

FUENTE OVEJUNA

Lope de Vega

TNT – El Vacie

Dirección de Pepa Gamboa

Dramaturgia de Antonio Álamo

TNT CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN TEATRAL
PREMIO NACIONAL DE TEATRO '08 *"otro teatro es posible"...*

FUENTE OVEJUNA por Pepa Gamboa

A lo largo de los años que ha durado la gira del espectáculo La casa de Bernarda Alba, que monté para el TNT con mujeres de etnia gitana del asentamiento chabolista de El Vacie, que recibió diversos premios y tuvo una gran resonancia mediática, me he preguntado qué otra obra podríamos hacer juntas, que diese continuidad a esa experiencia y que nos resultase a todas tan natural como nos resultó aquella.

Los textos que se me han pasado por la cabeza han sido de lo más diverso, y como han ido han venido, porque con ninguno tuve el presentimiento de que me iba a embarcar (y a ellas conmigo, que no era poca responsabilidad) en el rumbo correcto. La única conclusión a la que llegué es que debía ser una obra de alcance universal, y que debía ser, como La casa de Bernarda Alba, bastante coral.

Fue a partir de esas premisas cuando revisando nuestros clásicos me di cuenta de que la obra que realmente quería montar había estado todo tiempo a la vista, como La carta robada de Poe. Es **Fuenteovejuna**, de Lope de Vega, a la que el descarnado triunfo de las desigualdades sociales ha concedido una vigencia desbordante, en calidad de enorme alegoría sobre el derecho de la ciudadanía a denunciar y combatir la injusticia del que dan cuenta tantas voluntades a pesar de los tiempos.

Evidentemente mi intención no es montar **Fuenteovejuna** para denunciar la condición de exclusión social que vive el colectivo romaní del El Vacie, porque la misma presencia de estas actrices en escena da cuenta de ello. Es más bien, siguiendo la topología política esbozada por el filósofo Jacques Ranciere, situarlas en el vórtice político que inadvertidamente pero con todo el derecho ocupan: el de decir, representar y denunciar esto por todos.

NOTA DEL DRAMATURGO

De lo acontecido en Fuente Ovejuna la noche del 23 de junio de 1476, tenemos noticias por las distintas crónicas que ha habido, como la *Crónica de las tres Órdenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara*, del Licenciado Fray Francisco de Rades y Andrada, de la que Lope de Vega tomó diversas circunstancias y mudó otras; como las *Gestas Hispanienses*, de Alfonso de Palencia; lo que se refiere en la *Historia de España*, del Padre Juan de Mariana o en los *Emblemas morales*, de Covarrubias y algunas otras, y si se fabricaron tan diversos relatos de un mismo hecho, no hay por qué espantarse de seguir sumando otros, como este que presentamos aquí, pues de Fuente Ovejuna de cierto sólo sabemos que hubo un Comendador, que prendió la llama del coraje entre la chusma, que la encendió el abuso y la injusticia, que tuvo lugar un crimen atroz y que... Fuente Ovejuna lo hizo.

Antonio Álamo

SINOPSIS

Fuente Ovejuna (1619) es una obra de teatro barroco, de Lope de Vega, en la que el pueblo se levanta contra la injusticia y los abusos de poder. Según el crítico literario Menéndez Pelayo, "no hay obra más democrática en todo el teatro castellano".

En 1476, los habitantes de una aldea andaluza llamada Fuente Ovejuna, hartos de soportar los abusos de su señor, se rebelaron unánimemente contra él. La rebelión acabó en asesinato, pero el pesquisidor no pudo arrancar de las bocas de los aldeanos más que una única respuesta: «Fuente Ovejuna lo hizo». Frente a este admirable comportamiento se renunció a continuar la investigación dando por justa la venganza del pueblo. El famoso episodio fue recreado e inmortalizado por Lope

siglo y medio después en una obra cuya tensión y fuerza dramática cautiva emocionalmente al lector. Reinaldo Froldi, uno de los más prestigiosos especialistas en la obra de Lope, aclara en esta edición el contexto histórico e ideológico de la época en la que se desarrollaron los hechos y de la época en que fue escrita la obra, y analiza el ajuste de Fuente Ovejuna a la teoría lopesca sobre la comedia. El arte literario de Lope y su exquisito lenguaje poético superan las fronteras del espacio y el tiempo al invocar ideales eternos que otorgan resonancia universal a la comedia.

ACTUALIDAD – Notas de la directora

El descarnado triunfo de las desigualdades y el estado de excepción político, social y económico permanente en el que vivimos, en el que nuestros gobiernos comienzan a moverse sin ambages fuera de la legalidad, otorga una vigencia importante a la obra: uno de los grandes temas, prácticamente el tópico de *Fuenteovejuna*, es la rebelión del pueblo contra los atropellos de gobierno tiránico. Sin embargo, aunque ese aspecto sea interesante, *Fuenteovejuna* es bastante más compleja que eso. Y es en esas complejidades, más aún cuando la representa un grupo de mujeres de un colectivo tradicionalmente marginado, donde quisiera ahondar en este montaje.

A pesar de todas las lecturas “democráticas” que se han hecho *Fuenteovejuna*, lo cierto es que la obra ha sido siempre enormemente ambigua a este respecto. Ahí queda el hecho de que fuese representada durante la Guerra Civil española tanto en el bando republicano como en el nacional, como parte de la propaganda. No hace falta describir qué representaba en ambos frentes, de forma harto contrapuesta, el “Pueblo” o “el Comendador”. Dejando a un lado estas lecturas un tanto simplistas y maniqueas de buenos y malos, que escasamente se corresponden con la realidad, o que Lope de Vega adule a los poderosos en el texto tanto como puede, al tiempo que sanciona las estructuras de poder que han instalado allí al Comendador, o, más allá, que estas demuestren una fuerte solidaridad interna por encima de cualquier catadura moral personal, lo cierto es que el poder y sus dispositivos, como ha evidenciado Foucault, son siempre mucho más complejos.

Y es en la brecha abierta por esa complejidad donde quiero introducirme, para aportar una mirada distinta sobre la obra, alentada por las características sociales del colectivo de actrices gitanas con el que vamos a trabajar. Esto es: qué respuesta dan ellas, desde su compleja situación social, que no es únicamente económica, a este texto.

Hay una diferencia enorme entre los términos “pueblo” y “populacho”, diferencia de la que sabe mucho el colectivo gitano. Y es que ese mismo “pueblo” que reivindica sus derechos en *Fuenteovejuna* frente al poder, es el que tradicionalmente los ha perseguido y excluido, como se hace igualmente, bajo las máscaras de lo políticamente correcto, con los inmigrantes legales o ilegales.

No se trata de leer a obra desde la perspectiva del “honrado proletariado”, del “pueblo honesto”, sino del “lumpenproletariado”, cuya mirada sobre las cosas, por su marginación histórica, es bien distinta. De hecho, en lo que a la cuestión política y social atañe, en las comunidades gitanas hay dos actitudes bastante enfrentadas.

Mientras que algunos desean efectivamente convertirse en un “pueblo” homologable a los demás, y participar en las estructuras políticas y sociales, con sus reparto de cuotas de “poder” y “visibilidad”, otros no desean en absoluto eso. Quieren seguir viviendo según sus tradiciones lo más al margen posible del aparato estatal, en una forma de habitar el mundo que es de facto una resistencia tan absolutamente radical como legítima al aparato gubernamental, así como de todo ese juego de roles propios de la sociedad democrático-espectacular que nosotros tenemos asumidos como sujetos del gobierno.

Se trata, en suma, de enfrentar la realidad de estas mujeres con la situación descrita en el texto. De ahí que en este montaje nos centremos en sus relaciones y en sus respuestas y padecimientos ante el poder, y dejemos de lado las luchas entre poderosos que aparecen en el texto (la guerra entre el Maestre de Calatrava y el Comendador con los Reyes Católicos, la toma de Ciudad Real, etc., que para el caso son meramente incidentales).

PUESTA EN ESCENA

Estéticamente el montaje tiene por referente tanto el mercadillo periférico como el campo de concentración, pero evitando los tópicos habituales. Más a la manera en que lo abordan Christian Boltansky o lo conceptualiza Giorgio Agamben en su serie de libros *Homo Sacer*. De alguna forma *Vigilar y Castigar* de Foucault tampoco anda tan lejos. En cualquier caso, el mundo de la frontera, tanto físico como legal, en el que se asientan algunas comunidades de etnia gitana o los colectivos de inmigrantes, legales o ilegales. Y es esa forma fronteriza de habitar, de esquivar y sortear los límites del aparato del gobierno, que caracteriza a ciertas comunidades gitanas, lo que aquí queremos poner de manifiesto.

Centro de Arte y Producciones Teatrales S.L. Avd parque de Despeñaperros, 1 - 41015 Sevilla

CIF: B-91664672 distribucion@atalaya-tnt.com 954950376

FICHA ARTÍSTICA

ROCÍO MONTERO MAYA

LOLE DEL CAMPO DÍAZ

CARINA RÁMIREZ MONTERO

SANDRA RÁMIREZ MONTERO

ANA JÍMENEZ / PILAR RAMÍREZ

ROCÍO RIVASFLORES

BEATRIZ ORTEGA CHAMORRO

DAVID MONTERO

Centro de Arte y Producciones Teatrales S.L. Avd parque de Despeñaperros, 1 - 41015 Sevilla

CIF: B-91664672 distribucion@atalaya-tnt.com 954950376

FICHA TÉCNICA

Dirección	Pepa Gamboa
Dramaturgia	Antonio Álamo
Ayudante de dirección	Joaquín Galán
Asesoramiento Artístico	Pedro G. Romero
Diseño de espacio escénico	Antonio Marín
Vestuario	Maite Álvarez
Iluminación	Alejandro Conesa
Sonido	Emilio Morales
Coordinación Técnica	Alejandro Conesa
Regiduría	Joaquín Galán
Fotografías	Félix Vázquez

Centro de Arte y Producciones Teatrales S.L. Avd parque de Despeñaperros, 1 - 41015 Sevilla

CIF: B-91664672 distribucion@atalaya-tnt.com 954950376

EQUIPO DE TNT

Contabilidad	Rocío de los Reyes
Distribución y producción	Masé Moreno
Comunicación y producción	María Paz López
Coordinación Técnica	Alejandro Conesa
Mantenimiento	Sergio Bellido
Dirección	Ricardo Iniesta

ANTECEDENTES: LA CASA DE BERNARDA ALBA

Dada la cercanía de TNT al Vacie– barrio chabolista situado a 250 metros-, desde un principio, lejos de verlo como un inconveniente, se planteó la necesidad de tener una imbricación con los pobladores del asentamiento.

En la I Muestra Internacional de Teatro de Investigación –MITIN- que se llevó a cabo en TNT en octubre de 2008, se presentó el día 21 el “Tiempo de El Vacie”, una jornada completa de actividades con muestra de talleres, actuaciones de monitores y actuaciones de flamenco a cargo de algunos pobladores del asentamiento. En total fueron más de 150 los habitantes que se dieron cita en TNT, sin que se registrara el más mínimo incidente.

Algunas de las mujeres gitanas propusieron junto a Silvia Garzón, actriz de Atalaya que dirigió los talleres, la posibilidad de que ese año pudieran hacer un montaje teatral. Esta iniciativa se propuso a Pepa Gamboa, la directora de teatro andaluza más prestigiosa, que ha trabajado con sectores

desfavorecidos en varios países. Fue ella quien propuso la puesta en escena de “La casa de Bernarda Alba”, uno de los montajes claves de Lorca.

La idea era llevar a cabo este montaje con ocho mujeres de etnia gitana a pesar de su analfabetismo, ya que Pepa Gamboa y Silvia Garzón, desarrollarían una metodología para el aprendizaje del texto. El espectáculo comenzó los ensayos el 20 de agosto de 2009 y se estrenó el 17 de octubre de 2009, aniversario de la inauguración del centro y Día Mundial contra la Pobreza, manteniéndose en cartel durante una semana.

Esta iniciativa generó expectación sin precedentes a nivel nacional extraordinaria y se trata, sin duda, de un proyecto único en España, incluso al nivel europeo.

CRÍTICAS DE LA CASA DE BERNARDA ALBA

“Salen al escenario con gracia, con arte. Más autenticidad, imposible. Brillan hasta cegar, con esa naturalidad que levanta del asiento. En pie despidió el público la propuesta”

Lara Martínez (**ABC**)

“Pocas veces se han vivido en un teatro veladas como la que anoche se vivió en el TNT. Un espectáculo muy muy especial”

Rosalía Gómez (**Diario de Sevilla**)

“Una de las funciones más emotivas y más entrañables de los últimos tiempos. Se pasean por el escenario con absoluto poderío y consiguen dar vida a sus papeles llenando la escena de colorido y verdad, ganándose la complicidad del público, que no podía parar de aplaudirles”

Dolores Guerrero (**El Correo de Andalucía**)

“Los diversos cuadros son de una belleza inquietante, con momentos de magia teatral pur. El público aclamó puesto en pie”

Julius Purcell (**Financial Times**)

“La emoción fue mucha. Más allá de toda consideración social o sociológica se ha logrado un gran espectáculo teatral”

Primer Acto

Centro de Arte y Producciones Teatrales S.L. Avd parque de Despeñaperros, 1 - 41015 Sevilla

CIF: B-91664672 distribucion@atalaya-tnt.com 954950376

PREMIOS DE LA CASA DE BERNARDA ALBA

Premio Emilio Castelar a la Defensa de las Libertades y el Progreso de los Pueblos 2014

Premio Andalucía de Periodismo 2013 al documental “*Una casa para Bernarda*” protagonizado por las mujeres y sus familias.

Premio de la feria del Libro de Sevilla 2011

Premio Macarena del año al Mejor Proyecto 2011

Premio Protagonistas Giralda Televisión 2010

Premio Clara Campoamor 2010 a Pepa Gamboa

Premio-Homenaje del Festival TAC de Valladolid 2010

Premio Escenarios de Sevilla 2010 a la Mejor Creadora. Pepa Gamboa

Premio Europeo Cultura Gitana a la Concordia 2010

Premio El Público-Canal Sur 2009 al acontecimiento revelación del año

Centro de Arte y Producciones Teatrales S.L. Avd parque de Despeñaperros, 1 - 41015 Sevilla

CIF: B-91664672 distribucion@atalaya-tnt.com 954950376

TNT, CUANDO LAS UTOPIÁS SE HACEN REALIDAD...

TNT cumplió 20 años de trayectoria en 2015. Desde el comienzo inició sus actividades como Centro de Investigación Teatral poniendo en marcha el Laboratorio Internacional, en el que han impartido talleres cerca de noventa maestros y pedagogos de todas las tradiciones teatrales del mundo. Los actores que participaron en el Laboratorio han formado luego parte de compañías y centros dramáticos de toda España.

TNT se ha convertido en un referente del teatro de investigación y del teatro social en nuestro país y en el continente europeo. Así lo demuestra la puesta en marcha a finales de 2015 de CARAVAN NEXT, proyecto liderado por el OdinTeatret, y que supone la segunda parte del proyecto internacional ganador en 2011 del Programa Cultura de la Unión Europea, Project Caravan - Artists on the Road, desarrollado junto con otros 10 socios entre 2012 y 2015.

En este tiempo TNT, que se creó a instancias de Atalaya en 1995, habrá producido un total de 16 espectáculos con diversos directores españoles: Etelvino Vázquez, Juan Dolores Caballero, Pepa Gamboa, Vicente Romero, Vicente León, Sario Téllez, Juana Casado y Alfonso Zurro. En todos los montajes han participado actores formados en TNT y equipos creativos ligados a los diferentes directores, pero siempre con un sello de investigación y calidad creciente.

ESPECTACULOS PRODUCIDOS POR TNT

2015. *RESTOS/FEDRA*, dirección Juana Casado.

2014. *Última Parada*, dirección Juana Casado (AndanZas – TNT).

2013. *La dama de las Camelias*, dirección Juana Casado.

2012. *Aleluya Erótica*, dirección Juana Casado (AndanZas – TNT).

2012. *Despertamos*, dirección Juana Casado (Caravan Project).

2011. *El sueño de una noche de verano* de Shakespeare, dirección Pepa Gamboa (Proyecto Moving).

2010. *Perversidad en la 237* de José Luis Ordóñez, dirección Sario Téllez (Coproducción con CICUS de la Universidad Hispalense).

2009. *La casa de Bernarda Alba* de Lorca, dirección Pepa Gamboa.

2007. *A solas con Marilyn* de Alfonso Zorro, dirección Sario Téllez (Coproducción de Atalaya).

2005. *Retablo de la Avaricia, la lujuria y la muerte* de Valle-Inclán, dirección Alfonso Zorro.

2004. *Matando horas* de Rodrigo García, dirección Silvia Garzón.

2002. *Tendrían que matar a todas las mujeres*, texto y dirección Vicente Romero.

2001. *Almasul* de Antonio Onetti, dirección Juan Dolores Caballero (Coproducción con ISADAC de Marruecos e Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo).

2000. *Y tú, ¿qué miras?*, texto y dirección Vicente León (Ciclo Tiempo Final).

1999. *Los espejos de Velázquez* de Antonio Álamo, dirección Pepa Gamboa (Ciclo Tiempos Contemporáneos).

1998. *Nana* de Beckett, dirección Sario Téllez (III Ciclo Autor, Madrid).

1998. *La casa de Bernarda Alba* de Lorca, dirección Juan Dolores Caballero (Ciclo Tiempos Modernos).

1997. *El Gran Teatro del Mundo* de Calderón, dirección Etelvino Vázquez (Ciclo Tiempos Clásicos).

1996. *Miles Gloriosus* de Plauto, dirección Juan Dolores Caballero (Ciclo Tiempos Antiguos, dentro del programa de TNT Teatro a través del Tiempo).

Centro TNT

MAsé Moreno

Avda Parque de Despeñaperros, 1

41015 Sevilla

Web. www.atalaya-tnt.com

Tel. 954 950 376 / 660 974 770

Email. distribucion@atalaya-tnt.com

Centro de Arte y Producciones Teatrales S.L. Avd parque de Despeñaperros, 1 - 41015 Sevilla

CIF: B-91664672 distribucion@atalaya-tnt.com 954950376