

LOPE DE VEGA
**FUENTE-
OVEJUNA**

REPARTO

ARMANDA ACHIE

SAMUEL BROU

MAHO DANÉY

JULES DAPLE

EVE GEHI

TINDWINDE KOMPAORE

YAH KASEMLA KONE

MISSA N'DRI

EQUIPO ARTÍSTICO

VAGBA OBOU DE SALES

DIRECCIÓN DE ESCENA

Y LUIS MARQUÉS

JOSÉ GABRIEL LÓPEZ ANTUÑANO

DRAMATURGIA

IGNACIO GARCÍA

CREACIÓN DEL PROYECTO

ESPECTÁCULO PRODUCIDO POR

ALMA PRODUCTION

CON **INSAAC**

CON LA COLABORACIÓN DEL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO

CON EL APOYO DE LA

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CÔTE D'IVOIRE

Y DE LA **AECID**

DURACIÓN

90 MINUTOS

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO

14 DE OCTUBRE

V.O.

FRANCÉS CON SOBRETÍTULOS

FUENTEOVEJUNA O EL CORAJE DE LAS MUJERES

OBSERVAMOS CON ALEGRÍA COMO EL TEXTO DE LOPE DE VEGA ERA ASIMILADO, LOS CÓDIGOS INTERNOS COMPRENDIDOS Y VISLUMBRAMOS DE QUÉ MODO RECORRER LA SENDA DE LA INTERCULTURALIDAD.

Los textos clásicos desbordan el ámbito de su escritura y poseen la capacidad para decir y comunicarse con personas de todo tiempo y cultura. Asentados en esta y otras ideas definitorias de un clásico, Ignacio García y yo hemos puesto en escena obras del Siglo de Oro en países con diferentes lenguas y culturas (México, Portugal, Polonia, India, además de España). Con este bagaje, deseábamos experimentar en África y surgió la oportunidad de iniciar un proyecto en Costa de Marfil, en 2017. Se trataba de un país con referentes y costumbres alejadas de las nuestras, y con etnias que se amalgaman en la capital, pero que conservan su idiosincrasia. Por estas razones, decidimos realizar este trabajo en fases, separadas en el tiempo.

La primera consistió en un taller con un grupo de jóvenes actrices y actores con

un texto base, *Fuenteovejuna*, trasladado al francés y sin algunas escenas arraigadas en España. En este periodo, observamos con alegría como el texto de Lope de Vega era asimilado, los códigos internos comprendidos y vislumbramos de qué modo recorrer la senda de la interculturalidad: sin traicionar la esencia del texto, pero anclándolo en la realidad sociocultural de ese país. Dejamos la siembra hecha, seleccionamos un elenco y regresamos a la espera de comprobar la maduración en la siguiente fase. A su vez, disponíamos de mayor información, conocimientos y una amplia gama de propuestas, fruto de las respuestas de los intérpretes en las improvisaciones, repletas de talento, intuición, espontaneidad y libres de clichés interpretativos o culturales europeos, para seguir con el trabajo de mesa. Las aportaciones de Vagba y Luis asimismo resultaron muy fecundas.

Durante el siguiente periodo confrontamos las propuestas de actrices y actores, apoyados por el equipo artístico local, con el planteamiento dramático, la rescritura del texto y el esbozo detallado de la puesta en escena. Incorporamos danzas, músicas, cantos, tradiciones locales en correspondencia con el espíritu del texto y la historia de una de las tramas escogida, que prendíamos reforzar. En la nueva sesión de trabajo observamos el crecimiento exponencial de la propuesta escénica con el lenguaje corporal, vocal y musical, la danza, la incorporación de un texto estilizado, las canciones o tradiciones locales procedentes de diferentes etnias y la definición de signos escénicos. Se fijaron texto, propuestas y dibujo escénico.

Esta versión de *Fuenteovejuna* o el coraje de las mujeres acentúa la relación de Laurencia (todas las mujeres lo son) y Frondoso, que plantan cara a un comendador (un hombre que ejerce su dominante posición machista), ante un pueblo acobardado, que no se atreve a reaccionar contra el poder omnímodo, despótico y cruel. Son unas mujeres que defienden su dignidad, libertad e igualdad ante una situación vejatoria, latente en esta sociedad africana, pero familiar en otras culturas occidentales. Esta *Fuenteovejuna* pretende ser un grito de empoderamiento femenino, para construir una sociedad más justa; y espera haber trasladado el ingente valor del teatro del Siglo de Oro más allá de nuestras fronteras.

**José Gabriel
López Antuñano**

BIOGRAFÍA

LOPE DE PERFIL

DE DON QUIJOTE
SABEMOS QUE,
CUANDO SE
RETIRÓ A SIERRA
MORENA A HACER
PENITENCIA, REZÓ
«UN MILLÓN DE
AVEMARÍAS»
(I 26.24).

Uno lee lo del *millón* y sabe que es una hipérbole. Pero decir de Lope que escribió más de un millón de versos es puro ejercicio matemático. Solo en teatro se conservan más de 400 obras (sin contar las perdidas), que a una media de 3000 versos por título rebasan holgadamente el millón. Si aceptamos las «novecientas» que le asignó Ángela en *La fingida Arcadia* de Tirso, o los más de «doce mil pliegos» que le atribuyó Cervantes (que no tenía muchas razones para prodigar elogios), habría que duplicar la cifra. López de Sedano, en otra pintoresca operación matemática, calculó «veinte y un millones trescientos y diez y seis mil versos». Casi todo fue hipérbole: sus versos y su vida.

Se puede decir que la vida de Lope, como de la de Martín Romaña, fue exagerada. De niño escribía versos, y los que Ovidio se aplicó a sí mismo: «lo que decir quería / en espontáneos versos le salía» (*Sponte sua carmen numerus veniebat ad aptos / et, quod tentabam dicere, versus erat: Tristia*, IV, x, 25-26), Lope los reclamó para sí. Es proverbial su facilidad para la versificación. Pero su fama temprana no se debió a los poemas épicos ni a los géneros «nobles», sino a los más populares y bajos, como el romance y la comedia.

Desde joven frecuentó el mundillo del teatro y seguramente fue leyendo sus obras primeras a los *auctores* o empresarios teatrales, hasta que dio con la *fórmula*. Cervantes, una generación más viejo que Lope, no dio con ella, y treinta años después, en su melancólico prólogo a las *Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados*, reconocía que dejó «la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzose con la monarquía cómica; avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes».

En una apresurada, incompleta enumeración de noticias, la vida de Lope (Madrid, 1562-1635) cabría comprimirla en unas líneas: amores turbulentos, raptos, cárceles y destierros; dos matrimonios oficiales, otros tantos virtuales, varias amantes, diecisiete hijos («vergüenza tengo de deciros cuántos»), diez al menos muertos prematuramente; una dudosa intervención en la Armada Invincible, que él no dejó de invocar aunque no hay ninguna prueba documental; viajes por los cuatro puntos cardinales, varios cierres de teatros, dos años al servicio del conde de Lemos, muchos más de secretario *secreto* —celestinesco y corre-

veidile— del duque de Sessa, tan cerca y tan lejos del poder; eterno pretendiente a cronista real sin alcanzarlo nunca; polémicas, peleas literarias y libelos, un heterónimo... Finalmente, sacerdote y amante a tiempo parcial. Y, en medio y siempre, comedias, muchas comedias, centenares de comedias, novelas, poemas por doquier —líricos, burlescos, épicos, dramáticos—, alguno tan extenso como *La Jerusalén conquistada*, con más de 24.000 versos. Su pasmosa capacidad de trabajo hizo, en efecto, que su vida y sus libros fueran uno. «Mi vida son mis libros», había escrito. Vida y libros fueron también sus sucesivas máscaras: no en balde *persona* en latín era la máscara teatral. Sánchez Jiménez lo ha condensado en una fórmula feliz: el hombre que se hizo a sí mismo y el escritor que se escribió a sí mismo.

Lope murió cuando los «pájaros nuevos» y los cambios de gustos empezaban a asediar su *monarquía cómica*. A su entierro acudió todo Madrid. Pérez Montalbán, panegirista excesivo, lo describió así: «Las calles estaban tan pobladas de gente, que casi se embarazaba el paso al entierro, sin haber balcón ocioso, ventana desocupada ni coche vacío». Concluyó diciendo que «se dio fin a sus exequias, pero no a sus honras».

Emilio Pascual

EL HOMBRE ES EL HOMBRE

“L’homme c’est l’homme” dicen en África, la humanidad es una, los sentimientos profundos, amor, odio, rebeldía, son universales e intemporales, y cuando un genio como Lope de Vega los expresa a través de una obra dramática como *Fuenteovejuna*, se puede trasladar a cualquier comunidad humana, porque siempre podrá relacionarse con su contexto sociocultural.

El inicio del proyecto *Fuenteovejuna* es una idea del dramaturgo José Gabriel López Antuñano, a raíz de un viaje a Costa de Marfil, donde se dio cuenta que no solo el teatro, sino toda la literatura del Siglo de Oro, es prácticamente desconocida en África del Oeste. Excepto entre los estudiantes de español y un puñado de intelectuales, la influencia de las literaturas francófonas y anglófonas predomina totalmente en esta zona.

Cuando la Embajada de España en Côte d’Ivoire nos puso en contacto, tanto a Vagba Obou de Sales, director de la escuela de teatro del INSAAC como a mí, nos interesó de inmediato, porque de echo las temáticas de la obra se adaptaban a algunas realidades del continente. Como las actitudes y reacciones del Comendador, idénticas a las de los jefes de la guerra, rebeldes o a veces lealistas en las zonas de combate. Todavía en algunas zonas de conflicto se considera a las mujeres como un trofeo de guerra, y más, violarlas como un arma psicológica o de destrucción étnica.

Mas, el coraje de las mujeres dentro de la obra de Lope de Vega, también hace eco en África donde las mujeres están en plena lucha para sus derechos y posición legítima, en una sociedad en plena transformación. Muchas heroínas marcan la historia de África del oeste, por ejemplo, en Costa de Marfil la Reina Pokou fundadora del reino Baoule, la marcha de las mujeres de Bassam que consiguieron liberar de la cárcel a los padres de la independencia, y hoy, todas las mujeres que se alzan a fuerza de valor, trabajo y obstinación, a las mismas posiciones que los hombres.

No fue complicado adaptar el texto clásico al contexto de hoy, y hay que

alabar la gran sutileza y flexibilidad del dramaturgo José Gabriel López Antuñano y del creador del proyecto de intercambio con el Festival de Almagro, Ignacio García, que nos han abierto, a Vagba Obou de Sales, a mí y a los actores, una gran libertad de interpretación.

los actores africanos prefieren una puesta en escena improvisada, con las direcciones e informaciones de los directores. Disfrutan investigando las emociones de los personajes y las situaciones dramáticas, a base de improvisaciones cada vez más agudas.

Incluso estas dos eminentes personalidades del teatro español, se han adaptado a un método que usamos en la compañía con los actores, que son tremendamente inventivos e dinámicos: partir de la improvisación para sentir y crear los personajes, antes de progresivamente llegar al texto literario. Al contrario de los actores europeos que necesitan entender primero intelectualmente el personaje, la obra, el contexto, el autor, la filosofía de la dirección y empezar por un trabajo de mesa con el texto, los actores africanos prefieren una puesta en escena improvisada, con las direcciones e informaciones de los directores. Disfrutan investigando las emociones de los personajes y las situaciones dramáticas, a base de improvisaciones cada vez más agudas.

De aquí sale una interpretación naturalmente africana, y de estas experiencias durante los primeros ensayos de *Fuenteovejuna*, han surgido cantos, bailes y chispas de diálogos auténticos, conformes a la realidad marfileña contemporánea.

han surgido cantos,
bailes y chispas de
diálogos auténticos,
conformes a
la realidad marfileña
contemporánea.

Estamos impacientes, tras el éxito de la obra en el festival de Almagro en 2019, por enfrentar nuestra versión africana de *Fuenteovejuna* al público de Madrid, conscientes del honor que nos hace el director de la CNTC, Lluís Homar, al programarnos en tan prestigiosa sede y de la responsabilidad que tenemos al ser históricamente, la primera compañía africana en presentar una obra en el Teatro de la Comedia.

Por otra parte, en el marco del renacimiento del teatro en nuestro país (después de la guerra de 2002 a 2011, el teatro había desaparecido), nuestra presencia en el Teatro de la Comedia y la firma en 2019 del convenio de intercambios entre la escuela nacional de Artes INSAAC y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, son acontecimientos muy importantes. Para nosotros, hombres y mujeres de Teatro, abren una nueva era de cooperación cultural entre España y Costa de Marfil.

No puedo terminar esta nota sin expresar, en nombre de todo el equipo hispano-marfileño de *Fuenteovejuna*,

nuestra más profunda gratitud a dos maravillosos embajadores de España en Costa de marfil, sin los cuales, la versión africana de *Fuenteovejuna* o *el coraje de las mujeres* nunca habría salido a la luz, Luis Prados Covarrubias, que lanzó el proyecto, y Ricardo López-Aranda Jagu, que lo ha llevado a término con mucha pasión, y al apoyo de la AECID, que ha hecho posible este fructífero encuentro teatro español y teatro africano.

Luis Marqués

NIPO: 827-21-017-5 | DEPÓSITO LEGAL: M-27120-2021

DIRECTOR LLUIS HOMAR. **DRAMATURGO** XAVIER ALBERTÍ. **DIRECTORA ADJUNTA** LOLA DAVÓ. **GERENTE** MANUEL MARTÍN PASCUAL. **DIRECTORA DE PRODUCCION** LORENA LÓPEZ. **COORDINADOR ARTÍSTICO** FRAN GUINOT. **ASESORA TÉCNICA** FERNANDA ANDURA. **PRENSA Y COMUNICACION** JAVIER DIEZ ENA. **DIRECTORA DE PUBLICACIONES** ANA LLORENTE. **GERENCIA** MERCEDES DOMÍNGUEZ, VÍCTOR M. SASTRE, Mª VICTORIA SALAMANCA, CARLOS E. HERNANZ. **ADJUNTOS DIR. TÉCNICA** JOSÉ HELGUERA, RICARDO VIRGÓS. **ADJUNTA A PRODUCCION** MARÍA TORRENTE. **SECRETARIO DE DIRECCION** JUAN ANTONIO SOMOZA. **OFICINA TÉCNICA** JOSÉ LUIS MARTÍN, SUSANA ABAD, VÍCTOR NAVARRO, PABLO VILLALBA, FRANCISCO JOSÉ MAYORGA. **AYUDANTES DE PRODUCCION** ESTHER FRIAS, BELÉN PEZUELA, CARLOS SIERRA, MONTSERRAT AGUADO. **AYUDANTE DE PUBLICACIONES** MARIBEL ORTEGA. **TAQUILLAS Y GRUPOS** MARTA SOMOLINOS. **MAQUINARIA** DANIEL SUÁREZ, JUAN RAMÓN PÉREZ, CARLOS CARRASCO, BRÍGIDO CERRO, FRANCISCO MANUEL POZÓN, JOSÉ MARÍA GARCÍA, ALBERTO VICARIO, JUAN FRANCISCO GUERRERO, IMANOL BARRENCUA, ANA ANDREA PERALES, CARLOS RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER JUARANZ ALFONSO JIMÉNEZ. **ELECTRICIDAD** CÉSAR GARCÍA, JORGE JUAN HERNANZ, SANTIAGO ANTÓN, ALFREDO BUSTAMANTE, PABLO SESMERO, JOSÉ VIDAL PLAZA, ISABEL PÉREZ, PILAR GARCÍA-RIPOLL MATA, MARÍA LEAL GARCÍA, JUAN JOSÉ BLÁZQUEZ, INMACULADA GARCÍA, IGNACIO GIL. **AUDIOVISUALES** ÁNGEL MANUEL AGUDO, JOSÉ RAMÓN PÉREZ, IGNACIO SANTAMARÍA, ALBERTO CANO, IGNACIO COBOS, IVÁN GUTIÉRREZ. **UTILERÍA** PEPE ROMERO, EMILIO SÁNCHEZ, ARANTZA FERNÁNDEZ, PEDRO ACOSTA, JULIO PASTOR, PALOMA MORALEDA, CRISTINA CERUTTI. **SASTRERÍA** ROSA MARÍA SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ PEÑA, Mª DE LOS DOLORES ARIAS, ROSA RUBIO, SILVIA SANTIAGO. **PELUQUERÍA** CARLOS SOMOLINOS, ANTONIO ROMÁN, ANA MARÍA HERNANDO. **MAQUILLAJE** CARMEN MARTÍN, NOELIA CORTÉS, CARMEN SOFÍA LÓPEZ. **REGIDURÍA** ROSA POSTIGO, JAVIER CABELLOS, JUAN MANUEL GARCÍA, GEMA COLLADO. **OFICIAL DE SALA** ROSA MARÍA VARANDA. **TAQUILLAS** CARMEN CAJIGAL, Mª SUSANA GÓMEZ. **CONSERJES** JOSÉ LUIS AHUJÓN, ALBERTO PUIGSERVER. **MANTENIMIENTO** JOSÉ MANUEL MARTÍN. **DISEÑO GRÁFICO** GUILLE LONGHINI, SHEILA DOBÓN. **FOTOGRAFÍA** SERGIO PARRA. **VIDEO** LA DALIA NEGRA. **IMPRESIÓN** FERMISA.

**COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO**
TEMPORADA 2021/2022

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

INSAAC