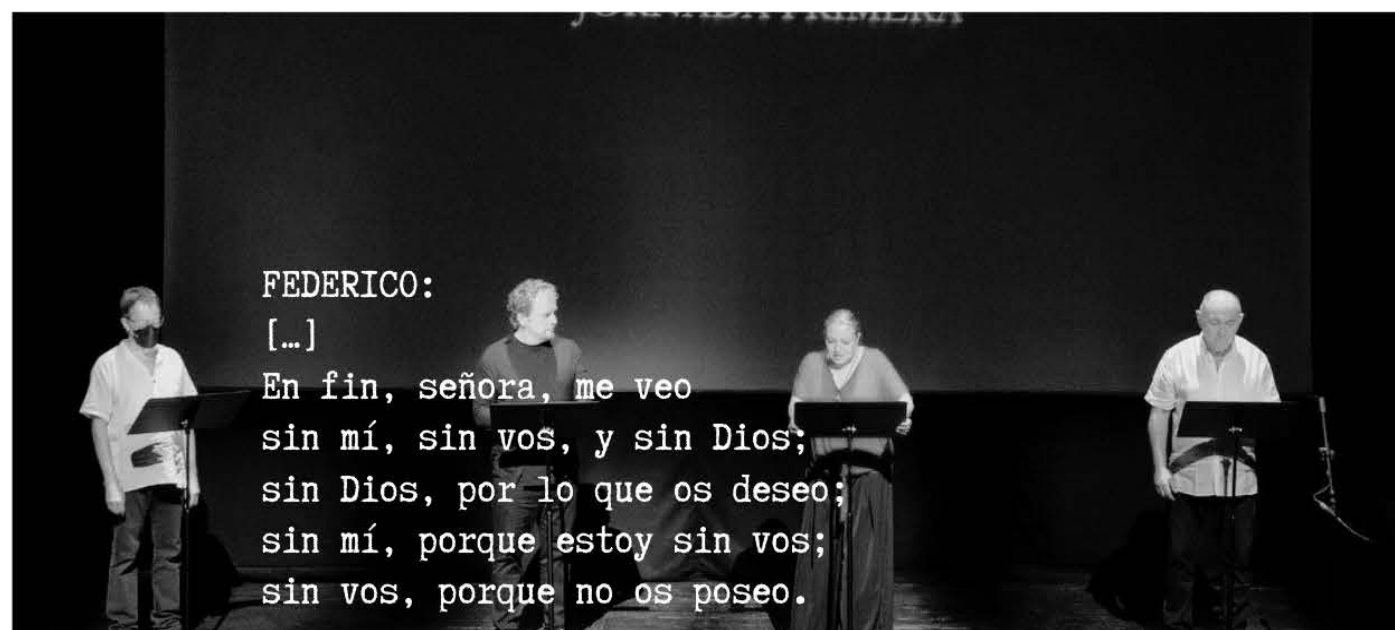
Amor, muerte y... ¿honor?

El duque de Ferrara, por orden de sus vasallos, debe dejar atrás su vida disoluta y volver a contraer matrimonio. Lo que no espera es que, tras su partida a la guerra, Federico, su hijo, y Casandra, su esposa, terminarán envueltos en una espiral de amor adúltero e incestuoso. A su regreso, la noticia le llevará a tomar una drástica decisión: su honor debe ser restaurado y, para ello, ambos tienen que morir. Pero, ¿cómo llevar a cabo su represalia sin ensuciar su buen nombre? *El castigo sin venganza* lleva en su título implícita una trágica ironía: la diferencia entre lo que el espectador sabe que ocurrió y lo que tergiversa el personaje central. Federico terminará siendo castigado por un crimen que no cometió, en venganza por un crimen que sí. Casandra, una figura de una psicología poderosa, pues Lope nos la muestra como una mujer sexualmente insatisfecha, casada por conveniencia y desdeñada, que comete adulterio clamando con rebeldía su derecho a una afectividad que le ha sido negada, es la víctima que debe sacrificar su vida a los intereses ajenos. Pero más trágica será aún la vida del duque desde ese momento. La muerte de su hijo y su esposa le despojan de su pasado y su futuro; él mismo es autor de su destino y artífice de su propia caída.

Versos esenciales

"Versos esenciales" regresa al Centro de Artes Escénicas San Pedro por tercer año consecutivo, muestra de la buena acogida y salud de que ha gozado en sus ediciones anteriores: *El caballero de Olmedo* (2021) y *La vida es sueño* (2022). Con Emilio de Miguel como director, esta iniciativa propone una lectura dramatizada de los fragmentos más icónicos de obras cumbre del teatro clásico español, con el fin de poner en valor el texto dramático y permitir al espectador... (p. 4)

se mantenga la comprensión del argumento. En segundo lugar, me he propuesto seleccionar los versos más descolantes entre tanta excelencia, con el dolor de tener que renunciar a tantos otros, extraordinarios, pero que pertenecen a algunos de aquellos momentos que resultan mutilados en la selección efectuada. Y finalmente, por qué no decirlo, he buscado quedarme con aquellos versos que permiten el mejor lucimiento de los actores.

¿Cuál es el mayor reto como director a la hora de abordar y realizar una propuesta escénica de una obra de teatro clásico?

E. M. No puedo contestar apelando a experiencia propia porque no es mi caso. Es decir, no he dirigido nunca una propuesta teatral de teatro clásico en el pleno sentido del término, sino que me he limitado a preparar textos de nuestro teatro clásico -esta es la tercera vez, después de *El caballero de Olmedo* y *La vida es sueño*- para su ejecución mediante lectura dramatizada dentro del Festival de teatro clásico de Olmedo. En el caso de quienes realmente dirigen teatro clásico, entiendo que su mayor reto es ofrecer montajes que conjuguen el aprecio y el respeto hacia los valores teatrales propios de los textos clásicos con el propósito paralelo de hacer atractivo aquel teatro al espectador actual.

Realizar una lectura dramatizada despoja a los actores de la decoración, el vestuario y la dramatización, entendida en el sentido estricto de la palabra. En su opinión, ¿esto ensalza el texto o lo desposee de sus características teatrales intrínsecas?

¿Qué cambios -si corresponde- han de realizarse en el modo de declamar, frente al teatro convencional?

E. M. Preparar el texto para una lectura dramatizada exige tener en cuenta que, como bien apuntas, el texto va a ofrecerse sin el apoyo de la variada y rica información que el espectador recibe en una representación normal de teatro. En el caso de las lecturas dramatizadas despojamos efectivamente al teatro de su carácter plurimedial y son las intervenciones de un relator -que deben ser pocas y nunca extensas- las que deberán aportar aquellas informaciones que rescaten para el receptor la parte sustancial de lo que se pierde al no estar gozando de la pluralidad de informaciones que aporta una representación real.

¿Qué le transmitió esta obra la primera vez que la leyó, y qué le ha ido transmitiendo con el paso de los años?

E. M. *El castigo sin venganza*, en su primera y lejana lectura, en las relecturas siguientes y en cada una de las representaciones vistas, siempre me ha sorprendido por la brutalidad de su contenido. Extrema es la relación amorosa de madrastra e hijastro, y brutal en grado máximo el desenlace. Las ejecuciones con que se cierra la obra, camufladas bajo disfraz de intereses políticos, tienen en común con algunos desenlaces del teatro clásico de todos los tiempos y lugares su carácter cruento, pero están en las antípodas de muchos de aquellos desenlaces que son sangrientos, sí, y muchas veces practicados al margen de lo establecido, pero que al menos obedecen a algún criterio de justicia o al deseo de reparar honor u honores ultrajados. No es el caso, desde luego, del brutal desenlace de *El castigo sin venganza*.

Toda obra clásica mantiene su vigencia por la universalidad de su temática. A su juicio, ¿cuál es el mensaje para la sociedad actual que sigue vigente en *El castigo sin venganza*?

E. M. La obra mantiene toda su vigencia, incluso en partes importantes de su argumento. Las anomalías amorosas que en ella se dramatizan no son exclusivas de aquel periodo: pueden darse y se dan en cualquier sociedad y en cualquier momento histórico. Los excesos sexuales del máximo mandatario de Ferrara no sorprenden a quienes ahora mismo estamos conociendo desmanes similares de algún ilustre coronado español. Y aparte de esa vigencia de ciertos contenidos, oportuno es para nuestra actualidad ver cómo se denuncia en la obra la capacidad que tiene el poder absoluto para camuflar bajo apariencias presentables actos no ya bochornosos, sino directamente delictivos. Es modo de conducta habitual y asquerosa de todos los dictadores (no hacen falta leyes de memoria histórica para recordar tropelías informativas de esa índole durante los cuarenta años de la reciente dictadura española). ¿Mensaje? Controlemos nuestro sistema político para evitar que mandamases descontrolados puedan incurrir en abusos como los denunciados por Lope en esta obra.

vivir una experiencia teatral diferente. Despojados de todo aparato escénico y ornato visual, los actores encarnan solamente con sus voces a los personajes a quienes personificaron en las últimas puestas en escena de compañías punteras del país. El retorno a una piel conocida y el ambiente acogedor del escenario crean una atmósfera íntima donde la palabra se adueña del tiempo por espacio de una hora.

En esta tercera entrega, *El castigo sin venganza* en sus versos esenciales cobra vida de la mano de Arturo Querejeta, Clara Sanchís y Marcial Álvarez, que se reúnen de nuevo en las tablas con unos ya conocidos duque de Ferrara, Casandra y conde Federico a quienes interpretaron para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Los breves apuntes de Emilio de Miguel como narrador y un acompañamiento musical cuidadosamente seleccionado por Javier San José completan esta propuesta que, de algún modo, continua con el deseo primigenio de Lope: si su obra no pudo ser representada, él quiso que, por lo menos, fuese leída. El talento del elenco nos concederá el privilegio de disfrutar de una lectura singular.

FICHA ARTÍSTICO-TÉCNICA

El castigo sin venganza

Autor: Lope de Vega

Guion y narración: Emilio de Miguel Martínez

Violín: Carlota Esteban

Piano: Sandra Bertolini

Selección y dirección musical: Javier San José

Reperto:

Arturo Querejeta, Clara Sanchis y Marcial
Álvarez

Redacción: Irene Hermano

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

