16 FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2022

www.olmedoclasico.es

OLMEDO CLÁSICO

#SoyClásic@

www.olmedo.es

APOYAN

COLABORAN

PATROCINAN

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Sostenibilidad Turística de Olmedo

Redacción: Cristina Gutiérrez Valencia
Coordinación equipo de los boletines:
Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos

LA BOBA PARA LOS OTROS...

LOPE DE VEGA

Dirección
RAFAEL RODRÍGUEZ
Versión
LUIS O'MALLEY

Teatro Pérez Galdós Las Palmas de Gran Canaria

2RC Teatro

produce

patrocinan

El Lope que encumbra a la mujer frente a los poderosos: historia de una boba fingida.

La boba para los otros y discreta para sí es una comedia palatina del Lope *de senectute* (escrita entre 1623 y 1635, posiblemente en 1630) y publicada en la Parte XXI (1635). Esta comedia muestra las estratagemas de Diana, una joven labradora que, tras descubrir que es hija natural del duque de Urbino, recientemente fallecido, se fingirá boba en la corte hasta conseguir reclamar el título de duquesa que le corresponde de manera natural. Pero eso no será tarea fácil, porque hallará una férrea oposición a sus pretensiones en su prima Teodora, aspirante también al título. Diana, no obstante, hallará aliados, como Alejandro de Médici, quien también deberá fingir, y Fabio, que la pondrá sobre aviso. Este espectáculo se enriquece de canciones y un exquisito espacio sonoro inspirado en la música tradicional italiana interpretada en directo.

Estéticamente la propuesta de 2RC Teatro se sitúa en la Italia de final del siglo XIX con su propio proceso de revoluciones y unificaciones territoriales, una época que marca precisamente esa lucha de transformaciones sociales, un momento y un lugar que servirá de marco para el espacio escenográfico (Carlos Santos), para el vestuario (Raúl Ravelo "Parrys") y para el espacio sonoro que estará plagado de melodías de Verdi y Rossini junto a canciones populares italianas, todas ellas arregladas por Isabel Álvarez y Ximo Martínez, e interpretadas en directo e integradas en la propia acción del espectáculo.

La boba para los otros… cuenta con la dirección de Rafael Rodríguez, fundador y director de 2RC Teatro, compañía de repertorio, que tiene una larga trayectoria en la dirección escénica, tanto a nivel nacional como canario. Con multitud de reconocimientos en su haber, ha dirigido entre otros montajes *¿De cuándo acá nos vino?* para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, *El alcalde de Zalamea*, *El perro del hortelano, Abre el ojo*, o *El galán fantasma* con 2RC Teatro, aportando su experiencia escénica con los clásicos.

FICHA
Versión del texto de Lope de Vega por **Luis O´Malley** y **Rafael Rodríguez**
Dirección: **Rafael Rodríguez**
Dirección musical: **Isabel Álvarez** y **Ximo Martínez**

REPARTO:
Diana - **Alicia Ramos**
Teodora - **Rosa Escrig**
Fabio - **Miguel Ángel Maciel**
Julio - **Rubén Darío**
Camilo - **Luis O´Malley**
Alejandro - **Maykol Hernández**
Laura - **Sara Álvarez**
Liseno - **Ximo Martínez**
Acordeón - **Sofia García**

MÚSICOS:
Alicia Ramos, soprano
Sara Álvarez, trompeta y flauta
Ximo Martínez, percusión
Equipo Artístico
Asesoría de Verso: **Gabriel Garbisu**
Espacio Sonoro: **Isabel Álvarez y Ximo Martínez**
Espacio Escénico: **Rafael Rodríguez**
Escenografía: **Carlos Santos**
Vestuario y construcción: **Raúl Ravelo "Parrys"**
Diseño de Iluminación: **Ibán Negrín**
Lucha escénica: **Maykol Hernández**
Coreografía: **José Díaz**
Maquillaje y peluquería: **Domingo Rodríguez**

En la versión llevada a cabo por Luis O' Malley y Rafael Rodríguez se ha insistido en el carácter femenino del texto, en el empoderamiento de la mujer. Aquí los hombres son aleatorios, son juguetes en manos de las mujeres: ellas deciden, ellas ordenan, ellas son las protagonistas de la lucha. La boba es un recurso de la propia comedia pero a la vez es el elemento que muestra la inteligencia de Diana, quien es capaz de ocultar su verdadera identidad a través del fingimiento de toda su personalidad. Junto a la valorización y el empoderamiento del carácter femenino de la propuesta, O'Malley y Rodríguez nos muestran en su versión la lucha política entre dos visiones del mundo: aquella que es inmovilista y conservadora (la corte) llena de amaneramientos, reglas, sentidos del orden y del decoro, frente al aire fresco y novedoso que imprime Diana, con sus tosquedades rurales, su nueva visión y su capacidad de romper, aunque sea fingidamente, las normas impuestas y el decoro establecido. Se interesan en mostrar lo que el texto de Lope nos deja entrever del juego del poder, de la lucha política y social.

Fuente: Dossier de 2RC Teatro

Rafael Rodríguez: «Nos ha interesado potenciar el valor femenino del texto y las tensiones que se dan en el juego entre Diana y Teodora»

Fundador y director de 2RC Teatro compañía de repertorio. Natural de Arucas, Gran Canaria, se traslada a Madrid en 1987 para continuar su formación con Ángel Ruggiero en la recién creada Sala Cuarta Pared. Es ahí donde realiza sus primeras direcciones entre las que destaca *Antígona* de Jean Anouilh. En 1992 ingresa en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), formando parte de la primera promoción de directores de los recién creados Estudios Superiores de Arte Dramático. En el año 1997 le fue concedido el Premio José Luis Alonso a jóvenes directores de la Asociación de Directores de Escena de España, por su montaje *Cuando los paisajes de Cartier Bresson* de Josep Pere Peyró. En 2006 recibe el premio Ágora otorgado por el Museo Nacional del Teatro; ya de regreso a Canarias, varias son sus nominaciones y premios a la mejor dirección por algunos de sus espectáculos, entre los que destaca *El alcalde de Zalamea*, nominado en 2008 al premio Max revelación. En el curso 2010-2011 obtiene una beca Fullbrigh para impartir clases en CSU San Marcos, California.
Entre las múltiples actividades y espectáculos de carácter contemporáneo que lleva a cabo con su compañía destaca, la puesta en marcha desde el año 2009 hasta la actualidad el proyecto Canarias Escribe Teatro para el fomento y desarrollo de la dramaturgia canaria. Dentro de este proyecto ha dirigido textos de José Padilla, Irma Correa, Toni Tabares, QY Bazo o Miguel Ángel Martínez, a día de hoy la autora y autores más significativos de la nueva dramaturgia canaria.

Cristina Gutiérrez. *La boba para los otros*… es una comedia palatina en la que hay juegos de engaños y de poder, enredos amorosos, anagnórisis, alianzas, una mujer que consigue cambiar su vida con su inteligente plan…, ¿cuáles de estos u otros elementos son los que os han hecho escoger esta obra para vuestro repertorio? ¿Qué habéis necesitado adaptar Luis O'Malley y tú para su representación?
Rafael Rodríguez. En primer lugar el dinamismo que plantea la propia obra de Lope, se trata de una obra de senectud por lo que nos encontramos con un Lope maduro en cuanto al planteamiento estructural. Esto, unido al juego del poder que plantea y a la idea de que el personaje de la boba no es tal sino que en su estrategia se finge boba, hace que nos resultara un texto atractivo para abordar varios aspectos que tienen que ver con dar presencia y carácter a ciertos personajes secundarios, como es el caso de los dos pretendientes; en este sentido hemos llegado a construir completamente alguna escena que en el texto original se proponía fuera de la escena. Otro de los aspectos en los que hemos intervenido ha sido en la reducción de ciertos monólogos que se alargaban en demasía.

C. G. La boba más conocida de la Comedia Nueva es Finea, de *La dama boba*. La protagonista de *La boba para los otros*…, al contrario que Finea, es una boba fingida, una mujer excepcional que con ese fingimiento pone en esta obra la nota de comicidad. ¿Cómo tratáis esas escenas en las que es la mujer la que induce a la risa, que no son tan habituales en la Comedia Nueva? ¿Cómo es la Diana que queréis mostrar?
R. R. Este ha sido el aspecto principal que nos ha movido durante todo el trabajo. Siempre hemos dicho que para nosotros Diana es un prototipo de mujer nueva, con carácter, inteligente, capaz de jugar sus armas para conseguir alcanzar lo que se propone, en este caso el poder del condado de Urbino. Todos la pretenden engañar, aprovecharse de su aparente falta de conocimiento e ingenuidad, pero finalmente es la prepotencia de los demás lo que les hará perder y hacer que Diana triunfe. Queremos mostrar en Diana a una joven que vive espontáneamente la vida, en ella no tienen cabida los engaños y las mentiras, que son el pan de cada día en la corte. Queremos que el espectador disfrute de una joven capaz de ir descubriendo las dificultades que la vida le plantea (en este caso la vida hipócrita y de apariencias de la corte) y que es capaz de sobreponerse a esas dificultades (las falsedades, las mentiras) con su propio ingenio.

C. G. El año pasado nos presentasteis *El galán fantasma*, de Calderón. En aquella obra ya se trataban los vicios de los poderosos, tema que volvemos a ver en *La boba para los otros*… ¿Crees que el ansia de poder es un asunto universal o que está especialmente vigente en nuestra sociedad actual?
R. R. El ansia de poder es algo imperecedero. En cada rincón, en cada orden de la vida, nos encontramos esos vicios que el poder detenta; la prepotencia, la arrogancia, el mirar a los demás por encima del hombro… Están aún presentes y creo que es difícil que desaparezcan no solo de los ámbitos del poder, sino de nuestra sociedad en su conjunto. Por eso, cada oportunidad que tenemos de mostrar, de denunciar, de visionar y hacer presentes sobre el escenario todos esos vicios y comportamientos nos permite ponerlos en cuestión y preguntarnos sobre nuestras propias actitudes. *La boba para los otros*... de alguna manera pretende mostrar esas actitudes que no ayudan a hacer una sociedad mejor. Esas actitudes se transforman hoy día en xenofobia, racismo o machismo. Creo que como creadores comprometidos con nuestra sociedad tenemos cierto deber de aprovechar nuestras oportunidades para servir de espejo a la misma.

«En cada rincón, en cada orden de la vida, nos encontramos esos vicios que el poder detenta; la prepotencia, la arrogancia, el mirar a los demás por encima del hombro…»

***La boba para los otros*… respecto a otras comedias del Fénix? ¿Qué retos se os han presentado a la hora de ponerla en escena?**
R. R. No, no es el primer Lope que dirijo. Ya indiqué que es un Lope de madurez, un texto de la última etapa de su vida y se nota que aunque Lope pretende construir una comedia palatina, digamos que trata que esta sea profunda. Quizá aquí está la mayor dificultad con la que nos hemos topado. No hemos pretendido hacer una comedia donde el peso se lo lleve solo la parte "cómica", es decir, los aspectos de género o estilo que implican un determinado abordaje de la puesta en escena. Hay un trasfondo, que si no es de tragedia, que no es el caso, sí trata Lope de asentarse en una historia seria, de lucha por el poder, y es aquí donde hemos querido profundizar, en los aspectos que hacen de esta comedia algo más trascendente, como esa lucha femenina por el poder. Nos ha interesado potenciar el valor femenino del texto y las tensiones que se dan en el juego entre Diana y Teodora.

C. G. ¿Qué papel tiene la música en vuestra propuesta escénica?
R. R. Mucho. Desde que comencé mi relación profesional con la soprano y experta en música barroca Isabel Álvarez y el percusionista Ximo Martínez, en los montajes que venimos realizando siempre está integrada la música en directo como parte del espectáculo. Es algo sumamente importante que le da un carácter especial al espectáculo. En *El galán fantasma* propusimos un ensemble barroco, que no se integraba en la acción, pero en esta ocasión con *La boba para los otros*... hemos pretendido ir más allá y hemos buscado que la música forme parte en el desarrollo de la acción en distintas escenas.

C. G. Eres ya veterano en Olmedo Clásico. ¿Cómo valoras la importancia de los Festivales de teatro clásico para una compañía canaria como la vuestra?
R. R. Con sinceridad, es casi la única puerta de entrada para una posible programación en península. Las dificultades son máximas para una compañía canaria poder presentar en territorio peninsular, desde el desconocimiento de nuestro trabajo por parte de los programadores/as, al elevado coste que supone poder trasladarnos desde Canarias para realizar una función o dos. Estamos dedicando muchas horas a romper esas barreras, pero es casi imposible durante el año, por eso los festivales como Olmedo Clásico, al que estamos muy agradecidos por su confianza un año más, son la vía casi imprescindible para darnos a conocer y que el público pueda reconocer nuestra valía. Después lógicamente tenemos que agradecer los apoyos institucionales para producir; este es un proyecto en coproducción con el Teatro Pérez Galdós y con la colaboración de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Arucas, y giramos gracias al Gobierno de Canarias a través del proyecto Canarias Crea, ya que sin esos apoyos sería casi imposible movernos de las islas.

DIANA Que el ser boba son tan fieras
burlas en una mujer,
que el hábito puede hacer
que lo venga a ser de veras.
Y si tanto desconsuela
ser boba un hora fingida,
quien lo fue toda la vida,
¿de qué suerte se consuela?
Que si del mayor amigo,
si es necio, se hace desprecio,
¿cómo no se cansa un necio,
pues ha de tratar consigo?

CAMILO ¿Que esta ha de ser de Urbino
duquesa?

RISELO ¿No os agrada?

CAMILO ¿Cómo me ha de agradar?

RISELO ¿Pues qué os enfada?

CAMILO El semblante risueño y los efetos,
que no son tan discretos
como su nacimiento prometía.

RISELO ¡Qué mal la conocéis! Porque podría
venderos más retórica, si hablase,
que cuantos la profesan en Bolonia.

CAMILO Señora, el duque es muerto.

DIANA ¿Pues qué se me da a mí? Pero, si es cierto,
enterradle, señores,
que yo no soy el cura.

FABIO ¡Ea! Que ya sale amor
por donde entraron los celos.
¿Para qué os estáis mirando?
¿Qué sirve, si los deseos
están pidiendo los brazos,
poner los ojos al sesgo?
En verdad que es tiempo ahora
para que se gaste el tiempo
en celos y en desatinos,
estándose Urbino ardiendo.

© Nacho González/ Teatro P. Galdós