

#LAJOVENCOMPañÍA

FOD!
FUENTE
OVEJUNA
LOPE DE VEGA

SELECCIÓN DE PRENSA

LA PROFESIÓN HABLA SOBRE **FUENTE OVEJUNA**

••••

“La plástica de Silvia de Marta y la luz de Juanjo Llorens arropan el entregado trabajo colectivo de 'Fuente Ovejuna'”

Javier Vallejo, El País

••••

“Con Fuenteovejuna, La Joven Compañía ha dado un gran paso hacia delante que la consolida. Un montaje perfecto para probar con plenitud el veneno del teatro”

Rafael Fuentes, El Imparcial

••••

“Cada vez que se habla de teatro para jóvenes se infantiliza. Y aquí afortunadamente no se hace así”

Salvador Jiménez, RNE

••••

“Nuevo derroche de energía de @LaJovenCompania con Fuenteovejuna. Imágenes muy potentes marca de la casa y una relectura muy oportuna”

José Luis Romo, El Mundo

••••

"Lo que hace @LaJovenCompania con este Fuenteovejuna es para quitarse el sombrero. Por favor, id a verlo."

José Sotonovo, La Sexta Noticias

••••

“Imprescindible adaptación de Mayorga por La Joven Compañía”

Jaume Antich, gestor cultural

**selección de artículos
Fuente Ovejuna.**

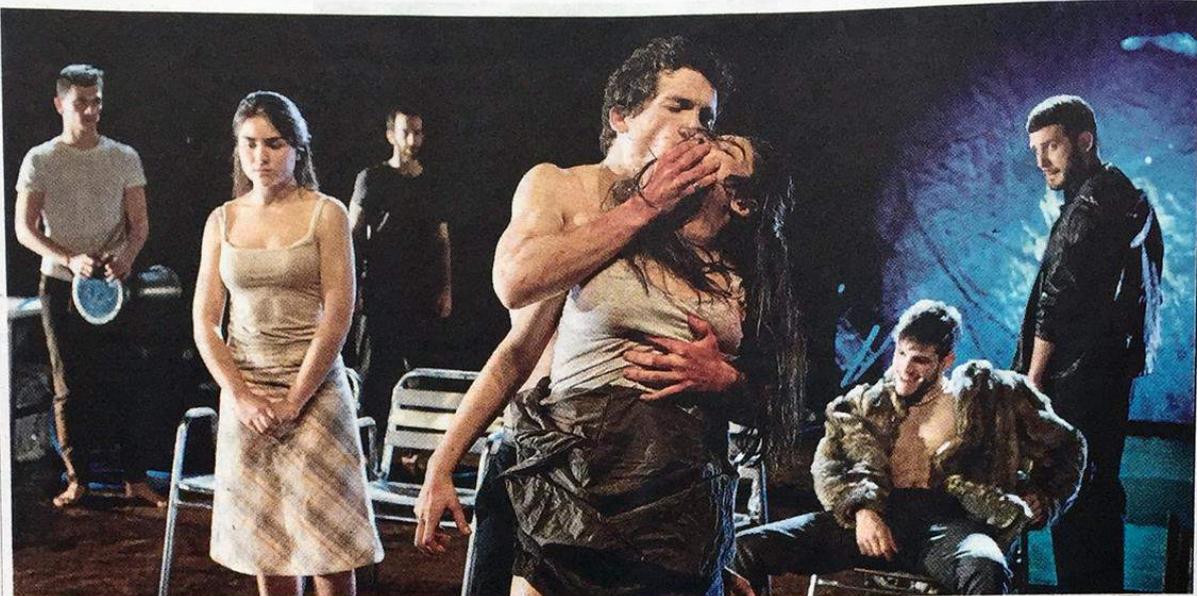
FILA Y BUTACA

Calderón

Una de las primeras piezas de Calderón de la Barca, donde ya se aprecian muchos de los asuntos que desarrollaría el autor de *La vida es sueño*, nos llega de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Ignacio García.

«ENRIQUE VIII Y LA CISMA DE INGLATERRA». TEATRO PAVÓN (MADRID). HASTA 26 DE ABRIL

Una escena de «Fuenteovejuna», en cartel hasta el 30 de abril

JAVIER NADAL

¡Agraviados nunca esperan!

El Teatro Conde Duque de Madrid acoge un nuevo montaje de *La Joven Compañía*: «Fuenteovejuna», de Lope de Vega, en versión de Juan Mayorga y con dirección de José Luis Arellano

Desde que echó a andar a finales de 2013, La Joven Compañía no ha hecho más que crecer. De ahí la lógica satisfacción de su director, José Luis Arellano, al hacer balance de estos años: «Todo el equipo, y yo personalmente, estamos muy contentos de los resultados. Empezamos siendo unas veinte y tantas personas y ahora somos ciento y pico en los distintos departamentos relacionados con todos los aspectos del hecho escénico. Afortunadamente, la aceptación ha sido magnífica por parte de todo el mundo, público, compañeros de la profesión, profesores, medios de comunicación, la sociedad en general. Éramos muy conscientes de que se necesitaba una compañía formada por gente joven de entre dieciocho y veinte años, que fuera una plataforma de formación y de posibilidades laborales y contribuyera a despertar el interés de los jóvenes por el teatro. Cuando veía grandes filas de jóvenes para asistir a conciertos de rock, me pregunta-

ba si no podría suceder también para el teatro. Por otro lado, hemos tenido la suerte de ser compañía residente en el Teatro Conde Duque de Madrid, donde hemos estrenado todas nuestras producciones».

Frente a la injusticia

Precisamente con una adaptación de *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega, comenzó su trayectoria La Joven Compañía. Ahora vuelve el clásico del gran dramaturgo del Siglo de Oro, pero con una versión nueva a cargo de Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro, y uno de nuestros autores más internacionales y prestigiosos, dirigida por José Luis Arellano. El montaje permanecerá en cartel hasta el 30 de abril.

Arellano explica la razón de elegir esta obra: «Fuenteovejuna habla de asuntos que los jóvenes entienden muy bien y les interesan mucho, el desasosiego, la angustia vital ante situaciones injustas, ante la tiranía, la corrup-

ción, el abuso de poder contra el que desean luchar. Creo que los jóvenes, tanto los actores que intervienen como los espectadores se sienten muy identificados con la acción. Aunque, claro está, no solo los jóvenes, pues la pieza aborda un conflicto que a todos nos incumbe. Asimismo, hemos querido resaltar que la obra nos lleva a interrogarnos sobre de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces».

José Luis Arellano está muy de acuerdo con la acertada afirmación de Jan Kott referida a Shakespeare, pero que sin duda se puede hacer extensiva a todos los clásicos, a los que hay que ver como «nuestros contemporáneos». En este sentido, Arellano subraya: «Los clásicos tienen una vigencia absoluta, intentamos que, sobre todo los jóvenes, compren-

«QUEREMOS TRANSMITIR QUE LOS CLÁSICOS NO SON RELIQUIAS NI ARQUEOLOGÍA», APUNTA ARELLANO

dan que los clásicos no son reliquias ni arqueología, sino que nos hablan del hoy. Juan Mayorga, con quien he trabajado codo con

codo, ha hecho una versión espléndida, muy respetuosa con el texto de Lope de Vega, aunque, naturalmente, aportando una visión contemporánea, que también hemos querido realzar en la puesta en escena. Tengo que confesar, además, que empecé los ensayos desde un sitio y los terminé en otro, espoleado por la propia mirada de los jóvenes frente a la mía de alguien más mayor».

Energía juvenil

Fuenteovejuna, basada en un hecho real, es una de las obras más conocidas y representadas de nuestro teatro áureo, y ha contado con puestas en escena memorables, por lo que el reto no era pequeño. De él salen con brillantez Juan Mayorga y José Luis Arellano, y todos los componentes del equipo, con un elenco que vuelva en este imaginativo montaje una energía juvenil que engancha, y asume el verso de manera natural, supliendo, señala Arellano, «la falta de experiencia con autenticidad». La reducción de la obra a más o menos hora y cuarto de representación no ha quitado un ápice de la intensidad de la pieza, con personajes como el Comendador, protagonista de tantos desmanes y vilezas que desencadenan en el pueblo el ansia de justicia, porque como todos proclaman «¡agraviados nunca esperan!, o Laurencia que anima a actuar contra el Comendador».

Tras la excelente acogida de anteriores montajes de La Joven Compañía, este de *Fuenteovejuna* está llamado a ser un nuevo éxito de una iniciativa que apuesta decididamente por el futuro del teatro.

CARMEN R. SANTOS

Choque... o no

El dramaturgo emergente Paco Bezerra firma una original comedia, con su punto de thriller. Ante la aparición de una extraña niebla, Magdalena llama por primera vez a la puerta de sus vecinas orientales. ¿Habrá choque entre Oriente y Occidente? «EL SEÑOR YE AMA LOS DRAGONES». MATADERO/NAVES DEL ESPAÑOL (MADRID). HASTA EL 3 DE MAYO

Política y más

Un despacho de la sede de cualquier partido es el escenario de esta pieza. Pero, como dice su autor y coprotagonista, Ignasi Vidal, «no es un texto que hable exclusivamente de política». También es una historia sobre amistad y traición. Dirige el montaje Juan José Afonso. «DIGNIDAD». TEATROS DEL CANAL (MADRID). HASTA 26 DE ABRIL

TEXTOS: C. R. S.

Algunos miembros de La Joven Compañía representando Fuenteovejuna en el Teatro Conde Duque, E.M.

TEATRO

Mayorga revive Fuenteovejuna

El dramaturgo versiona a Lope de Vega para La Joven Compañía, un grupo de actores noveles

LORENA G. MALDONADO MADRID «El pasado no está atrás, siempre está dentro. *Fuenteovejuna* es la España de la que venimos y, de algún modo, la que nos queda», explica Juan Mayorga. El dramaturgo, uno de los más representados y traducidos de nuestro país, ha versionado el clásico de Lope de Vega para La Joven Compañía, un grupo de actores noveles de entre 18 y 25 años dirigido por José Luis Arellano.

Ensayan en una antigua nave industrial, tienen talento, intensidad y un entusiasmo prudente. La filosofía del proyecto es doblemente ambiciosa: darles formación, experiencia y trabajo a estos jóvenes y, además, insuflar teatro en vena a un público también adolescente. «Estamos acostumbrados a oír diagnósticos algo catastrofistas sobre la juventud», sostiene Mayorga. «Que no les interesa la cultura, que no hacen sociedad, que cuando están juntos están separados y absorbidos por sus móviles... En este sentido, queremos recuperar el teatro como un espacio de reunión y de imaginación, un lugar de asamblea».

El dramaturgo llama a la «fantasía cómplice» del espectador con la obra y reconoce que busca la invisibilidad como adaptador: «Aspiro, modestamente, a que esas personas

que van a ver a Lope de Vega no me echen de más ni de menos».

Por eso, aunque el autor haya hecho más digerible el clásico para el público inexperto reduciéndolo a hora y cuarto, hay algo que le es intocable: el verso. «Las imágenes poéticas que construye Lope y la tensión de su palabra producen un placer en la escucha que los muchachos perciben. Es verdad que el verso es exigente, pero con *Fuenteovejuna* se a una lengua cotidiana cada vez más empobrecida».

La Joven Compañía ya actuó ante más de 15.000 personas la pasada temporada con otra versión de *Fuenteovejuna*, con *El señor de las*

Yuste, la protagonista: «Los jóvenes empatizan porque tenemos su edad»

Ya hay más de 8.000 butacas reservadas para el mes de abril

moscas, de William Golding y con *Invasión*, de Guillem Clua. Y en cuanto a esta nueva *Fuenteovejuna* —más cruda, más desnuda y arriesgada— ya hay más de 8.000 reservas de centros educativos para el mes de abril. Las sesiones matinales se dedicarán exclusivamente a profesores y alumnos. Los jueves, viernes y sábados, a las ocho de la tarde, estará abierta a todos los públicos.

Carolina Yuste, de 23 años, graduada en Arte Dramático, es Laurencia, una mujer arrebatadora y audaz que padece la lascivia y el acoso del Comendador de *Fuenteovejuna*: «Para mí es un honor y una responsabilidad ponerle voz a las mujeres que sufren abusos de cualquier tipo. No sólo sexuales, también políticos», explica. «El público joven empatiza con nosotros porque nos ve de su misma edad. Nosotros intentamos que se agarren al teatro, a la cultura, y hacerles reflexionar».

Carolina es consciente de la vigencia del texto: «Es una obra del Siglo de Oro aplicable al 2015. Tiene fuerza, comunica. Ahora también hay movimientos revolucionarios cada día». El mensaje que extrae la protagonista es de aliento, de ánimo: «El pueblo tiene, sigue teniendo la voz, y, aunque no lo crea, también el poder», sonríe.

Jaime Lorente (23, Arte Dramático) es Fernán Gómez de Guzmán, el Comendador: «Lo que me emociona de esta obra es que habla del pueblo español. En el arte, tenemos cierta tendencia a mirar fuera de las fronteras. Pero, ¿cuándo hablamos de nosotros? ¿Cuándo saltamos, hasta dónde aguantamos?», delibera. Jaime percibe un carácter común, una denominación noble e ibérica en esa *Fuenteovejuna* que nos queda en los genes y que no se va del todo. «España es una resistente pasiva. Nos cuesta la vida movilizarnos. Pero, eso sí, cuando nos

LA ÚLTIMA

DATOS CLAVE

DÓNDE. Teatro Conde Duque (Conde Duque, II)

CUÁNDO. Del 8 al 30 de abril. Sesiones matutinas para centros educativos de 10 a 12.30h. y vespertinas los jueves, viernes y sábados a las 20h. para todos los públicos.

CUÁNTO. 7€ la entrada matinal, entre 8 y 12 la de tarde.

DURACIÓN. 1h. 15 min.
RECOMENDACIÓN. Mayores de 12 años

Jaime Lorente como Fernán Gómez

tocan la sangre...», admite con cara de consecuencias. El joven actor no se alimenta de éxitos inmediatos, sabe que el teatro es un mundo espinoso y cree en la carrera de fondo: «No quiero hacer de mi trayectoria un golpe de suerte».

El director, José Luis Arellano, ha apostado por el ritmo, la insinuación que no pierde vigor y la «corporalidad de las emociones». Su truco para impresionar al público joven —un sector más difícil, tal vez más escéptico— es no infantilizarlo: «Es una audiencia selecta y sólo se la atrapa cuando algo es de verdad. Escénicamente, lo mejor es despojarse de todo y darle a masticar directamente las injusticias, las pasiones, el honor... cosas que también se viven en el patio del colegio».

Arellano propone un espacio abierto, seco y sencillo para crear los escenarios con la mirada de ese espectador cómplice del que habla Juan Mayorga. La tierra, el agua, el metal y la entelequia del asistente son los elementos cruciales, decorado y hondura de la obra.

Entre Mayorga y Arellano, en palabras de este último, «el matrimonio continúa». Ambos coinciden en que *Fuenteovejuna* no es una llamada a la insurrección, sino un espejo de la realidad. «Si la obra es extraordinariamente violenta, es porque Lope de Vega nos la entregó así», argumenta Mayorga. Defiende que la historia «no es fatalista, pero tampoco ingenua», porque la revuelta valiente de la villa no tiene como premio la libertad: «Plantea cierta melancolía, cierto horizonte utópico. La opresión no desaparece, sólo cambia de manos. Y nosotros debemos preguntarnos: ¿Quiénes son hoy nuestros señores? Y si lográsemos librarlos de su yugo, ¿quiénes son los otros que aparecerían?».

Mayorga resucita a los indignados de 'FuenteOvejuna'

El dramaturgo firma la versión de la obra de Lope de Vega para una excelente y moderna puesta en escena a cargo de la Joven Compañía y dirigida por José Luis Arellano

AUTOR [PRADO CAMPOS](#) FECHA 12.04.2015 – 05:00 H.

El trabajo de la **Joven Compañía** no tiene techo esta temporada. No sólo da oportunidades a actores de entre 18 y 25 años y abre el teatro a los jóvenes, o mejor dicho a todos los espectadores del siglo XXI independientemente de su edad, sino que además aglutina en torno a sí a dramaturgos y directores consolidados para crear propuestas tan interesantes e imprescindibles como el [Fuente Ovejuna que acaban de estrenar en el Centro Cultural Conde Duque](#), en Madrid (hasta el 30 de abril).

Esta versión moderna y fresca de la obra de **Lope de Vega**, dirigida por **José Luis Arellano**, culmina una temporada de riesgo y talento que comenzó con *Punk Rock*, le siguió una excelente *Hey Boy Hey Girl*, la versión *Gandía Shore style* de *Romeo y Julieta*, y acaba con el levantamiento del pueblo oprimido más universal de nuestra literatura. Y más actual, por otro lado, porque esta *Fuenteovejuna* es la España de nuestro pasado y, sobre todo, la de nuestro indignado presente.

Juan Mayorga, uno de los mejores dramaturgos del país, es el responsable de esta versión tremendamente contemporánea y atractiva donde el verso se respeta y resuena natural y cercano, donde la violencia y la melancolía pesan mucho más que en otros montajes de esta obra y donde Lope y los clásicos, de nuevo, nos dan una colleja y enseñan mucho de lo que nos pasa hoy.

P: La violencia profunda que hay en la obra de Lope de Vega tiene muchísimo peso en este montaje, mucho más de lo habitual. ¿Quería resaltar este plano en su versión?

R: Es que es una historia extraordinariamente violenta. El montaje de José Luis Arellano no oculta esa violencia pero tampoco hace pornografía de la violencia o una exhibición obscena de ella. Lo que sucede es que *Fuenteovejuna* es una obra muy violenta porque está en el origen del conflicto el abuso del poder del comendador y de la Orden de Calatrava, porque la reacción del pueblo es asimismo violenta, pero esa violencia emancipadora o en defensa propia que opone el pueblo a la violencia opresora del comendador no se salda en una armonía final, sino que el pueblo, de algún modo, se ve obligado a elegir a otro señor. La obra no acaba en un final feliz para un pueblo emancipado.

P: ¿Cómo ha sido el trabajo para reducir y aligerar el texto de Lope?

R: Ya había hecho una versión anterior para el **TNC**. Es una obra que amo y mi búsqueda esta vez ha sido, efectivamente, atendiendo a que estaba dirigido para un elenco muy joven y, en principio, a unos espectadores muy jóvenes [se han vendido, por el momento, 8.000 localidades de los matinales para los institutos a las que habrá que sumar las funciones abiertas al público a las 20.00]. El verso es especialmente exigente y la palabra de Lope recrea unas imágenes hermosísimas pero también complejas. Por ello convenía concentrar las

situaciones y me ha llevado a una reescritura que espero no sea demasiado torpe. Mi mayor anhelo es que no se me perciba mucho. He intentado, siempre con Arellano, que apareciese el alma de Lope y que la reducción en letra no condujese a una reducción en complejidad.

P: Hoy nos resuena muy actual este Lope de Vega.

R: Los clásicos siempre tienen esa capacidad y, es verdad, que esta obra habla de un pueblo que asiste resignado y que, de algún modo, parece haber sido educado en la docilidad. En un determinado momento se subleva cuando ese orden injusto se desborda, pero el pueblo también se desborda. Es algo siempre vigente y, desde luego, en este tiempo. Por otro lado, también da que pensar ese cierre melancólico porque, a diferencia de otras versiones que la presentan como la sublevación de un pueblo, no es una victoria limpia del pueblo. Ellos anhelan libertad pero sólo puede participar, de algún modo, de la elección entre señores. Eso es muy contemporáneo también. No es que gire entre la dominación y la libertad, es que lo que pueden elegir es entre formas de dominación más o menos habitables.

P: ¿Qué sería hoy *Fuenteovejuna*?

R: Ha habido muchos movimientos en el mundo en los que ha aparecido la gente en la calle. Algunos han sido presentados como lo hace precisamente por la Orden de Calatrava en la obra, es decir, son denunciados como delincuentes. El fenómeno más cercano

a *Fuenteovejuna* podría ser las revoluciones

de la **Primavera Árabe**, que tuvieron una extraordinaria espontaneidad, han acabado siendo utilizadas y, finalmente, no ha habido emancipación sino salidas muy complejas y, en ocasiones, contradictorias. También tiene que ver con lo que ha sucedido en el primer mundo ante la sensación de injusticia, opresión, de abuso. En todo caso será el espectador el que, si quiere, establezca esas correspondencias.

P: ¿El 15M u Occupy Wall Street podrían ser esas sublevaciones del primer mundo?

R: Sí hay algo de eso en esa ocupación de la calle, pero en *Fuenteovejuna* hay no sólo una solución violenta sino una exposición de los personajes. Laurencia, el alcalde y todas las gentes del pueblo se exponen a un enorme peligro. Podríamos que decir que lo que sucede es un caso extremo. Nos habla de cómo un pueblo se levanta cuando se desborda su paciencia, incluso un pueblo dócil y educado en la resignación y la aceptación en un momento dado percibe la injusticia de su situación y lanza un zarpazo de bestia, pero lo hace con una gran exposición y arriesgando su vida.

R: Además de esta versión, acaba de estrenar en Avilés *Reikiavik*, una obra que recrea la final de ajedrez disputada en 1972 entre Fischer y Spassky en plena Guerra Fría. La próxima temporada se podrá ver en Madrid. Explíqueme qué hay detrás de esta obra.

R: Es una obra que nace de la imagen de dos hombres que están unidos, pero separados al mismo tiempo, por un tablero de ajedrez en un parque. Lo que me planteo es si ellos realmente están jugando a recrear Reikiavik y a reconstruir aquel duelo. Juegan igual que dos jugadores de ajedrez, un día uno es las blancas y al otro, las negras; un día son **Fischer** y otro **Spassky**, pero también su mujer o su madre o **Kissinger**. Cuenta la historia de Fischer y Spassky que, de algún modo, es una miniatura de la Guerra Fría, y la de Waterloo y Bailen, dos seres misteriosos que juegan a este juego y, en realidad, han encontrado una historia que cierra todas las historias, no sólo las grandes historias como *La Odisea* sino también las propias de las relaciones con los suyos. Jugar a Reikiavik les permite ser otros y vivir otras vidas, pero también explorar la propia vida sin reconstruir la partida como un documental sino imaginando, explorando y forzando la realidad.

P: Es la segunda vez que dirige tras *La lengua en pedazos* (que sigue de gira), ¿qué le ha motivado a repetir?

R: En ambos casos he tomado la decisión de dirigir porque ignoraba como se podrían poner en escena. Hay piezas en las que uno lo vislumbra pero estas obras encerraban una teatralidad por descubrir. Y quería hacer ese viaje. En este caso, ver cómo sólo tres actores (**César Sarachu, Daniel Albadalejo y Elena Rayos**) pueden representar a una multiplicidad de personajes de una forma sencilla y haciendo gozar al espectador. Eso se consigue con unos actores extraordinariamente elocuentes que son capaces de convocar la complicidad del espectador. Reikiavik es una obra muy teatral.

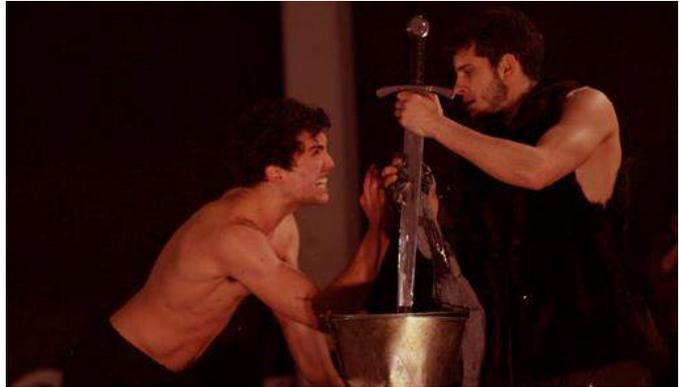
P: Y ahora en mayo llega al teatro Lara otra obra suya, dirigida por Jorge Sánchez: *Famélica*. Es una comedia que parte de una situación bastante insólita. ¿Qué es esta red comunista de protección mutua entre trabajadores?

R: Es una situación extravagante. A un trabajador le ofrecen formar parte de esta red y se lo toma como si fuera casi una cámara oculta. La red permite que quien esté en ella no pierda su trabajo ni su posición en la empresa, pero despacho adentro cada uno puede dedicarse a su verdadera pasión en vez de resolver expedientes o a lo que se dedique la empresa. El tema de las sociedades secretas siempre me ha parecido muy interesante. Estoy en el súper y me pregunto si en realidad las cajeras lo son en realidad o están en una red de otra cosa, por ejemplo. (risas) Ese tema me es muy atractivo y grato. No es una teoría de la conspiración sino de que en nuestra sociedad haya sociedades secretas de protección mutua. En el fondo, la obra habla también del malestar y de cómo muchas gentes pueden simular que participan del discurso y, en realidad, tienen un discurso o unos deseos a contracorriente de lo que defienden en apariencia. De algún modo, estas personas son los que realmente son y quieren ser dentro de sus despachos. Creo que hará reír, lo espero, pero también toca un asunto serio en medio de su extravagancia.

Mayorga rejuvenece *Fuente Ovejuna*

JAVIER LÓPEZ REJAS | 03/04/2015 | [Edición impresa](#)

David Peralto, director artístico de la Joven Compañía, propuso a Juan Mayorga realizar una versión de *Fuente Ovejuna* para ser interpretada y vista por un elenco y un público muy joven. El autor de *La lengua en pedazos* se puso manos a la obra partiendo de una adaptación que hace años realizó para el TNC catalán. “Ésta es sustancialmente distinta porque la he hecho pensando en un proyecto tan valioso como el de la Joven Compañía”, señala a El Cultural mientras prepara su viaje a Avilés para asistir al estreno de [Reikiavik](#).

La sublevación de Fuente Ovejuna según La Joven Compañía. Foto: Samuel García.

El texto de Lope de Vega, que llegará al Teatro Conde Duque el próximo 9 de abril sustituyendo en su programación a *Hey Boy Hey Girl*, es la sexta producción de la compañía madrileña desde noviembre de 2013. Dirigida por José Luis Arellano, con escenografía de Silvia de Marta, en la obra nos encontramos cara a cara con el abuso de poder, la injusticia y a un pueblo que se une contra un opresor. “**Tanto Arellano como yo -explica Mayorga- coincidimos en la importancia que tiene el vértigo de ‘cambio de mundo’ en el que todos los personajes parecen vivir.** En cierto momento, el Comendador dice a su criado Flores: ‘El mundo se acaba’. Desde luego, se acaba su mundo, en el que los hombres como él eran señores. Pero el pueblo que lo ha derribado no será una comunidad de hombres libres, en realidad sólo cambiará de amos”.

Fuente Ovejuna tiene un contexto histórico pero también una lectura universal asimilable en cualquier tiempo, lugar y circunstancia. “Creo que su melancólico final, en el que la gente de Fuente Ovejuna se entrega a los Reyes Católicos -responsables, por cierto, de la tortura a la que ha sido sometida toda la población de la villa- tiene mucho que ver con procesos contemporáneos”, sentencia apasionado un Mayorga que también hizo la versión de *La dama boba*, “otro clásico en el que Lope vuelve a mostrarse como un visionario”.

Con sólo diez actores sobre el escenario, Arellano ha planteado una puesta en escena compleja. “Ha habido que inventarse -reconoce el director a El Cultural- una forma de narrar con diez actores lo que se narra con muchos más. Es verdad que cuando cuentas la esencia de las cosas puedes despojar el hecho teatral de personajes y situaciones válidas para la época pero no para hoy. En cualquier caso, la modernidad viene dada por la mirada. No le contamos *Fuente Ovejuna* a una audiencia del Siglo de Oro sino a un público del XXI con problemáticas similares pero distintas al mismo tiempo”.

José Luis Arellano

"Lope de Vega nos lanza dardos desde el pasado"

Dirige a la Joven Compañía en *Fuente Ovejuna* con versión de Juan Mayorga

JAVIER LÓPEZ REJAS | 07/04/2015 |

José Luis Arellano

Uno de sus máximos objetivos es seguir luchando por la calidad y el buen repertorio de la Joven Compañía, formación residente en estos momentos en el Teatro Conde Duque que ha dejado sobre el escenario madrileño montajes como el reciente *Hey Boy Hey Girl*. José Luis Arellano (Madrid, 1969) presenta este miércoles, 8, una nueva versión de *Fuente Ovejuna* (realizada por **Juan Mayorga** con sólo diez actores) por y para los nuevos públicos. **Lope de Vega nos manda sus dardos gracias al trabajo de sus intérpretes, la visión de su director y la innovación de David Peralto, que firma la dirección artística.** "Quiero que los nuevos públicos encuentren en el teatro un respiro cultural y un espejo en el que mirarse", señala Arellano, que prepara, además, fuera de la Joven Compañía, una revisión de la lorquiana *Yerma* para el GALA Hispanic Theatre de Washington.

Pregunta.- ¿Qué le llevó a esta versión de *Fuente Ovejuna*?

Respuesta.- Nos decidimos a montarla básicamente por la necesidad de mirar los clásicos desde una energía nueva. Parece que el teatro clásico está destinado a artistas algo más curtidos en las tablas. Es cierto que el verso y el género necesitan de unas habilidades que sólo dan la experiencia y una formación muy completa. Pero creo que **un actor joven puede dotar a la obra un impulso, un riesgo y una nueva verdad.**

P.- ¿Qué nos dice Lope de Vega en el 2015?

R.-Grandes cosas. Como todos los buenos clásicos lanza dardos desde el pasado que hoy nos llegan con igual vigencia. Temas ya muy conocidos como el abuso de poder, las tiranías políticas, la corrupción, la lucha de un pueblo al que le han robado la dignidad por encontrar la justicia perdida, la violencia de Estado, etc. Muchos se nos presentan con una modernidad inaudita. Pero sobre todo, **nos interpela como sociedad, como españoles que se preguntan de dónde venimos, por qué actuamos así, dónde están nuestras raíces...** Su texto nos hace encontrar cuál es el origen de

esto que llamamos España, incluso Europa, y el lugar donde está hundida nuestra herencia cultural.

P.- ¿Qué elementos ha utilizado para actualizarla?

R.- La propuesta que hacemos es la de Lope aunque es verdad que utilizamos elementos contemporáneos para narrar teatralmente el acontecimiento. Nos interesan mucho las nuevas formas de contar historias. Pero **el texto y la esencia es de Lope**, versionado magistralmente por Juan Mayorga.

Escena de *Fuente Ovejuna* de la Joven Compañía. Foto: Javier Narval

P.- ¿Dónde reside su modernidad?

R.- La modernidad viene dada por la mirada. No le contamos esto a una audiencia del Siglo de Oro, sino a un público del siglo XXI con problemáticas similares pero distintas a la vez. Con diversas formas de mirar y de sentir. O al menos eso creo, porque **todo lo que podamos saber de esa época está en los libros y no, obviamente, en nuestra experiencia**. De modo que trato de pensar en cómo lo habría hecho él, en ver qué quiero contar con este texto y en pensar qué puede interesarle al público de hoy. Partiendo de ahí, he seleccionado, junto a los actores y al resto del equipo, los elementos más adecuados para que la esencia de la historia que creó Lope nos llegue igual de nítida.

P.- ¿Cómo ha sido la puesta en escena con diez actores sobre el escenario?

R.- Maravillosamente compleja. **Ha habido que inventarse una forma de narrar con diez actores lo que se narra con muchos más**. Espero que lo hayamos conseguido. Es verdad que cuando cuentas la esencia de las cosas, puedes despojar el hecho teatral de personajes y situaciones válidas para la época, pero no para hoy.

P.- ¿Ha utilizado otros montajes de referencia?

R.- Siempre uso múltiples referencias para aumentar artísticamente mi mundo. No sólo de otros montajes teatrales, también me sirvo del cine, la música, el cómic, los videoclips, la publicidad, cualquier cosa que me valga de fuente de inspiración... Uso muchos trabajos de otros artistas. Me interesa por ejemplo cómo se viven los clásicos desde Europa, cómo se pervierten, se releen y se modifican. La prensa es otro elemento básico para mí. Siempre recorto artículos que me dirijan a lo que estoy haciendo en ese momento. Voy a los ensayos y les leo a los actores, antes de iniciar el entrenamiento, cualquier noticia que considere cercana a la historia que estamos construyendo. Es una manera de sentirme vivo y de **no perder el compromiso con el hoy que a mí me parece tan importante**, aunque el pulso, como es en este caso con *Fuente Ovejuna*, nos venga del pasado.

Una versión renovada

Fuente Ovejuna, todos al Conde Duque

El centro cultural madrileño presenta una versión experimental y madura de la obra de Lope de Vega, en la que narra problemas como el abuso del poder, la injusticia o el amor.

M. López / 11 abril 2015

Aunque hace tan solo un par de años que el centro cultural [Conde](#)

[Duque](#) acogiera **Fuente Ovejuna**, la nueva versión que traen viene con una firma diferentes, la del dramaturgo **Juan Mayorga**, que ofrece una versión distinta y renovada con la puesta en escena de **José Luis Arellano**.

La Joven Compañía, la marca propia del Conde Duque, estrena esta nueva versión de la obra conocida de **Lope de Vega** hasta el 30 de abril, siendo su sexta producción desde sus inicios en noviembre de 2013.

Esta nueva versión, **más experimental y madura**, contará con diez jóvenes intérpretes –ocho chicos y dos chicas- que estarán presentes en el escenario durante toda la función.

Injusticia, amor, abuso del poder, la unión del pueblo contra el represor, son algunos de los temas que trata la obra de Lope de Vega, que también pone el foco en la violencia y en las infinitas guerras que ha acogido Europa durante siglos a culpa de las naciones y los credos.

El montaje está dirigido por José Luis Arellano, la escenografía la firma Silvia de Marta (candidata a los Premios MAX por el espacio escénico de *El Señor de las moscas*) y la iluminación es de Juanjo Llorens (candidato a los Premios MAX por su trabajo en **Da Capo**).

La compañía del Conde Duque es **candidata por partida triple en los Premios Max 2015**: Mejor Espectáculo Revelación, por *Punk Rock*; Mejor Espectáculo Familiar o Infantil por *El Señor de las Moscas*; y Mejor Diseño de Espacio Escénico para Silvia de Marta también por *El Señor de las Moscas*.

abril 2015

El zoom

ARCHIVO

Cine

'FELICES 140'. La historia se centra en una mujer a la que está a punto de cambiarle la vida cuando le tocan 140 millones de euros en el Euromillón. Sin pensárselo dos veces, toma la decisión de celebrar su 40 cumpleaños rodeada de sus siete mejores amigos en una apartada casa rural. Ellos acuden sin conocer la sorpresa que les espera. Estreno previsto: 10 de abril. Dir.: Gracia Querejeta. Int.: Maribel Verdú, Antonio de la Torre y Eduard Fernández.

'LA SOMBRA DEL ACTOR'. Simon Axler (Al Pacino) es un sexagenario actor que, de repente, pierde su don artístico. A la hora de representar la obra *Macbeth* recibe tantas malas críticas que cae en una profunda depresión. Tras separarse de su mujer, su paso por un centro psiquiátrico, donde conoce a Sybil, ingresada por un intento de suicidio, le cambiará la vida. Estreno previsto: 24 de abril. Dir.: Barry Levinson. Int.: Al Pacino, Greta Gerwig y Nina Arianda.

'VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN'. El destino del planeta pende de un hilo cuando Tony Stark intenta hacer funcionar un inactivo programa para mantener la paz. Las cosas le salen mal y los héroes más poderosos, incluyendo Iron Man, Capitán América, la Viuda Negra, Thor, el Increíble Hulk y Ojo de Halcón (los héroes más poderosos del mundo), se ven

enfrentados a la prueba definitiva. Estreno previsto: 30 de abril. Dir.: Joss Whedon. Int.: Robert Downey Jr., Chris Evans y Mark Ruffalo.

Música

'SANSAN FESTIVAL'. Primer festival de música indie de Gandía, pionero en implementar un espectáculo musical durante la Semana Santa y el único que se desarrolla en un music resort y sus terrenos aledaños (Wonderwall Music Resort). Del 2 al 5 de abril, en Gandía (Wonderwall Music Resort). Entradas a la venta en es.ticketbell.com

'19 DÍAS Y 500 NOCHES'. Joaquín Sabina regresa en solitario cinco años después de sus últimos conciertos. El motivo: celebrar los 15 años de uno de los discos más importantes en la carrera del cantante, *19 días y 500 noches*, con la que está logrando un enorme éxito de ventas en Latinoamérica (entradas agotadas en Perú, Chile, Argentina y Uruguay). 22 de abril en Barcelona (Palau Sant Jordi). Entradas disponibles en ticketmaster.es

'LOQUILLO. DO NOT USE'. El cantante catalán José María Sanz Beltrán, más conocido como *Loquillo*, y su banda inician nueva gira se ponen el mono de rocker y se arremangan contra la dura realidad que nos rodea. 30 de abril en Sevilla (Sala Custom). Entradas desde 25 euros. ticketea.com

Sangre de tinta y pasión de periodista

'Enrique Meneses. Vida de un reportero'. Siempre provisto de una cámara, el periodista Enrique Meneses fue testigo de sucesos que cambiaron el mundo en la segunda mitad del siglo xx, a través de personajes como Kennedy, Picasso, Martin Luther King, Bob Dylan o Luis Miguel Dominguín. La retrospectiva presenta una selección de 90 fotografías, así como algunos objetos que pertenecieron al fotógrafo. Del 16 abril al 26 de julio, en Madrid (Sala Canal de Isabel II). Gratis.

Exposiciones

'ORO, MITOS Y RITUALES'. El arte mochica de la costa norte peruana es muy desarrollado. Sus creadores mostraron un gran conocimiento de las narrativas cosmológicas y mitológicas que permitían explicar el mundo. Sus magníficas obras nos explican cómo esta sociedad plasmó sus historias, creencias, mitos y ritos en objetos de cerámica. Del 6 de marzo al 7 de junio, en Barcelona (CaixaForum). Entradas: 4 euros.

'GUERRILLA GIRLS. 1985-2015'. La muestra compila la práctica totalidad del trabajo realizado por el colectivo artístico feminista

estadounidense Guerrilla Girls e inaugura una serie de eventos que en 2015 conmemoran los 30 años de su fundación. Junto a sus emblemáticos carteles, se muestran una serie de documentos que generan un 'contexto' que informa sobre la historia y los procesos de producción de Guerrilla Girls. Hasta el 26 de abril en Madrid (Matadero). Estrada gratuita.

'GARRY WINOGRAND'. Una retrospectiva de 200 instantáneas (gran parte inéditas) recorre la obra de Garry Winogrand (Nueva York, 1928-Tijuana, 1984), el fotógrafo que armado con una Leica y ojo de artista retrató la vida cotidiana de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo xx. Hasta el 3 de mayo en Madrid (Fundación Mapfre). Gratis.

Teatro

'CLOACA'. La obra de la dramaturga Maria Goos, adaptada por Roger Pera, hace una reflexión crítica con humor sobre la sociedad que nos rodea. La trama se centra en la tremenda frustración de un funcionario que ve truncada su afición de coleccionar pinturas descatalogadas. Xavi Casan, Miquel Sitjar y Pep Papell, forman el elenco. Hasta el 26 de abril en Barcelona (Versus Teatre). Entradas: desde 20 euros.

'FUENTEOVEJUNA'. La Joven Compañía cierra su segunda temporada con una nueva versión de Juan Mayorga del clásico de Lope de Vega. José Luis Arellano dirige a jóvenes entre 18 y 25 años, encargados de defender este texto sobre los abusos y la represión contra el pueblo. Del 8 al 30 de abril, en Madrid (Teatro Conde Duque). Entradas de 8 a 12 euros.

'CARLOS LATRE - 15 AÑOS NO ES NADA'. El actor ha confeccionado un one-man-show más cercano y divertido que nunca. Revisa todos los referentes de su trabajo en radio, televisión, cine, publicidad y teatro y actualiza su lista de más 500 personajes. Del 30 de abril al 31 de mayo, en Madrid (Teatro Compac Gran Vía). Entradas desde 20 euros.

'DANI MATEO. DESENCADENADO'. El polifacético Dani Mateo regresa al escenario con un monólogo donde repasa sus 10 años en el mundo del humor. 10 de abril, en Zaragoza (Palacio de Congresos de Zaragoza). Entradas: 17 euros.

Fuente Ovejuna, en el Conde Duque

La Joven Compañía estrena en el Teatro Buero Vallejo de Conde Duque Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, en versión de Juan Mayorga, dirigida por José Luis Arellano e interpretada por la Joven Compañía, y que se representará del 8 al 30 de abril de 2015.

Representación de la obra Fuenteovejuna por la Joven Compañía en el teatro Antonio Buero Vallejo en el centro cultural Conde Duque.

Autor: Carlos Maisanaba Romero

La Joven Compañía ya realizó un montaje anterior de Fuente Ovejuna en 2013, que recibió una gran acogida por parte de los jóvenes que asistieron como público, la comunidad educativa, prensa y la comunidad teatral. En esta ocasión, la versión del texto la firma el premiado dramaturgo Juan Mayorga y se renueva completamente la puesta en escena de José Luis Arellano.

La demanda por parte del público de las sesiones matinales ha sido tan grande que se han ampliado el número de funciones y ya se han superado las 7.800 reservas de grupos de Secundaria, Bachillerato y Universidades. Este montaje realizará una gira por grandes teatros de España en enero de 2016. Entre otros, ya está confirmado el Teatro Arriaga de Bilbao.

Este Fuente Ovejuna es la sexta producción de La Joven Compañía desde noviembre de 2013, cuando comenzó con el Proyecto Teatro Joven en Conde Duque. A la ya mencionada nueva versión de Juan Mayorga sobre el texto de Lope de Vega, se suma una propuesta escénica mucho más experimental y madura con los diez jóvenes intérpretes (ocho chicos y dos chicas) presentes en escena durante toda la función.

El montaje está dirigido por José Luis Arellano, la escenografía la firma Silvia de Marta (candidata a los Premios MAX por el espacio escénico de El Señor de las moscas) y la iluminación es de Juanjo Llorens (candidato a los Premios MAX por su trabajo en Da Capo).

[Vea más imágenes](#)

OUR TOWN

Un paseo por la vida cotidiana

Gabriel Olivares trae a Madrid una de las obras más representadas en EEUU desde su estreno en 1938. Escrita por el dramaturgo Thornton Wilder, *Our Town* cuenta la historia de una pequeña ciudad americana entre 1901 y 1913, a través de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Un paseo que abarca 17 años, cuenta las vidas de 22 personajes, y nos descubre que la felicidad y la alegría de vivir están en esos pequeños momentos que pasan desapercibidos: la pregunta de un niño, un gesto de cariño, un encuentro fugaz... Nacer, crecer, casarse, trabajar, tener hijos y morir. ●

● TEATRO FERNÁN GÓMEZ • Desde 14€

Y SIN EMBARGO TE QUIERO

Copla y poesía en un recital

El guitarrista Guillermo Fernández presenta su nuevo álbum con un recital en el que Manuel Galiana le acompaña dando voz a una selección de poemas de Rafael de León, combinados con grandes títulos de la copla que han sido adaptados por el artista almeriense. ●

● ESTUDIO 2 MANUEL GALIANA
Entradas desde 15€

HEDDA GABLER

Cayetana Guillén Cuervo y el mito de Ibsen

Eduardo Vasco dirige este nuevo montaje del clásico de Henrik Ibsen, que en esta ocasión ha sido versionado por Yolanda Pallín, y que tiene como protagonista a Cayetana Guillén Cuervo. Ella será la encargada de dar vida a la compleja y caprichosa hija de un aristócrata que acaba de desposarse con un hombre al que no ama. Un lobo con piel de cordero que para abandonar el aburrimiento en que naufraga su vida y ahogar su infelicidad decide destruir su vida y la de todas las personas que la rodean.

FOTO: OMAR AFYASHI

Acompañan a la actriz madrileña sobre el escenario del Teatro María Guerrero: Ernesto Arias, José Luis Alcobendas, Jacobo Dicenta, Charo Amador, y Verónica Moral. ●

● TEATRO MARÍA GUERRERO
Entradas de 4 a 24€

FOTO: SAMUEL GARCÍA

FUENTEOVEJUNA

Juan Mayorga se une a La Joven Compañía

La Joven Compañía vuelve a sumergirse en *Fuenteovejuna*, esta vez de la mano de Juan Mayorga, que actualiza el clásico de Lope de Vega en una versión que habla del abuso de poder, la injusticia, el amor, del pueblo que se une contra el opresor; pero también pone el foco en la violencia, y en cómo Europa se ha constituido sobre el derramamiento de sangre y las guerras entre naciones y credos. Un montaje de estética contemporánea, que dirige José Luis Arellano, y que mantiene el verso original, aunque se han eliminado algunos fragmentos para dar mayor dinamismo al texto y hacerlo más accesible al espectador de hoy. ●

● TEATRO CONDE DUQUE • Entradas desde 8€

Una obra sobre el abuso de poder // Foto: Samuel García.

ESTRENO J 9 • TEATRO CONDE DUQUE

DRAMA • DIR. JOSÉ LUIS ARELLANO.
INTÉRP. PABLO BÉJAR Y ELENA MOCEJÓN, ENTRE OTROS.

FUENTE OVEJUNA

Un pueblo contra la opresión

En noviembre de 2013 nació la Joven Compañía, formada por más de cuarenta jóvenes de 18 a 25 años. *Fuente Ovejuna* fue la obra con la que arrancó este interesante proyecto que se ha ido consolidando con cinco espléndidas propuestas. Ahora **vuelven al texto de Lope de Vega, en versión del dramaturgo Juan Mayorga y con una puesta en escena más experimental** dirigida por José Luis Arellano. Este montaje habla del abuso de poder, de la injusticia y de amor; pero también pone el foco en la violencia y en cómo Europa se ha constituido sobre el derramamiento de sangre y las guerras entre naciones y credos.

críticas
Fuente Ovejuna.

Fuenteovejuna, de Lope de Vega: la justicia y la furia

16/04/2015@18:38:28 GMT+1

Por Rafael Fuentes

Después de *Hey Boy Hey Girl*, La Joven Compañía da otra zancada hacia su consolidación con esta *Fuenteovejuna*, de Lope, adaptada con mano maestra por Juan Mayorga y pensada para que la interpreten actores muy jóvenes y la vea un público igualmente juvenil, aunque el resultado no defraude a ningún espectador habituado al buen teatro.

Versión: Juan Mayorga

Director de escena: José Luis Arellano

Intérpretes: Pablo Bejar, Alejandro Chaparro, Enrique Cervantes, Víctor de la Fuente, Samy Khalil, Jaime Llorente, Elena Mocejón, Álvaro Quintana, Alejandro Villazán y Carolina Yuste

Lugar de representación: Teatro Conde Duque (Madrid)

Con sorprendente prontitud -reflejo de la gran energía que se adivina tras sus actuaciones-, La Joven Compañía ha puesto en el escenario del Teatro Conde Duque de Madrid consecutivamente *Hey Boy Hey Girl*, y ahora *Fuenteovejuna*. La primera, una tragedia contemporánea de **Jordi Casanovas** basada en *Romeo y Julieta*, de William Shakespeare. La segunda, *Fuenteovejuna* de Lope de Vega, en versión del dramaturgo **Juan Mayorga**. En ambos casos, el doble propósito de hacer representar a jovencísimos actores grandes piezas dramáticas de vigencia universal, para un público igualmente joven -por lo general estudiantes preuniversitarios- está logrado por partida doble. La asistencia masiva, el interés de unos espectadores en principio alejados de las artes escénicas y la calidad de los espectáculos subidos a las tablas ratifican **el éxito del experimento**.

Para atrapar la predisposición y el apego de un público en apariencia distante del teatro, La Joven Compañía, con toda seguridad bajo las directrices de su director, **José Luis Arellano**, utiliza algunos recursos efectivos para enlazar obras clásicas con la sensibilidad actual. Se introducen elementos de la cultura juvenil, la pieza representada se retransmite a través de una cámara en una pantalla situada en el mismo escenario -el espectador contempla la acción escénica y paralelamente su reproducción en la pantalla que evoca el cine, el plasma de la televisión o los dispositivos móviles-, a la vez que subraya una cuestión del texto que comunique de un modo muy directo con la juventud de hoy.

En el caso de *Hey Boy Hey Girl*, la música *tecnopop* y la danza inspirada en la discoteca era un buen engarce con esa cultura juvenil. La enemistad entre Montescos y Capuletos, que hacía imposible el amor de Romeo por Julieta, se sustituye por dos grupos que participan en un **espacio de telebasura** cuya rivalidad es espoléada por la cadena televisiva que produce el programa, algo parecido a una fusión de *Gran Hermano* con *Gandía Shore*, más algún aditamento extra. Los cámaras que filman *Hey Boy Hey Girl* se convierten en unos protagonistas más y su trabajo se proyecta sobre el escenario en el mismo instante en que se produce, y el amor de *Romeo y Julieta*,

malversado y sometido a intereses superiores, sigue el mismo curso irrevocable y trágico que en Shakespeare.

Al contrario que Baz Luhrmann en su filme *Romeo + Julieta*, Jordi Casanovas no conservaba el texto original del autor británico, sino que lo sustituía por un lenguaje chabacano, procaz, vacío, de una vulgaridad descerebrada análogo a la expresividad de los programas televisivos criticados en esta versión. Como siempre sucede en el gran teatro, **la diversión está aliada con una pedagogía crítica y reflexiva**. Casanovas dejaba un material muy entretenido, pero de forma simultánea ofrecía importantes ingredientes para la meditación juvenil: el insensato culto a la fama, la dependencia de la cultura manipuladora de la pantalla, la facilidad para tergiversar la vida de quienes carecen de una auténtica preparación, el afán de lucro de las grandes corporaciones audiovisuales y su falta de escrúpulos para vender a sus audiencias la tragedia personal de cualquiera a cambio de cuotas de pantalla y grandes ingresos, que se multiplicarán con el siguiente episodio dramático divulgado y olvidado en cuanto no dé dividendos.

Ahora, la versión de Juan Mayorga de *Fuenteovejuna*, de Lope de Vega, y su montaje dirigido por José Luis Arellano, retoman los mismos recursos empleados con éxito en *Hey Boy Hey Girl*, pero esta vez con un grado de dificultad mayor, sin que ello aminore el interés e implicación del joven público hacia la obra. El factor popular

para apresar la atención inicial se vuelve aquí más popular e intemporal -en inequívoca consonancia con el espíritu lopesco- como es un simple círculo de muchachos que entretienen su ocio contando chistes -malos chistes-, mientras entre ellos comienzan a perfilarse las memorables figuras de **Laurencia**, Frondoso, Pascuala, **Fernán Gómez**, Rodrigo Tellez... La cámara no tiene en este montaje la dinamicidad policroma de *Hey Boy Hey Girl*. En este caso, el objetivo de la cámara cuelga perpendicular desde el techo hacia el escenario. Más que una analogía cinematográfica, nos ofrece una visión estática, en blanco y negro, del escenario percibido desde un ojo omnipresente situado arriba.

Ese gran ojo no deja de poseer una potente fuerza simbólica. Correspondería a algo similar al ojo de Dios que va a contemplar cómo se desarrolla la tragedia humana, allá abajo, con fuerza de contrastes que reducirían la paleta de colores precisamente al blanco y el negro, como en un tablero de ajedrez. La arena que cubre el escenario, hace que esta aparezca en la pantalla -a través de ese ojo/cámara imperturbable-, como el ruedo de un coso taurino donde los personajes van a **lidar con vidas humanas hasta la estocada final**. Por si hubiese dudas, Laurencia escribe en esa arena, con letras mayúsculas, la palabra "Muerte", captada solo por el aparato que lo filma arriba. Con frecuencia, los protagonistas reclaman justicia hacia ese ojo/cámara. Pero su frío carácter impasible -en cierto modo similar al silencio de Dios-, obliga a que el arbitraje y sentencia sean puramente humanos, con toda su ansia de restitución frente a los ultrajes recibidos y también con toda su furia y el airado ardor de los individuos diluidos en una masa que les arrastra.

Juan Mayorga ha extirpado con una gran precisión las acciones secundarias que envuelven el gran conflicto mortal que articula la obra, pero ha tenido buen cuidado en dejar claro el contexto de guerra civil que rodea la afrenta de Fernán González a Laurencia. Siguiendo la crónica de fray Francisco de Calatrava que inspiró a Lope de Vega, la Fuenteovejuna histórica de 1476 estaba sometida a la disputa entre el rey de Portugal, Alfonso V, y la Corona de Castilla. No importa tanto el detalle arqueológico de aquella vieja contienda, sino el hecho constantemente repetido del guerracivilismo

peninsular, la sombra de Caín suelta siglo tras siglo por la piel de toro para reincidir en la cerrazón, la intransigencia mutua, la acometida visceral de unos contra otros hasta convertir la tierra española en un **sangriento ruedo ibérico**. Buena ocasión para meditar sobre las alternativas entre el empecinamiento y el fanatismo frente a la tolerancia y el diálogo, no ya entonces, sino aquí y ahora.

Pero el gran tema que hizo rejuvenecer a *Fuenteovejuna* desde el siglo XIX hasta hoy mismo no es otro que la sublevación del pueblo contra la opresión de una autoridad corrupta. Juan Mayorga conoce perfectamente **la enorme vigencia** que esa situación posee en la más inmediata actualidad y su capacidad para atrapar a cualquier público en las presentes circunstancias, incluso al más joven y adepto al plasma de las teleseries o las videoconsolas. Pero asimismo es plenamente consciente de lo anacrónico de la orientación política planteada por Lope de Vega.

Lope, en el siglo XVII, recurre al concepto cristiano de justicia donde se proclama la igualdad esencial de todas las personas, desde los más humildes hasta los más poderosos, dotadas del mismo derecho a la dignidad. Sin embargo la utiliza contra el orden político medieval y en beneficio de una monarquía absolutista, imperial y nacionalista que entonces se afirmaba. Es esa Corona

totopoderosa la que detenta el derecho de **impartir o no justicia** Algo que entra en profunda contradicción con las habituales puestas en escena “revolucionarias” de la época moderna, ya sea bajo un populismo liberal, anarquista, socialista o comunista, entre otros. Todas exaltan el derecho a la rebelión popular contra atropellos y privilegios. Pero ignoran que en el drama lopesco esto ocurre para sustentar un poder monárquico aún más autoritario.

Para eludir esta profunda contradicción, Mayorga intercala breves líneas donde el pueblo expresa su deseo de que algún día desaparezcan los “señores”, algo que incluye al monarca absoluto o cualquier otro poder despótico. Los puntos de sutura con los versos de Lope y las interpolaciones quedan **perfectamente integrados** sin que se perciba ningún cambio de todo. También se modifica la actitud del rey que acepta la muerte del Comendador a manos del pueblo solo en apariencia y con fingida buena cara en público, pero con cólera oculta en privado, ante los hechos consumados que se le han impuesto.

Este sutil pero trascendental ajuste político actualiza todavía más el drama y lo vincula más estrechamente a los sentimientos de desafío contra lo abusivo e inaceptable. Una sensibilidad de hoy mismo que encuentra un redoblado impulso en el propio reparto de los actores. La joven actriz **Carolina Yuste** posee la misma edad que la Laurencia creada por Lope, Helena Mocejón idénticos años que Pascuala, Víctor de la Fuente años similares a los de Frondoso y **Jaime Llorente** a los de un Comendador que pudiera ser tanto un tiránico señor feudal como un descerebrado matón urbano actual. Esto arranca la impostura culturalista de muchas versiones con actores maduros fingiendo una edad juvenil que les resta autenticidad. Ahora, en La Joven Compañía, los enfrentamientos y pasiones poseen **la auténtica energía y la veracidad que reclaman**. En particular, la brutal confrontación entre Laurencia (Carolina Yuste) y el Comendador Fernán González (Jaime Llorente), destila la furia, la lujuria, la vesania, la voracidad y el hambre de represalia que se ajustan como un guante a los impulsos de los personajes originales.

Las pasiones de sus corazones llegan nítidas a un público juvenil que las comprende sin revestimientos artificiosos. Solo se han eludido las expresiones físicas directas, sustituidas por **las**

metáforas con agua. La cabeza hundida en un barreño de agua transmite aflicción y llanto. El torso desnudo bañado en líquido evoca el furor de un deseo sexual desbocado o el anhelo rabioso de una lucha a muerte. Los calderos de agua arrojados en una tinaja contra el cuerpo de Laurencia insinúan la afrenta de un salvaje o humillante gorgajo, las babas y el semen de una violación, el tormento de una ofensa imperdonable. El cuerpo del Comendador extraído de esa misma tinaja con agua rojiza irradia una muerte bárbara y una figura parecida a una res sacrificada en un matadero.

La enorme violencia implícita que expresan estas imágenes conduce la obra a una última cuestión, por lo general obviada en los montajes acrílicos de *Fuenteovejuna*: ¿realmente es tan digna de admiración esta violencia final? En Lope sí, ¿pero también hoy en día? Para utilizar conceptos elaborados por Elias Canetti, en la sublevación de Fuenteovejuna se aprecian todos los ingredientes del **peligroso poder de la masa** para disolver al individuo en una acción colectiva que anula cualquier límite al terror. ¿Estamos, pues, ante un acto de justicia, o ante una salvaje venganza?

Un punto difícil de discernir. Ya en los hechos reales narrados en la crónica de Francisco de Calatrava, en la que se inspira Lope de Vega, se detallan las torturas propinadas al agonizante Comendador, su traslado en picas a la plaza del pueblo y la fiesta orgiástica que se organiza en torno a los ultrajes y despedazamiento del cadáver. Permanecer inermes y pasivos ante las

injusticias del poder resulta inadmisibles, **¿pero la reacción debe ser de la misma índole brutal que el agravio?** ¿Hay momentos en los que es legítimo tomarse la justicia por la propia mano o este es un límite que jamás ha de rebasarse? En estas profundas contradicciones éticas descansa la quintaesencia del teatro, al **subir a escena conflictos agudos** donde la colectividad debe intensificar su capacidad crítica, siempre que queramos eludir un arte dramático simplemente panfletario.

Con *Fuenteovejuna*, La Joven Compañía ha dado un gran paso hacia delante que la consolida. La dificultad y la belleza del verso no encubren el vigor de las pasiones. La viva energía de **este espectáculo absorbente** enlaza con problemas palpitantes hoy. La acción induce a una reflexión crítica. Un montaje perfecto para probar con plenitud el veneno del teatro.

Cuando los corderos corrieron al lobo

FUENTEOVEJUNA

Autor: Lope de Vega. Versión: Juan Mayorga. Producción: La Joven Compañía. Dirección: José Luis Arellano. Madrid. Teatro Conde Duque, hasta el 30 de abril. Versión y dirección: César Barló. Producción: AlmaViva Teatro. Madrid. Teatro de La Puerta Estrecha, 17 y 24 de abril.

JAVIER VALLEJO

Qué bueno y qué raro que en Madrid coincidan dos montajes de un mismo clásico del repertorio nacional, cosa frecuente en otras capitales europeas, y que ambos tengan público abundante. José Luis Arellano y David R. Peralto, directores de La Joven Compañía,

han puesto en pie *Fuenteovejuna*, en versión de Juan Mayorga, pensando sobre todo en los adolescentes que abarrotan de martes a viernes las dos matinales diarias, sin olvidar al espectador adulto de las funciones de tarde. El *Fuenteovejuna* de AlmaViva Teatro, concebido por César Barló para público más versado, toca también los corazones adolescentes por su lenguaje directo, netamente físico. Su director y adaptador plantea la pugna entre los labriegos insurrectos y las huestes de Fernán Gómez como un pugilato grotowskiano: sus cinco intérpretes llevan rodilleras, tienen las muñecas y las manos vendadas y se emplean a fondo en combates cruentos o amo-

rosos. Rara vez se ha visto una relación entre Frondoso y Laurencia con la carnalidad que tiene la interpretada por Sergio Torres y Luna Paredes. Por encima de los caracteres, Barló ha trabajado los vínculos entre personajes.

También la *Fuenteovejuna* de José Luis Arellano es muy física: el jovencísimo actor Jaime Lorente marca la pauta cuando, nada más tomar el papel de Comendador, mete la cabeza bajo el agua, aguanta así largos segundos y emerge para lanzar su primer parlamento con la agitación y el ansia de oxígeno consiguientes. En este montaje, queda bien expresada la naturaleza de los dos estamentos en pugna y el papel de teórico garante de los dere-

chos de sus vasallos que el rey jugó durante la Baja Edad Media, ante los abusos de los señores feudales.

En su puesta en escena, Barló hace de la obra de Lope un crisol de luchas (la que mantienen los reyes contra sus pares, la muy dulce de los amantes entre sí y la que emprende el pueblo, una vez rebasada su paciencia), expresadas todas ellas con fuerza por cinco actores que encarnan a todos los personajes sin mudar más que ciertos detalles de vestuario. La interpolación de textos actuales subraya lo oportuno de volver sobre el tema de la propagación de una conciencia antiseñorial entre los campesinos y los ciudadanos peninsulares, quienes, organiza-

dos en hermandades, dieron en asaltar castillos y fortalezas al grito de: "Todos a una". Dentro de la calidad y de la precisión de las interpretaciones del espectáculo de Barló, cabe consignar la violencia contenida, sin desgarrar, con la que Luna Paredes corona su soberbio monólogo de Laurencia.

En el montaje de Arellano, la acción corre como la seda, pero no el verso: una cosa es prosificarlo y otra despojarlo de musicalidad. A Carolina Yuste se le intuyen cualidades para decir el monólogo de Laurencia con el alma y la palabra, sin golpes de pecho ni desplantes: es cuestión de reenfoárselo. La plástica de Silvia de Marta y la luz de Juanjo Llorens arropan el entregado trabajo colectivo. Prueba de que llega es el aluvión de preguntas que los adolescentes formulan una vez lanzado el coloquio.

Las consecuencias de la tiranía

EXTRA!

La primera cualidad de un político es un buen oído. En una época en la que las plazas se llenan de ciudadanos luchando por sus derechos y los ideales se defienden en nuevos partidos que llegan pisando fuerte, **La Joven Compañía** presenta una revisión del clásico de Lope de Vega **'Fuente Ovejuna'**, en el que la dirección de José Luis Arellano y la versión de **Juan Mayorga** tienen mucho que ver a la hora de poner en escena el levantamiento contra el abuso de poder llevado a cabo por un pueblo en tiempos de los Reyes Católicos.

Durante 75 intensos minutos, la compañía formada por jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años - que centran buena parte de sus esfuerzos en realizar funciones matinales para estudiantes de secundaria y bachillerato (250 alumnos por pase) de toda la Comunidad de Madrid - toman la palabra del autor clásico liberando sobre las tablas una energía sobrecogedora que reúne la esencia de un texto que habla de opresión y ansias de justicia.

El montaje, que permanecerá en el Teatro Conde Duque hasta el próximo 30 de abril, puede presumir de postularse como la adaptación que mejor conectará con el público joven debido a elementos como una imponente escenografía experimental con ecos de **Tomaz Pandur** en la que una cámara cenital muestra la violencia del comendador y de la Orden de Calatrava ante la resignación de un pueblo que se acaba sublevando.

La danza y la música, que bien podría interpretar la multitudinaria orquesta de bodas y funerales del serbio-bosnio **Goran Bregovic**, dejan respirar por momentos a los actores en una pieza en la que el trabajo físico tiene una gran relevancia, algo que sirve para ratificar el talento de un elenco formado por 10 intérpretes entre los que destacan Jaime Lorente en el papel de Fernán Gómez de Guzmán, el Comendador, y las dos únicas actrices del montaje, Elena Mocejón y Carolina Yuste, que juntas entregan algunos de los diálogos más enérgicos de la producción.

El verso de Lope de Vega se mantiene, prescindiendo de algunos fragmentos con el objetivo de dar mayor dinamismo al texto, haciéndolo más accesible al espectador adolescente, que se sorprende desde su butaca por la vigencia de la historia. El honor, el poder de la colectividad y el machismo son algunos de los temas que se tratan en el montaje con el que la prestigiosa compañía finaliza temporada.

El respeto a la voluntad popular se impone a la fuerza en una obra cruda en la que su brevedad hace que el ritmo se mantenga, haciendo que el espectador permanezca atento en todo momento. La tierra, el agua y el metal son elementos cruciales en una versión de 'Fuente Ovejuna' que hace pensar en utopías mientras vemos ante nuestros ojos que el poder se limita a cambiar de manos sin que importe el contexto histórico.

[David Molina.](#)

LA CARCOMA

CRÍTICAS AMARGAS DE CINE, TEATRO Y LITERATURA

[Cine](#)[Literatura](#)[Novela gráfica](#)[Series de televisión](#)[Teatro](#)

martes, 28 de abril de 2015

'FUENTE OVEJUNA'. Motor ardiente, verso candente

CRÍTICA DE TEATRO

'Fuente Ovejuna'

Autor: Lope de Vega

Versión: Juan Mayorga

Compañía: La Joven

Para Carmen

El trabajo que viene realizando La Joven Compañía es alentador. Su forma de enfrentarse a los textos es valiente y muy seria. Puede apreciarse una evolución continua en cada planteamiento interpretativo y escénico. En esta ocasión, es 'Fuente Ovejuna', versionada hábilmente por Juan Mayorga, la que desarrollan con ingenio y habilidad.

La propuesta escénica es inteligente y efectiva. La tierra, la sangre, el agua, el vídeo, el micrófono y la música, todo sirve para potenciar un texto clave en la historia del teatro que normalmente se pone en escena de un modo demasiado sobrio a la par que distante. En esta ocasión todo fluye, y el verso -por fin- se dice correctamente sin necesidad de cantar y exagerar como viene siendo lo más común. Resulta muy gratificante que el verso se normalice, con ello se consigue una mayor proximidad. Los actores realizan un trabajo delicioso. Hay que destacar el elenco al completo, porque consiguen que haya empatía con el espectador. Acercar el texto a una cotidianidad es algo que funciona. Consiguen que cada acción y su motivación resulten reconocibles. Limar la distancia con los clásicos es fundamental para que el teatro clásico español comience a asemejarse a las propuestas que realizan en Inglaterra o Francia con sus referentes.

José Luis Arellano dirige con inteligencia y suspicacia a una compañía que avanza con paso firme. Todo está perfectamente coreografiado y no hay nada que resulte falso. La honestidad de cada acción casa con el dolor del momento sin tener que recurrir a la desmesura. Las transiciones se incorporan con naturalidad y el avance es continuo. Trabajar con un personaje colectivo es algo que ya parte del texto de Lope, pero que en la propuesta de adaptador y director consigue tener una verosimilitud tan palpable como exitosa.

La Joven Compañía debe continuar explorando con esta soltura que viene demostrando. Bravo y adelante.

IVÁN CERDÁN BERMÚDEZ

en 1:32

Recomendar esto en Google

Etiquetas: Teatro

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

NOSOTROS

Estudiamos Teoría de la Literatura hace ya unos años en la Universidad Complutense, escribimos en Arial 12 y creemos: en una crítica cultural libre de amiguismos y honesta. <https://twitter.com/LaCarcoma7>

MITOS Y LEYENDAS

- INGMAR BERGMAN
- WILLIAM SHAKESPEARE
- MICHAEL HANEKE
- AGOTA KRISTOF
- PHILIP ROTH
- JOSELE SANTIAGO

CATEGORÍAS

- Biografía (2)
- Cine (175)
- Cine australiano (2)
- Cine de antes (2)
- Cine español (48)
- Cine europeo (44)
- Cine hispanoamericano (2)
- Cine norteamericano (82)
- Cine polaco (9)
- Cortometrajes (2)
- Documental (6)
- Libros de fútbol (5)
- Literatura (67)
- Literatura del Holocausto (1)
- Literatura española (33)
- Literatura europea (13)
- Literatura hispanoamericana (4)
- Literatura norteamericana (7)
- Material didáctico (1)
- Mitos y leyendas (15)
- Novela gráfica (12)
- Series de televisión (5)
- Teatro (63)
- Ópera (1)

Archivo del blog

Archivo del blog

0

MI BUTAQUITA

‘FUENTEOVEJUNA’, LA VIGENCIA HECHA CLÁSICO

14 de abril de 2015

¿Es arriesgado que actores de entre 18 y 25 años representen un clásico en verso? ¿Lo es que, además, se pongan al frente de un **Lope de Vega** ambientado a finales del s.XV? ¿Es descabellado, para mayor riesgo, hacerlo con el fin de acercar el Siglo de Oro a los más jóvenes? La respuesta a estas tres preguntas presumiblemente es un sí rotundo, y de ahí el éxito de este ‘Fuente Ovejuna’ que representa la **Joven Compañía del Conde Duque**.

‘Fuente Ovejuna’ narra el **drama social** que el pueblo que da nombre al título vivió en pleno reinado de los Reyes Católicos. El Comendador Fernán Gómez de Guzmán ejerce su tiranía sobre la villa cordobesa de Fuenteovejuna. Encaprichado de Laurencia, la brava hija del alcalde, el Comendador recibe su rechazo y se dispone a violarla, siendo interrumpido por Frondoso, enamorado de la joven. Ante tal agravio, decide irrumpir en la boda de los muchachos y cumple el derecho de pernoceta, llevándose con él a Laurencia. Hartos de su crueldad, el pueblo toma la casa del Comendador dándole muerte a pedradas. Los Reyes Católicos abren un juicio que resulta sin ningún culpable, pues ante las torturas, el pueblo responde a una: “fue Fuenteovejuna”. Los Reyes resuelven la incorporación de la villa a la corona, fin que pretendían desde antes del asesinato.

Juan Mayorga versiona la obra de Lope de Vega, quedándose con los pasajes más representativos y que mejor se adaptan a nuestro siglo. Manteniendo el verso original de Lope, Mayorga se queda con un texto que sorprende por la vigencia de sus conflictos.

‘Fuente Ovejuna’ pone de manifiesto, no solamente la universalidad y grandeza de su autor, sino **lo inherentes que resultan en el ser humano algunos comportamientos**. La eterna lucha, a veces mejor disfrazada que otras, entre clase obrera y quienes ostentan el poder, es el eje central de esta historia. Y en ese sentido al que escribe le llama la atención cómo Lope puso de manifiesto esa sumisión latente de un

pueblo que agacha la cabeza ante la injusticia. Una sociedad que se revela, si es que lo hace, ante situaciones límite.

La sombra de una corrupción casi intrínseca al poder planea sobre los versos de este montaje, así como la violencia contenida que termina por explotar cuando la última gota hace que el vaso rebose. Esto último históricamente habitual en tiempos de vacas flacas.

Pero si hay algo que sobrecoge de ‘Fuenteovejuna’ es el mezquino descaro con el que los de arriba se aprovechan y sacan tajada de los desesperados actos de valentía del grosor de la población. Dándole al perro, como ocurre siempre, un cambiazo de collar. Y en este punto uno se plantea si no es ésta la herencia social y cultural que corre por la sangre de nuestro país.

Todo ello con una escenografía en la que la tierra y el agua sirven como arma arrojadiza, alegoría quizá del germen de un determinado sentir idiosincrático. ¿Hay algo que haga crecer con más fuerza las raíces que estos dos elementos?

José Luis Arellano, director artístico de la Joven Compañía, se pone al frente de una magnífica dirección superando con creces el reto que nos servía de introducción a esta crónica. Coreografía un baile de interpretaciones con una puesta en escena de carácter contemporáneo que ayuda a poner en situación al espectador actual.

En la interpretación, diez jóvenes actores que realizan un ejercicio soberbio en su conjunto e impecable individualmente. Un reparto perfectamente equilibrado en el que ninguno se hace sombra y en el que brilla el enorme talento que derrochan estos chicos y chicas. Con la dificultad que conlleva el verso, consiguen encandilar al respetable, proeza que *a priori* pudiera estar hecha para veteranas figuras de la escena.

La versión de 'Fuente Ovejuna' de esta Joven Compañía es, en resumen, **una excelente propuesta teatral con la que este proyecto afianza sus sólidos cimientos**, apostando por una nueva generación de artistas, pero sobre todo, de espectadores.

'Fuente Ovejuna' puede verse en horario matinal de martes a viernes a las 10:00h y a las 12:30h, y en horario de tarde de jueves a sábado a las 20:00h.

Notas de un espectador por Salvador Jiménez

Fuenteovejuna

"El pueblo unido jamás será vencido" cantaba la banda chilena *Quilapayún* allá por 1974. No sería descabellado que este himno de la canción protesta hubiese salido de Lope de Vega y su obra *Fuenteovejuna*. Casi cuatrocientos años después de su publicación, el texto tiene más fuerza que nunca. Esa fuerza que le aportan los jóvenes de *La Joven Compañía* (Premio Ojo Crítico de Teatro 2014) quienes terminan una exitosa temporada revisando este clásico de la literatura española. Dirigida por José Luis Arellano, la nueva *Fuenteovejuna* cuenta con la colaboración de lujo de Juan Mayorga, responsable de la adaptación del texto.

No sé por qué razón cada vez que se habla de teatro para jóvenes se infantiliza. Y aquí afortunadamente no se hace así. Uno de las razones del éxito de la Joven Compañía, además de su indudable calidad artística, es que se dirige a su público tal y como es: espectadores adultos capaces de reflexionar, en este caso, sobre temas como el abuso de poder, las injusticias sociales o la violación de derechos. Asuntos que se pueden dar en las aulas de un colegio o un instituto. **Estamos ante una propuesta valiente y arriesgada, sobre todo por su lenguaje en verso y en castellano antiguo,** algo que se ha respetado aunque reducido en extensión. Esta característica, la del verso, hace que al principio cueste adentrarse en la historia. Sin embargo sus protagonistas, conscientes de ello, lo resuelven adelantándose e improvisando unos chistes para tornar en seguida a un terreno mucho más oscuro: **el de un pueblo que se une para acabar con el Comendador Fernán Gómez (Jaime Lorente).** Mayorga ha realizado un magnífico trabajo dejando hablar a Lope y escondiéndose en un segundo y discreto plano, haciendo la obra más ligera.

Otra de las grandes dificultades de esta producción era su propuesta escenográfica, **un reto que Silvia de Marta ha sabido resolver con maestría utilizando una estética minimalista, visualmente muy atractiva** donde se juega con dos planos: lo que ocurre en escena, y lo que se ve en pantalla. **Pero lo que verdaderamente aporta la fuerza son dos elementos de la naturaleza: la tierra y el agua.** El primero simboliza la fuerza de un pueblo, sus heridas...su lucha en el campo de batalla, mientras que el segundo representa la pureza, la única forma de limpiarse y dejar atrás esos abusos.

El agua simboliza la pureza, la única forma de limpiarse

Y...¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna lo hizo señor responden al unísono. Lo que no ha cambiado en *Fuenteovejuna* es la violencia. **En esta versión está muy presente, tanto en su forma física como en la sexual. Hay quién podrá calificar esta obra de no apta para niños recién entrados en la adolescencia,** pero no hay que olvidar que ellos, también viven o lidian con situaciones de violencia...en el colegio, en el instituto, lo ven en los medios de comunicación o en la misma calle. **Y la obra en cierto modo invita no a matar, pero sí a rebelarse contra esas injusticias.**

El elenco, a pesar de su juventud, vuelve a sorprender con su gran dominio escénico. Eso sí, mención especial merecen, por un lado, Jaime Lorente quién da vida al Comendador. El actor de 23 años desprende chulería y prepotencia demostrando que nada ni nadie se le resiste. **Por otro lado, está Laurencia, interpretada por Carolina Yuste.** Podríamos decir que este es el personaje más sufrido de *Fuenteovejuna* pero a la vez el más fuerte, ya que tiene que consentir los abusos de Fernán Gómez de Guzmán. En un país donde el 30 % de los jóvenes piensa que **cuando una mujer es agradecida es "porque ha hecho algo"** hacen que esta obra sea más que necesaria para contribuir a frenar de una vez por todas la violencia de género y fomentar la igualdad de sexos.

Laurencia es la víctima del Comendador Fernán Gómez.

Estaremos en otra época, habremos cambiado las formas y nuestro entorno es ahora mucho más tecnológico, sin embargo **en pleno siglo XXI seguimos con la necesidad de seguir luchando.** ¿No será mejor hacerlo como en *Fuenteovejuna*, todos a una? Porque hay cosas que nunca cambian.

Fuenteovejuna se representa en el [Teatro Conde Duque](#) hasta el 26 de abril de 2015

Gracias al equipo de Comunicación de [La Joven Compañía](#) por permitirnos hacer esa reseña. Fotos: Javier Naval

Crítica de "Fuente Ovejuna", de La Joven Compañía

- **Críticas** 23/04/2015 : 15:30 Daniel Ventura

"Fuente Ovejuna", de **Lope de Vega**. Versión: **Juan Mayorga**. Dirección: **José Luis Arellano**.

Reparto: **Pablo Béjar, Alejandro Chaparro, Enrique Cervantes, Víctor de la Fuente, Samy Khalil, Jaime Lorente, Helena Mocejón, Álvaro Quintana, Alejandro Villazán, Carolina Yuste**.

En el **Teatro Conde Duque**, hasta el 30 de abril

La revolución televisada de los corderos

¿Se puede hacer una **"Fuente Ovejuna"** que mantenga la palpación ajusticiadora de su trama principal sin contagiarse de la alegación benevolente sobre el Rey justo? Yo tenía mis dudas, por culpa sobre todo de la teoría de las emociones como vasos comunicantes. Pero el montaje que **La joven compañía** está poniendo en pie mañana y tarde desde el

pasado 3 de abril me las quitó de un golpe. Los jóvenes actores y actrices de **LJC**, a las órdenes de **José Luis Arellano**, trenzan una función nervuda y sólida, un asalto preciso a la madurez escénica a lomos de una versión del siempre excelente **Juan Mayorga**. Esta **"Fuente Ovejuna"**, gestualidad violenta, mirada sensible a la miseria, ironía a carretadas, justifica por derecho el aplauso que la compañía viene recibiendo, en forma de salas llenas y nominaciones a los **Premios Max**.

Es justo, creo, decir que este montaje tiene un dibujo mucho más nítido y una ambición más exigente que aquel **"El señor de las moscas"** que era sobresaliente por su voluntarismo y que les ha traído la nominación. Los actores han crecido como actores, y esto quiere decir no sólo que interpretan con mayor seguridad, sino que se mueven con aumentada soltura por sus propias mentes, en la tarea de reflexionar sobre lo que tienen entre manos. No se me ocurre que haya algo mejor que decir sobre esta **Joven Compañía** que es, fundamental y radicalmente, un proyecto educativo no sólo hacia afuera (el público) sino también hacia dentro (los artífices).

Esta maduración se traduce en la desenvoltura con que todo se mueve en el marco de la escenografía *minimal* de aires industriales y ambientes diferenciados que tiene el montaje, pero sobre todo en la capacidad para dar textura emocional y perfil reflexivo, las dos al mismo tiempo y machihembradas, a las historias que emprenden. Se ve, se observa, se disfruta en la manera en que levantan en escena la historia de amor requebrado de *Laurencia* y *Fronoso*, la obsesión lasciva del *Comendador* con la primera, símbolo y trofeo de su poder irreplicable, la náusea, el asco y la rabia de *Laurencia* ultrajada. A ella la interpreta **Carolina Yuste** con una vibración exacta que brilla en el parlamento de la justicia. Al Comendador le da vida **Jaime Lorente**, que tensa las cuerdas vocales y las fibras musculares para interpretar los pliegues de un absolutista degenerado, cuyo mundo se periclitaba. Y no por las circunstancias, sino por la iniciativa de las personas que se le oponen.

Sin embargo, y sigo con la idea para acabarla, donde mejor se observa la madurez es en la maniobra fascinante que el montaje lleva a cabo con el *Rey*. Referencia última de los actos del personaje colectivo que es el pueblo, mano castigadora o redentora, ha tenido aura de bueno por su magnificencia con la **Fuente Ovejuna** conjurada. Y este montaje le quita la pátina, le hace presente en todas las escenas del drama del pueblo y, de esa manera, le hace cómplice de las desgracias que finge desconocer. Es un movimiento audaz de la versión y del montaje y una interpretación magnífica de **Enrique Cervantes**, mitad bienqueda soberbio y melifluido, mitad showman arrogante. Es una apuesta dramática valiente, que lleva esta *"Fuente Ovejuna"* a un interesante plano de reflexión sobre la posible revolución televisada. De los corderos.

Todos al Teatro.com

Toda la actualidad del teatro en España

Crítica: “Fuente Ovejuna” de La Joven Compañía en el Teatro Conde Duque

Susana

8 abril 2015

- Obra: **“Fuente Ovejuna”**
- Dónde: **Teatro Conde Duque**
- Desde: **07 de abr de 2015**
- Hasta: **30 de abr de 2015**
- Horario: **J, V y S a las 20:00h; Matinales M a V a las 10:00h y 12:30h**
- Precio: **De 7 a 12 euros**
- Compra entradas: **Entradas.com**
- Punt. TodosalTeatro: **★★★★★**

La enormidad de un clásico

“Fuente Ovejuna” no tuvo, en su tiempo, el éxito quizás esperado ni la relevancia que tiene hoy día como texto dramático. Han sido las representaciones que se han hecho de ella a lo largo de la historia las que la han convertido en un clásico indiscutible. Algunos montajes de esta comedia durante el siglo XX, desde el que hizo “La Barraca” hasta el de José Tamayo, por nombrar algunos, han obtenido las mejores críticas y aún permanecen en la memoria de las tablas.

Ávido de nuevos ojos, de un público nuevo que llene los teatros, para que así el teatro llene las almas, el **Teatro Conde Duque** lleva tiempo apostando por un proyecto de teatro joven con el que dar una oportunidad a aquellos jóvenes con inquietudes creativas. Una veintena de jóvenes entre 18 y 23 años conforman **La Joven Compañía**, que representa más de 100 funciones al año para jóvenes de Secundaria y Bachillerato de toda la Comunidad de Madrid, además de realizar giras nacionales. Ellos son los artífices de este “Fuente Ovejuna” que se huele y se mastica desde el patio de butacas.

Un montaje impactante que llega al público en fáciles bocanadas gracias a esta versión revisada por **Juan Mayorga** y la plástica contemporánea característica de La Joven Compañía. Un suelo de arena rojiza, una bañera, una mesa, diez sillas, un micrófono y una pantalla al fondo en la que se proyecta lo que sucede en escena. El pueblo descalzo y los poderosos con zapatos. La historia se repite y contada por estos jóvenes actores vuelve a cobrar fuerza y sentido. Su energía traspasa la escena, Lope, sin duda, estaría orgulloso.

Pablo Béjar, Alejandro Chaparro, Enrique Cervantes, Víctor de la Fuente, Samy Khalil, Jaime Lorente, Elena Mocejón, Álvaro Quintana, Alejandro Villazán y Carolina Yuste se mueven sobre la arena con valentía y frescura. Se enfrentan a un texto difícil, del que nada se ha cambiado, pero conocido y admirado. El público lo nota y al final lo demuestra con el merecido aplauso.

¡Bravo!

Fuenteovejuna

Conde Duque. Madrid

La plaza de un pueblo, con su suelo de arena, sus sillas de metal típicas de terraza de bareto y los chavales contando chistes malos uno tras otros. Así comienza este **Fuenteovejuna**, una revisión del clásico imperecedero de **Lope de Vega**, en este caso rejuvenecido por **Juan Mayorga** (versión) y **José Luis Arellano** (dirección) para **La Joven Compañía**. Y es que el *lifting* de tan magno texto mucho tiene que ver con esta compañía de jóvenes entre 18 y 25 años (que desempeñan tanto labores artísticas como técnicas capitaneados por profesionales de reconocido prestigio) que con un tesón y energía desbordantes consiguen que la palabra de **Lope** resuene más clara, alta y fresca que nunca.

Mayorga ha podado el texto para dejarlo en unos muy accesibles 75 minutos que mantienen toda la fuerza de esta historia acerca de la tiranía y la rebelión, igual de vigente en el siglo XXI que en **Siglo de Oro**. Y Arellano y la compañía optan por una puesta en escena física y llena de acción, en un muy atractivo escenario en el que el que metal, tierra y agua conviven con las pulsiones de este pueblo oprimido y harto de de injusticias. Un extra interesante la proyección de esa cámara cenital en el escenario y fantásticos iluminación, vestuario y resto de elementos que acompañan la potente labor de una compañía que sigue demostrando que la juventud no está reñida con el talento.

Y es que la fantástica la labor de todos los miembros del reparto (más sorprendente todavía teniendo en cuenta que acaban de estrenar), su energía y potencia consiguen acercar este **Fuenteovejuna** a un público actual de la manera más directa posible. Porque uno de los mayores logros de esta compañía es aproximar este clásico a un público joven (miles de chavales de instituto se acercarán a verla) y que les fascine y golpee el texto de **Lope** sin que un olor anaftalina se incruste en sus narices. Y sin duda **La Joven Compañía** lo consigue. Lo comentarios de los chavales después de la función de "- Buena la obra, eh?? - Ya te digo, tío!" (sic) avalan la propuesta y confirman que este montaje ha conseguido mucho más por acercar los clásicos a la muchachada que otros supuestamente "profesionales" del circuito. Pero es que además de un espectáculo sencillamente ideal para este propósito (sin escatimar unas impactantes dosis de violencia y erotismo) resulta una función tremenda por sí misma. Bravo por **La Joven Compañía**, que igualito que el pueblo de **Fuenteovejuna**, todos a una, han levantado un espectáculo que hay que ver. "Porque conformes a una, con un valeroso pecho, en pidiendo quién lo ha hecho, responden: ¡Fuenteovejuna!"

FO-Fuente ovejuna de Lope de Vega/Juan Mayorga por La Joven Compañía

Todavía hay oportunidad para no perderse la primera propuesta escénica de La Joven Compañía que se ha recuperado de nuevo para disfrute de todo el público que no tuvimos ocasión de verla en su presentación original. Un espectáculo contundente y sintético; la versión de Juan Mayorga va al corazón y a la columna de la obra, sin perderse en los detalles anecdóticos del texto. La puesta en escena es bella y cruda, llena de signos y momentos que entran profundamente en las situaciones y psicología de cada momento y de los personajes. Todo aporta y suma...luz, video en directo, música improvisada...Y unos actores potentes y arriesgados, nadie diría que son tan jóvenes...Y además, hacen que el verso llegue natural al patio de butacas. Un juego popular que se convierte en un cuento terrible para volver al reencuentro de la ciudadanía en la plaza del pueblo.

Adolfo Simón

