

Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

La dama boba

Cía. Fundación Siglo de Oro

Dirección: Rodrigo Arribas

Corral de Comedias

7-8 julio 2023

22.45 horas

SOBRE LA OBRA

Cuando **Lope de Vega** terminó de escribir ***La dama boba***, el 28 de abril de 1613, no sabía que sus protagonistas se convertirían en dos **referentes feministas** en el siglo XXI. **Nise y Finea** fueron dos jóvenes que se **rebelaron** ante el poder masculino imperante en la sociedad del siglo XVII conquistando un espacio que, presumiblemente, era ocupado por los hombres: el de la **SABIDURÍA**. Mientras que el personaje de **Nise** siempre estuvo inclinado hacia la **escritura y el estudio**, **Finea** recorrerá un camino que la llevará desde la falta de entendimiento, tanto intelectual como social, hacia un estadio de **pensamiento superior**, y todo ello gracias al poder educativo del amor.

Lope y la concepción neoplatónica del amor

El eje temático de ***La dama boba*** gira en torno a la idea **NEOPLATÓNICA** sobre la capacidad del **amor** para abrir el **entendimiento**, para despertar la inteligencia y refinar el espíritu. Desde que **Platón** hablara del **amor material**, relacionado con la belleza de los cuerpos, y su correspondiente **amor inmaterial o divino**, que entendía como lo bello en sí, muchos han sido los autores que han intentado actualizar su mensaje, como **Castiglione** en su obra más famosa, ***El cortesano***, de 1528. Lo que hace especial esta comedia lopesca es que el dramaturgo supera la

concepción del **amor** como una realidad únicamente **contemplativa**, que renuncia a las pasiones carnales, para defender el **deseo amoroso, el erotismo y la sensualidad**.

Finea es el perfecto ejemplo de una joven que no logra su **PLENITUD** hasta que su intelecto no ha alcanzado la madurez gracias al **poder educativo del amor**; busca **cultivar su espíritu** de manera simultánea al **goce carnal** que le proporciona su relación con Laurencio. **Nise**, por su parte, es una **mujer culta**, enamorada de la literatura, discreta en su vida pública, que entiende a la perfección cuáles son sus limitaciones y lucha por encontrar **su lugar** en una sociedad abiertamente machista. Y aquí radica la **MODERNIDAD** de **Lope**: la historia ensalza la figura de estas **dos jóvenes**, que muestran finalmente una **capacidad superior a la masculina**, tanto en el mundo del **amor** como en el del **intelecto**, a la vez que se permiten elegir a su propio marido sin necesidad de obtener la autorización paterna.

En esta divertida comedia de capa y espada la conversión de **Finea** se muestra como un proceso gradual que se despliega en paralelo con el juego del enamoramiento y **TRANSFORMA** a una mujer poco ducha en las convenciones sociales y los requerimientos de las artes y las letras en alguien totalmente diferente, transformado por el poder del amor.

***La dama boba*: de los corrales a las salas de cine**

Lope de Vega escribió esta obra teniendo en mente a su gran amiga y actriz **Jerónima de Burgos**, quien se metería en el papel de **Nise**, hermana de la protagonista, en la compañía de su marido, **Pedro Valdés**, entre octubre de 1613 y 1615. Desde ese momento, la comedia se ha convertido en uno de los títulos indispensables de los repertorios de **teatro áureo**, con un extenso número de puestas en escena, de entre las que destacan la adaptación que hizo **Federico García Lorca** y que llevó a las tablas en 1934 en Argentina y el 27 de agosto de 1935 en la Chopera del Parque del Retiro y en el Teatro Español (aniversario de la muerte del Fénix); el montaje de la pieza a cargo de la **Royal Shakespeare Company**; o las puestas en escena de la **Compañía Nacional de Teatro Clásico** en los años 2002, dirigida por Helena Pimenta, y en 2017-2018, conducida por Alfredo Sanzol.

Siguiendo la estela del éxito de la adaptación cinematográfica de *El perro del hortelano* (1996), de Pilar Miró, ***La dama boba*** fue llevada al cine en 2006 de la mano del director **Manuel Iborra** y de los actores Macarena Gómez (Nise), Silvia Abascal (Finea), José Coronado (Laurencio), Roberto San Martín (Liseo) y Verónica Forqué (Otavia), entre otros. Aunque no logró cosechar los buenos datos de su predecesora, sí consiguió una nominación a los premios Goya por el trabajo de la actriz principal, Silvia Abascal.

SOBRE LA COMPAÑÍA

La compañía liderada por **Rodrigo Arribas** lleva más de veinte años trabajando por la difusión de los textos teatrales de nuestro **Siglo de Oro**, una labor que les ha merecido la **Medalla de Oro de las Artes Escénicas** en el año 2018. Y no solo lo hacen a través de sus montajes, sino que han sabido compaginar su proyección espectacular con una importante **función didáctica** canalizada en talleres de formación dedicados a profundizar en el verso áureo y su vida a través del trabajo actoral.

Desde 2012 han llevado a las tablas títulos de nuestra dramaturgia del Siglo de Oro como *El perro del hortelano* y *El castigo sin venganza*, de **Lope de Vega**, en una obra titulada *El ciclo del Siglo de Oro* (2014); *Mujeres y criados* (2015), de **Lope de Vega**; *El rufián dichoso* (2017), de **Miguel de Cervantes**; *El conde Partinuplés* (2018) y *Valor, agravio y mujer* (2019), de **Ana Caro**; o *La Celestina* (2020), de **Fernando de Rojas**. Tampoco se han olvidado de **Shakespeare** y han dado vida a las historias de *Enrique VIII* (2012) y *Trabajos de amor perdidos* (2016). Actualmente tienen en marcha *La dama boba* y *El perro del hortelano*, de Lope de Vega; *El hospital de los locos*, de José de Valdivielso; y *La canción del viejo mundo*, un recital que aúna música, poesía y teatro.

Fuentes: <https://www.fundacionsiglodeoro.org/exhibition/la-dama-boba-2023/>
<https://www.fundacionsiglodeoro.org/sobre-la-fundacion/>
<http://damaboba.unibo.it/estudio>

A man in a red suit and top hat stands on the left, looking towards the right. A woman in a black dress and hat stands on the right, looking towards the man. They are positioned next to a large, shallow yellow pot. The background is dark.

FINEA. Si, porque mi rudo ingenio,
que todos aborrecían,
se ha transformado en discreto,
Liseo me quiere bien,
con volver a ser tan necio
como primero le tuve,
me aborrecerá Liseo.

LAURENCIA. Pues, ¿sabrás fingirte
boba?

FINEA. Sí; que lo fui mucho tiempo,
y el lugar donde se nace
saben andarle los ciegos.
Demás desto, las mujeres
naturaleza tenemos
tan pronta para fingir
o con amor o con miedo,
que, antes de nacer, fingimos.

FICHA ARTÍSTICA

LA DAMA BOBA

Versión y dirección: Rodrigo Arribas

Elenco:

Martín Puñal
Manuela Morales
Gabriel de Mulder
Macarena Molina
José Juan Sevilla
Sehila Niña
Ángel Ramón Jiménez

Equipo técnico:

Iluminación: Joaquín Yver
Música: Xavier Díaz-Latorre
Coreografía: Paloma Anfolsen
Producción: Rosel Murillo
Distribución: Santiago Ruiz
Prensa: Espallargas
Sastrería: Celia Cabezas
Escenografía: Fundación Siglo de Oro

ENTREVISTA CON RODRIGO ARRIBAS

ENTREVISTA

Rodrigo Arribas, licenciado en **Arte Dramático por la RESAD**, es **actor, director, gestor cultural y productor**. Es **presidente y fundador** de la **Fundación Siglo de Oro**, entidad que se ha encargado en las últimas décadas de difundir las grandezas de nuestro teatro áureo a través de montajes como ***El perro del hortelano*, *El castigo sin venganza*, *Mujeres y criados* o *El rufián dichoso***, así como del teatro shakespeariano con títulos como ***Enrique VIII***. Como actor destacan sus papeles en ***Amar después de la muerte***, de Calderón; ***Don Gil de las calzas verdes***, de Tirso; o ***La entretenida***, de Cervantes; todos ellos en la **Compañía Nacional de Teatro Clásico**.

ALBERTO GUTIÉRREZ. Después de ***El perro del hortelano* y *El castigo sin venganza*, de 2014, y *Mujeres y criados*, de 2015, la compañía vuelve a visitar Lope con otro de sus grandes títulos. ¿Cuál fue el motivo de su elección?**

RODRIGO ARRIBAS. Básicamente hay dos razones fundamentales para elegir este título: una, que es personal, y es la profunda relación de afinidad que tengo con Lope de Vega como autor y que se afianza después de haber trabajado a su servicio en el ámbito de la Fundación del Siglo de Oro en muchas ocasiones, algunas de las cuales reseñas en la pregunta, y a las que puedo sumar títulos como ***Fuenteovejuna***; la segunda tiene que ver con la búsqueda por nuestra parte, siempre partiendo de los fines fundacionales de Fundación Siglo de Oro, de la defensa y profusión del teatro del Siglo de Oro iberoamericano a nivel nacional e internacional. Para ello, intentamos alcanzar un equilibrio perfecto entre la representación de los textos que forman parte de un

repertorio más reconocible para el gran público, como es ***La dama boba***, con el reto de llevar a los escenarios textos inéditos, que en el caso también de Lope de Vega, vamos a materializar con la producción y puesta en escena de dos títulos recientemente descubiertos y catalogados bajo su autoría: ***La francesa Laura* y *Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido***. Ambos espectáculos serán estrenados en los Teatros del Canal en noviembre del presente año, siendo producidos por la Fundación y coproducidos por entes como el Cervantes Theatre de Londres.

A.G. **La dama boba es una obra conocida por el gran público, tanto por sus puestas en escena en el teatro como por su adaptación a la gran pantalla. En este sentido, ¿cuáles son los retos que supone su montaje a la hora de dar una nueva visión del texto lopesco?**

R.A.

"Trabajamos con un

texto con muchos referentes de puesta en escena, y no solo en relación con las artes escénicas, sino también en términos filmográficos."

La dama boba es un título que tiene propuestas audiovisuales con un gran recorrido, amén de otras propuestas escénicas también lejanas en el tiempo a cargo de grandísimos directores y directoras, lo que tiene, como no puede ser de otra manera, una parte buena y otra mala: su «parte mala» es el hecho de enfrentarse a la revisitación de un texto que ya ha encontrado remarcables aciertos en los trabajos anteriores de compañeros que han sabido dotar al espectáculo de un importante retazo de originalidad. Como director esta realidad se convierte en un reto que surge de una comparativa, o supuesta comparativa, entre nuestra propuesta y aquellas que son reconocibles y reconocidas, las de directores y directoras que han llevado a los escenarios *La dama boba* con mucho éxito. Su parte buena se convierte en una fortuna, porque te enfrentas a la posibilidad de llevar a escena un texto y acudes a estos referentes, en mayor grado audiovisuales. En este sentido, hemos de recordar las producciones cinematográficas de Estudio 1, en Televisión Española, así como otros muchos casos de puestas en escena que han sido grabadas y están a día de hoy en el Centro de Documentación

Teatral, documentos que se consolidan como ejemplos que aportan una manera diferente de entender el texto que es complementaria a la nuestra y que nos evidencian aquellos espacios que han podido quedar más vacíos y que nos facilitan la oportunidad de profundizar en ciertos aspectos que actualizan la manera de contar la historia atendiendo al público del siglo XXI.

A.G. Junto con Xavier Díaz Latorre (experto en música antigua), Ernesto Arias (gran conocedor del verso) y Manuela Morales (directora musical), apuestan por un espectáculo muy completo en el que la música y el verso se aúnan. ¿Cómo fue el proceso de trabajo y qué resultados esperan?

R.A. El proceso de trabajo ha sido absolutamente idílico. Lope de Vega aporta una materia prima que es absolutamente excepcional y, en relación con la pregunta anterior, el resultado del estudio de otras propuestas y las posibles perspectivas que nos ofrecían para abrir a día de hoy nuevos caminos cercanos al espectador contemporáneo y ofrecerle así aquello que nosotros creemos que cuenta la obra nos llevaba a la intervención de lo musical y su relación con el verso, su relación con la palabra, y, sobre todo, la relación que tiene con el propósito de la Fundación Siglo de Oro de dar a conocer el

repertorio de las artes escénicas y musicales del siglo XVII. Se genera, por tanto, algo básicamente natural que tiene que ver con la combinación de todos estos ingredientes. Así, empezamos a trabajar tratando de aunar el repertorio teatral y el musical, sobre todo intentando seguir con la propia naturaleza etimológica de estas puestas en escena, en las que se aunaban los entremeses, las participaciones musicales y el texto teatral en sí. Entrelazamos, por tanto, ambos mundos poniéndolos mutuamente al servicio del otro. De hecho, en el caso de *La dama boba*, uno de los mayores propósitos al respecto de la supuesta reeducación de la dama protagonista se vincula con sus capacidades musicales y sus capacidades para la danza. En este caso, en consecuencia, la instrumentación antigua se pone al servicio de las propuestas escénicas y, para ello, contamos con grandes profesionales como Xabier Díaz Latorre, Ernesto Arias o Manuela Morales, un tándem absolutamente ideal.

A.G. ¿Dónde cree que reside la modernidad de esta pieza y que hace que siga despertando gran interés en el público actual?

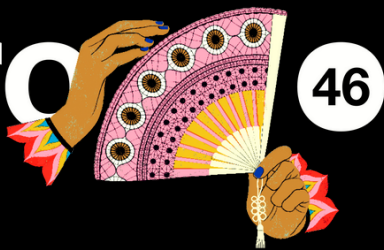
R.A.

"La modernidad de esta pieza reside, desde mi perspectiva y en consonancia con una respuesta ya recurrente, en el propio texto,"

es decir, en el retrato humano y en el retrato de un comportamiento social vinculado al posicionamiento de las clases sociales y sus intereses, a los condicionantes de vida del ser humano dentro de ellas y su relación con el amor, los prejuicios, con todos aquellos aspectos que no han cambiado nada en todo este tiempo en el ámbito de la naturaleza humana. Esta realidad se tiñe, además, de una visión que raya el cinismo más profundo, pero siempre desde una perspectiva muy vitalista y muy alegre que, de alguna manera, era un trazo transversal en la gran mayoría de los textos de Lope de Vega.

Almagro

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: Alberto Gutiérrez Gil
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.

