

Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

La casa de los celos y selvas de Ardenia

Cía. Escénate

Dirección: Ernesto Arias

Casa Palacio de los Villarreal

21 y 22 julio 2023

22.45 horas

SOBRE EL AUTOR

UNA INTERPRETACIÓN PARÓDICA

La casa de los celos y selvas de Ardenia es una comedia de **Miguel de Cervantes** vinculada al ciclo carolingio. Durante tres jornadas, se conjugan la **materia ariostesca** —leyendas de Carlomagno y los Doce Pares de Francia— y la historia de **Bernardo del Carpio** —héroe español a quien se atribuye la derrota carolingia en la batalla de Roncesvalles—.

En 1615, aparece publicada la obra *Ocho comedias y ocho entremeses nuevos*. Entre las ocho **comedias**, se encuentra *La casa de los celos*. Ahora bien, su fecha de escritura se ha convertido durante años en objeto de controversia y de debate entre los especialistas. La crítica ha establecido dos momentos en el **teatro cervantino**: por un lado, el período comprendido entre **1581 y 1587**; y, por otro lado, entre **1601 y 1615**.

La teoría de que *La casa de los celos* pertenece a la **segunda etapa** es predominante. Así, se abre paso la interpretación de que la comedia se escribió para parodiar las obras de materia carolingia del primer teatro de **Lope** —*La*

hermosura de Angélica, Las pobrezas de Reinaldos, Los celos de Rodamonte y El casamiento en la muerte—, escritas entre 1586 y 1603.

En definitiva, las acciones **burlescas** de los personajes originadas principalmente por los **CELOS** se mezclan con los juegos de **tramoya**, los **encantamientos**, la **magia** y las **figuras alegóricas**.

Así, **Cervantes** crea una pieza con numerosos personajes y con una estructura basada en la *acumulación de episodios*, características compartidas con el primer teatro lopeveguesco.

MIGUEL DE CERVANTES: una biografía con lagunas

Miguel de Cervantes recibe el sacramento del bautismo en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547. Se cree que nació el **29 de septiembre**, día de san Miguel. Las escasas referencias biográficas a su infancia revelan que **estudió letras** antes de convertirse en soldado. En 1571, participa en la batalla de **Lepanto**, donde las heridas en su mano izquierda provocan una *falta temporal de movimiento*. En 1575, sufre un **CAUTIVERIO** durante **cinco años en Argel** hasta que unos dominicos pagan 500 reales por su libertad, tras cuatro intentos de fuga.

De regreso a España, viaja de punta a punta de la Península ejerciendo de **comisario**, aunque su sueño es obtener un cargo en América. **Encarcelado en 1592 y 1597**, meses después de la publicación de la primera parte de ***Don Quijote de La Mancha*** auxilia a un soldado malherido en la puerta de su casa de Valladolid. Sin embargo, **acaba culpado del homicidio**; la principal consecuencia del suceso es la pérdida de fama de su persona y su familia.

Inicia su carrera literaria con la escritura de **poemas de circunstancias y poemas de elogio**. Desde la publicación de *La Galatea* (1585) no publica una obra literaria hasta 1605. Teniendo en cuenta el éxito de la primera parte del Quijote, publica *las Novelas ejemplares* (1613), *el Viaje del Parnaso* (1614), la segunda parte de su obra magna y *Ocho comedias y ocho entremeses nuevos* (1615), y *Persiles y Sigismunda* póstumamente (1617). Muere el 26 de abril de 1616.

SOBRE LA OBRA

LA TRAMA

Tras una disputa entre **Reinaldos** y **Roldán** por la compostura del primero al entrar por el patio del palacio, la atención de los dos caballeros se centra en la llegada de la bella **Angélica**. La mujer, única **heredera** del rey **Galafrón**, reta a los caballeros a vencer a su hermano **Argalia**: quien venza, se casará con Angélica y tomará posesión del reino; quien pierda, quedará preso. **Malgesí**, hechicero de la corte de Carlomagno, considera un engaño la propuesta de Angélica y, durante el resto de la *comedia*, se dedicará a evitar sin éxito el acercamiento a Angélica de los dos caballeros, que quedan enamorados de la belleza de la mujer.

Así, existen **dos tramas amorosas**: por una parte, en la trama caballescica, **Reinaldos y Roldán** luchan por el amor de **Angélica**; por otra parte, en la *intriga pastoril*, **Clori** prefiere corresponder a un pastor tosco pero rico —**Rústico**—, antes que a un pastor fino pero pobre —**Lauso**—. Con la muerte del hermano de Angélica a manos de **Ferraguto**, **Angélica** huye y encuentra refugio entre los pastores **Lauso** y **Corinto**. Mientras tanto, **Bernardo del Carpio** abandona España para buscar el padrón de *Merlín*, convirtiéndose en **EL PACIFICADOR** de las disputas entre Reinaldos y Roldán.

SOBRE LA OBRA

En medio de las burlas de los pastores a *Rústico* por su tosquedad y de retos caballerescos—como el reto de **Malfisa**, una *mujer guerrera*, a Carlomagno—, **Malgesí** emplea vanamente sus encantamientos y la invocación de **figuras alegóricas** y de **dioses mitológicos** como *Amor* o *Venus*: nada puede apartar a Reinaldos y a Roldán de su objetivo de conseguir a Angélica. Mientras **Corinto** y **Angélica** planean una huida a Asia, aparece **Reinaldos**. La mujer, en un intento de fugarse, se encuentra de frente con **Roldán**. Tras una disputa entre los dos caballeros, aparece **Carlomagno**: un ángel avisa al rey de que los moros de España y de África se dirigen hacia Francia. Así, Carlomagno, para calmar a sus caballeros, impone que *se quedará* con **Angélica** el que *más daño infiera al enemigo* en la batalla.

LA PROPUESTA

La compañía **EscénaTe** cuenta con un amplio bagaje en la producción teatral. Desde su creación en 2001, destacan proyectos como *El caballero Amadís de Gaula*, dirigido por **Fefa Noia**, o *El animal de Hungría* de **Lope de Vega**, dirigido por **Ernesto Arias**. Ahora, en coproducción con la **Fundación Juan March y Veranos de la Villa de Madrid**, el propio Ernesto Arias pone en escena una comedia de Cervantes sin noticias de representaciones anteriores. **La casa de los celos** se representa por **PRIMERA VEZ** 408 años después de su publicación.

A close-up, profile view of a woman with curly, light brown hair. She has green eyes and is looking slightly to the left. The background is a soft, out-of-focus grey-blue.

¡Ea, pues, caballeros!,
quien reinos apetece y gentileza,
aprestad los aceros,
que a poco precio venden la belleza
que veis, venid en vuelo.

Reinaldos va enojado
con Roldán; estorbar quiero su daño.
En laberinto ha entrado
que apenas saldrá de él. ¡Oh, ciego engaño!

¡Oh, fuerza poderosa
de la mujer, que es, sobre falsa, hermosa!

Estas selvas está cierto
que están llenas de aventuras.
Que amistades que son ciertas
nadie las puede turbar.

El rústico, si es rico, satisface
aun a los ojos del entendimiento,
y el más sabio, si es pobre, en nada aplace.

¿Has visto, pastor, acaso,
por entre aquesta espesura,
un milagro de hermosura
por quien yo mil muertes paso?

FICHA ARTÍSTICA

LA CASA DE LOS CELOS Y SELVAS DE ARDENIA

cía. EscénaTE

Adaptación: Brenda Escobedo

Dirección: Ernesto Arias

Elenco:

Carmen Bécares
Jesús Blanco
Óscar Fervaz
Inés González
Gonzalo Lasso
Lidia Otón
Carlos Pinedo
Carmen Quismondo
Jesús Teysi
Samuel Viyuela

Equipo técnico:

Escenografía: Álvaro Sobrino
Iluminación: Raquel Rodríguez
Vestuario: Nuria Martínez
Música: Jorge Eliseo
Asesoría verso: Ernesto Arias
Producción ejecutiva: Santiago Pérez Carrera
Ayudante dirección: Pablo Rodríguez
Distribución: María Moral Zeena
Community Manager: Marcela Vargas Hubner
Foto y vídeo: Jorge de la Cruz
Asistentes dirección: Guillermo Carrera y Victoria Sandoval
Asesoría de Magia: Mago Riversson

ENTREVISTA CON SANTIAGO PÉREZ

ENTREVISTA

Santiago Pérez Carrera, licenciado en **Arte Dramático** por la **RESAD** (Real Escuela Superior de Arte Dramático), funda en el año 2001 **EscénaTe**, una empresa de gestión y cultural. Especialista en **visitas teatralizadas**, destacan sus proyectos en el **Museo del Prado**, como la creación de **escenas vivas de cuadros de Goya** en 2014, en la **Biblioteca Nacional**, como *El libro infinito* en el 300 aniversario de la Fundación de la BNE. Su compromiso para poner en **valor** y dar a **conocer** el **PATRIMONIO** se percibe en la totalidad de los proyectos desarrollados a lo largo de su trayectoria profesional. Como **productor** de espectáculos teatrales, destaca el montaje *El animal de Hungría*, de Lope de Vega, dirigido por **Ernesto Arias**, entre 2020 y 2021; ahora, la dupla se **repite** con otra comedia del Siglo de Oro: **La casa de los celos**. En fin, estos apuntes solamente son una humilde muestra del amplio currículum de Santiago Pérez Carrera.

ALBERTO LARA. Usted ha producido montajes de obras de Lope de Vega. ¿En qué se diferencia el teatro de Cervantes?

SANTIAGO PÉREZ. Para mí, la mayor diferencia es que Cervantes es un autor que busca la innovación; hace nuevos planteamientos tanto en los contenidos como en la estructura o el lenguaje de sus obras.

"Su teatro muchas veces nos desconcierta por su atrevimiento y por su descaro en la forma de presentarlo, pero sorprende su gran sentido del humor y sus personajes tienen siempre un gran trasfondo humano."

A.L. No existen datos de representaciones de *La casa de los*

celos en el siglo XVII ni en siglos posteriores. ¿Por qué cree que es el momento oportuno para representar la comedia?

S.P. Es el momento en el que hemos tenido la oportunidad de plantearlo gracias al proyecto de «el dramaturgo invitado» de la Fundación Juan March, que busca rescatar textos clásicos nunca o poco representados, y, por supuesto, al apoyo de otras instituciones como el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro o el Festival Veranos de la Villa de Madrid que han coproducido con EscénaTe este espectáculo.

También ha sido clave haber podido contar con un proceso previo de investigación, que nos ha facilitado el adentrarnos en la complejidad de este texto y en su teatralidad. Además, ha sido muy importante contar con la complicidad de un equipo artístico talentoso y entregado a un reto nada fácil de afrontar.

A.L. ¿Qué dificultades ha encontrado para producir el montaje de *La casa de los celos*? ¿El amplio número de personajes de la obra ha supuesto un problema?

S.P. En la producción de este espectáculo la dificultad está en la complejidad de un texto como este, la falta de referentes y la limitación de medios económicos con la que contamos para llevarlo a escena, a pesar de los apoyos mencionados.

"Efectivamente, en el texto tenemos 29 personajes y, para poder hacerlo, solo podemos contar con 10 actores que, para los tiempos que corren en el teatro, es casi una superproducción,"

pero que obliga a forzar el desdoblamiento de los actores y las actrices, y a ser austeros y prácticos en el planteamiento estético y visual.

"Creo que lo importante, al final, es que sea una producción honesta con el público y con Cervantes,"

que lo que salga al escenario sea lo que

se necesita y esté bien realizado, esté cuidado y sea útil y sugerente para contar la historia.

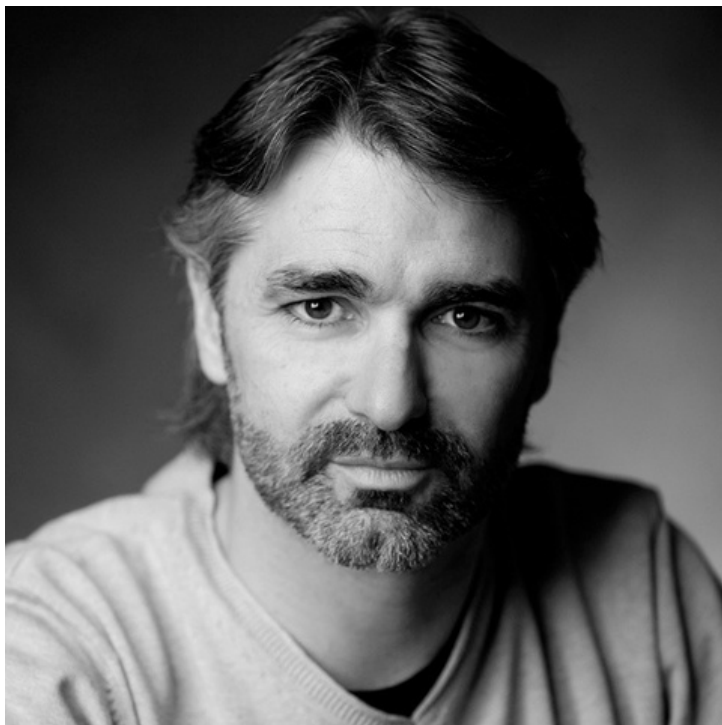
A.L. ¿Se plantea la producción de otra comedia de Cervantes en un futuro? ¿Qué otra pieza de Cervantes le apetecería producir?

S.P. No lo descarto en el futuro; cualquiera de ellas ha tenido pocas oportunidades de ser representada. Creo que son textos sobre los que hay que volver y sobre los que hay que ampliar las lecturas que se hacen de ellos, crear nuevas puestas en escena, nuevas visiones que vayan abriendo un camino todavía muy poco transitado. Cuanto más se hagan estos textos, más justos seremos con Cervantes y con su faceta de dramaturgo.

A.L. Después de trabajar con Ernesto Arias en el montaje de *El animal de Hungría*, de Lope de Vega, otra obra nunca antes representada, vuelve a coincidir con él. ¿Cómo es trabajar con Ernesto Arias?

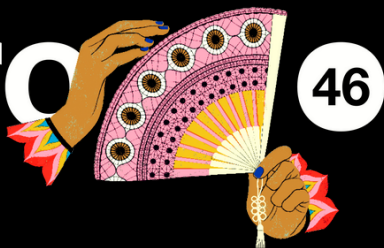
S.P. Sí, la verdad es que la experiencia de *El Animal de Hungría* ha sido muy gratificante, tanto con Ernesto como con todo el equipo artístico; de hecho, la mayoría del equipo artístico de entonces es el mismo que el de ahora en *La casa de los celos*...

Ernesto es un director con el que me entiendo muy bien, tiene una gran capacidad de trabajo; ante todo, es un creador honesto y coherente con las decisiones que toma, riguroso y exigente, gran conocedor de los clásicos. Al mismo tiempo, es dúctil, generoso y siempre juega a favor del equipo y de los medios con los que cuenta. Es capaz de sacar mucho partido a los condicionantes que tiene y a los textos que aborda.

Almagro

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: Alberto Lara Ramírez

Coordinación: Irene G. Escudero

Maquetación: Analía Irigoyen

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.

