

EPISODIO I
ACTO I

[MÚSICA DE INICIO]

MARTA

Bienvenidos al primer episodio del audiolibro de *Mujeres y criados* producido por *Diversifying the Classics* en colaboración con Jóvenes Clásicos y Sonolibro. Tras el micrófono les habla Marta Albalá Pelegrín.

AINA

Yo soy Aina Soley Mateu.

LAURA

Y yo soy Laura Muñoz.

AINA

En este episodio oiremos el primer acto de la comedia de *Mujeres y criados*, escrita en el siglo XVII por Lope de Vega.

LAURA

Pero antes, y para ponerlo un poco en contexto, escucharemos a Barbara Fuchs, directora de *Diversifying the Classics*; conversaremos con José Carlos Cuevas, director de Jóvenes Clásicos, y con los actores Nilo Ferkahn, Teresa Alba, y Javier Cereto, así como con el investigador Alejandro García-Reidy.

Empecemos...

[MÚSICA DE TRANSICIÓN]

BARBARA

"Hola a todos. Soy Barbara Fuchs, directora de *Diversifying the Classics*, y les invito a escuchar nuestros audiolibros. Esta iniciativa tiene como objetivo hacer llegar el teatro hispano del Siglo de Oro a todos los que tengan ganas de descubrir obras frescas, irreverentes, llena de sorpresas, en una nueva visión de lo que son los clásicos. Puede no ser lo que esperaban, pero confiamos que les va a gustar.

Lanzamos con *Mujeres y criados*, una obra increíble, recientemente recuperada, que nos pinta un Madrid lleno de parejas que tratan de salir adelante, con jefes que los vuelven un poco locos, padres que no los entienden, demasiadas obligaciones, y la necesidad de volverse un poco creativas para poder terminar con la persona que realmente quieren. Suena conocido, ¿no? aunque se trate de 1613 y no del 20 veintitantos.

[MÚSICA DE TRANSICIÓN]

MARTA

Este proyecto surgió en 2020 con el fin de traer el teatro a aquellos espectadores que no podían verlo representado en escena.

AINA

Nuestro objetivo es llevar el teatro a todo el mundo: a estudiantes y maestros, así como a quienes quieran acercarse a los clásicos.

LAURA

Además, hemos creado una serie de materiales de apoyo para que su experiencia sea más completa.

MARTA

En la página web de *Diversifying the Classics*, encontrarán una transcripción de esta grabación, así como una versión modernizada del texto de *Mujeres y Criados*.

[MÚSICA DE TRANSICIÓN]

LAURA

A finales de la primavera de dos mil veintiuno, tuvimos la ocasión de conversar con Jóvenes Clásicos. A continuación, vamos a escuchar lo que nos dijeron.

[ENTREVISTA JOSÉ CARLOS, NILO, JAVIER, TERESA]

JOSÉ CARLOS CUEVAS

Soy José Carlos Cuevas e interpreto al conde Próspero, a Lope y a Emiliano.

JAVIER CERETO

Vale, pues yo soy Javier, Javier Cereto e interpreto a Florencio, un señor mayor, y a dos criados, Claridán y Riselo.

TERESA ALBA

Hola, yo soy Teresa Alba e interpreto a Violante, a Inés y a los Turcos.

NILO FERKAHN

Hola, yo soy Nilo Ferkahn e interpreto a Luciana y me he encargado de la preproducción del audiolibro.

JOSÉ CARLOS CUEVAS

Y el narrador también, ¿no?

NILO FERKAHN

Y el narrador, ¡claro!, y el narrador

JOSÉ CARLOS CUEVAS

Y nos falta Rubén del Castillo que ha interpretado a Teodoro, a Martes y a don Pedro.

LAURA

José Carlos, ¿por qué audioteatro ahora? O sea, ¿qué nos aporta el audioteatro en tiempos de COVID-19?

JOSÉ CARLOS CUEVAS

Bueno, no sé, un poco en la era de la inmediatez y de los podcasts, la verdad que tener teatro a un solo click y poder oírlo desde tu propio dispositivo, la verdad que es un verdadero lujo, la verdad para los amantes de este arte, del teatro. Este formato en realidad es bastante antiguo, sobre todo si nos trasladamos a la era de la pre-televisión cuando se hacían radio novelas, o incluso radio teatro. La gente un poco ya, pues, no sé, puede imbuirse desde su casa, sobre todo la gente que no tenía recursos o medios para ir al teatro y, como digo, imbuirse en una aventura auditiva y, bueno, dejar volar la imaginación. Cabe recordar en España que cuando la pandemia estalló lo primero que cerraron fueron los cines y los teatros. Y bueno, la necesidad tanto de los creadores tanto por parte del público de seguir contando historias y de escuchar historias, pues empujó a encontrar nuevas vías de comunicación como el teatro en *streaming* o bien el audio teatro, en este caso.

MARTA

Y ¿por qué Lope? Nos preguntamos que qué podemos encontrar en el teatro del siglo de Oro y cómo podemos llegar a la audiencia. ¿Qué nos aporta Lope?

JOSÉ CARLOS CUEVAS

Bueno, Lope siempre fue el autor del pueblo y el más popular en los corrales de comedias durante el Siglo de Oro. Él siempre fue muy consciente de su marketing y de su audiencia, y así lo reflejaba en su *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*, donde sienta un poco las bases de cómo escribir teatro. Tenía muy claro que él escribía para el pueblo, para la mayoría del pueblo. Y bueno, desde que creamos *Jóvenes Clásicos*, perseguimos una premisa clara y es la de la actualización de los clásicos para acercarlos al público de hoy. De alguna forma, traducir esa temática social de entonces a la actual.

LAURA

Bueno, y también, ¿qué dificultades particulares hay en hacer esta presentación de *Mujeres y Criados*? O sea, ¿lingüísticas o idiomáticas?

JOSÉ CARLOS CUEVAS

El principal reto en general con los clásicos es cómo actualizar los términos, costumbres, o incluso situaciones que están en desuso. Y que la audiencia pueda comprenderlo. En el caso concreto de *Mujeres y Criados* nos encontramos la expresión de "tomar el acero", como una expresión que yo no conocía ni había escuchado nunca. Eso de tomar una medicina para curar una especie de anemia, o algo así. También los hipérbatos un poco. Esas construcciones gramaticales en las que está todo desordenado un poco y el actor o locutor en este caso tiene que

saber muy bien lo que quiere decir y clarificarlo lo más posible en la locución a través de la dicción, o también la interpretación. Esas son las dificultades, un poco, que siempre se plantean con un clásico en general y las que nos hemos encontrado también alguna vez a la hora de locutar *Mujeres y Criados*.

NILO

Sobre todo el hipérbaton la dificultad que tiene es que tú comienzas con una tirada de versos y cuando estás grabando, empiezas y llegas a la mitad y te das cuenta de que realmente no estás dándole el sentido que pretendía el autor. Y dices, un momentito, a ver qué estoy diciendo. Esto no es. Esta oración está construida de una manera que lo que está tratando viene al final, y todo esto es una especie de paréntesis, y probablemente no te des cuenta hasta que no has llegado a la segunda parte de la oración y a mí, por lo menos, cuando grabo, me pasa muchísimas veces con el verso. Que digo: un momento, es que creo que este verbo va en relación a este nombre, no a lo que yo creía a primera vista, y eso es complicado en el verso para dar un sentido, porque no tienes el apoyo de la imagen. Cuando tenemos el apoyo de la imagen, no es tan necesario porque el espectador realmente entiende más por los ojos, pero aquí tiene que entender solo con el oído. Y tenemos que ser... hemos intentado ser todo lo precisos que hemos podido para que el sentido fuese coherente y no desviarnos de los significados, además de no romper el verso, claro, pero sobre todo el significado, qué es lo que quiere decir el personaje.

MARTA

Y si seguimos hablando un poco de la técnica de los audiolibros y aprovechando que tenemos casi todo el reparto, bueno, nos falta Rubén. Quería que nos pudierais contar un poco qué características vocales, como actores, hay que tener en cuenta sobre todo para un audiolibro: cómo se trabaja la técnica de la voz.

TERESA

Yo, particularmente, lo que hago es que tengo como una especie de repisa, con distintos, personajes ya creados pero desde la base de la técnica vocal, y luego les voy añadiendo los ingredientes que te van proporcionando las circunstancias, el estilo, o las peticiones de dirección, o lo que te va dando el personaje y el ambiente que se va generando en cada trabajo, ¿no? Y luego también muy importante el tema de la dicción, independientemente del acento que tú tengas. No hablo tanto de acento como de dicción. Puedes ser andaluz y no tener buena dicción, manteniendo tu acento. Un poco eso, la dicción, la agilidad vocal y el estar disponible, tener tu aparato fonador lo más disponible posible para cualquier cambio y con rapidez y con agilidad.

JAVIER

En mi caso, a ver, es que como actor que se ha formado en una escuela superior de arte dramático, desde el principio, la base de la técnica vocal es empezar a trabajar el verso, que es el origen del teatro español. Y a raíz de ahí, es algo que sigo manteniendo todos los años, hasta que montas tu primera obra en verso, parece como parte de una religión tener que pasar por ese proceso, montar una obra de teatro del Siglo de Oro.

MARTA

Creo que con esto hemos terminado la entrevista. Queríamos agradeceros que hayáis conversado con nosotros y nos hayáis dedicado todo este tiempo, y saber si queríais añadir algo más, para cerrar.

JAVIER

Solamente daros las gracias a vosotros y a vosotras por vuestro interés y por dejarnos ser partícipes de todo esto, que ha sido un verdadero placer. Y nada, que algo bueno tenía que tener toda esta pandemia, como antes se ha mencionado, y es que podamos entablar vínculos, ¿no? Y aunque sea a través del teatro, que es algo que ahora mismo está tan difícil.

[MÚSICA DE TRANSICIÓN]

AINA

Cuánta información, y que interesante todo. Después de oír a los actores ya me están entrando ganas de escuchar este primer acto.

[MÚSICA DE TRANSICIÓN]

MARTA

Mujeres y Criados es una de las aproximadamente 1000 obras que escribió Lope de Vega...

AINA

Perdona, ¿has dicho mil?

LAURA

Por eso le llamaban el fénix de los ingenios, ¿no?

MARTA

Sí, exacto. Dicen que escribía comedias enteras en una noche.

AINA

De hecho, Laura, tú tienes una taza que dice “Tienes las mismas horas en el día que Lope de Vega”.

LAURA

Sí, exactamente, lo uso como inspiración para trabajar más durante el día.

AINA

Pues tenemos mucho trabajo para grabarlas todas, pero bueno, empecemos con esta.

MARTA

De entre los centenares de comedias de Lope de Vega, *Mujeres y criados* enfatiza la agencia femenina.

LAURA

En ella son las mujeres las que controlan la acción, y los criados los que reivindican su posición en la sociedad frente a los abusos de los señores.

AINA

Hemos hablado con Alejandro García-Reidy sobre Lope de Vega y el teatro del Siglo de Oro. Alejandro descubrió la comedia de Lope de Vega en 2014. Sí, lo han oído bien, descubrió. Pero de esto hablemos en el siguiente episodio.

[ENTREVISTA ALEJANDRO GARCÍA REIDY SOBRE LOPE DE VEGA Y EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO]

AINA

Hola, Alejandro, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Entonces tú nos puedes explicar un poco, ¿quién era en realidad Lope de Vega? ¿Qué importancia tienen hoy en día sus obras? ¿Qué nos aporta hoy en día?

ALEJANDRO

Pues Lope de Vega fue el escritor más famoso en la España de su época. Famoso tanto por sus obras literarias, sobre todo por su teatro y su poesía. Fue un éxito de masas, sus comedias y sus tragedias también. Y también los diferentes géneros poéticos que el practicó tuvieron muchísimo éxito, pero aparte de por su calidad literaria fue también conocido por su vida personal, su vida privada, sobre todo por sus amoríos, por las diferentes amantes que tuvo a lo largo de su larga vida, que eran amores no solo conocidos públicamente sino que el mismo ficcionalizaba en algunas de esas poesías que se popularizaban y que la gente cantaba como si fuera un pop song de hoy en día. Así que Lope fue un gran escritor. La importancia que tienen hoy en día sus obras es parecida a la importancia que tuvieron sus obras en su época a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Lope fue un innovador, como otros grandes escritores de ese periodo. Innovador, de nuevo, tanto en el teatro como en la poesía, pero sobre todo en el teatro. Porque era un género que había comenzado a desarrollarse realmente hacía unas pocas décadas y Lope fue uno de los que más transformaron la forma de hacer teatro en España y realmente en el conjunto de Europa. Fue muy vanguardista en la experimentación formal, la mezcla de géneros, los tipos de personajes, la mezcla de tramas, de referencias cultas y populares, que hicieron que no solo avanzara la forma de hacer teatro sino que tuvo un éxito arrollador. Y éxito tanto en España como fuera de España. Sus obras fueron representadas en otros países europeos, fueron leídas en otros países europeos e influyeron en otras obras dramáticas de escritores italianos, pero también influencia en otros países como Inglaterra o incluso en Francia. ¿Y qué nos aporta hoy en día? Pues, esa modernidad, ese carácter innovador, no solo en la forma de hacer teatro. Son obras siempre muy dinámicas, con un dominio del movimiento escénico de los personajes, del ritmo de la acción que engancha, hoy en día igual que engancha una buena serie de televisión, pero también porque Lope era innovador en los temas que trataba y en las formas en que lo hacía, es decir, sus personajes, los conflictos que tienen, las soluciones que les da, son temas, conflictos y soluciones que resuenan también con nosotros, hoy en día. Sigue siendo un teatro muy vigente.

AINA

Sí, de hecho, ya que dices esto, *Mujeres y Criados* realmente engancha. Es una obra que, podríamos decir, parece un poco lo que hoy en día sería un culebrón. Entonces, ya hablando un poco de *Mujeres y criados*, ¿de qué manera crees que el argumento refleja ya en el siglo XVII que el poder está en aquel que sabe ejercerlo?

ALEJANDRO

Yo diría en quienes son las protagonistas de la obra. El título es *Mujeres y Criados*, lo que pone el foco de atención en dos grupos de personajes muy distintos, y es una pareja de hermanas, Luciana y Violante, las mujeres del título y las que realmente desarrollan la trama. Ellas están enamoradas de dos amigos, que son los criados también del título y, como en cualquier serie de televisión, pues hay unos contrincantes amorosos, por lo cual hay un triángulo amoroso con unas dificultades que tienen que vencer y que incluye la figura del padre de las mujeres, pero también a un noble, a otro caballero muy rico, que son en principio los que tienen el poder: la figura paterna en el patriarcado de la época, el noble, el rico. Pero son las mujeres, son las dos hermanas, las que realmente controlan la situación. Las que saben engañar con sus palabras, con sus acciones, a esas figuras que piensan que tienen el poder, que tienen la autoridad, pero que realmente no saben lo que está sucediendo en el escenario, y son estas dos mujeres las que muestran que si uno quiere conseguir algo que es moralmente aceptable, es decir, en este caso el amor verdadero, frente a los intentos del padre por casarlas, pues, está realmente en su poder, en su agencia, el vencer las dificultades sociales para conseguir lo que ellas quieren, en este caso, satisfacer su propio amor, su propio deseo.

AINA

Ya que hablamos ahora un poco de todo esto de las cuestiones sociales y de las clases, ¿no? ¿Cuál es la historia de clases o las cuestiones sociales que subyacen en *Mujeres y criados*? ¿En qué manera está esto relacionado con la importancia de las actrices en las compañías teatrales?

ALEJANDRO

Pues claro, estamos en un periodo, principios del siglo XVII, con una estructura social de clases muy distinta de la época contemporánea. Es una sociedad, lo que se llama una sociedad estamental, es decir, hay fundamentalmente el estamento de la nobleza y la monarquía, y el estamento de todos los demás, que son los que no tienen acceso al poder, a realmente una influencia real en el control del país y la sociedad. Eso es la realidad social de la época. Pero Lope, en *Mujeres y Criados*, al igual que en otras comedias suyas, lo que hace es explorar las grietas de este sistema, los límites de una organización de estamentos sociales que se supone que es rígido. Que quien es noble va a ser siempre noble, y va a tener siempre unos privilegios, y quien está fuera, nunca va a poder tener los mismos derechos que los miembros de la nobleza. Pero Lope lo que hace es subvertir esto haciendo que sean Lope y esos criados los que engañen a figuras nobles, a figuras poderosas, y al final de la obra se salgan con la suya, consigan, pues eso su deseo, casarse. Claro, Lope no es revolucionario como hoy pensamos en revolución. Nadie lo era en esa época, realmente. Pero dentro de lo que era la estructura, la libertad que da el teatro y sobre todo con esa aparente ligereza de las comedias de amores, pues Lope explora cómo, bueno, hay otros mundos posibles, hay otras formas de relacionarse, de tener agencia. Y claro, esto gustaba, gustaba a los espectadores de la época. Las mujeres eran una parte importante de las

personas que iban a los teatros para ver las comedias de Lope, pero además las mujeres estaban también encima de los escenarios. En España, desde el principio del desarrollo del teatro comercial, al igual que en Italia o en otros países europeos, de manera diferente al caso del teatro isabelino, el teatro Tudor, las mujeres podían representar y eso fue un factor muy importante para el éxito de este teatro. Mujeres y actrices de gran calidad, pero también a veces de gran belleza, deslumbraban sobre los escenarios. Y Lope, al igual que otros dramaturgos, pues aprovechaban que estas grandes actrices podían hacer papeles de mujeres, como se llamaban en la época, mujeres fuertes, mujeres que eran las que empujaban la acción, las que brillaban en la trama, y en el escenario. De manera que Lope era muy ingenioso y sabía muy bien lo que hacía cuando daba a las mujeres de esta comedia el papel principal en la acción.

AINA

Me parece muy interesante todo esto, pero también el concepto este de "grietas de la sociedad", ¿no? Los espacios por donde se cuele lo que nosotros pensamos que en principio es rígido y que no se puede alterar. Y tú Alejandro, además de descubrir la obra, eres especialista en el teatro del Siglo de Oro y en la importancia que las actrices, de lo que estábamos hablando ahora, y la fama de las actrices tuvo para la sociedad del siglo XVII e incluso para nuestros días ¿Qué anécdotas interesantes? ¿Qué datos que sorprenden podrías compartir con la audiencia?

ALEJANDRO

Pues hay bastantes anécdotas y algunos casos muy llamativos, no tanto de anécdotas sino de cómo el sistema teatral de la época era muy consciente de esa importancia de las actrices y de ese papel de atraer al público. Sabemos por los contratos que se firmaban en la época que las actrices, las grandes actrices, las primeras damas cómo se llamaban en las compañías, ganaban más que los primeros galanes. Es decir, era mucho más equitativo en cuanto al *gender gap* de los salarios que el Hollywood del siglo XXI, por ejemplo. Y claro, las actrices tenían también lo que hoy llamaríamos fans, gentes que les escribían poemas, canciones, que las seguían para verlas representar por diferentes ciudades. En algún caso, sabemos que incluso hubo aficionados de dos actrices diferentes de la misma compañía que empezaron a discutir por ver qué actriz era la mejor y claro, en la época, pues sacaron las espadas, y empezaron a pegarse o a intentar matarse por defender a su actriz. Claro, también hay muchas anécdotas de actrices que sedujeron a nobles e incluso al rey de España. Felipe IV, una de sus amantes fue una actriz con la que tuvo un hijo, príncipe natural, que muestra, bueno, pues, un poco, el papel de actrices, de primeras damas, de divas, en algunos casos, que tuvieron en la sociedad de la época, en la España de la época. Realmente, yo diría que son casi las primeras *celebrities* en la Europa de la época. Esas actrices que llenaban los teatros y que, por sus habilidades teatrales, interpretativas, pero también por su belleza, pues dejaban al público cautivado.

AINA

Ah, muy bien, muchas gracias, creo que esto demuestra que en realidad los humanos siempre hemos sido bastante similares. Antes la gente se peleaba con espadas, ahora nos peleamos en Twitter y simplemente ha cambiado la forma.

ALEJANDRO

Sí, cierto...

AINA

Pues, muchas gracias, Alejandro por toda estas preguntas, esta entrevista. Y entonces nos vamos a volver a ver en el próximo episodio, en el episodio número dos.

ALEJANDRO

Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer.

[MÚSICA DE TRANSICIÓN]

MARTA

Interesante ¿no? Las actrices ganaban más que los actores. Es curioso que no podamos decir lo mismo hoy en día.

LAURA

Empiezo a pensar que Lope de Vega era muy moderno. Bueno, ¡Lope de Vega no! Las actrices que representaron los papeles de Luciana y Violante, modernísimas.

AINA

Sí, lo vamos a escuchar ahora, en el primer acto de la obra.

[CORTINILLA]

[ACTO 1 MUJERES Y CRIADOS]

MARTA

¿Cómo creen que se vengará el conde?

AINA

No sé. Tendremos que esperar al próximo episodio.

LAURA

Pero, ¿se han fijado? Hay un par de cosas que hoy en día quizás suenen algo raro. El acero, por ejemplo.

AINA

A mí no me convence nada eso del acero, yo prefiero las vitaminas que venden en el súper con forma de osito, los gummy bears.

MARTA

El otro día revolviendo un cajón en casa de mi abuela vi un frasco con hierro para beber. Un líquido marrón muy poco apetecible. Pero quizás si lo pruebo...

LAURA

Delicioso. Pero se han fijado que parte de la acción se desarrolla en el campo a la orilla del río y en lo importantes que son los espacios al aire libre. ¿Han tenido alguna vez una primera cita en el campo o cerca de un río?

AINA

Qué raro. No, a la orilla del río, no

LAURA

¿Por qué raro? Un río, el parque, la playa, cualquier sitio.

AINA

Vale, ya lo pillo. Los parques son el Tinder de la época.

MARTA

Y con el acero y lugares de encuentro a la orilla del río llegamos al final de esta primera entrega. En el siguiente episodio, oiremos el segundo acto de *Mujeres y Criados* y seguiremos hablando con Alejandro García-Reidy. Conversaremos también con Esther Fernández, que nos explicará cómo se representaban las comedias en el siglo XVII.

AINA.

He oído que todo el pueblo iba a la fiesta de la comedia, pero me pregunto cómo era. ¿Había música? ¿Había baile?

LAURA

Precisamente de eso hablaremos en el próximo episodio. Hasta pronto.

[MÚSICA DE TRANSICIÓN]

MARTA

En esta grabación han participado, en el micrófono, Marta Albalá Pelegrín, Laura Muñoz y Aina Soley Mateu. Hemos conversado con Alejandro García Reidy, José Carlos Cuevas, Teresa Alba, Nilo Ferkahn, y Javier Cereto.

LAURA

En el equipo de producción: Rhonda Sarrah y Robin Kello. Edición de Miguel Ángel Muñoz. Especial agradecimiento a Jóvenes Clásicos, Prolope, Diversifying the Classics y Barbara Fuchs.