La fuerza lastimosa

laberinto de pasiones encontradas

La Compañía Noviembre Teatro acomete, desde una óptica contemporánea, esta pieza de Lope de Vega, en la que la manifestación del orgullo personal se presenta en detrimento del orden establecido.

Con La fuerza lastimosa, la Compañía

Noviembre Teatro aborda por cuarta vez un título clásico y desconocido por el gran público. El montaje que dirige Eduardo Vasco y que ha versionado una de las autoras de moda de la escena española, Yolanda Pallín, es una magnifica "tragedia española" sucedida fuera de España, en uno de aquellos misteriosos países donde sólo pueden darse las

"comedias de fantasía", en la que Lope de Vega nos sume en un torbellino de pasiones encontradas más propio de la novela bizantina que de nuestra dramaturgia áurea. El final moral será pues el remate de una cadena de sucesos cuyo origen está en el primer "pecado contra natura".

Todo pecado grave atenta contra el

equilibrio de la naturaleza, pero también socava el estamento social. En este montaje, que cuenta con la aportación de nueve actores que se desplazan por una escenografía diseñada por Richard Cenier, la manifestación del orgullo personal se presenta en detrimento del orden establecido. Los personajes, envueltos en la vertiginosa peripecia, cuestionan la fidelidad, la desobediencia y la ambición con sus extremos comportamientos. La turbación que provoca el amor-afección mental se extiende por el reino como una plaga imparable ante la que no se puede reaccionar con mediocridad. Una serie de errores de juicio, de falsos análisis de realidad, se unen a los comportamientos vehementes que precipitan la tragedia: se equivoca la princesa al intentar conseguir su amor por medios ilícitos; se equivoca el rey al encarcelar a un falso culpable y en fin, se equivoca el marido que, sin saberlo.

07 ARRIBATELÓN / TEATRO

está dictando la sentencia de muerte contra su esposa.

¿Estamos entonces seguros de la "inocencia" de los comportamientos más nobles? Nunca es del todo posible. Tenemos la convención dramática barroca enfrentada a nuestra racional manera de entender el mundo y un diferente principio de causalidad que acercar a nuestra lógica; sabemos que en La fuerza lastimosa los conflictos internos se expresan mediante unos casos límite llenos de intensidad poética. La fuerza lastimosa nos hace recuperar la verdad poética más allá de cualquier estrecha verosimilitud.

La lectura de los clásicos que efectúa Noviembre Teatro, siempre se acomete desde una óptica contemporánea, con un revestimiento plástico absolutamente actual y unas formas interpretativas basadas en el amor a la palabra, que huye de la declamación que tanto aleja del verso como forma. La fuerza lastimosa posee la ventaja de la compleja peripecia como base. Se articula como una historia de aventuras y desventuras muy humana, que se inicia por deseo, envidia y ambición, y acaba, llevada de la mano del destino, a cerrar un circulo que nunca se debió comenzar a trazar.

La peripecia de reactualizar a Lope de Vega

El escenario como caja de sorpresas

¿Reconstruir? ¿Respetar? ... Creo que todo el teatro es necesariamente contemporáneo por que se hace en el momento y en el lugar que lo ve el espectador. La fuerza lastimosa tiene la ventaja de la compleja peripecia como base. Nos encontramos ante una historia tremendamente teatral, donde la acción salta todas las barreras y no deja respirar un minuto. Una historia que pide forma y resoluciones teatrales, de maquinaria, de truco escénico, de desmesura. Con este trabajo pretendemos encontrarnos de nuevo con el escenario como caja de sorpresas. Con el teatro teatral y descarado, orientado hacia una historia de aventuras y desventuras muy humana. Entiendo que los textos que llamamos clásicos constituyen uno de los graneros más apetecibles de historias a contar, a utilizar. Yo me considero alguien que utiliza historias de otros que yo hago mías para contarlas a un público que espero que me entienda. Sólo sé hacerlo así. Algunas historias requieren una mayor transformación que otras para que yo quede satisfecho artísticamente hablando, pero invariablemente pasan por mi "turmix". Eso no quiere decir que no trate de entenderlas a fondo antes de pasar a su posible uso, pero parto de mi gente y de mí para hacer teatro. Creo que es la única manera de ser honesto con aquellos a los que cuento mis historias y creo también que es la única manera en la que se puede hacer algo que valga la pena. Afortunadamente hay muchos que piensan de otro modo.

> Eduardo Vasco Director de "La fuerza lastimosa"