



La bella Aurora

Original de
Lope de Vega



Versión y dirección
Eduardo Vasco

Telf. - Fax: 91.429.50.61 móvil: 610.90.95.62

E – mail: aldaba30@wanadoo.es

<http://www.aldabaproducciones.com/noviembreteatro>

Indice

Memoria de las actividades realizadas

La obra /Sinopsis / Versión y Dirección

Equipo artístico y técnico



Noviembre Compañía de teatro es

básicamente la unión de la autora teatral **Yolanda Pallín** y el director de escena **Eduardo Vasco** para realizar un proyecto basado en una concepción común del hecho teatral como algo específico, único e irrepetible: la sobriedad de líneas y el actor como protagonista esencial del medio escénico.

Retrospectivamente podemos destacar las siguientes actividades:

2002.- **Algún amor que no mate** de *Dulce Chacón*, en versión de la autora. Estrenado en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria el 6 de Diciembre. (Ayudas a la producción, Consejería de las Artes, Comunidad de Madrid. INAEM Ministerio de Cultura).

2001.- **La Fuerza Lastimosa** de **Félix Lope de Vega** Carpio en Versión de *Yolanda Pallín*. Estrenada en el Claustro de los dominicos del **Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro**. (Ayudas a la producción, Consejería de las Artes, Comunidad de Madrid. INAEM Ministerio de Cultura).

2000.- **No son todos ruiseñores** de *Félix Lope de Vega Carpio* en versión de *Yolanda Pallín*. Coproducción con el **Teatro de la Abadía** y estrenado en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares. (Ayudas a la producción, Consejería de las Artes, Comunidad de Madrid. INAEM Ministerio de Cultura).

1999. – **DEDOS (Vodevil Negro)** de *Borja Ortiz de Gondra* (Premio Marqués de Bradomín 1995), es presentado en Madrid en la Sala Olimpia del **CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL** con una entusiasta acogida por parte de crítica y público.

1998. – **DEDOS (Vodevil Negro)** de *Borja Ortiz de Gondra* se estrena en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante su edición de 1998. (Ayudas a la producción, Consejería de las Artes, Comunidad de Madrid. INAEM, INJUVE, Ministerio de Cultura).

1998. - **Los motivos de Anselmo Fuentes** de *Yolanda Pallín* (Premio Calderón de la Barca 1996) estrenada en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares y durante el mes de Marzo se presenta en la sala Cuarta Pared de Madrid y en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante, 1998. (Ayudas a la producción, Consejería de las Artes, Comunidad de Madrid. INAEM, INJUVE, Ministerio de Cultura).

1997. - **Lista Negra** de *Yolanda Pallín*, fue nominada a los Premios ADE de dirección escénica 1997. Este texto fue estrenado en el Teatro salón Cervantes de Alcalá de Henares, permaneció dos meses en la Sala Cuarta Pared en Madrid y en el Festival de Autores Contemporáneos de Alicante 1997.

1996. - **Final de Partida** de *Samuel Beckett* que se presenta en el Teatro galileo de Madrid.

1995. - **Camino de Wolokolamsk** del dramaturgo alemán *Heiner Müller*, aceptada con entusiasmo por público y crítica.

1994. - **Tierra de Nadie** de *Yolanda Pallín*. Dirigida por *Eduardo Vasco*. Obra corta presentada en la Sala Triángulo de Madrid. Representado en el teatro Belleavuu de Amsterdam (Holanda), en versión inglesa y española, bajo el título **Niemandsland**.

*Previamente, su actividad en **Don Duardos Teatro**, se desarrolla en los siguientes espectáculos:

1994. - **La bella Aurora** de *Lope de Vega*, en versión y dirección de *Eduardo Vasco*. Estrenada en el teatro Cervantes de Alcalá de Henares y presentada en Madrid en la Sala Galileo.

1993. - **Dar tiempo al tiempo** de *Calderón de la Barca*, en versión de *Manuel Lagos* y dirección de **Eduardo Vasco**. Estrenada en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares y presentada en Madrid en la Sala Galileo.

* Con la Compañía **Ateatro**:

1992. – **Hiel** de *Yolanda Pallín*. Dirección de *Eduardo Vasco*. Estrenado en la sala Cuarta Pared de Madrid y posteriormente exhibido en la Sala Galileo. Premio José Luis Alonso al Director Joven que concede la Asociación de Directores de Escena de España.

Noviembre Compañía de Teatro

Cada vez que, como compañía, decidimos impulsar la realización de un proyecto ocurre algo similar: repasamos lo hecho hasta el momento, miramos alrededor, tomamos el pulso a nuestra vitalidad y decidimos. De esta forma nos gusta trabajar en dos líneas bien diferenciadas: una alrededor de nuestro repertorio clásico menos conocido y otra en torno a la dramaturgia última. En este sentido decidimos cerrar lo que nosotros denominamos como “primera etapa clásica”, en la que escenificamos tres títulos de Lope de Vega y uno de Calderón, volviendo a trabajar sobre *La bella Aurora*, un texto de Lope de Vega cuyas raíces están directamente relacionadas con los comienzos de la historia de Noviembre como colectivo. En su línea de representar textos contemporáneos, la compañía ha apostado por los autores más interesantes del panorama Nacional: Yolanda Pallín, de la que estrenamos *Hiel*, *Tierra de nadie*, *Lista negra*, y *Los motivos de Anselmo Fuentes*; Borja Ortiz de Gondra, con *Dedos*; y el reciente estreno de *Algún amor que no mate* de Dulce Chacón, que ha sido la continuación lógica del trabajo de la compañía alrededor de nuestra dramaturgia más inmediata. Ambos caminos constituyen una de las líneas de trabajo más estables del teatro español contemporáneo tanto por la solidez del tandem compuesto por Yolanda Pallín y Eduardo Vasco como cabezas creativas de la compañía, como por la solvencia profesional que la estructura de Noviembre adquiere al contar con Miguel Ángel Alcántara como productor asociado.



La Obra

Una comedia mitológica puede seguir en el teatro barroco español dos vías fundamentales de desarrollo dramático. La más simple utiliza la mitología como fábula y aprovecha la anécdota como trama argumental en la que trenzar la típica comedia de enredo o de capa y espada, a la que no se ha hecho más que disfrazar con el ropaje de unos personajes ya consagrados por la tradición culta. Por el contrario, la otra vía, mucho menos transitada, no toma de la mitología lo anecdótico y superficial, sino que penetra en la profundidad de la visión mítica para construir desde ella un universo dramático personal, que comparte con el mitológico su trascendencia y el común uso del lenguaje de los símbolos y las imágenes, en lo que tiene de universal y no de simple barniz cultural. La diferencia más inmediata entre una y otra forma de construcción dramática es el mayor o menor grado de servilismo con que, el poeta, sigue la fábula que le sirve de fuente. Pero lo que verdaderamente determina la separación radical de ambas formas es el sistema de relaciones que se establecen entre los personajes.

Estos sistemas responden a los esquemas estructurales típicos de la comedia, a los que se adaptan sin alteración o bien establecen unos modelos de relaciones apoyados en categorías simbólicas y significativas, en lugar de las puramente funcionales.

En *La bella Aurora*, Lope opta decididamente por el segundo modelo, a partir de su dislocación de la versión tradicional de la fábula, tal y como la transmite Ovidio. Lope vio pronto en las viejas fábulas clásicas un magnífico filón argumental para llevar a las tablas. En este sentido, es decir, como resultado de la transformación de la historia mítica, en fórmula dramática, creo que debe enjuiciarse cualquier comedia mitológica.

El dramaturgo, forzado por continuas concesiones a su público, no duda en modelar la fuente original, inventando o suprimiendo personajes y pasajes, según las necesidades de su arte. Lope, auténtico maestro en estos procesos elaborativos, logra dar una satisfactoria salida dramática a las historias míticas. La presencia de la figura del gracioso también en obras de tema mitológico, incluso en aquellas en que, como esta, fue calificada de tragedia, muestra el proceso de adaptación del mito clásico a las necesidades de la escena del siglo XVII.

La bella Aurora es la primera de las doce comedias insertas en la parte veintiuna (póstuma) de las comedias de Lope, publicada en 1635 por su hija doña Feliciana de Carpio. Da asunto a esta pieza la fábula mitológica de Céfalo, Pocris y la Aurora, que Ovidio narró dos veces; la primera en el *Arte Amatoria* aconsejando a la mujer enamorada y celosa que no se deje engañar por apariencias vanas, y la segunda en las *Metamorfosis*, donde pone la narración en boca del mismo Céfalo.

El resultado es una pieza con una versificación tan deliciosa que sólo puede negarse a su halago aquel que sea incapaz de apreciar apenas la poesía.



Versión Y Dirección

La bella Aurora es un texto conocido por nosotros. Lo trabajamos en el año 94, y fue el principio de nuestra ya fructífera relación con Lope. El motivo de revisitarlo parte de cerrar nuestra etapa dedicada al poeta, proponiendo un espectáculo totalmente distinto al que generamos entonces, hace ocho años, ya que hemos cambiado como personas y como artistas.

El trabajo hasta llegar a la versión definitiva comienza con un reordenamiento de la estructura del texto, tratando de aprovechar el material que la comedia original ofrece. Hemos eliminado las partes excesivas o redundantes de las escenas, los pasajes basados en juegos de palabras o situaciones en las que Lope trataba de seguir la historia original una vez que había planteado la suya, lo cual era además de inverosímil poco interesante y demoraba en exceso la acción, partes de la versificación sencillamente malas dentro de la altura general de la pieza y, como casi siempre en Lope, he intervenido en el final de una manera directa. La incorporación de textos de otras comedias como La fuerza lastimosa, El halcón de Federico, El marqués de Mantua, La quinta de Florencia o La viuda valenciana, y algunas de las comedias mitológicas, entre otras, se ha debido a necesidades que surgieron al reconstruir la historia, que fundamentalmente varía como he dicho en el final y gran parte del tercer acto. He utilizado, además, los relatos que Pocris (Floris en la transformación de Lope) y Céfalo explicaban a Diana para comenzar la obra, la segunda parte en que divido el espectáculo y el final.

El amor se polariza en esta comedia: el amor constante, el amor fingido, el amor tierno, el amor pesaroso, el amor imposible, el amor ilícito, el amor encubierto y sucio, el amor desdeñoso, el amor forzado por lo sobrenatural, el amor cruel y vengativo, el amor desesperado. El erotismo encuentra el caldo de cultivo idóneo, ebrio en ese ambiente mitológico: Tebas, las selvas profundas y oscuras, ninfas, faunos, encantamientos, etc. Esa sensualidad es la coartada que Lope utiliza para sostener el rapto y fascinación mágica de Céfalo por Aurora, el asedio a una Pocris inquebrantable y la locura colectiva basada en el miedo a la pérdida o a la no consecución del ser amado.

Utilizaré a la compañía como un coro de intérpretes que, de hecho, interpretarán varios papeles, dando a la representación un aire ritual. El coro, situado a lo largo del foro, utilizará diferentes instrumentos de percusión que aportarán el matiz tribal necesario en esta historia trágica, una tragedia aunque Montiano opine que no tanto, en la que el destino viene marcado desde muy arriba. Este estado de somnolencia que preside gran parte de la obra y que nosotros trataremos de potenciar nos lleva a plantear la escena final como si fuese una pesadilla colectiva, así que a partir del momento en el que Aurora, haciéndose pasar por Diana, entrega a Céfalo el dardo con el que este, involuntariamente, mata a su esposa, se romperá la convención formal utilizada durante casi todo el espectáculo y los actores transitarán por otro lugar, mas idóneo para ninfas, sátiros y deidades, donde el hombre se encuentra indefenso y despierta trágicamente, como Céfalo, con su amada muerta en los brazos, ladrando de impotencia a un cielo que no alcanza a comprender. El plano

cómico, que corresponde a las andanzas de Fabio, llegará a límites grotescos cuando el gigante, interpretado por el coro entero, cante instrucciones al criado mediante una jota que cuadra con el verso. Pretendemos que la historia transcurra entre un mundo civilizado y frío (Tebas) y otro incierto y plagado de inquietante naturaleza (la selva de Diana).



Sinopsis

El príncipe Doristeo obliga a Céfalo, su cazador y amigo, a salir de caza con él a los bosques de Tebas. Céfalo, recién casado con Pocris, lo acompaña junto a su criado, Fabio, hombre de letras y poco hecho a los rigores de la caza, hacia una selva hostil llena de fieras peligrosas y hambrientas y seres fantásticos. Una vez en la selva, Doristeo, vuelve a la ciudad para intentar conquistar a Pocris, de la que está perdidamente enamorado, pero es rechazado e inventa la noticia de que Céfalo ha muerto para ablandar la resistencia de la mujer. Pocris llora a su amado pero no cede ante las pretensiones del Príncipe.

Céfalo y Fabio son seducidos, mediante magia, por dos ninfas del bosque y permanecen así un año, durante el cual, el asedio a Pocris continúa sin frutos. Roto el encantamiento al descubrir Fabio el engaño, Céfalo parte a su casa obsesionado con la noticia, urdida por las ninfas, de que su mujer le ha sido infiel. Se disfraza y se hace pasar por mercader, seduciendo a Pocris, y desenmascarándose la persigue por las selvas.

Tras una persecución en la que el pobre Fabio sufre encuentros con gigantes, transformaciones en fauno y múltiples engaños, Céfalo y Pocris se reconcilian. Aurora, la ninfa, celosa, regala a Pocris una flecha con la que Céfalo, sin quererlo, matará a su esposa, volviendo al encantamiento de Aurora, que recupera a su amante.



La bella Aurora

de Lope de Vega

Versión y Dirección

Eduardo Vasco

Interpretes

Pocris	Laura Hernando
Céfalo	Francisco Rojas
Fabio, criado	Antonio Molero
Príncipe Doristeo	Daniel Albaladejo
Julio (Pastor) y Perseo, secretario	Fernando Sendino
Anteo (Pastor)	Jose Vicente Ramos
Silvana, ninfa	Elvira Cuadrupani
Aurora, ninfa	Maya Reyes

Escenografía

Richard Cenier

Vestuario

Rosa García Andujar

Diseño de iluminación

Miguel Ángel Camacho (A.A.I.)

Espacio Sonoro

Eduardo Vasco

Diseño gráfico

Millán de Miguel

Fotografía

Chicho



Ayudante de dirección

J. Luis Massó

Realización Vestuario

M^a Ángeles Marín

Realización escenografía

Mambo Decorados

Transportes

Transpet

Gestoría

Úbeda Asesores

Producción asociada y distribución

Miguel Ángel Alcántara

www.aldabaproducciones.com/noviembreteatro

