

A
SECRETO
AGRAVIO
SECRETA
VENGANZA

de Calderón de
la Barca

Versión libre de
Pablo Bujalance

Dirección
Pedro Hofhuis

JC
JÓVENES
CLÁSICOS

GANADOR 7ª EDICIÓN

ALMA
GROFF

JÓVENES CLÁSICOS

A secreto agravio, secreta venganza es el punto de partida del proyecto denominado *Jóvenes Clásicos*, creado y coordinado por José Carlos Cuevas y apoyado por el Teatro Cánovas de Málaga y la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía.

Jóvenes Clásicos nace de una necesidad básica por cubrir en el panorama cultural de Andalucía “nuestros clásicos”, los nuevos planes en educación los relegan a un punto más que inconcebible si nos comparamos con Inglaterra, Francia o Alemania, países en los cuáles se empapan de su cultura autóctona desde la iniciación. Siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas pero no debería existir complejo alguno si nos remitimos a nuestra ingente producción clásica, nuestro “Siglo de Oro”. *Jóvenes Clásicos* pretende ayudar a reforzar nuestro patrimonio cultural e impulsar a Andalucía, y más concretamente a Málaga, en su responsabilidad con nuestros clásicos.

Observando el reflejo que proyectan y los buenos resultados que en otras provincias crean las iniciativas de otras jóvenes compañías como, *La Joven Compañía*

Nacional de Teatro Clásico, La Kompanya Lliure y La Joven Compañía, consideramos que proponer en Málaga un proyecto global de selección, formación y exhibición sería muy importante para la ciudad, y los jóvenes profesionales que en ella vivimos y trabajamos.

Nuestro principal objetivo es dar un nuevo impulso a la cultura teatral en Málaga, haciendo especial incidencia en los recursos que nos ofrece el teatro clásico español, acercando a los “inquietos” jóvenes a nuestro Siglo de Oro para así formar un grupo en Málaga especializado en teatro clásico a través de cursos con profesionales de primer nivel en el panorama teatral nacional.

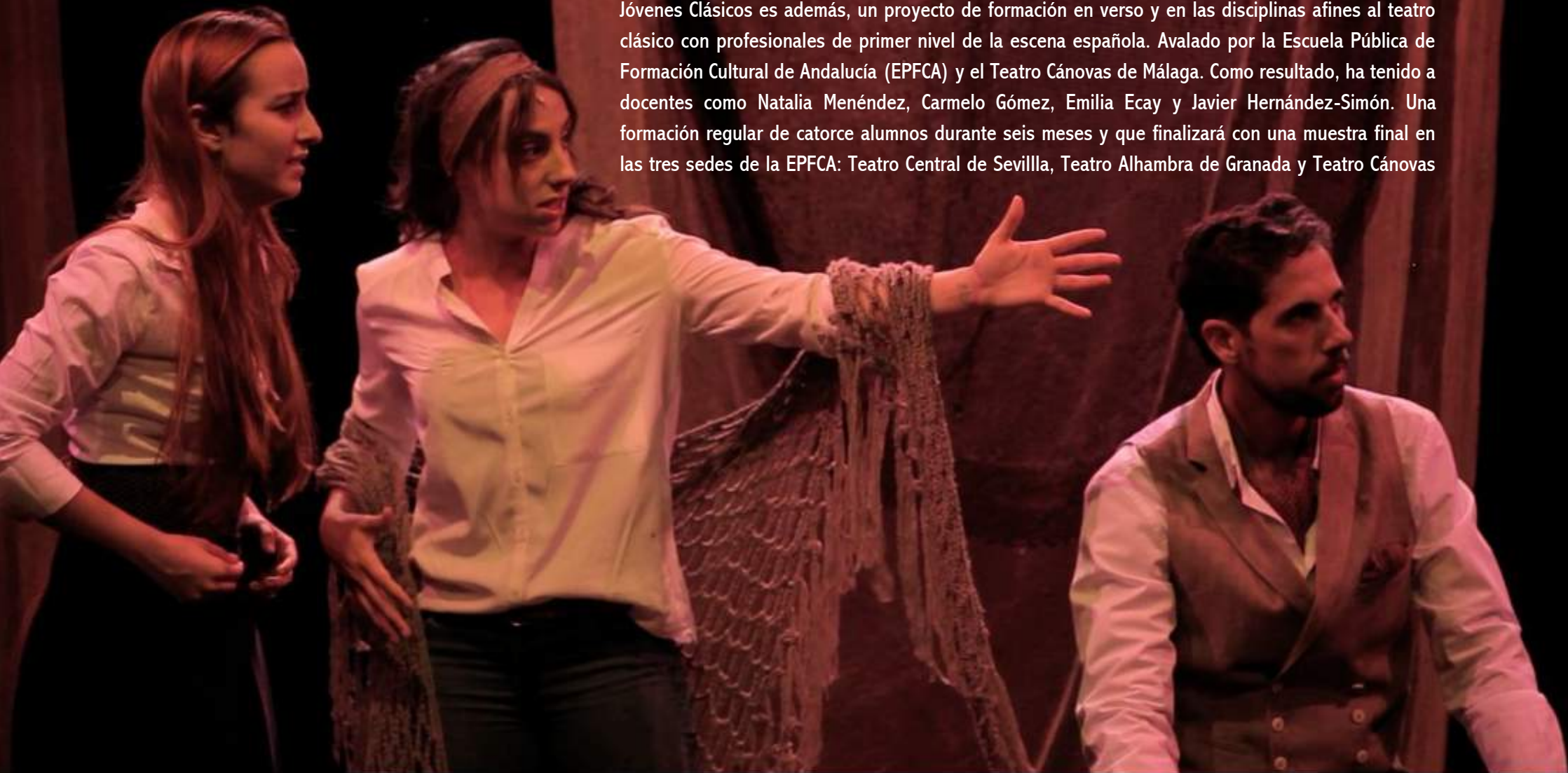
A secreto agravio, secreta venganza es pues la adaptación libre de *A secreto agravio, secreta venganza* escrita por *Pablo Bujalance y Pedro Hofhuis* y los primeros pasos de un “joven proyecto” que echa a andar de la mano de un grupo de contrastados profesionales de la escena malagueña.

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA

A SECRETO AGRAVIO, SECRETA VENGANZA

Jóvenes Clásicos con su obra, *"A secreto agravio, secreta venganza"* se proclamó ganadora de la VII edición de Almagro OFF en 2017, además de obtener otros premios individuales y colectivos en otros certámenes. Actualmente puede presumir de una más que orgullosa trayectoria a pesar de su juventud. Ha mostrado su primer trabajo en Málaga, Las Jornadas de Siglo de Oro de Almería, el Pavón Teatro Kamikaze, está dentro de la Red de Teatros de Madrid 2018 y su participación en FESTELÓN (Londres).

Jóvenes Clásicos es además, un proyecto de formación en verso y en las disciplinas afines al teatro clásico con profesionales de primer nivel de la escena española. Avalado por la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía (EPFCA) y el Teatro Cánovas de Málaga. Como resultado, ha tenido a docentes como Natalia Menéndez, Carmelo Gómez, Emilia Eca y Javier Hernández-Simón. Una formación regular de catorce alumnos durante seis meses y que finalizará con una muestra final en las tres sedes de la EPFCA: Teatro Central de Sevilla, Teatro Alhambra de Granada y Teatro Cánovas

PRESENTACIÓN

Menéndez Pelayo ya la definió hace un siglo como una obra que en su esencia era radicalmente inmoral. Mientras que Juan Eugenio de Hartzenbusch reconoció *A secreto agravio, secreta venganza* como una de las mejores obras de Calderón y aún una de las mejores del teatro, aunque si bien era cierto que ofendía a la moral. Y es que hemos de reconocer que el “honor calderoniano” es un honor cruelmente severo e inflexible, en cuyo nombre la venganza es siempre lícita.

En los dramas de honor el motivo central se basa en la recuperación o defensa del honor, en el cual un inocente flirteo de la dama con otro galán se puede convertir en una amenaza seria de adulterio, y por tanto, de deshonra. Así surge el término genérico de origen inglés, *wife-murder plays*, o lo que es lo mismo “dramas de uxoricidio”. Aunque no creo que ningún espectador de estos dramas pueda salir fortalecido en la convicción de que, si un hombre guarda la más mínima sospecha de infidelidad, lo más

aconsejable es matar discretamente a su esposa y su supuesto amante.

Pero como es bien sabido, y por desgracia en este caso, la realidad supera siempre a la ficción. A pesar de haber transcurrido cuatro siglos, y que el significado de honor tiene un matiz muy distinto e incluso diríamos que se ha diluido con el paso del tiempo, la sociedad ha progresado poco en este aspecto. Y desafortunadamente hemos pasado de lo que Calderón plasmaba como restauración del honor a la violencia de género, una auténtica lacra social del siglo XXI.

El balance de casos de mujeres asesinadas se acerca a una media de 75 al año. 75 mujeres asesinadas cada año por sus parejas. No se consigue erradicar completamente. Hay víctimas repartidas por toda la geografía española: estranguladas, apuñaladas, golpeadas, tiroteadas, rociadas con gasolina y quemadas vivas, siendo los celos uno de los principales motores de esta tragedia social. El propio Calderón, en el Siglo XVII, los llamó “el mayor monstruo del mundo”.

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA

A dramatic scene featuring two men in a dark setting with red lighting. The man on the left is wearing a white shirt and a dark vest, with his hands clasped in front of his face in a gesture of distress or contemplation. The man on the right is also wearing a white shirt and a dark vest, looking towards the first man with a serious expression, his hand raised as if gesturing or speaking. The background is dark with sheer fabric hanging down, creating a theatrical atmosphere.

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA

A SECRETO AGRAVIO, SECRETA VENGANZA

LA VERSIÓN

Nuestra versión de *A secreto agravio, secreta venganza* de Calderón está dirigida a facilitar la puesta en escena, lo que de entrada facilita la conexión del verso calderoniano con la interpretación. Calderón expone los hechos de una manera un tanto aséptica, con una expresión contenida e incluso gris que hoy resulta rabiosamente moderna. Nuestro objetivo principal será la presentación de los acontecimientos con la menor injerencia posible del lenguaje; en este sentido, el propio Calderón, aun dispuesto a seducir a su ingente público con sus figuras abrumadoras y sus evocaciones barrocas, nos da la razón. O en ello, al menos, confiamos.

Calderón parece adscribirse a los antiguos *ejemplos* medievales para advertir de las consecuencias de las más fatales confluencias, no tanto para consagrar o *comprender* las razones de Don Lope en su venganza. *A secreto agravio, secreta venganza* quedó relegada a la posición del escándalo y la polémica por su (presunta) vulneración de las leyes cristianas y de la moral como tradición cultural, pero el ejemplo que brinda Calderón no es un ejemplo moral, ni tradicional, sino *literario*. En nuestro tiempo, un teatro que se limite a asentar doctrina en relación con la moral no puede ser *útil*: sí lo será, en cambio, la escena que conduzca al espectador a hacerse preguntas y adoptar una determinada posición moral respecto a los hechos. A esta intención, casi periodística, un tanto *camusiana*, le corresponde un lenguaje certero y preciso, pero nunca neutro. La negativa a sentar doctrina para dejar las conclusiones al debate interno del espectador no

puede traducirse nunca en un teatro amoral. Calderón fue un autor moral aunque su intención no lo fuera de manera directa; en esto, procuraremos imitarlo. Aunque nuestras directrices morales puedan ser radicalmente opuestas.

La *traducción* de *A secreto agravio, secreta venganza* a las formas reconocibles del *thriller* nos permite tomar ventaja respecto a este empeño: asentar un debate sobre la pervivencia en la sociedad española contemporánea de modelos de relación afectiva que permitan justificar un asesinato execrable. Consideramos que la introducción de una trama detectivesca es la mejor herramienta para lograr que los hechos (o cuanto se nos permite saber de los mismos) hablen *por sí solos*. Es en la poesía de Calderón, aún en sus tonos más discretos, donde más revelan los personajes de sí mismos debajo de las construcciones arquetípicas que se les supone. La depuración del verso adquiere aquí su sentido más fidedigno: en la convicción de que los elementos a menudo imperceptibles, los menos cargados de gloria retórica, son los que más significan. Tras la expresión categórica del arquetipo, late, apenas con una sílaba de diferencia, la materia humana inadvertida. Sacarla a la luz será, de nuevo, nuestro principal quehacer para afectar sin reservas a la memoria del espectador.

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA

PROPUESTA DE ESCENIFICACIÓN

SINOPSIS

Los inspectores Delgado y Ferrer investigan la aparición de un cuerpo en el puerto de Lisboa. Los interrogatorios y recuerdos de los personajes apuntarán a Don Lope de Almeida, noble portugués, cuya mujer murió en un terrible incendio pocos días antes de la aparición del cadáver.

PUESTA EN ESCENA

Nuestra propuesta abarca tres líneas de acción:

Una *fadista*, que a modo de corifeo narra con sus canciones los hechos y las consecuencias de la trágica historia, como si de un fado se tratase.

Una pareja de policías interroga en comisaría a testigos y sospechosos del doble asesinato. Mediante sus indagaciones se irá esclareciendo el caso. Un texto prosaico original que servirá de hilo conductor a nuestra historia.

Las dos líneas de acción anteriores servirán de excusa para plasmar la obra calderoniana. Los espectadores serán testigos directos mediante los flashbacks de los interrogados que relatan lo acontecido. En esta línea nos valdremos de las escenas seleccionadas y los versos de Calderón de la Barca.

LA ESCENOGRAFÍA

Nuestra escenografía, basada en el ambiente

portuario, crea con redes de pesca un espacio escénico propio. Las redes ocupan el suelo y patas. Gracias a su transparencia podemos trabajar diferentes planos de acción, por delante y por detrás de las redes.

LA ILUMINACIÓN

Trabajamos cada línea de acción con una iluminación propia. Una luz fría para la comisaría. Luces de calle creando zonas de sombra y luz para los diferentes flashbacks. Luces que mezclan ambos conceptos para la fadista.

EL ESPACIO SONORO

Toda la concepción del espacio sonoro parte de los fados y del ambiente portuario. Usamos pequeñas frases musicales para reforzar ideas y conceptos así como para crear momentos de gran tensión. Huimos de los efectos sonoros y de las músicas y apostamos por las atmósferas que los sonidos del fado nos generan.

EL VESTUARIO

Partimos de un concepto coral, donde todos los actores visten vaqueros y camisa blanca. A este conjunto coral, cada personaje añade un elemento diferenciador, una corbata, una falda, un chaleco. Todos los elementos están tratados con redes, integrando así la escenografía en el vestuario.

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA

EL EQUIPO

José Carlos Cuevas

Lope de Almeida

David Mena

Juan de Silva

Pilar Aguilarte

Leonor de Mendoza

Inspectora Delgado

Mai Martín

Sirena

Fadista

Rubén del Castillo

Luís de Benavides

Subinspector Ferrer

Espacio Escénico

Pedro Hofhuis

Vestuario:

Carmen Baquero

Director y Compositor Musical:

José Manuel Padilla

Asesor de Verso

José Carlos Cuevas

Ayudante de Dirección

Lorena Roncero

Miguel Navarro

Versión Libre y Adaptación

Pablo Bujalance

Pedro Hofhuis

Idea Original

José Carlos Cuevas

Dirección

Pedro Hofhuis

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA

CONTACTO

JÓVENES CLÁSICOS

Nombre: *José Carlos Cuevas*
Teléfono: *652 565 740*
E-mail: *jovenesclasicos@gmail.com*

DIRECCIÓN TÉCNICA

Nombre: *Pedro Hofhuis*
Teléfono: *639 361 977*
E-mail: *pedrohofhuis@gmail.com*

@jovenesclasicosmalaga

VIDEO

A
SECRETO
AGRAVIO,
SECRETA
VENGANZA