1 Y 2 DE SEPTIEMBRE, 8 P.M.
TEATRO ESTUDIO

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

PULEP MZR401

ESPAÑA PAÍS INVITADO DE HONOR · TEATRO

NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO

'PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA'

Director
EDUARDO VASCO
España

Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres

Fotografía © Archivo de la agrupación

ESPAÑA PAÍS INVITADO DE HONOR 2023

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

CON EL APOYO DE

ALIADO TRANSVERSAL

COGESTOR PRIVADO

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

ACERCA DE LA OBRA

Durante la boda de Peribáñez y Casilda, el Comendador de Ocaña sufre un accidente en un lance de la fiesta de los toros. Al recobrar el sentido se encuentra con Casilda, la labradora, y queda enamorado de inmediato. Al poco tiempo su pasión se vuelve obsesiva y decide conquistarla a cualquier precio: para ello, debe tratar de burlar al marido, a quien desprecia por ser un villano.

El Comendador comienza tratando de engañar al labrador otorgándole honras, entregándole obsequios y, finalmente, enviándolo lejos del pueblo, así aprovecha sus ausencias e intentar ganarse la confianza de Casilda. Sin embargo, la recién casada no atiende a sus demandas.

En una de estas ausencias, Peribáñez, que sospecha la traición y teme por su honor, regresa y encuentra al Comendador dentro de su casa. En vez de arredrarse y ceder, se enfrentará al poderoso provocando un sangriento final de difícil resolución.

***

Noviembre Compañía de Teatro, una de las compañías más importantes en el ámbito del teatro clásico en España, interpretará otra de las grandes obras del repertorio del Siglo de Oro español: 'Peribáñez y el Comendador de Ocaña', de Lope de Vega. Un espectáculo con el que continúa explorando sus raíces originales de trabajo.

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor y está organizada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música INAEM, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comunidad Europea y Cooperación, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y la Embajada de España en Colombia. Con financiación de Unión Europea NextGeneration EU y el apoyo de Plus Ultra y Keralty - Colsanitas.

Cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA

La historia de 'Peribáñez y el Comendador de Ocaña' es la del villano que se enfrenta al poderoso y que no cede ante el abuso de poder, algo impensable para la sociedad de la época. Es un personaje habitual en los dramas del Siglo de Oro, protagonista de uno de los géneros más populares de su tiempo: el drama de honor, que se concreta también como el drama "de comendadores". Ocurre en el contexto rural del labrador voluntarioso que debe traspasar sus límites sociales para detener al representante del poder que, desmedido, amenaza su valor más preciado: el honor.

En esta obra, Peribáñez defiende algo que se nos antoja muy moderno, pero que pertenece al ser humano como un valor universal: la dignidad personal. Con esta obra, Lope de Vega aúna las cualidades que definen y aportan valor a su producción dramática: la ruptura de las leyes aristotélicas, un concepto del teatro como arte para entretener al espectador y una carpintería teatral que creó una escuela más allá de su tiempo. Una obra escrita en plenitud de facultades, cuando el poeta ya domina y realza su propio sistema de escritura.

MOVER CON FUERZA: A PROPÓSITO DE 'PERIBÁÑEZ'

Por: Yolanda Pallín

Clásica es aquella obra que nos desafía en su interpretación y nos ofrece, en cada lectura, nuevas y variadas posibilidades escénicas; la que mueve con fuerza nuestro ánimo una y otra vez. 'Peribáñez 'forma parte del canon literario mucho más que del escénico y ha sido destacada en ocasiones por su calidad de estampa, antes que como pieza de pura acción dramática. Sin embargo, nosotros hemos encontrado una vitalidad en este conflicto, que lo sitúa un paso por encima, o por delante, de otros dramas del honor villano.

No cabe apelar a la oposición entre el drama so-

Para Lope de Vega, otra vez, el amor es la gran metáfora. En la sociedad dividida y segregada que nos presenta Peribáñez, algunos creen merecerlo todo y, por lo tanto, consideran inútiles los méritos de los de abajo, por más que estos sean evidentes. El amor auténtico, totalmente alejado de oropeles ideales o de torpes remedos, que viven Pedro Peribáñez y su esposa, Casilda, es la evidente prueba de un triunfo vital que los sitúa por encima de sus supuestas posibilidades; es, por tanto, una suerte de insulto a la autoridad de aquellos a los que la sociedad, por distintos motivos en distintos tiempos, ha colocado en lo más alto de su escalafón.

cial y la tragedia eterna, porque entendemos que, a pesar de los cambios de coyunturas, de modos y de costumbres, la organización humana siempre ha tendido a configurar dinámicas en las que los poderosos ejercen su poder en forma de abuso sobre las capas de la sociedad que consideran inferiores: que la situación se repita no implica que su naturaleza no sea social en última instancia.

Todo contexto artístico responde a un estado de lo social. Y, así, una sociedad fuertemente estamental es capaz de crear una sólida polaridad; un paisaje en el que el villano rústico solo puede expresarse como personaje cómico y el pastor bucólico, idealizado hasta el extremo, se debe a un mundo irreal de sutiles enredos amorosos. Aunque pueden aparecer en las mismas ficciones, nunca se mezclaran sus devenires. Muchas comedias respiran estos aires sin presentar ninguna incomodidad ante escenas en las que los criados, villanos, repiten como en un espejo deformado los celos y requiebros de sus refinados señores. En este panorama apenas queda espacio para el amor real; pero, cuando este surge, necesariamente lo hace como síntoma de una crisis de identidad profunda que es, también, de origen social.

La tensión entre estos dos mundos se resuelve con la necesidad de las formas trágicas. El tiranicidio se nos presenta como la única forma en la que el sometido puede responder cuando se ve avasallado por un poderoso enfermo menos de amor que de fracaso. Peribáñez no defiende a Casilda en tanto que su propiedad, por más que escuche los ecos de la tradición respecto de la honra. Peribáñez defiende a su familia –pues ya son uno los dos– en el sentido más noble del término, y, como consecuencia de su prosperidad, crea un nuevo modelo de vida insultante para el poder. No olvidemos que los hombres que abusan de las mujeres no lo hacen por intereses eróticos sino como vana demostración de su pretendida superioridad.

Los errores trágicos se suceden: Casilda se defiende, pero calla; Fadrique, otorga la condición de caballero a Peribáñez, con lo que le invita a protegerse en una ilusoria igualdad de condiciones, y Peribáñez aborta un nuevo orden antes de ser instaurado y abraza el antiguo pacto que solo sabe sofocar la injusticia con sangre. Para Lope "los casos de honra son mejores / porque mueven con fuerza a toda gente". Con Peribáñez, más allá de la honra pública, Lope nos mueve con fuerza , otra vez, poniendo sobre el escenario la dolorosa defensa de una vida honorable .

NOTAS AL PROGRAMA

Por: Eduardo Vasco

Desde la primera vez que llevé al Fénix a escena hasta hoy han pasado más de dos décadas y casi una decena de títulos. Es probablemente el autor que más veces he montado. Adoro su frescura, su verso ágil y bello, y su concepto del amor desmedido, poderoso y fugaz. Admiro su aprecio, su defensa de la dignidad de la persona por encima de las convenciones sociales. Y me rindo ante su producción poética y dramática, tan inabarcable y variada.

Además, trabajar una obra de Lope aporta un tipo de vitalidad muy particular, un concepto del tiempo dramático muy preciso y la maravillosa oportunidad de usar un castellano depurado y preciosista que parece brotar de los personajes sin dificultad.

'Peribáñez' me atrapa de manera especial porque, además de ser una de las obras más señeras de su repertorio, es, en esencia, la historia de una respuesta imprevisible ante un abuso de poder que parecía imparable. La convención social de la época solo ampara al poderoso y deja completamente desvalido al humilde que, finalmente, debe defender a su familia y a su casa saltándose el orden establecido. La conclusión parece clara: si el orden de las cosas no es justo, acaba saltando por los aires.

Nuestras maneras teatrales como compañía son conocidas en España: el actor y la palabra en primer plano, la música en directo, el trabajo de elenco y una manera de entender el teatro sin artificios ni inventos epatantes. Entendemos que ofrecer los clásicos al espectador es una responsabilidad, pero también una cuestión de disfrute artístico. No hay que olvidar que nuestros autores áureos escriben teatro para contar historias a la gente sencilla, entretenerla, enriquecer su espíritu y, en ocasiones, producir una reflexión. Creemos que el teatro debe ser, sin perder sus calidades ni sus virtudes, accesible; y para ello trabajamos.

Poder mostrar nuestro trabajo en Colombia, en una ciudad en la que habita gente tan querida para nosotros, y en la que sentimos una pulsión teatral de una gran intensidad y belleza, es una dulce responsabilidad, así que permítannos que les mostremos este Lope de Vega que hemos hecho nuestro para que, de alguna manera, sea, también, algo de ustedes.

NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO

ESPAÑA

Noviembre Compañía de Teatro es una de las compañías más importantes en el ámbito del teatro clásico en España.

Fue fundada en 1995 con el objetivo de explorar dos vías bien diferenciadas: una que parte del repertorio clásico universal y otra en torno a la dramaturgia contemporánea.

La Compañía ha apostado desde sus inicios por los autores más interesantes del panorama español: Yolanda Pallín, de la que estrenó 'Hiel', 'Tierra de nadie', 'Lista negra', y 'Los motivos de Anselmo Fuentes'; Borja Ortiz de Gondra, con 'Dedos'; y el estreno de 'Algún amor que no mate', de Dulce Chacón, que fue la continuación lógica del trabajo alrededor de la dramaturgia nacional más inmediata. También ha realizado 'Hedda Gabler', de Ibsen; 'Camino de Wolokolamsk', de Heiner Müller; y 'Final de Partida', de Samuel Beckett, que han sido las apuestas por el repertorio contemporáneo internacional.

En relación al repertorio clásico ha realizado 'Entre bobos anda el juego', que fue coproducido por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y exhibido en el Teatro de la Comedia de Madrid en febrero de 2019. En 2018, con 'El caballero de Olmedo', participó en el Teatro de la Comedia. En temporadas anteriores llevó a escena cinco títulos de William Shakespeare: 'Hamlet', 'Noche de Reyes', 'Otelo', 'El mercader de Venecia' y 'Ricardo III', profundizando en el ámbito del teatro Isabelino; y se ha dedicado a los clásicos del Siglo de Oro, tan presentes en lo que la Compañía denomina como "primera etapa clásica", en la que ha escenificado títulos de Lope de Vega como 'No son todos ruiseñores', 'La fuerza lastimosa' y 'La bella Aurora'.

Toda esta experiencia constituye una de las líneas de trabajo más estables del teatro español actual, tanto por la solidez del tándem compuesto por Yolanda Pallín y Eduardo Vasco como cabezas creativas de la compañía, como por el trabajo del equipo de actores y colaboradores que conforman cada proyecto. Esto no deja de lado la labor que realizó en la producción Miguel Ángel Alcántara hasta el año 2019.

EDUARDO VASCO
DIRECCIÓN, ESPAÑA

Es Doctor en estudios teatrales de la Universidad Complutense de Madrid, Master en Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Complutense de Madrid, y licenciado en Interpretación (1990) y Dirección Escénica (1996) por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Tiene cursos de puesta en escena para ópera, estudios de dirección escénica en la Regie Opleiding Theaterschool Amsterdam (Holanda) e hizo parte del curso Beckett Workshop impartido por Joe Chaikin (Open Theatre) en Das-Arts (Amsterdamse School Advance Research in Theatre and Dance Studies).

Cuenta con una amplia formación como músico y es especialista en espacio sonoro para teatro. Adicionalmente es fundador de Noviembre Compañía de Teatro, fue director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de 2004 a 2011 y ha trabajado como director de escena en varias compañías entre las que destacan montajes con Noviembre Compañía de Teatro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional y Teatres de la Generalitat Valenciana, de autores como Rojas Zorrilla, Shakespeare, Azorín, Ibsen, Lope de Vega, Borja Ortiz de Gondra, Calderón de la Barca, Ignacio del Moral, Albert Camus, Chejov y Moliere, entre otros. Además, la obra 'Carsi', de su autoría, fue estrenada en 2019.

Su trabajo ha sido reconocido con la Encomienda de la Órden del Mérito Civil concedida por el rey Juan Carlos I, el Premio Fuente de Castalia del Festival Clásicos en Alcalá, dos premios Florencio de la crítica uruguaya al mejor espectáculo extranjero por 'El alcalde de Zalamea' y 'Don Gil de las calzas verdes', el premio Teatro Rojas al mejor espectáculo y dirección escénica por 'El perro del hortelano' al mejor espectáculo por 'El pintor de su deshonra' y el Premio Ágora.

YOLANDA PALLÍN
VERSIÓN, ESPAÑA

Licenciada en Filología Hispánica (Literatura) por la Universidad Complutense de Madrid (1989) y en Arte Dramático (Interpretación) por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (1990). Actualmente es profesora de la RESAD, en el departamento de Escritura y Ciencias Teatrales y ha formado parte del Consejo de Lectura del Centro Dramático Nacional.

Ha estrenado con Noviembre Compañía de Teatro los textos: 'Lista negra' (1997) y 'Los motivos de Anselmo Fuentes' (1998), de su autoría. Además, las versiones de 'No son todos ruiseñores' (2000) y 'La fuerza lastimosa' de Lope de Vega; 'Hamlet' (2004), 'Noche de reyes' (2012), 'Otelo' (2013), 'El mercader de Venecia' (2015) y 'Ricardo III' (2016), de Shakespeare (2013); 'Don Juan en Alcalá' y 'Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas Zorrilla (2015), y 'Hedda Gabler', de Ibsen (2015).

Con otras compañías ha estrenado 'Hiel' (con Ateatro, Premio José Luis Alonso al director joven en 1993 por la puesta en escena de Eduardo Vasco), 'Tierra de nadie' (estrenada en Madrid y Ámsterdam en 1994), 'DNI', 'Como la vida misma', 'Memoria', 'Luna de miel', 'Siete años', 'Entrevías', las tres piezas de la 'Trilogía de la juventud' ('Las manos', 'Imagina' y '24/7'), escritas junto a José Ramón Fernández y Javier G. Yagüe, y 'So happy together, junto a J.R. Fernández, Laila Ripoll y Jesús Laíz.

Ha realizado adaptacioones de textos clásicos para la Compañía Nacional de Teatro Clásico de autores como Cervantes, Zorrilla, Calderón de la Barca, Guillén de Castro, Lope de Vega y Tirso de Molina, y ha trabajado junto a directores como Helena Pimenta, Natalia Menéndez, Eduardo Vasco y Carlos Aladro. También ha adaptado otros textos clásicos de William Shakespeare y zarzuelas, como 'La gran vía', de Felipe Pérez.

Como autora teatral recibió el Premio Calderón de la Barca por su obra 'Los motivos de Anselmo Fuentes', el Premio María Teresa de León por 'Los restos de la noche', y fue accésit al Premio Marqués de Bradomín con su obra 'La mirada'. Ha recibido además los premios Ojo Crítico y MAX, reconocimientos en la Feria de Teatro de Huesca de la Crítica Teatral de Valencia y ha sido finalista del premio Mayte de Teatro en dos ocasiones y del Premio Nacional de Literatura Dramática.

FICHA TÉCNICA

ELENCO

Peribáñez
Rafael Ortíz

Casilda
Isabel Rodes

Comendador
Alberto Gómez-Taboada

NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO

Eduardo Vasco
Dirección

Yolanda Pallín
Versión

Carolina González
Escenografía

Inés
Elena Rayos

Luján
Julio Hidalgo

Leonardo
Francisco Rojas

Padre Antón
Jesús Calvo

Bartolo
Manuel Pico

Pintor
Daniel Santos

Lorenzo Caprile
Vestuario

Miguel Ángel Camacho
Diseño de iluminación

PRÓXIMAMENTE

TEATRO ESTUDIO
ENTRADAS DESDE: $55.000

27 DE OCTUBRE

28 DE OCTUBRE

PULEP · CBQ400

8:00 P.M. 8:00 P.M.

ALIADOS MEDIÁTICOS

EL ESPECTADOR

blu radio

CANAL OFICIAL

Capital SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Catalina Valencia Tobón

Director General del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas

Designada de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Luis Felipe Arrubla Marín

Expresidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca