

EL CASTOR QUE LLORABA

DIÁLOGO CONTEMPORÁNEO A PARTIR
DE EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

CNTC

2 4 — 2 5

COMPañÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

FICHA ARTÍSTICA

EQUIPO ARTÍSTICO

Cabosanroque	Dirección y autoría
Cabosanroque (Laia Torrents Carulla y Roger Aixut Sampietro)	Concepto, creación, dramaturgia, diseño de sonido y escenografía
Cabosanroque y Kike Blanco	Construcción
Cabosanroque	Música original
Cabosanroque	Adaptación Manuel de Falla
Julià Carboneras Girga	Desarrollo tecnológico
Pere Jou	Interpretación musical
Cabosanroque i Frau Recerques Visuals	Imágenes
David Climent y Mónica López	Locuciones catalán y castellano
Nick Macarte y Victòria Macarte	Locuciones inglés
Helena Febrés Fraylich	Producción ejecutiva

PRODUCCIÓN

Compañía Nacional de Teatro Clásico, Cabosanroque, Departament de Cultura i de l'Institut Català de les Empreses, Generalitat de Catalunya, Temporada Alta de Girona

CON EL APOYO DE

Centre de Creació d'Arts Escèniques – El Canal de Salt, la Fundació Lluís Coromina y Amilux

DURACIÓN

---

50 min aprox.

* Este espectáculo emplea: máquinas de humo y luces estroboscópicas.

EL CASTOR QUE LLORABA

Casi 400 años más tarde, vuelven a llegar al escenario los cuatro carros que cargaban las escenografías de *El gran teatro del mundo*. Dentro llevan, como antaño, pedazos de naturaleza y artefactos de magia escénica, peñascos y montes que se convierten en grutas, escenarios y maquinaria como los descritos por Calderón de la Barca en las memorias de apariencias de cada auto sacramental.

El mundo sigue siendo un gran teatro, y así va a ser representado, a través de un juego teatral, pero sus personajes ya no son los mismos. Estamos en tiempos del Antropoceno, la naturaleza agoniza, hemos leído a Nietzsche, y el Autor, el Mundo y los hombres han cambiado de manera irreversible.

Dos obras diferentes se superponen aquí: la que sucede dentro de las cuatro

cajas, con un grupo de espectadores sobre el escenario, y la que escucha otro grupo desde platea a través de auriculares. Los hombres, tal y como decidió Calderón, serán espectadores y personajes a la vez. A media obra, los papeles se intercambiarán. Palabra, imagen y sonido están desencajados, y el espectador no podrá resolver la fricción entre naturaleza y artificio hasta que haya completado los dos papeles diferentes.

Cabosanroque sigue investigando sobre el formato teatral y cuestionando la relación del espectador con el escenario, esta vez reinterpretando el artefacto teatral de *El gran teatro del mundo*, en el que el teatro y el escenario son alegoría de la vida.

Cabosanroque

El mundo sigue siendo un gran teatro, y así va a ser representado, a través de un juego teatral, pero sus personajes ya no son los mismos.

Fotografías del proceso
de creación

NATURALEZA Y ARTIFICIO. MUNDO Y TEATRO

Hay dos definiciones de *manipulación* que vienen al caso. Por un lado, operar con las manos. Por el otro, intervenir con medios hábiles y, a veces arteros, con distorsión de la verdad y al servicio de intereses particulares.

Una combinación de las dos podría estar describiendo la técnica del *collage*, en la que un gesto con las manos aísla un fragmento de una obra, lo desvincula de su contexto general y de sus elementos contiguos para insertarlo en una nueva situación que genera otro significado.

Así hemos obrado nosotros con Calderón.

En *El gran teatro del mundo*, vemos cómo con dos gestos precisos con las manos podemos construir la cuna y la sepultura. A fuerza de repetir estos gestos, una y otra vez, nos dimos cuenta de que todos los escenarios naturales de los autos sacramentales podían representarse por la vía de la manipulación. Las manos en forma de sepultura serían el monte, las manos en forma de cuna serían el estanque, y más allá, os invitamos a probar con el peñasco y la gruta. Porque, en lo que a escenarios naturales respecta, el repertorio que se describe en las memorias de apariencias se ciñe a unas pocas formas que se repiten a lo largo de los diferentes autos: montaña (peñasco, monte), estanque, cueva y bosque.

Hay apenas un par de autos que contienen escenas marinas (*El divino Orfeo*, *Psiquis y Cupido*), y no hemos tenido en cuenta las formas de jardín y de campaña, pues las hemos considerado espacios totalmente creados por el hombre, y de lo que hemos venido a hablar es justamente del hombre convertido en naturaleza, en fuerza geológica. La naturaleza transformada en artificio humano.

Calderón nos dice que ha sido el Mundo quien ha puesto los «montes y los valles profundos donde fuere menester, y haciendo zanjas la tierra ha llevado por sus conductos brazos de mar desatados», pero ¿no hace ya unos cuantos siglos, si no milenios, que es el hombre quien se dedica a estos menesteres por la vía de la agricultura y la ingeniería civil?

Porque ¿qué es el Antropoceno sino el hombre construyendo montañas y lagos con sus propias manos?

A pesar de que la forma se repite en diferentes autos, estos escenarios no son el mismo: el peñasco del primer carro de «El primer blasón de España» no es igual que el peñasco del segundo carro de «Las pruebas del segundo Adán», porque la naturaleza siempre es parte importante dentro del engranaje de la alegoría, y los relatos son diferentes, por lo que el monte puede

significar en un caso la redención y en otro el castigo.

Más allá del texto, la naturaleza en la representación siempre es artificio, esto es, pintura y mecanismo. La naturaleza se presentaba en un mismo formato repetido cada año (ocho carros anuales, cuatro para cada uno de los dos autos que se encargaban anualmente). Montes, grutas, bosques y estanques se pintaban encuadrados siempre en el lateral de los carros. En las memorias de apariencias, Calderón describía detalladamente cómo debían ser estos cuadros, que acababan formando el fondo del escenario, uno al lado del otro. El artificio iba mucho más allá, y por la gracia de elaborados mecanismos de poleas y engranajes se abrían montañas y aparecían cuevas. El lateral de un carro se abre por la mitad, la montaña se parte y aparece una gruta. Es una imagen que se presenta con variaciones en muchos autos, por lo que hemos encontrado una extensa colección de versos de gran riqueza para describir la misma acción.

Seguramente nadie ha dedicado tantos recursos ni lenguaje tan rico para hablar sobre la minería: una montaña que se parte y se abre una cueva. Somos nosotros, los hombres, quienes hemos roto a pedazos «las entrañas del mundo, a despecho de la dura roca, para arrancar toda la plata y el oro que en avariento tesoro éste ocultó». Nosotros, y no el Mundo, como en realidad escribió Calderón. No pudimos resistirnos a la manipulación.

La investigación alrededor del tema de la naturaleza y el artificio nos acompaña desde hace más de diez años, con el sonido siempre situado en el foco, en el centro. Y precisamente pensando en el ocaso de este personaje que es el Mundo y su relación con el sonido recordamos la grabación de Bernie Krause del castor que lloraba y las grabaciones de pájaros y ranas en la zona de exclusión de Chernobyl, realizadas por Peter Cusack. Ambas experiencias personales de estos expertos en grabaciones de campo en entornos naturales nos hablan de la relación entre el hombre y el mundo a través del sonido.

Y si hay una manera recurrente en nuestro trabajo, es que el modo en que explicas algo (el *cómo*) ya sea aquello que explicas (el *qué*), así es que con nuestras manos (es decir, por la vía de mecanismos) decidimos construir el sonido de estas grabaciones *lo más imitadas* que pudimos. De nuevo el artificio de construir el mundo con las manos, como los efectos de sala, inventados por Jack Foley para hacer que la lluvia o el viento sonaran en las películas de los años treinta del siglo xx.

Y esta vez el sonido está tan en el centro que ha acabado escondido dentro de los carros de los autos sacramentales.

Como diría Timothy Morton, ya no hay más naturaleza. Hoy todo es artificio.

COMPañÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

Director	Lluís Homar
Dramaturgo	Xavier Albertí
Directora adjunta	Lola Davó
Gerente	Manuel Martín Pascual
Directora de producción	Gisela Serrano Vidal
Director técnico	Carlos Carrasco
Coordinador artístico	Fran Guinot
Directora de publicaciones	Ana Llorente
Coordinador de comunicación	Javier Díez Ena
Comunicación	Blanca Presa
Gerencia	Mercedes Domínguez, Víctor M. Sastre, Óscar García, Fernando Obispo
Adjuntos dir. técnica	Ricardo Virgós, José Luis Martín, Víctor Navarro, Francisco José Mayorga, Ángela Jiménez
Adjunta a producción	María Torrente
Secretario de dirección	Juan Antonio Somoza
Coordinadora de taquilla	Marta Somolinos
Oficina técnica	Susana Abad, Pablo Villalba
Ayudantes de producción	Esther Frías, Belén Pezuela, Carlos Sierra, Ana Cunquero, Sara Martínez
Publicaciones	Maribel Ortega
Distribución	Ángeles Ballesteros
Maquinaria	Juan Francisco Guerrero, Brígido Cerro, Francisco Manuel Pozón, José María García, Imanol Barrencia, Francisco Javier Juaranz, Alfonso Jiménez, César Recuenco
Electricidad	César García, Jorge Juan Hernanz, Santiago Antón, José Vidal Plaza, Isabel Pérez, Pilar García-Ripoll Mata, Juan José Blázquez, Inmaculada García, Ignacio Gil, David de Diego, Alejandro Ballesteros, Antonio Pérez
Audiovisuales	José Ramón Pérez, Ignacio Santamaría, Alberto Cano, Ignacio Cobos, Iván Gutiérrez, Francisco González
Utilería	Pepe Romero, Emilio Sánchez, Arantza Fernández, Pedro Acosta, Julio Pastor, Paloma Moraleda, María Pompas, Olga Cáceres, M.ª Carmen Rodrigo
Sastrería	Rosa María Sánchez, María José Peña, Lola Arias, Rosa Rubio, Silvia Santiago, Juan José Larriba, Rosa M.ª Álvarez
Peluquería	Carlos Somolinos, Ana María Hernando
Maquillaje	Carmen Martín, Noelia Cortés, Sofía López
Regiduría	Rosa Postigo, Juan Manuel García, Gema Collado, Natalia Padilla
Taquillas	Carmen Cajigal, Pedro Páez, Javier Santos
Mantenimiento	David Martínez
Ordenanza	Juan Alberto Puigserver
Encargado de almacén	Alberto Carrión
Creatividad y diseño	Watson
Diseño gráfico	Erica M. Santos
Edición de mesa y corrección	Juan Miguel de Pablos
Fotografía	Sergio Parra
Vídeo	La Dalia Negra
Impresión	Advantia

CNTC

2 4 — 2 5

TEATRO DE LA COMEDIA

 C. del Príncipe, 14, 28012 Madrid
teatroclasico.mcu.es

Coproducción:

[cabosanroque](http://cabosanroque.com)

 Institut Català de les
Empreses Culturals

 Generalitat
de Catalunya

temporada
alta → 2024

Con el apoyo de:

Centre de Creació d'Arts Escèniques - El Canal de Salt,
la Fundació Lluís Coromina y Alumulux.

