

#PLAYBOOK

CALDERÓN DE LA BARCA

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

CNTC

2 4 — 2 5

Foto El gran teatro del mundo

Trailer de la obra

Aproximación al montaje

→ Te ofrecemos varios puntos de vista sobre el montaje:

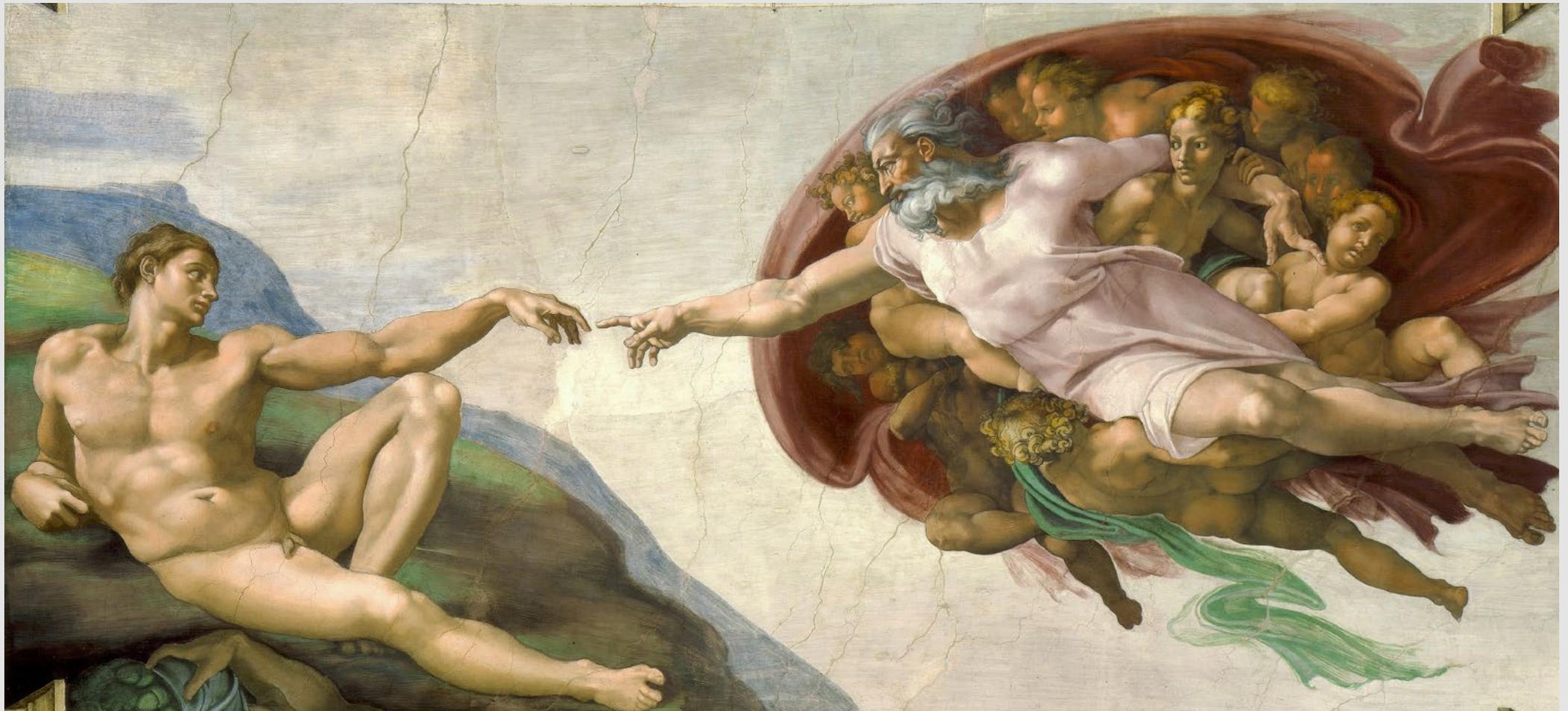

Lluís Homar y Xavier Albertí nos acercan al universo de este montaje.

③ ¿Qué entiendes por LIBRE ALBEDRÍO?

Pintura →

Nos aproximamos a los textos también a través de la pintura. Sabemos que Calderón conocía bien la obra de Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti en La Capilla Sixtina en 1508 va a pintar la primera de sus dos intervenciones:
La creación de Adán, de Miguel Ángel. Capilla Sixtina.

→ Dos elementos clave para interpretar esa pintura que entraron en profunda contradicción con los esquemas teológicos de la época:

- ① Una es que Dios que acaba de crear a Adán tiene ombligo, nacido desde el barro y no nacido de mujer
- ② Dios está sostenido por un gran manto rojo es una disección de un teatro romano.

• **La pregunta fácil es: ¿quién crea a quién?**

El único camino para acercarnos a Dios es la percepción humana «Para ir a Dios hay que ir sin Dios». Si vamos con una idea preconcebida de Dios nos acerca a la idolatría.

Auto sacramental →

- ③ De ahí los Carros de apariencias y los grandes movimientos escenográficos.
- ④ Teatro de calle.

- ① Calderón, autor de la Contrarreforma. Concilio de Trento. Se le da mucha importancia a la fiesta del Corpus Christi: el poder del sacramento de la Eucaristía.
- ② Auto sacramental: un dispositivo teatral que solo se representaba el día del Corpus. Tenían que hacer propaganda del Sacramento de la Eucaristía entre la gente.

Pensamiento

Calderón escribe obras donde el triunfo de la Eucaristía es claro.

- Profundidad teológica apabullante, nos da herramientas para entender ese mundo y poder elegir.
- Volver a Calderón para dar un sentido a lo que ordena unos valores éticos o morales según cada uno.

Ofrece espacios de reflexión.

- Sentir que hay un espacio de identificación colectiva.
- Sentir que formamos parte de una cultura nacional colectiva.

Las respuestas de Calderón están en nosotros mismos.

- Es el sentir de la espiritualidad.
- Pasar del yo al Nosotros.
- Trascender en la razón para entrar en la consciencia.

Algo de investigación por tu parte

→ Descubre el significado de estas palabras, el momento histórico te ayudará a comprender mejor qué ocurre en la obra.

BULA

**LIBRE
ALBEDRÍO**

**CONCILIO DE
TRENTO**

PAZ DE WESTFALIA

CONTRARREFORMA

TRANSUSTANCIACIÓN

LUTERANOS

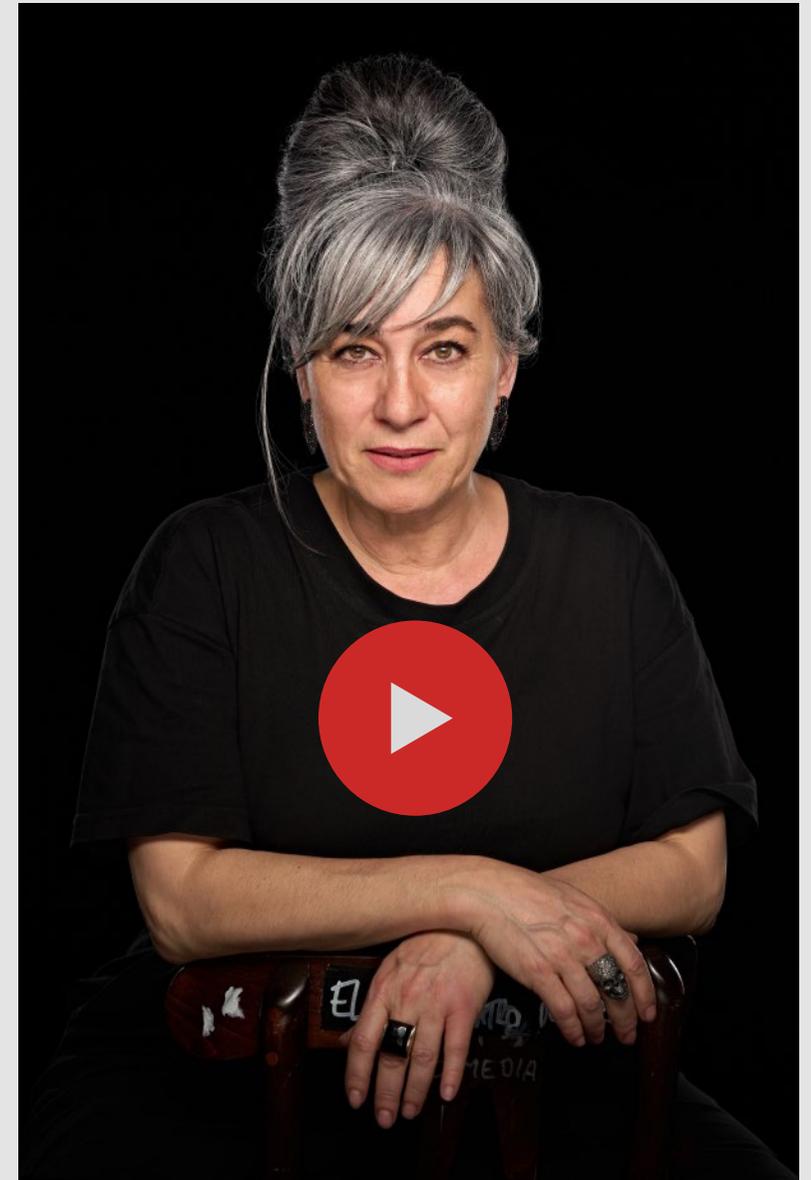
Escenografía

Te presentamos una entrevista realizada por el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música (CDAEM) a Elisa Sanz. Escenógrafa.

1

Escucha esta apasionante entrevista y localiza quiénes fueron sus referentes fuera y dentro de España. Si buscas en internet sobre estos creadores, te ayudará a entender mejor la obra de Elisa Sanz.

05. ESCENOGRAFÍA

Te presentamos la escenografía en evolución. En ella se representa la naturaleza que se va pintando. Hay recuerdos del Impresionismo y de cómo construye la propia naturaleza.

Te mostramos tres imágenes del desarrollo de la escenografía para *El gran teatro del mundo*:

05. ESCENOGRAFÍA

• **El escenario es sencillo, pero su transformación brutal. Cuenta la historia desde el punto de vista escénico:**

• **¿Qué personajes lo habitarán?**

• **El espejo será reflejo de los espectadores, ¿qué se refleja?**

• **¿Qué pensará el espectador de hoy ante la grandeza espacial? ¿será lo mismo que habrá sentido el espectador del siglo XVII?**

Propuesta gráfica

→ Los diseñadores nos esbozan las ideas de las que partieron para elaborar la imagen gráfica:

- Teatro dentro del teatro.
- Auto sacramental.
- Una similitud con *Seis personajes en busca de autor*, de Pirandello. ¿En qué y por qué?
- Libre albedrío.
- *El elogio de la locura*, Erasmo de Rotherdam.

1 ¿En qué se unen las temáticas?

**EL GRAN TEATRO
DEL MUNDO**

CALDERÓN DE LA BARCA

DIRECCIÓN: Lluís Homar.
DRAMATURGIA: Brenda Escobedo, Xavier Alberti y Lluís Homar.

REPARTO: Clara Altarriba, Malena Casado, Pablo Chaves, Antonio Comas, Carlota Gaviño, Pilar Gómez, Yolanda de la Hoz, Chupi Llorente, Jorge Merino, Pablo Sanchez y Aisa Pérez.

COMPOSICIÓN Y DIRECCIÓN MUSICAL: Xavier Alberti. VOZ Y PALABRA: Vicente Fuentes. ESCENOGRAFÍA: Elisa Sanz.
ILUMINACIÓN: Pedro Yagüe. VESTUARIO: Deborah Macías. MOVIMIENTO: Pau Arán.
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Vanessa Espín. AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA: Sofía Skantz.
AYUDANTE DE ILUMINACIÓN: Paloma Cavilla. AYUDANTE DE VESTUARIO: Victoria Carro.
AYUDANTE DE MOVIMIENTO: Oscar Valsecchi.

Producción:
TEATRO CLÁSICO

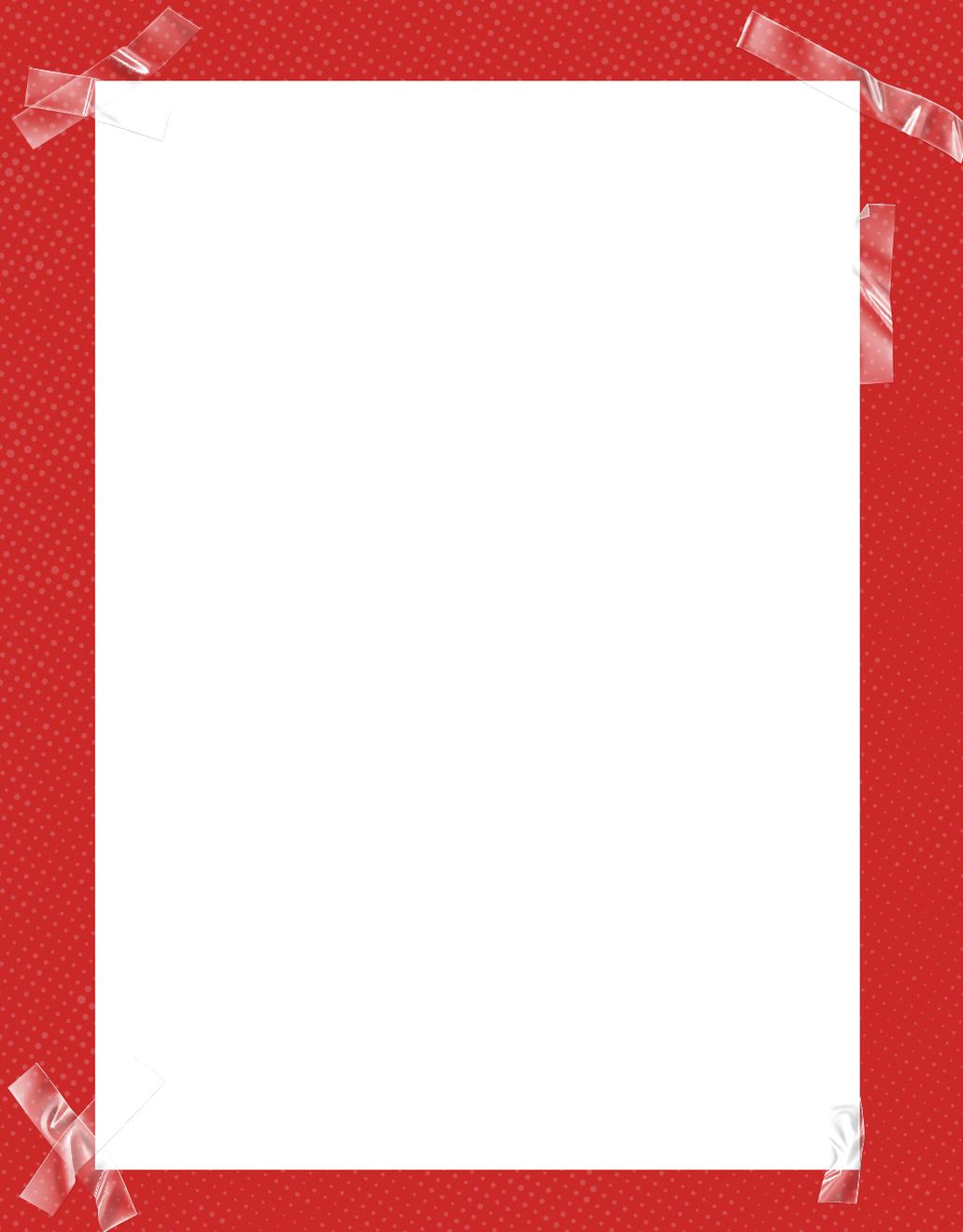
TEATRO DE LA COMEDIA / SALA PRINCIPAL
3 OCT - 24 NOV / 2024
Entradas en teatroclasico.mcu.es

 inaem INSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS LINGÜÍSTICAS Y DE LA LENGUA

CNTC
2 4 - 2 5

Esboza tus propias ideas para pasárselas a un diseñador y que él pueda crear la imagen gráfica que tú hayas concebido.

Personajes

Te presentamos una breve descripción de los personajes de esta obra:

- **EL AUTOR:** Representa a Dios, el creador. Conversa con los personajes y les entrega las directrices para que puedan demostrar su valía a través de sus actos.
- **EL MUNDO:** Representa a la creación. Es el Gran Teatro, el escenario donde se desarrolla la representación de sus personajes. También actúa como la vida y la muerte. Entrega a cada uno de los personajes los instrumentos propios del papel que cada uno desempeñará.
- **LA LEY DE GRACIA:** Representa a los mandamientos de Dios. Es “el apuntador” del Gran Teatro. Repite durante toda la obra su consejo al resto de actores: “Ama a otro como a ti y obra bien que Dios es Dios”.
- **EL REY:** Personaje del Gran Teatro. Es dotado con el poder sobre los hombres, viste de púrpura y una corona. Es el único que no es una alegoría. Sus preocupaciones son el dominio sobre los demás y la corona. Al final de la obra es enviado al purgatorio, pero gracias a la Discreción logra subir a la mesa del Autor.
- **LA DISCRECIÓN:** Personaje del Gran Teatro. Representa a la Religión y la Iglesia. Es dotado con ayuno y oración, cilicio y disciplina. Se dedica a la oración y a la penitencia. Naturalmente, es aceptada directamente en la mesa del Autor.
- **LA HERMOSURA:** Personaje del Gran Teatro. Representa a la hermosura humana. Es dotada con un ramillete de cristal, carmín, nieve y grana. Es autorreferente, presuntuosa e indolente con el sufrimiento de los personajes menos favorecidos. Es condenada al purgatorio y redimida posteriormente.
- **EL RICO:** Personaje del Gran Teatro. Representa a la fortuna. Es el favorecido con las riquezas del mundo. Acepta su rol fácilmente y es uno de los que se niega a dar limosnas al Pobre. Es el único condenado al infierno.
- **EL LABRADOR:** Representa al trabajo. Es dotado con azadón. Se auto considera heredero de Adán que tiene que trabajar para obtener su alimento. Acepta a regañadientes su papel y asume que será un mal actor que no se esforzará en su papel. Es condenado al purgatorio, pero luego es aceptado en el cielo.
- **EL POBRE:** Representa la pobreza. Se le dota con la desnudez. Es el personaje menos favorecido de la obra. Cuestiona su papel en la obra y no se lamenta por la llegada de la muerte. El Autor lo recibe inmediatamente en la mesa del cielo como premio a la ejecución de su papel.
- **EL NIÑO:** Representa a la inocencia. Es el personaje más conflictivo de la obra, pues no llega a nacer. Su papel se desarrolla antes de que se vuelvan materia y su destino es ir directo a la tumba. Cumple la función de completar el mito, la teología católica y escolástica que representa al mundo como esferas concéntricas.

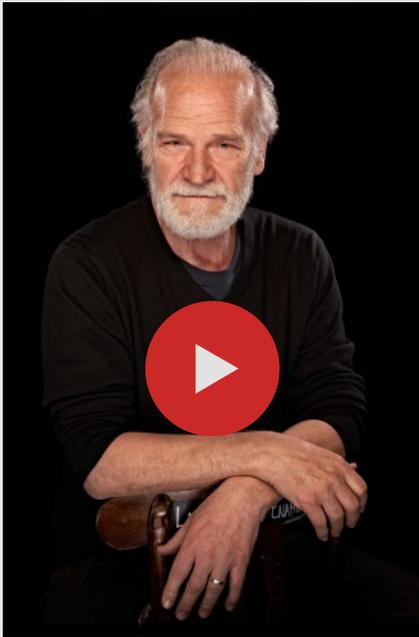

Personaje llamado AUTOR

IDEAS

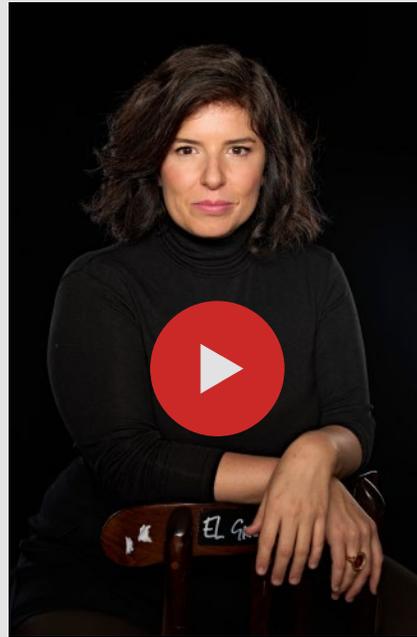
- Extravagante y extraño
- Estrafalario
- Elegante
- Mitad hombre mitad mujer. Híbrido
- Naturaleza
- *Canto*

Entrevista con
LLUÍS HOMAR
Director del montaje

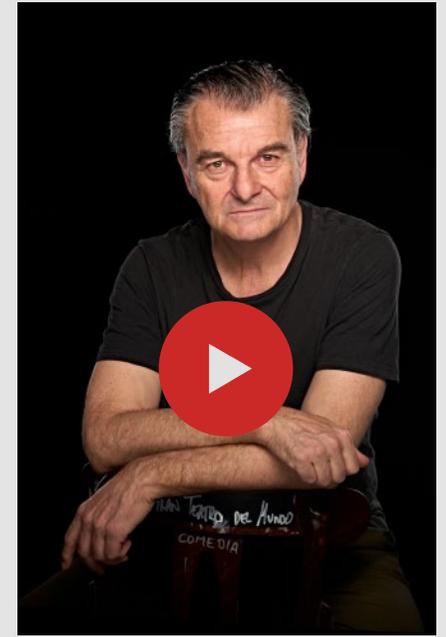
- 1 ¿Cuáles son las claves, de las que habla Lluís Homar, que le han servido para emprender esta aventura?

MUNDO
(Carlota Gaviño)

- 1 ¿Qué le ha ayudado a Carlota a poder configurar su personaje?
- 2 ¿Cuál es la esencia de este personaje según Carlota?

AUTOR
(Antonio Comas)

- 1 ¿Cómo ha trabajado Toni Comas la ambigüedad de su personaje?
- 2 ¿Cuál es la esencia de este personaje según Toni?

Vestuario

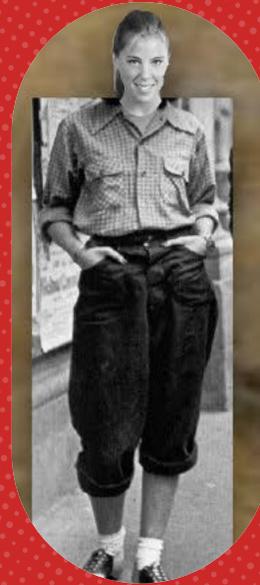
Ignacio Arellano nos dice en su artículo «El vestuario en los Autos sacramentales (el ejemplo de Calderón):

2.1.2. Categoría cercana, a menudo difícilmente distinguible de la anterior, es la del vestido que refleja el estatus o cierta condición o actitud vital (loco, peregrino...) que, sin ser propiamente oficios, sitúan a un personaje en un determinado «nicho» de la estructura social de la época:

Esta función significativa del estamento y condición social es básica y se explota sistemáticamente en autos como *El gran teatro del mundo*, donde la caracterización de los diversos personajes incluye el reparto de los vestidos que a cada uno corresponden, o, llegado el caso (el del pobre), el despojo de los vestidos que le son negados (GT, p. 210), como expresión de su máxima carencia material:

... el que haciendo el pobre vive
nada del mundo recibe;
antes te pienso quitar
estas ropas, que has de andar
desnudo.

(Desnúdale.)

- 1 Una vez que has cambiado los personajes, mezcla el vestuario y vísteles con los figurines que te presentamos que han sido diseñados por Deborah Macías.

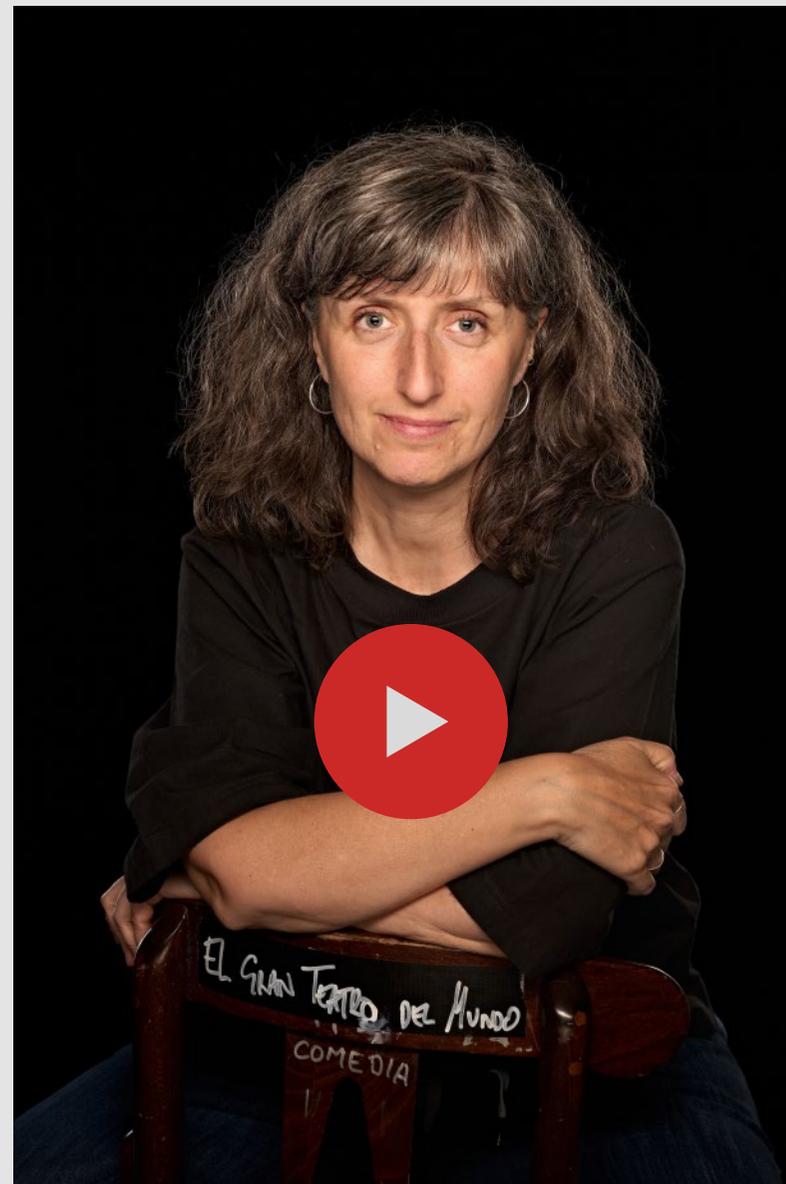

Te ofrecemos una entrevista con Deborah Macías.
Diseñadora de vestuario.

1

En el minuto 4 habla de la INVESTIGACIÓN. Toma nota de ello.

Handwriting practice area with 20 horizontal red lines.

Escena final

Deja volar tu imaginación para escribir tu propio final a partir de estas dos imágenes. Intenta buscar inspiración en cuadros pictóricos que te lleven a este lugar de ensueño.

Evolución de cómo se llega a la escena final del montaje.

Foto de escena

CNTC
2 4 — 2 5

Puedes consultar aquí el **equipo del la CNTC**.

© Ana Llorente Javaloyes

DEPÓSITO LEGAL
M-22854-2024

NIPO: 193-24-012-8