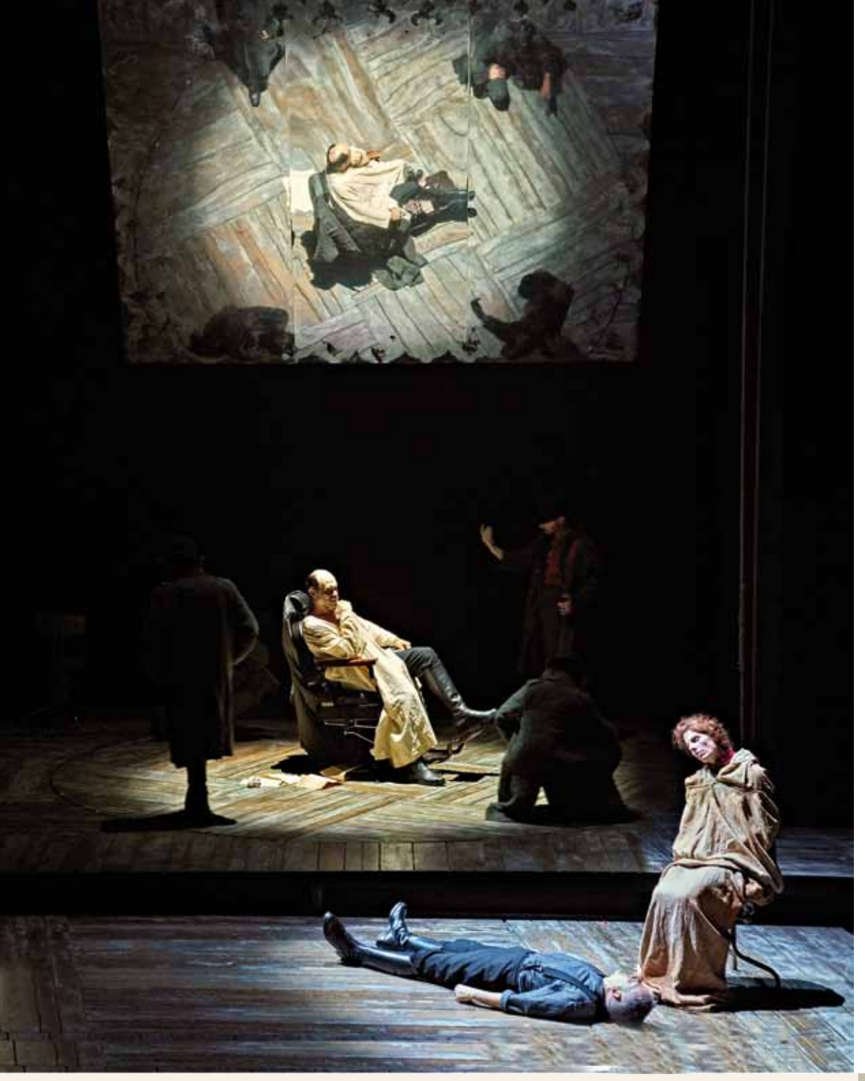

Lo que pasa en la obra

Acto I.- El duque de Ferrara, acompañado de Ricardo y Febo, sale una noche más a la búsqueda de aventuras amorosas, escuchando a la prostituta Cintia afearle su conducta porque es el prometido de Casandra, hija del duque de Mantua, a la que va a recibir como esposa al día siguiente... Además, en su paseo oye accidentalmente el canto de Andrelina, con unos versos que hablan de lo triste que es recordar los buenos tiempos cuando se han dejado atrás: «Déjame, pensamiento; / no más, no más, memoria, / que mi pasada gloria / conviertes en tormento / y de este sentimiento / ya no quiero memoria, sino olvido...». El duque no quiere volver a escuchar verdades que no le gusta saber, y se marcha. Al día siguiente vemos al conde Federico (hijo bastardo del duque) en el camino, yendo a buscar a su futura madrastra acompañado de Batín. El joven se siente engañado porque confiaba en suceder a su padre y ahora lo harán sus hijos legítimos, aconsejándole Batín que tenga paciencia y no muestre su malestar. Escuchan voces femeninas de alarma en el río, y Federico consigue salvar del agua a Casandra, volviendo con ella entre sus brazos, mientras Batín salva a Lucrecia, criada de la dama; ambas habían caído al agua por accidente cuando viajaban a Ferrara junto a su primo, el marqués Carlos de Gonzaga. Comienza a brotar afecto y amor entre el conde y su futura madrastra, y los criados opinan que ellos harían mejor pareja que Casandra y el duque. En la corte, mientras esperan a los viajeros, Luis de Ferrara y su sobrina Aurora hablan sobre la difícil posición de Federico en cuanto a la sucesión del ducado, ofreciéndose ella a casarse con él, a lo que su tío accede.

Llega la comitiva y el duque recibe con frialdad a Casandra para desposarla; el marqués, por su parte, pretende a Aurora. Tras la recepción, Batín adivina el amor que Federico siente por Casandra. El conde, que manifiesta ya claramente el amor imposible que siente por su madrastra, lamenta el sentimiento que se apodera de él.

Acto II.- Un mes después, Casandra, ya duquesa, se queja a su criada Lucrecia del desprecio y abandono en que la tiene su marido, que ha regresado a sus pasados vicios después de la noche de bodas. Federico, entristecido, preocupa a su padre y se niega a casarse con Aurora, alegando que puede estar inclinada al marqués, que ha empezado a cortejarla. Aurora, convencida de que Federico está ofendido por no haber heredado el ducado, se queja ante Casandra, que promete a la dama que hablará con él. Así lo hace, confesándole ella a él la triste y desdichada situación que sufre con el mal trato del duque, mientras que Federico termina por insinuarle su desesperado amor secreto. Aurora pretende dar a su primo celos con el marqués, mientras el duque es llamado por el Papa a Roma para que le apoye económicamente y se una a él en la guerra. Federico quiere acompañarle, pero su padre prefiere que gobierne Ferrara en su ausencia. Casandra, que siente atracción por Federico y deseos de venganza hacia el duque, logra que su hijastro le confiese sus sentimientos ocultos, y ella misma cae también arrastrada por la mutua pasión imposible.

Acto III.- Cuatro meses más tarde, Aurora revela a Carlos que ha descubierto la relación secreta que mantienen Casandra y Federico; el marqués le propone casarse con ella y huir a Mantua para evitar el peligro que correrán cuando el duque descubra la traición.

Cuando se anuncia la súbita llegada del duque, Federico alerta a Casandra de que va a pedir en matrimonio a Aurora para encubrir ante su padre la relación que mantienen; ella se niega y monta en cólera. El duque llega victorioso y también cambiado: desea ser un buen marido y gobernar su Estado justamente, pero recibe una denuncia anónima sobre lo que ha sucedido. Federico, para ocultar la verdad, pide a su padre licencia para casarse con Aurora aunque ella se niega, apoyada por Casandra.

Desconfiado ante tales pruebas, el duque escucha en secreto una conversación entre su mujer y su hijo donde se llenan de reproches pero también se declaran su amor y acuerdan vivirlo discretamente a partir de ese momento y mantener el engaño. Por su parte, Aurora obtiene permiso de su tío para casarse con el marqués y Batín pide acompañarlos a Mantua para salvarse, intuyendo el inminente desastre. El duque, convencido ya, planea una venganza que, para no manchar su honor de gobernante y de marido, ha de parecer un castigo sin relación con el adulterio; envuelve en una tela a Casandra amordazada y ordena a Federico que la mate haciéndole creer que se trata de un traidor a su gobierno; y después acusa en público a su hijo de asesinarla porque ella estaba embarazada de un sucesor legítimo. El marqués da muerte al conde, y de este modo permanece oculta la verdad sobre lo sucedido: una deshonra convertida en un castigo político ejemplar.

¿Sabías que...?

- Lope nace en Madrid en 1562 porque su padre, bordador de profesión, sigue a la corte para tener trabajo y Felipe II había trasladado en 1561 la corte de Toledo a Madrid. Allí estuvo hasta 1601 en que Felipe III, por influencia de su valido el duque de Lerma, se la llevó a Valladolid donde estuvo hasta 1506, cuando Lerma volvió a influir en el rey para que regresara a Madrid. Mientras, el valido había comprado propiedades baratas en Valladolid, que vendió mucho más caras cuando la corte se instaló allí. Y luego las compró también a bajo precio en Madrid, volviendo a hacer negocio cuando la corte regresó a la ciudad. Las maniobras corruptas del duque se descubrieron y él cayó en desgracia, consiguiendo salvar la vida gracias a tomar los hábitos de cardenal.

- Lope nos cuenta que ya escribía comedias a los once o doce años.

- Nuestro autor empezó estudios en los jesuitas y luego en Alcalá de Henares, pero no llegó a terminarlos.

- En febrero de 1588 se le condena a vivir desterrado de la corte durante ocho años, y durante dos del reino de Castilla, y antes de cumplir la sentencia rapta a Isabel de Urbina y se casa con ella.

- Entre 1592-1595 está al servicio del duque de Alba, primero como gentilhombre y luego como secretario.

- Viudo de Isabel de Urbina, casa luego con Juana Guardo.

- Como algunas de sus amantes eran mujeres casadas, escribía sobre su amor por ellas llamándolas con nombres falsos.

- En 1610 compra en Madrid una casa en la calle Francos, hoy calle Cervantes, en la que vivió hasta sus últimos días. Actualmente está restaurada como Casa Museo Lope de Vega.

- En 1611 ingresa en la Orden Tercera de San Francisco y en 1614 se ordena sacerdote, lo cual no le impide seguir enamorándose...

- En 1615 Cervantes le dedica palabras elogiosas en el prólogo de sus *Ocho comedias y ocho entremeses nuevos*.

- En 1630 fracasan dos de sus comedias en palacio, y escribe al duque de Sessa, su protector, que tiene el propósito de abandonar el teatro.

- El 1 de agosto de 1631 termina su tragedia *El castigo sin venganza*, que se representará solo una vez. Más tarde, se publicó con un sorprendente añadido al título, ajeno al tema de la obra: *Cuando Lope quiere, quiere*.

- Muere el 27 de agosto de 1635, y es enterrado en la iglesia de San Sebastián, de Madrid. Hoy sus restos están perdidos. El duque de Sessa paga su entierro.

- Lope declaró haber escrito 1.500 piezas dramáticas, de las que conservamos 426. De ellas parece que solo 314 son suyas con seguridad. Su biógrafo Pérez de Montalbán le atribuía 1800 comedias y 400 autos sacramentales.

Edición: Mar Zubieta
Fotos montaje y cubierta: Sergio Parra
Impresión: Estugraf S. L.
NIPO: 035-18-004-7
Deposito legal: M-35466-2018
http://teatroclasico.mcu.es

Compañía Nacional de Teatro Clásico
Directora Helena Pimenta

Teatro de la Comedia
Calle Príncipe, 14 - 28012 Madrid
Teléfono: 91 532 79 27
Teléfono de taquilla: 91 528 28 19
http://teatroclasico.mcu.es

Los personajes

Joaquín Notario / duque de Ferrara

Es el protagonista trágico de la obra, atrapado entre la presión de sus súbditos por sus costumbres licenciosas y el afecto por Federico, su hijo bastardo, que no puede ser el sucesor legítimo. Cuando el duque, casado por conveniencia, decide reformar su conducta al regreso de la victoria militar, será demasiado tarde y se verá abocado a vengarse de su mujer y su hijo mediante una muerte que parezca un castigo por traición política y mantenga así el secreto de su profunda deshonra.

Rafa Castejón / conde Federico

Es el hijo del duque, que arrastra la frustración de no poder heredar el ducado por su condición de bastardo, a pesar de su aptitud para el cargo y su buena fama entre los ferrareses. Cae presa de un amor y una pasión arrebatadora por su madrastra Casandra, que lo lleva al abismo de la desesperación y desemboca en una relación secreta. Su intento de encubrirla será la prueba definitiva de un delito que tendrá una perversa venganza secreta disfrazada de castigo.

Beatriz Argüello / Casandra

Es hija del duque de Mantua y valedora de una alianza con Ferrara. Llega a su boda atemorizada por la fama del duque, hallando en Federico un consuelo para su abandono, un reducto de amor y un resquicio para la venganza. Traspasar junto a él los tabúes y las normas sociales la llevará a su terrible destino.

Carlos Chamarro / Batín

Criado de Federico, es uno de los graciosos más paradójicos e intensos del teatro clásico. Cercano por momentos al *fool* shakespeariano, es imaginativo, cuentista, cuestionador de la autoridad, rijoso, astuto e interesado, y llega a abandonar a su señor cuando la catástrofe es inevitable.

Nuria Gallardo / Aurora

Es prima de Federico y enamorada de este, e intenta que el duque le conceda su mano; más tarde será quien descubra los amores ilícitos entre madrastra e hijastro. Una vez ejecutado el «castigo sin venganza», logrará su intención de salvaguardar su nombre y *status* social con su partida a Mantua y su matrimonio con el marqués Carlos de Gonzaga.

Javier Collado / marqués Carlos de Gonzaga

Acompaña a Casandra desde Mantua para hacer efectiva la boda con el duque. En Ferrara pretende a Aurora, con quien acabará casándose después de convertirse en la mano ejecutora y cómplice del «castigo sin venganza» del duque. Hombre político, práctico y calculador, dispuesto a encubrir la verdad para preservar sus intereses.

Lola Baldrich / Lucrecia, Cintia y Andrelina

Lucrecia es la criada y confidente de Casandra. Sarcástica con los intentos de seducción de Batín, fiel con su señora, procura ser buena consejera hasta que los acontecimientos y pasiones se precipitan.

Cintia, prostituta de los bajos fondos de Ferrara, resume el juicio de la opinión pública sobre el duque y su moralidad.

Andrelina, actriz y cantante que obtuvo fama y renombre en su época, fue conocida y admirada por Lope de Vega; en el presente montaje aparece de forma recurrente como premonición y conciencia del duque a medida que se va tramando la tragedia.

Alejandro Pau / Ricardo y el coro
Fernando Trujillo / Febo y el coro
Anna Maruny e Íñigo Álvarez de Lara / el coro

Ricardo y Febo, criados y secuaces del duque, lo acompañan en sus correrías nocturnas, interesados en obtener prebendas de su señor y desdeñosos del pueblo llano.

El coro asume diversas funciones a lo largo del montaje, evocando la presencia del pueblo ferrarés, de los habitantes del palacio, de los criados y séquito, pero también de las sombras, dudas, sospechas y terrores que acechan a los personajes. Un papel múltiple y colectivo.

Compañía Nacional de Teatro Clásico

18/19

Reparto por orden
de intervención

Ricardo
Alejandro Pau
Febo
Fernando Trujillo
Duque de Ferrara
Joaquín Notario
Cintia / Andrelina / Lucrecia
Lola Baldrich
Aurora
Nuria Gallardo
Federico
Rafa Castejón
Batín
Carlos Chamarro
Casandra
Beatriz Argüello
Marqués de Gonzaga
Javier Collado

—

Coro
Anna Maruny
Fernando Trujillo
Alejandro Pau
Íñigo Álvarez de Lara

Ayudante
de escenografía
Yeray González
Ayudante de vestuario
Arancha Rodrigálvarez
Ayudante de iluminación
David Hortelano
Ayudante de la
selección musical
Álvaro Renedo
Asesor de canto
Juan Pablo de Juan
Ayudante de dirección
Amparo Pascual
Asesor de verso
Vicente Fuentes
Coreografía
Nuria Castejón
Selección y
adaptación musical
Ignacio García
Vestuario
Gabriela Salaverri
Iluminación
Juan Gómez Cornejo
Escenografía
Mónica Teijeiro

TEATRO COMPAÑÍA NACIONAL CLÁSICO

TEATRO DE LA COMEDIA 21 NOV - 9 FEB

EL CASTIGO sin venganza

de LOPE DE VEGA

Versión ÁLVARO TATO

Dirección HELENA PIMENTA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA
constitución

2018 AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL #EuropeForCulture

http://teatroclasico.mcu.es Síguenos