JAVIER NAVALPHOTO&DESI

Boletín de espectáculos

LA DAMA DUENDE_CALDERÓN DE LA BARCA

COMPAÑÍA: MIC PRODUCCIONES

DIRECCIÓN: BORJA RODRÍGUEZ

26 JULIO - 27 JULIO
22.45 H
CASA PALACIO DE LOS VILLARREAL

Almagro 47
4—28 Julio 2024
Festival Internacional
de Teatro Clásico

La dama duende en los años 50: una propuesta para revisitar los clásicos

“Elegimos a los clásicos, entre otras cosas, porque sus conflictos y sus personajes son complejos, perdurables, y sobrevuelan por encima de nosotros para enseñarnos el mundo. Son audaces, elocuentes, inteligentes…, mucho mejor que nosotros, pero también mucho peor. Sus peripecias merecen ser contadas, y sus contradicciones marcan el rumbo y la potencia de la acción”. Con esas palabras Borja Rodríguez, el director de este nuevo montaje de *La dama duende*, presenta la obra en la página web de la compañía. Volver a los clásicos, efectivamente, es siempre un desafío. Más aún lo es encontrar la forma de aproximarse desde una perspectiva innovadora que demuestre su actualidad y las interpretaciones que esos textos pueden arrojar sobre nuestro presente.

El estreno próximo de MIC Producciones vuelve a llevar a escena la obra de Pedro Calderón de la Barca mediante la adaptación de Fernando Sansegundo. La propuesta, como puede verse en sus canales de difusión, parte de la premisa de contextualizar la obra en los años 50. Esta hipótesis disparadora es la que permitirá nuevos abordajes y reforzar la perspectiva feminista desde la cual revisitarán el texto original. La aproximación que llevan a cabo de este clásico hace evidente que representar autores del calibre de Calderón no tiene por qué dejar de lado la innovación. De hecho, como da a entender su productora en la entrevista que nos ha brindado, es la posibilidad que los textos clásicos nos dan de hacer algo diferente lo que nos moviliza a llevarlos a escena, y no dejarlos solamente en la biblioteca.

MIC Producciones es una compañía compuesta por músicos, actores, directores, pedagogos, dramaturgos, psicólogos, productores, gestores y creativos multidisciplinares. Este trabajo en equipo e interdisciplinar se hace evidente con solo observar la ficha técnica de *La dama duende*. Se trata de un trabajo colectivo que facilita la creatividad y la innovación. Cabe agregar, además, que aunque como grupo de trabajo no se limitan a un repertorio de teatro clásico dentro de sus varias producciones, tanto en este montaje como en el de *La viuda valenciana*, El amor enamorado y Pícaro, la gran epopeya de hambre, demuestran un profundo interés en el período del Siglo de Oro y su reactualización escénica. A lo que puede agregarse que *La viuda valenciana,* que ha participado en otras ediciones del Festival, comparte con el estreno actual la temática y el tipo personaje central. Al igual que la protagonista de Lope, la de Calderón es una mujer independiente que defiende su deseo y libertad. Son obras que ya en el siglo XVII ponen en escena mujeres que se adueñan del escenario y exponen las dificultades que la sociedad les interpone.

La dama duende, escrita en 1629, es una de las comedias de capa y espada más desopilantes del Siglo de Oro. Representa la historia de Ángela, una joven viuda custodiada por sus dos hermanos, que se enamora de un buen amigo de su hermano y se hace pasar por un fantasma al entrar por la puerta secreta de la habitación de invitados, donde se aloja su enamorado. Esta mujer protagonista se mueve por su deseo y es la responsable de llevar adelante la trama, sorteando las prohibiciones que le imponen sus protectores por ser una viuda joven y bella.
El original de Calderón es una comedia de juegos escénicos, de apariencias, de enredos y de un profundo humor. Además, pone en escena a una mujer autónoma y audaz que termina por lograr su cometido a pesar de los límites que la rodean. Sin duda, estas potencialidades serán tomadas en la propuesta escénica de Borja Rodríguez, que sin rodeos elige un contexto y una búsqueda que podrán realzar los aspectos centrales de la versión calderoniana.
La dama duende de MIC Producciones nos llena de expectativa. No sólo por la elección de volver a los clásicos, sino por su contundente voluntad de hacer con ellos algo novedoso. Esperamos con ansias ver en las tablas a esta Ángela de los años 50 que aúna la mirada de Calderón y la de estos artistas contemporáneos para mostrar su propia perspectiva.

Esta soy yo, y esto he hecho
Por quererte y estimarte.
Por haberte querido,
Fingida sombra de mi casa he sido.
Por haberte estimado,
Sepulcro vivo fui de mi cuidado.
Mi intento fue quererte,
Mi fin ganarte, mi temor perderte,
Mi fin ilusionarte,
Mi vida seducirte y mi alma amarte.
Y desde este momento,
Después de desnudar mi sentimiento,
Saber si, por mi suerte,
De modo igual querrás comprometerte.

Fantástica su luz fue,
Pero como forma humana
Se dejó tocar y ver.
Como ser mortal, temió,
Receló como mujer,
Como ilusión se deshizo,
Como fantasma se fue.
Y ya no sé qué dudar,
Ni sé qué debo creer.

Dirección: Borja Rodríguez

Elenco:

Silvia Acosta
Luis Rallo
Eugenio Villota
Helena Lanza
Mario Alberto Díez
Anabel Maurín
Fernando Sansegundo
Rafa Núñez

Equipo artístico:

Versión: Fernando Sansegundo
Escenografía y vestuario: Ricardo Sánchez Cuerda, Gabriela Salaverri
Asesora del verso: Anabel Maurín
Iluminación: Juanjo Llorens
Movimiento: Paula Sánchez Arévalo
Producción: Isabel Casares
Asesoría voz y armonía: Inés León

ENTREVISTA CON ISABEL CASARES

Isabel Casares actualmente es la directora de producción de MIC Producciones y Distribuciones Teatrales. Desde ese rol como encargada de la producción se desempeña en los espectáculos *El amor enamorado* y *Goteras*, además del estreno próximo de *La dama duende*. También ha ocupado este puesto en montajes previos de la compañía, como *Pícaros, la gran epopeya del hambre*.

Guadalupe Sobrón: Por lo que se adelanta en la difusión de este estreno, la versión que propondrán de este clásico será innovadora. Así que, para empezar, quisiera preguntarte ¿cómo surge la idea de situar *La dama duende* a mediados del siglo XX? ¿Cómo se ha trabajado con la adaptación del texto y la puesta en escena? ¿Qué desafíos aparecen a la hora de abordar clásicos desde nuevas premisas?

Isabel Casares: Nuestra misión siempre es intentar arrojar luz sobre los clásicos, aportar una nueva mirada, porque si no, son un género estupendo para la lectura. A la hora de la puesta en escena queremos algo más. Llevarlos a la mitad del siglo XX fue un gesto que propuso Borja Rodríguez con nuestra anterior producción de *La viuda valenciana*, porque de ahí se recogen los patrones educacionales y de comportamiento que son los mimbres de la sociedad actual, y que estamos revisando permanentemente, más si se trata de cuestiones de género.

La adaptación del texto ha sido un laborioso y meticuloso trabajo a cargo de Fernando Sansegundo durante algo más de un año en contacto directo con nuestro director, pues se trataba de un trabajo muy específico, en cuanto a traslación de la época y significado de cada una de las escenas. Estos gestos de atrevimiento a la hora de abordar clásicos con una nueva perspectiva siempre son un salto al vacío, pues en muchas programaciones quieren los clásicos vestidos de clásicos, pero encontramos que cada vez son más las audiencias que se dejan desafiar y aceptan revisiones que resultan estimulantes. Todo ello, eso sí, si se hace con verdadero rigor y con el empaque y factura de profesionales de la talla de los equipos que conseguimos reunir.

ESTE TEXTO ES UN GRITO PURO DE LIBERTAD PARA UNA MUJER QUE SE NIEGA A ENTERRARSE EN VIDA

G.S.: Desde tu rol como productora, ¿qué aspectos resaltarías del montaje que nos espera?

I.C.: *La dama duende* es un montaje que no dejará indiferente, porque no dejaremos de asistir al clásico de Calderón, pero saldremos del teatro con la sensación de haber visto algo muy diferente, con anuncios comerciales de la época, con intervenciones musicales, con efectos especiales, etc. Pero por encima de todo esto, habremos asistido a una gran comedia, con una profunda relectura feminista que atraviesa cualquier otro recurso escénico, y que estaba subyacente en el texto clásico desde su primera edición.

G.S.: La compañía ya viene trabajando además de con clásicos, con obras cuyos personajes femeninos destacan, como fue *La viuda valenciana.* Respecto a esto, ¿cómo han pensado al personaje de Ángela? ¿Qué aspectos del original de Calderón han resaltado, atenuado o modificado?

I.C.: El personaje de Ángela tiene muchas similitudes con el de Leonarda de Lope; en aquella ocasión se abordaba la decisión de la mujer sobre su propio deseo, y en este texto es un grito puro de libertad para una mujer que se niega a enterrarse en vida, a y opta por salir a la calle en busca de su propia tabla de salvación. Lo bueno de ambos autores es que lo hacen mediante una peripecia cómica, que dmucho juego para la puesta en escena y que activa los mecanismos de empatía con el público de forma muy poderosa

G.S.: Por último, ¿qué creen que esta obra del siglo XVII tiene aún para contarnos? ¿Por qué sigue teniendo vigencia?

I.C.: La historia de *La dama duende* no sólo es la historia de Ángela, sino la de un ramillete de personajes que la asfixian y la condicionan. En ella, se reflejan de manera diáfana modos de conducta perniciosos que aún viven encapsulados en nuestra sociedad. En algunas ocasiones estos esquemas ni siquiera han tenido que ser modificados para la versión, sino que siguen anquilosados desde el Siglo de Oro, y aún desde mucho antes. Para ello, ha sido muy importante y significativo juntar un equipo plural, compuesto por hombres y mujeres que contásemos juntos esta historia, como ya lo hicimos en *La viuda valenciana*, para entender de una vez por todas que es una historia que contamos y reescribimos entre toda la sociedad.

.

Boletín de espectáculos

REDACCIÓN: **GUADALUPE SOBRÓN TAUBER**
COORDINACIÓN: **IRENE G. ESCUDERO**
MAQUETACIÓN: **ALEJANDRA HERNÁNDEZ-PAPIS MONTOYA**

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

Almagro 47
4—28 Julio 2024
Festival Internacional
de Teatro Clásico