VALQUIRIA teatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de

Lope de Vega

Versión **Alberto Conejero**

Dirigido por **Carlos Martínez - Abarca**

El premio del bien hablar

comedia famosa de
Lope de Vega

La compañía Valquiria Teatro, en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, presenta el montaje *'El premio del bien hablar, comedia famosa de Lope de Vega',* un proyecto teatral basado en la cooperación artística y humana de nuevos profesionales de las artes escénicas, formados en el entorno interdisciplinar de los estudios académicos superiores, y apoyados por la contribución de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito escénico nacional e internacional.

El 6 de diciembre de 1861 el Teatro Lope de Vega de Valladolid abría sus puertas al público con una representación de la comedia '*El premio del bien hablar*' del autor que le da su nombre. Tras un largo discurrir de éxitos y de veladas mágicas paralelas a la vida de la ciudad, este viejo y querido teatro fue declarado en ruinas y hoy, 150 años después de su inauguración, permanece cerrado, como mudo testigo de la tradición teatral vallisoletana. Por esta razón, como actores y actrices de las primeras promociones de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León decidimos recoger este texto clásico, homenajeando y recordando el día que nació este viejo y querido teatro.

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de
Lope de Vega

De esta manera, nuestra compañía, formada íntegramente por titulados superiores en Arte Dramático en la ESAD de Castilla y León, gracias a la colaboración del dramaturgo Alberto Conejero y el coreógrafo Ion Garnika, se pone a las órdenes del director Carlos Martínez-Abarca dando forma y vida al montaje '*El premio del bien hablar, comedia famosa de Lope de Vega'*. Así, traemos un texto de nuestro Siglo de Oro, por desgracia o ventura poco conocido, hasta nuestros días; lo actualizamos y lo acercamos al público de hoy sin olvidar sus valores y contenidos, tratando de aunar ambos mundos, ambos paradigmas, que no son sino parte de nuestra propia Historia.

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de
Lope de Vega

REPARTO

LEONARDA **Noemí Morante**
DON JUAN **Álvaro Figuero**
MARTÍN **Bruno Calzada**
RUFINA **Alba Frechilla**
FELICIANO **Luis Alberto Heras**
DON ANTONIO **Enrique García Conde**
ÁNGELA **María Negro**
BRÍGIDA **Silvia García**
DON PEDRO **Pablo James Pacheco**

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Dirección **Carlos Martínez - Abarca**
Ayudante de dirección **Juan Carlos Sanz**
Dramaturgia **Alberto Conejero**
Coreografía **Ion Garnika**
Diseño de iluminación **Diego Palacio**
Lucha escénica **Juan Merino**
Música **Bruno Calzada**
Escenografía **Juan Carlos Sanz**
Fotografía **Arklin Producciones S.L.**
Diseño gráfico **Taller 1.0 Artemedia**

Duración del espectáculo: **1h 35 min.**

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de
Lope de Vega

SINOPSIS

Sevilla, un agosto de comienzos del siglo XVII. A través del Guadalquivir salen y llegan los barcos que comercian con las indias. Es una ciudad cosmopolita, la más grande y bulliciosa de España; puente al Nuevo Mundo. Allí, don Juan de Castro y Portocarrero se escabulle por el barrio de Santa Cruz, tras una pelea en que se ve envuelto por defender a una mujer de los insultos de un grupo de graciosos. En su atropellado camino se cuela por un balcón abierto donde encuentra, sorprendida, a Leonarda, una dama de familia indiana cuya luminosidad lo dejará encandilado. Afuera, media Sevilla se encuentra tras él para matarlo. Leonarda accede a ocultar a don Juan en su casa, encendida por la pasión que ha despertado en ella. No muy lejos de allí, dos hombres armados irrumpen en una posada buscando a don Juan, pero sólo encuentran a doña Ángela, su hermana.

Desde ese momento comienza una trama de peligros, intrigas, amores y celos que tienen que ser ocultados para no romper las leyes del honor, pero que, finalmente, quebrarán los resquicios de las apariencias para dejar paso al caudal de la pasión y la vida. El amor, el sexo, los celos, la honra familiar, se entremezclan en el caluroso verano sevillano mientras las flotas de las indias ultiman sus preparativos para partir.

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de
Lope de Vega

ACERCA DEL TEXTO

'El premio del bien hablar' fue escrito por Lope de Vega en 1625 y como tantos otros textos del último Lope, tiene por protagonistas a jóvenes. Resulta estremecedor observar cómo Lope de Vega, en el ocaso de una vida llena de éxitos pero también de enormes padecimientos, y cuando ya se creía arrinconado por las nuevas modas teatrales, es capaz de resurgir de las cenizas y dejarnos su canto de cisne en una colección comedias –'*La moza de cántaro', 'El amor enamorado', 'La noche de San Juan'* o *'Las bizarrías de Belisa'*- que se presentan como una suerte de revisión de su propia juventud.

Es cierto que Lope escribió sobre otros temas en esta última etapa –'*El castigo sin venganza'* es de 1631- pero resulta conmovedora la abundancia de estas historias de jóvenes que se encuentran por primera vez con el amor y que se entregan -entre felices y abrumados- a sus placeres, filtradas por la mirada, compasiva y melancólica, de un anciano. Lope escribe con la libertad de quien ya no tiene nada que demostrar; en un maravilloso verso -capaz de combinar lo más popular con pinceladas culteranas- nos presenta los amores de un puñado de jóvenes en una sensual Sevilla, puerta del Nuevo Mundo, escenario propicio para sus primeras pasiones. La versificación, en la que abundan las décimas en detrimento de las redondillas, es también reflejo de un Lope que se detiene gozoso en la descripción de la pasión amorosa por encima de alambicados enredos.

La comedia, que inauguró en 1861 el Teatro Lope de Vega de Valladolid, no ha subido desde entonces a nuestros escenarios. Ciento cincuenta años después, un grupo de jóvenes actores nos permiten reencontrarnos con un Lope que, cuando ya se despedía de las musas, nos dejó en '*El premio del bien hablar'* una de las declaraciones más hermosas de amor a la mujer, a la juventud y a la vida.

Alberto Conejero

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de Lope de Vega

APUNTES DE DIRECCIÓN

Una joven compañía de teatro llega a un escenario vacío, -que bien pudiera ser un viejo teatro abandonado, como el Lope de Vega de Valladolid- y sirviéndose de la palabra, la acción y unos pocos elementos, lo convierten en la Sevilla de principios del siglo XVII, en la que un grupo de jóvenes tratan de amar y ser amados sorteando y venciendo las rudas y estrictas normas sociales y familiares que les atan. Este escenario vacío se irá poblando con elementos modulares y objetos básicos que recrearán los escasos espacios para la acción que Lope propone, en los que unos y otros se esconden, encuentran y descubren en una ingeniosa trama de engaños mutuos.

La compañía -al completo todo el tiempo en escena- configura los espacios y los cambia a vista del público y simultáneamente a la acción, sin trucos escénicos, haciendo a los espectadores partícipes del juego teatral y apelando así a su imaginación. Esta concepción espacial implica la apertura del lugar de la representación al público, como ocurría en los antiguos corrales, impulsando así de forma natural una de las ideas medulares de nuestro montaje: convertir al público en cómplice de los avatares de todos y cada uno de los personajes. Interpelando directamente a los espectadores en los apartes y monólogos, los personajes los convierten en sus confidentes. El público será así el único amigo que lo sabe todo.

En nuestra propuesta trasladamos la historia que Lope propone con fidelidad al original, tratando de llenar de verdad y actualidad el verso clásico español, pero sin mover a los personajes de su época y circunstancias, aunque renunciemos a una propuesta de reconstrucción naturalista de nuestro siglo XVII.

Los **lenguajes espectaculares** empleados participan igualmente del diálogo tradición-modernidad: desde la **danza** y la **música**, hasta la **esgrima** y la **lucha escénica**.

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de
Lope de Vega

El **espacio sonoro** es construido por los actores desde el escenario; la música interpretada por ellos, creando un arco entre los sonidos barrocos más ortodoxos y conceptos musicales contemporáneos que rompen la armonía y las estructuras rítmicas tradicionales. El **vestuario**, por su parte, sin pretensión de reconstruir la época, distingue las calidades de los personajes por su extracción social y su situación económica. Las texturas de los tejidos, su caída y corte, evocarán nuestro Siglo de Oro, pero no lo reconstruirán, tendiendo con deliberada ambigüedad a una cierta descontextualización, acorde con el esquematismo de los elementos espaciales.

Pero lo más importante para nosotros, al margen de la efeméride y de la legítima y permanente necesidad de actualizar respetuosamente nuestra tradición teatral, es formularnos la pregunta de **¿por qué o para qué hacer hoy *'El premio del bien hablar'*?** Ya que pensamos el teatro como un hecho presente, ¿qué dice este texto al público de hoy, 387 años después de ser escrito? Creemos que este Lope anciano quiere premiar a los jóvenes amantes que *bien hablan*, es decir que huyen de la maledicencia y los prejuicios, haciendo especial hincapié en la defensa de la mujer, en contra de la violencia de cualquier tipo ejercida sobre ella, y abogando por el extraño que viene de ultramar y soporta los prejuicios de "los de aquí". El viejo Lope *habla bien* de los jóvenes que se mantienen puros y vencen a la mentira.

Lo mejor de lo viejo en boca de lo nuevo.

Carlos Martínez-Abarca

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de Lope de Vega

CARLOS MARTÍNEZ-ABARCA (Getxo, 1970)

Estudia Interpretación en el Laboratorio Teatral William Layton. Continúa su formación como actor y director con José Carlos Plaza, Arnold Taraborrelli; realiza cursos y seminarios con Soledad Garre, Will Keen, Eduardo Fuentes y los maestros de la escuela rusa Andrezj Bubien, Elmo Nugannen y Venyammyn Filtsisnsky, entre otros.

De su trayectoria profesional, destaca como director *'Un día en la muerte de León Sánchez'*, con la Cía. Samarkanda (2009), '*Valeria y los pájaros'* de Sanchis Sinisterra, (2008); *'Fuente Ovejuna'* de Lope de Vega, para la Compañía Samarkanda (2007), en co-dirección con José Carlos Plaza; *'El viajero inmóvil'* basado en poemas de Pablo Neruda (2004) en co-dirección con Javier Ruiz de Alegría. Ha sido ayudante de dirección de Blanca Portillo en *'La avería'* (actualmente en gira) y de José Carlos Plaza en '*Afterplay'* de Brian Friel (2006), '*Diatriba de amor contra un hombre sentado'* de García Márquez (2004), '*Yerma'* y '*Romancero Gitano'* de Lorca, habiendo trabajado en esos montajes con Ana Belén, Cristina Hoyos, Emma Suárez, Helio Pedregal o Mar Navarro.

Como actor ha trabajado a las órdenes de directores como José Carlos Plaza, Miguel Narros o Eduardo Fuentes, destacando: *'La sonrisa etrusca'* de José Luis Sampedro (actualmente en gira), *'Splendid´s'* de Genet (CDN, 2007); *'Yo Claudio'* de Robert Graves (2004); protagoniza *'La historia del zoo'* de Albee (2002); *'La dama no es para la hoguera'* de Cristopher Fry (2001); '*La naranja mecánica'* de A. Burgess, (1999); *'Crimen y castigo'* de Dostoyevsky (1998), y '*Espectáculo Pessoa'* (para la Expo Universal Lisboa, 1998), entre otros.

Como docente, es profesor titular de Interpretación y Jefe del Departamento de Interpretación de la ESAD de Castilla y León desde el curso 2006/07. Ha sido Profesor Invitado (julio 2004) por el Middlebury College, Universidad de Vermont, para el curso de *Verso español en acción*.

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

comedia famosa de
Lope de Vega

ALBERTO CONEJERO (Jaén, 1978)

Ha publicado y/o estrenado más de una decena de textos dramáticos: '*Cliff / acantilado*' (texto ganador del IV Certamen LAM / SGAE, publicado por Fundación Autor en 2011), '*Húngaros*' (texto seleccionado para el XI Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea de Chile 2011, Premio Nacional de Teatro Universitario 2000 y publicado en Primer Acto); '*Oriente*' (publicado en La ratonera y estrenado bajo el título Desdémona en 2009); '*Fiebre*' (Accésit Premio Nacional de Teatro Breve 1999, publicado por la editorial Edisena); '*El lanzador de cuchillos*' y '*Gabriel*' (publicados en Fundamentos, 1999 y 2000).

Ha estrenado también los libretos para los espectáculos musicales '*Versa est*' (2011) y '*Sicalipsis now!*' (2010). Ha sido responsable de diversas traducciones y dramaturgias: '*Carcoma*' (a partir del *Gorgojo* de Plauto, estrenada en la Sala Imperdible de Sevilla en el año 2000); '*Macbeth*' y '*La tempestad*' para Teatro Defondo (gira nacional años 2009 y 2010 respectivamente); '*Retablo de peregrinos*' para *Las huellas de la Barraca 2010.* Es autor también de obra narrativa para público juvenil: '*El libro loco del Quijote*' y '*El beso de Aquiles',* publicadas por SM.

ION GARNIKA (Estella, 1962)

Licenciado en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza. Se forma en la escuela Mudra de Maurice Béjart en Bruselas. Bailarín de Maurice Béjart y de William Forsythe con los que colabora en la creación de sus más significativas coreografías. Como coreógrafo ha participado en el Festival Maiatza Dantzan de San Sebastián, Théâtre Contemporain de la Danse de París, Gallus Theater de Frankfurt, Institut del Teatre de Barcelona, Certamen Coreográfico Ricard Moragas de Barcelona, Certamen Coreográfico New York-Burgos, Certamen Coreográfico de Madrid y Festival Internacional Dansamániga de Mallorca. En la actualidad es profesor de la EPD de Castilla y León.

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro

El premio del bien hablar

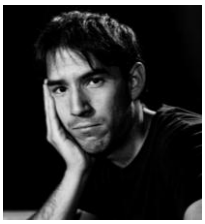
comedia famosa de
Lope de Vega

NOEMÍ MORANTE

Nacida en Valladolid en 1985, es actriz y periodista. Destaca su trabajo en el montaje *'Lilya 4ever'* (2011) de la compañía Azar Teatro, y en el programa *'Adelante Reporteros'* de RTVCYL.

ÁLVARO FIGUERO

Logroño, 1986. Forma parte de montajes como *'Retablo de peregrinos'* (2010), incluido en el proyecto *'Las huellas de la barraca'*, o *'El doncel del caballero'* (2011) dirigido por Juan Margallo.



BRUNO CALZADA

Logroño, 1988. Participa en el 6th ITSELF en Varsovia con *'Santiago (de Cuba) y cierra España'* (2011) dirigido por Eduardo Navarro, y forma parte del proyecto *'Lila, Rama's Play'*.

ALBA FRECHILLA

Actriz y fisioterapeuta nacida en Palencia en 1984. Miembro del proyecto *'Las huellas de la barraca'* (2010), trabaja con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en *'Conciertos en familia'* (2011 y 2012).

LUIS ALBERTO HERAS

Nace en Valladolid en 1986. Destaca su trabajo en *'Himenea'* (2009) de Ruth Rivera, *'Arte'* (2010) de Carlos Martínez-Abarca, o *'Mariana Pineda'* (2010) de Saúl de la Fuente.

ENRIQUE GARCÍA CONDE

Valladolid, 1986. Colabora ya desde muy joven con compañías de Valladolid como Delfos Teatro. En TV, destaca su participación actualmente en *'Tierra de Lobos'* y *'La República'*.

MARÍA NEGRO

Valladolid, 1983. Actriz y periodista. Es redactora de RTVCYL y ha participado en proyectos como *'Mede-antígona'*. También coordina la Escuela de Teatro María Luisa Ponte.

SILVIA GARCÍA

Nacida en Salamanca en 1980. Ha trabajado en numerosos cortometrajes y series de TV. Con la compañía Máscara Laroye, estrena la versión teatral de 'Los Miserables'

PABLO JAMES PACHECO

Ceuta, 1987. Trabaja en montajes como *'El hombre almohada'* (2010) de Belén Lafuente. Participa en el 6th ITSELF de Varsovia con *'Santiago (de Cuba) y cierra España'* (2011).

VALQUIRIA teatro

Distribución: 645934397 // 606928505
valquiriateatro@gmail.com
www.facebook.com/valquiriateatro