

EL
GALÁN
FANTASMA

Calderón de la Barca

Didácticos 2RC

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

CONOZCAMOS LA COMPAÑÍA

DON PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

CALDERÓN Y SU VIDA - LA ENTREVISTA

CALDERÓN EN EL BARROCO

EL GALÁN FANTASMA UNA COMEDIA PALATINA
CON TINTES DE CAPA Y ESPADA

EL GALÁN FANTASMA TODO UN ESPECTÁCULO

LA VERSIÓN

LA DIRECCIÓN

EL ESPACIO ESCÉNICO

LA MÚSICA

EL EQUIPO

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Estimado estudiante.

Tienes ante ti un material didáctico que te servirá para conocer un poco más el teatro del siglo de oro, de Calderón de la Barca y su obra el galán fantasma. Este material ha sido elaborado por el equipo de 2Rc Teatro que integran expertos en arte dramático, directores de escena, actores y técnicos que han participado en el montaje que tendrás la oportunidad de disfrutar muy pronto.

Como director de la compañía y del espectáculo me gustaría que tuvieras en cuenta algunas cuestiones fundamentales a la hora de utilizar este material.

En primer lugar, te vas a encontrar con información sobre el autor de la obra, el teatro del siglo de oro e incluso sobre el texto de la obra que vamos a representar para ti. Como comprenderás no es toda la información que existe al respecto, mas aún, es una información de referencia. Sería bueno que tomaras este material como un punto de partida para que a partir de él y con ayuda de tus compañeros y el asesoramiento de tu profesor o profesora sigas encontrando mas datos e informaciones que puedan completar tu conocimiento.

En segundo lugar, este material no tendría sentido sin la representación de la que parte y a la que tiene lugar. El montaje que te tendrás la oportunidad de ver y que te servirá para comprender parte de este material. Cuando nos visites, te recomendamos, trates de no perder hilo de la representación, estate atenta o atento a cada gesto, movimiento, utilización de la luz, cómo se mueven los actores, qué música se utiliza o cómo es el vestuario. Todo está construido para contar una historia y a la vez para dar información de múltiples aspectos de los personajes o del lugar en que se desarrolla la acción entre otras cuestiones. Pero sobre todo, trata de ver todo con inocencia, disfrutando de cada momento ya sea romántico, trágico o cómico, que para todo tiene este Galán Fantasma.

Además, como podrás comprobar existen en muchos de los apartados en los que hemos dividido este material, sugerencias de ejercicios que te ayudarán a pensar o a desarrollar algún aspecto particular. Presta mucha atención no sólo a lo que está escrito, sino también a lo que ya hemos hablado de la representación, te ayudará a desarrollar los ejercicios que te planteamos. Algunos serán mas teóricos, los menos, pero la mayoría serán para que tú también te acerques a la práctica del teatro.

Como director de El Galán Fantasma me gustaría que este material sirviera para que te acerques a nuestro espectáculo con ilusión y el deseo de disfrutar de un hecho único como espectador informado de lo que va a ver y con capacidad de crítica sobre lo que va a ver. Feliz Galán Fantasma

CONOZCAMOS LA COMPAÑÍA

2RC Teatro, compañía de repertorio, fundada en 2004 con el estreno titulado *Ñaque o sobre piojos y actores*. Esta obra venía a resumir nuestra filosofía de trabajo. Un texto contemporáneo de Sanchis Sinisterra con ecos del siglo XVI y XVII que hablaba de la condición del actor, del teatro y las fórmulas teatrales y poéticas de la época. Diversión, reflexión, calidad y desde el principio trabajando con visión pedagógica. Eso ha latido tras cada nuevo montaje que poníamos en pie. Eso ha latido en proyectos como Escuela de Espectadores que desarrollamos en las Palmas de Gran Canaria y eso está, sin duda, detrás de nuestro proyecto pedagógico didacTICos2rcteatro.

2Rc Teatro a lo largo de sus 15 años de historia ha montado y desarrollado múltiples espectáculos tanto contemporáneos como clásicos. En esta trayectoria ha recibido premios nacionales e internacionales por sus montajes o por el trabajo individual de alguno de sus componentes; actrices, actores, directores o diseñadores. Toda esta trayectoria ha convertido a 2Rc Teatro en una de las principales compañías de teatro de Canarias.

En Internet podrás encontrar mucha información sobre 2Rc Teatro y sus espectáculos. Te animamos a hacer un dossier con lo que encuentres en la red y presentarlo a tus compañeros

CLÁSICOS 2Rc, la particular trayectoria de nuestra compañía con el teatro clásico

En 2005 se estrenó *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, un primer montaje de autor áureo con el que nos dimos cuenta que llevar el teatro clásico a los jóvenes no era una locura.

Entre 2006 y 2007 nos atrevimos con *el perro del hortelano* de Lope de Vega y *el alcalde de Zalamea* de Calderón de la Barca. Con estos espectáculos se consolida la idea de un teatro clásico de calidad hecho desde Canarias, con ellos hemos girado por el archipiélago canario, por la península e incluso por varios países americanos, participando además en los principales festivales internacionales de teatro clásico como es el de *Almagro* en Ciudad Real o el de *Teatro Siglo de Oro* de El Paso en Estados Unidos.

Ya en 2011 estrenamos *abre el ojo* de Rojas Zorrilla y nuestras primeras incursiones con el *don Juan Tenorio* de José Zorrilla. Para desde 2014 centrarnos en una serie de espectáculos de teatro clásico dirigido a la familia y el público más menudo. Hemos presentado *Romeo y Julieta* de William Shakespeare y *La vida es sueño y circo* a partir del clásico de Calderón de La Barca.

Cuando acometemos una obra clásica seguimos tres líneas fundamentales en el trabajo de 2RC: ser fieles a la estructura, a las emociones y a las palabras.

NUESTRO TEATRO PARA TODOS

Nuestros montajes incorporan muchos valores interesantes para nuestros jóvenes, por eso, procuramos desarrollar materiales de trabajo con aquellos espectáculos creados para los adultos. Escolares de los cursos superiores de la ESO y Bachillerato, ciclos formativos o grupos de adultos pueden acceder a estos materiales en esta web:

<http://didacticos2rcteatro.es/presentacion>

Podrás encontrar materiales de los siguientes espectáculos:

El mar y las estrellas es el primer proyecto dentro de esta línea de didácticos dado su carácter de obra contemporánea escrita por tres autores canarios y sobre personajes del SXX que visitaron las islas.

La vida es sueño y circo espectáculo que sitúa la famosa historia de Segismundo escrita por Calderón en el fabuloso mundo del circo.

Romeo y Julieta un drama de Shakespeare para niños el clásico drama sobre el amor entre jóvenes adaptada a los mas pequeños.

Durante su trayectoria 2Rc Teatro ha participado varias veces en el Festival Internacional de Teatro de Almagro, siendo el festival de teatro clásico mas antiguo de España. Qué te parece si buscas información sobre este festival y se lo presentas a tus compañeros.

DON PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

*Don P. Calderón
de la Barca*

CALDERÓN Y SU VIDA - LA ENTREVISTA

La mejor manera de conocer a un autor es preguntarle a el mismo sobre su vida y obra, ¿verdad?. Parece imposible viajar en el tiempo, pero como en el teatro todo es posible gracias a profesionales que nos acompañan, lo hemos conseguido.

Julieta Soria García-Pomareda y Gemma Quintana Ramos dentro del proyecto TEATRAE lo imaginaron y nos han dado permiso para compartirlo contigo y aquí va la entrevista que realizaron a uno de los dramaturgos más importantes españoles del siglo XVII..., porque “los clásicos nunca mueren”, ¿no?

Calderón, con tu nacimiento prácticamente inauguras el siglo XVII, ¿no?

¡Efectivamente!. Nací el 17 de enero de 1600, así que el siglo nació conmigo y viceversa. Y por poco no terminamos también juntos. Me dio tiempo a ver muchas cosas: fui testigo de tres reinados (el de Felipe III, el de Felipe IV y el de Carlos II), viví la Europa del pacifismo, la de la Guerra de los Treinta Años y la del nuevo orden internacional. Qué siglo aquel, lleno de genios: Cervantes, Velázquez, Lope, Góngora, Quevedo, Gracián, Kepler, Monteverdi, Hobbes, Pascal, Descartes, Espinoza, Hobbes, Locke... Siglo de oro en las artes y las ciencias pero siglo de hierro desde el punto de vista económico y político.

¿En qué clase de familia crece uno de los más grandes dramaturgos españoles?

¿Qué familia no es una fuente de historias? Mi madre era de origen noble y mi padre también era hidalgo, aunque además tenía un oficio. Fuimos seis hermanos, aunque solo sobrevivimos cuatro: mi pobre hermana Carlota, que entró en un convento antes de cumplir los catorce años, mis hermanos Diego y José, que fueron mis compañeros de aventuras y correrías durante mucho tiempo y yo.

A los diez años mi madre murió tras dar a luz a una niña que tampoco sobrevivió. Mi padre volvió a casarse pero murió también pocos tiempo después. De carácter duro y autoritario hasta la sepultura, nos dejó un testamento en el que nos ordenaba a los tres hermanos seguir el camino que él nos había trazado bajo amenaza de desheredarnos. Yo debía ser sacerdote y hacerme cargo de una capellanía que había fundado mi abuela. Los tres nos negamos y tuvimos que entablar un pleito contra nuestra madrastra para anular los efectos del testamento.

¿Dónde estudiaste?

Pasé una época inolvidable en el Colegio Imperial de los Jesuitas (el centro de enseñanza más

prestigioso de Madrid en aquella época) y fundamental para mi formación y, posteriormente en la Universidad de Alcalá, en la que hice un año de Artes y en la de Salamanca, donde me gradué en Derecho Canónico... ¡pero nada de ordenarme como pretendía mi padre! Y, el mismo año en que me gradué (1620), entré en el mundo del teatro.

Pero entonces, lo que estudiaste no tenía que ver con tu vocación, ¿no? Es como si quieres ser actor y eliges la opción de Ciencias Sociales en bachillerato... ¿No te arrepentiste de no haberte graduado en Artes?

¡Al contrario! No hay formación inútil, y menos para el teatro. Todo lo que aprendí en el colegio (poética y retórica, latín y griego, las lecturas de los grandes clásicos como Cicerón, Ovidio, Virgilio o Séneca) y en la universidad (historia profana y canónica, derecho natural y político) me ha acompañado en la creación de mis obras y en mis personajes. Todo lo que yo les puedo aportar de mí mismo les da forma y los enriquece. Lo teatral lo aprendí a base de tirarme horas y horas en los corrales madrileños del Príncipe y de la Cruz viendo obras de Lope.

Oye, viendo tu foto de perfil parece que siempre fuiste un señor serio, ceñudo y amenazador... ¿Cómo es el Calderón joven?

¡Jajajajaja! Sí, los retratos que hay de mí no valdrían para colgarlos en inter...en insta.... como se llame. Cuando me los hicieron ya era un señor mayor, sacerdote y se me consideraba una gloria nacional. Todo aquello exigía ponerse algo serio. ¡Pero también fui joven! Fue una época emocionante y bastante gamberra: estuve preso, me excomulgaron por no pagar el alquiler, me acusaron de homicidio y de asaltar un convento, me codeé con farsantes y faranduleras en el Mentidero de los representantes...¡fíjate tú el sacerdote serio y ceñudo! Sin embargo, ¿sabes cuál es mi mejor recuerdo de esa época?

Déjame adivinar: ¿te echaste novia?

Jajajajaja, eso tampoco hubiera estado mal. No, leí el mejor de los libros posibles: El Quijote. Don Miguel de Cervantes fue el mejor entre nosotros y uno de los responsables de que me dedicara al teatro. También admiré muchísimo a Góngora y traté de llevar su lenguaje poético (su sonoridad) a mis obras.

Después, inevitablemente, me hice mayor: fui a la guerra, el rey me concedió el hábito de caballero de la orden de Santiago, me ordené sacerdote (¡por fin podía mi padre estar contento, hice lo que él quería... a los 51 años!). Pero nada de todo eso impidió que me siguiera dedicando a mi gran pasión.

Calderón y el teatro: cuéntanoslo todo.

Había una idea que me obsesionaba desde que era niño: la de que, en el fondo, el mundo es un teatro, y la vida de los hombres es un sueño, una ficción, una representación. Cuando yo empecé, el rey de las tablas era Lope de Vega. Aluciné con sus rimas, con el ritmo de sus comedias, con su libertad creativa. Nos dejó además escrito un recetario sobre cómo hacer

teatro, lleno de saber y de ironía. Y decidí tomar el testigo.

Oye, cuéntanos. Tú que lo viviste desde dentro, ¿cómo era el teatro en aquella época?

Era un mundo apasionante y en plena efervescencia. Ahora seguro que también lo es, me encantaría asistir a alguna representación actual. ¡Me encantaría ver El Galán Fantasma! Estaba el teatro popular que se llevaba a cabo en los famosos corrales de comedias. Al principio consistía en un simple tablado dispuesto como escenario en el patio de una casa de vecinos. Era increíble: allí se juntaban pueblo, reyes, nobles y mosqueteros para olvidarse de sus miserias diarias y comer, jalear, reír y llorar con los espectáculos. Estos, además, no consistían en una única obra como ahora. ¡Duraban varias horas! Tenía tanto éxito, que enseguida vimos la posibilidad de educar a la gente y transmitirle valores a través del teatro. Así nacieron La dama duende, en la que la protagonista es una joven valiente e ingeniosa que consigue lo que quiere pese a las convenciones sociales y que fue un éxito absoluto, y también La vida es sueño, El alcalde de Zalamea o El médico de su honra, en las hablo de la dignidad humana, de los abusos del poder, del honor... el gran tema del siglo XVII.

Más adelante el teatro se fue sofisticando, sobre todo el cortesano. Más que el teatro en sí lo que importaba era el espectáculo. Yo lo viví de cerca porque el Rey Felipe IV me nombró director del Coliseo del Buen Retiro. Comenzaron a traer escenógrafos e ingenieros italianos que inventaban todo tipo de trucos teatrales, de tramoyas, de decorados con el fin de dejar pasmada a la concurrencia. Aunque me negué a que esta fastuosidad se llevara por delante la verdad de la palabra y de las emociones... confieso que alguna vez caí. Monté Los tres mayores prodigios en tres escenarios diferentes que representaban África, Asia y Europa. La verdad es que fue divertido. Pero como todo lo que sube tiene que caer...llegó la crisis.

¿Crisis? ¿También en el siglo XVII? ¿En qué consistió esa crisis?

¿Has oído que todos los seres humanos sufren una crisis al llegar a los cuarenta años? Yo la sufrí, y mi siglo también y, como consecuencia, también el teatro. Crisis política, crisis económica, crisis social, crisis cultural. Se cerraron los teatros en España durante casi un lustro por culpa de la presión de los religiosos moralistas. Fue un desastre para toda una generación de poetas y actores y para el propio teatro. Fue una época dura para mí, que coincidió además con la muerte de mis hermanos y de una mujer a la que quise mucho y con la que había tenido un hijo. Sin trabajo y con una enorme tristeza, tuve que replanteármelo todo. Dejé a mi hijo al cuidado de unos familiares, me ordené sacerdote y como tal ejercí casi hasta mi muerte.

¿Dejaste el teatro?

¡Eso nunca! Volví a él en cuanto reabrieron los teatros. Continué escribiendo comedias y entremeses pero, claro, siendo sacerdote, sobre todo me encargaban autos sacramentales. ¿Sabes lo que son? Piezas de teatro religioso. Pero no me quedé en contar sermones morales. Cogí esos viejos autos y los modernicé. Introduje música, tramoya, acción trepidante, a veces alegórica, a veces mitológica, a veces pura aventura. Al público le encantaban. No hubo ni habrá autos sacramentales como los míos. Pero para aquel entonces ya era un anciano.

Una curiosidad. Tú, siendo sacerdote, no tendrías problemas con la censura, ¿no?

¡Claro que los tuve! Escribí un auto sacramental en el que hablaba del tema de la limpieza de sangre aplicado a Jesucristo. ¡Se me echó la Inquisición encima! Pero como yo escribía autos por encargo de la propia Iglesia, les contestaba: “O esto es bueno o es malo; si es bueno, no se me obste; y si es malo, no se me mande”. ¡”El que se pica, ajos come”, tendría que haberles dicho en realidad!

¿Cómo fueron tus últimos años?

¡Pues anciano y con problemas de salud! Pero nunca dejé de ir a los ensayos de mis obras. Yo fui hombre de teatro hasta el final de mi vida: mi última comedia se estrenó meses antes de morir y el 25 de mayo de 1681, me sorprendió la muerte terminando de escribir un auto sacramental.

Si echas la vista atrás, ¿cómo te ves a ti mismo y a tu teatro?

*Creo que no viví en balde, esa es mi mayor satisfacción. Escribí un teatro que puede seguir respondiendo a los anhelos de cualquier generación, incluso la vuestra. Traté de crear personajes fuertes, interesantes, contradictorios, que nos hicieran plantearnos cosas. No debí de andar muy errado, puesto que mis obras se siguen representando. Siempre me he sentido respaldado por los teatreros y me da mucha alegría porque yo fui uno de ellos. Los actores madrileños me homenajearon varias veces y en 1881 colocaron una estatua mía en la Plaza de Santa Ana de Madrid, mirando al actual Teatro Español (donde estuvo mi querido Corral del Príncipe). No se me ocurre un lugar mejor. Charlo mucho con otro dramaturgo y poeta cuya estatua comparte plaza con la mía, Federico García Lorca. Yo le hablo de la Guerra de los Treinta Años y él de la Guerra Civil, nos sorprendemos con las similitudes entre mi *El médico de su honra* y su *Bodas de sangre*.*

Observamos a la gente que está en las terrazas a nuestro alrededor y nos preguntamos qué es ese rectángulo luminoso que miran constantemente y qué será eso del “wifi” y del “feisbuk”. Alguna noche muy silenciosa incluso hemos podido escuchar retazos de lo que se representa en el teatro y se nos saltan a los dos las lágrimas. ¡De alegría

¿A que esta entrevista es una forma ingeniosa de presentar a un personaje del pasado ? Vamos a dividirnos en grupos y a buscar información sobre algún personaje que estemos estudiando, luego nos dividiremos los papeles de periodista y personaje, unos harán las preguntas y los otros darán las respuestas.

CALDERÓN EN EL BARROCO

El Barroco constituye una época muy turbulenta y compleja: desde el punto de vista cultural resulta un “Siglo de Oro”, sin embargo, en lo económico y político es un “siglo de hierro” o de crisis, que en España atañe a los siguientes ámbitos:

Demográfico. Se produce una alarmante disminución de la población por el hambre y la mortalidad. El despoblamiento del campo se agrava con la expulsión de los moriscos.

Económico. A la bancarrota española contribuyen las guerras y los conflictos externos e internos y el exceso de privilegiados, el despilfarro de la Corte y la ausencia de una burguesía emprendedora.

Social. Existen varios estamentos con diferente situación:

- La nobleza privilegiada que vivía (o aparentaba hacerlo) de sus rentas, que apenas pagaba impuestos y que monopolizaba tierras y cargos públicos.
- El clero, con enorme influencia social y cultural.
- Los militares.
- Los plebeyos, burgueses y campesinos que pagan fuertes impuestos y son los más afectados por la crisis, como siempre.
- Los miserables: mendigos, pícaros y bandidos que aumentan con la llegada a las ciudades de campesinos empobrecidos.

Político. La monarquía autoritaria y el gobierno de los validos. España pierde su supremacía en Europa.

Ideológico. España asume los principios católicos de la Contrarreforma y la Inquisición vigila su estricto cumplimiento. Universidades y colegios los difunden oficialmente y a través del teatro y de otros espectáculos llegan a la población analfabeta. La intolerancia religiosa está ligada a la obsesión por la “limpieza de sangre”, es decir al orgullo de no tener ascendientes musulmanes o judíos, que hizo nacer rencores y divisiones sociales.

En el arte. Surge así el pesimismo al percibirse el mundo como caótico, desordenado y confuso. La forma de expresión de esta idea es la crítica satírica y hasta sarcástica que transforma directamente temas como el amor o la mitología. Esto permite la aparición de géneros como la picaresca o el viejo tema del mundo al revés, relacionado con la figura del loco, del pícaro o del gracioso situados al margen de la sociedad, desde donde la enjuician o

la modifican.

¡El espectáculo teatral barroco!

El teatro alcanza su máximo esplendor en España e Inglaterra durante el siglo XVII. A la sociedad barroca le gusta el espectáculo. Eran muy habituales las fiestas en la corte con un despliegue escenográfico impresionante y suntuosos. Mientras, las fiestas populares se centraban en los toros, los juegos y, especialmente, el teatro. Como espectáculo popular se convierte en un lucrativo negocio que depende de la ley de la oferta y la demanda: muchas personas tienen el teatro como modo de vida (empresarios, actores, escritores).

El desarrollo de las ciudades propicia la aparición de los corrales de comedias: escenario (un tablado con escotillones por los que subían y bajaban los actores; tras él, corredores y vestuarios), cazuela (lugar de las mujeres), aposentos (lugar de las autoridades y nobles) patio, (lugar de hombres y mosqueteros de pie). El espectáculo teatral es una fiesta en la que el público participa encantado. Sirve de evasión de una realidad insatisfactoria y su éxito masivo hace ver las posibilidades del teatro en la “educación” de las masas populares.

EL ESPECTÁCULO TEATRAL BARROCO

- La temporada teatral se desarrollaba desde la Pascua hasta el Carnaval del año siguiente.
- Las representaciones empezaban entre las dos y las tres de la tarde, eran muy largas y tenían el siguiente esquema:

LOA: Presentación en verso con la que se pretende ganar el favor del público.

COMEDIA: Primera jornada

Entremés

COMEDIA: Segunda jornada

Baile, entremés o jácara cantada

COMEDIA: Tercera jornada

Entremés y baile final

LA ESCENOGRAFÍA: Al principio no había decorados, pero se incorporan y adquieren gran importancia sobre todo con los escenógrafos italianos, que aportan grandes avances:

- Empiezan a introducirse las acotaciones que son notas para los actores referidas a la gestualidad, los movimientos y la entonación.
- El vestuario se adecua a las características de los personajes. ¡Por fin!
- El decorado representaba escenas interiores y exteriores y se utilizaba música y ruidos diversos.

LOS ACTORES: Representaban siempre el mismo personaje. Hubo cómicos muy famosos (Juan Rana, por ejemplo) para los que los escritores compusieron comedias. Se reunían en compañías de muy diversa condición:

- Compañías de título / reales: actuaban en las grandes ciudades. Tenían el privilegio de representar ante el rey.
- Cómicos de la legua: sólo tenían autorización para representar a más de una legua de las grandes ciudades.

EL POETA Y EL AUTOR: El poeta escribía el texto y lo vendía. Con ello perdía sus derechos sobre la obra. El autor o empresario solía ser, a la vez, primer actor y organizador de la escenografía.

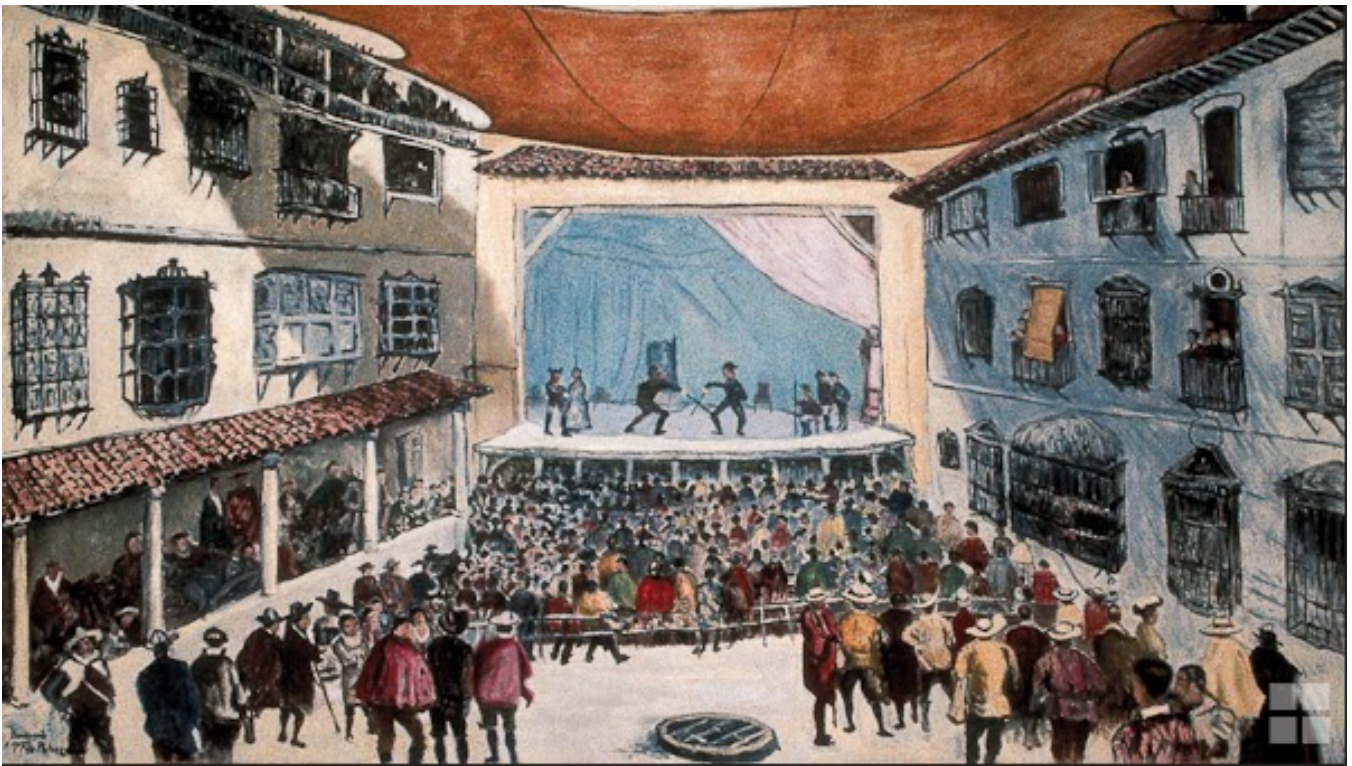
La transmisión de los textos fue precaria a causa de que se imprimían después de su estreno. Muchos se difundieron manuscritos o en tomos que incluían doce comedias de uno o varios autores.

EL PÚBLICO:

De todas las clases sociales, se distribuían dentro de los corrales, de acuerdo con sus diferencias de sexo (en las clases populares) y según su condición social.

Ideológicamente era conservador y asumía los valores que se defendían en la comedia.

Su actitud, durante la representación, era la de contribuir al espectáculo con gritos, silbidos y alborotos, creando así un ambiente de diversión y fiesta.

Fíjate en el cuadro superior. Haz una descripción de lo que ves y trata de indicar cómo está dividido el público según este cuadro. Busca más información sobre los corrales de comedias e indica si hoy en día existe alguno tal como era en el siglo XVII.

¿Por qué no dividimos la clase como si fuera un corral de comedias (actores, mosqueteros, cazuela y damos la clase como si fuera un día en el teatro)?

¿QUÉ HACE DE CALDERÓN UN DRAMATURGO TAN IMPORTANTE?

A Calderón se le compara con Sófocles o Eurípides por sus héroes trágicos, condenados a una visión angustiadamente perpleja de la vida. Y también por su invencible fe en la libertad del ser humano y su capacidad de sobreponerse a su destino. También con Shakespeare por su habilidad para mostrar las caras y las grietas del ejercicio del poder.

Veamos qué otros aspectos que caracterizan su idea del teatro:

.....

Calderón maneja a la perfección todos los recursos estilísticos, técnicos y escenográficos. No se limita a aprender de la exitosa fórmula de la comedia de Lope de Vega, sino que la asume e introduce cambios en ella.

.....

Uno de los más significativos: el número de personajes. Calderón los reduce y esto permite centrar la acción de la comedia sobre uno de ellos, al que da voz para exponer su conflicto interior por medio de monólogos (los más conocidos son, precisamente, los de Segismundo en *La vida es sueño*).

.....

Su teatro es de ideas más que de acción: tiene carácter simbólico o alegórico y plantea problemas de tipo religioso, teológico, filosófico... de interés para la existencia humana.

.....

Su obra es fruto de un momento histórico muy concreto: el comienzo de la modernidad. Eso crea en muchos de sus personajes una dualidad que les hace debatirse entre la fe y el espíritu crítico, la credulidad y el escepticismo. Esto también se refleja en la organización dramática que suele sistematizarse por medio de antítesis, paralelismos... que ejemplifican un enfrentamiento de contrarios: determinismo y libre albedrío, caos del mundo y providencia divina, vida concebida como esperanza o como castigo.

.....

Calderón es asimismo un mago del lenguaje. Cultiva un estilo barroco y lleno de recursos que están al servicio de su intención: comparaciones, paralelismos, imágenes e hipérboles, que matizan las ideas; antítesis y paradojas que hacen evidente la contradicción barroca; apóstrofes que ponen al personaje en contacto con el universo. Y su verso es excepcionalmente sonoro.

.....

Calderón reveló muy especialmente su maestría en el género del auto sacramental

EL GALÁN FANTASMA UNA COMEDIA PALATINA CON TINTES DE CAPA Y ESPADA

La pieza de enredo *el galán fantasma* fue publicada en 1637, en Madrid, en la *Segunda parte de comedias* de don Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). Aunque no sabemos ciertamente ni cuándo se escribió, ni cuándo y dónde se estrenó, diversos estudiosos sugieren que pudo ser redactada ,como muy tarde, en 1635 o incluso en 1636.

El galán fantasma se integra en el macrogénero dramático **cómico**, opuesto al **trágico**. Es una comedia de enredo enmarcada en un ambiente **palatino**: La acción se desarrolla en un territorio lejano para el espectador de la época dado que se sitúa geográficamente en la corte de **Sajonia**; La utilización del jardín como marco espacial clave y como fondo contextual de las escenas climáticas de la trama; La imprecisión temporal que predomina en la obra y por último, añadir la intervención de un personaje **noble**, acompañado de sus sirvientes, el duque de Sajonia, que justifica la acostumbrada presencia de personajes de alta alcurnia en la comedia palatina.

El eje temático central sobre el que gira la comedia es el amor, **omnipresente** en el universo palatino, aunque más propio de este es la condición **clandestina** de la pasión de los protagonistas. Julia y Astolfo se aman, pero la pretensión de el duque hacia Julia y que este esté dispuesto a asesinar a su rival amoroso y a violar a la dama, refuerza la condición **furtiva** de la relación amorosa de la pareja.

En *el galán fantasma* uno de los ejes fundamentales es la identidad oculta de los personajes en muchos momentos de la obra, empezando por el propio título que nos adelanta ya el conflicto principal de la historia. Nos llama la atención la utilización del disfraz de manera plural en personajes y medios, desde el inicio con las dos tapadas que persiguen y **requieren** a Astolfo, hasta el juego de confusión que se produce cuando los criados del duque raptan por error a Laura en lugar de Julia, adquiriendo Laura una máscara con la que no será reconocida ni por su propio **pretendiente**. Con todo, el disfraz verdaderamente significativo y vertebral de toda la obra es el de Astolfo, cuya realidad dramática desde el segundo acto es la de ser *fantasma* para los demás.

La acción se desarrolla a lo largo de tres días correspondiendo cada día a un acto, o como se denomina en las comedias del siglo de oro: **Jornada**. Calderón cumple la unidad de tiempo en cada jornada: todos comienzan de día y culminan de noche. Pero no así las unidades de acción, introduciendo una segunda **trama** con la relación entre Carlos y Laura, ni de lugar,

llegando a utilizar hasta cinco espacios dramáticos diferentes. Con esto Calderón sigue las **preceptivas** que Lope de Vega marcó para la comedia española en el *Arte Nuevo* (1609).

Como puedes ver en el texto superior existen una serie de palabras destacadas en negrita. ¿sabes sus significados? ¿Por qué no haces en tu cuaderno un diccionario con estas palabras? Colócalas en orden y escribe sus definiciones.

En *este artículo* se habla que *el galán fantasma* es del género de la comedia. Dividamos la clases en grupos de cuatro, luego busquemos en la biblioteca, cada grupo, una escena de una comedia y preparémosla para representarla en clase. Utiliza el vestuario, el maquillaje, las acciones o la manera de decir el texto para hacer de tu representación la más divertida. Ya sabes el objetivo de una buena comedia es hacer reír.

EL GALÁN FANTASMA TODO UN ESPECTÁCULO

2RC
TEATRO
Compañía de Repertorio

LA VERSIÓN

El Galán Fantasma es una comedia de las conocidas como de capa y espada de carácter palatino donde el misterio, la intriga y el juego amoroso están en continuo equilibrio o desequilibrio según el cristal con el que se miren las intenciones de los diversos personajes. La trama principal parte de un conflicto asentado en un triángulo amoroso en cuyo vértice está Julia, enamorada de Astolfo, y a quien pretende conquistar el duque de Sajonia. El duque da muerte en el propio jardín de Julia a Astolfo, a partir de este momento la aparición de la figura de un fantasma en el jardín de Julia dará que hablar, aumentará los celos del duque y finalmente provocará múltiples confusiones y enredos por descubrir quién es ese misterioso fantasma.

Calderón quiso aprovecharse en esta obra de la intriga y el juego amoroso que le brindaban la figura del galán fantasma para hacer una disección de la sociedad en su superficial irracionalidad. El desenlace, que finaliza con el desenmascaramiento del fingido fantasma -producto de la imaginación de algunos personajes-, corrobora la postura racional calderoniana ante las supersticiones propias de su época.

Luis O'Malley con la colaboración de Rafael Rodríguez ha llevado a cabo una versión respetuosa con el original y especialmente con el sentido del ritmo y la métrica versal buscando en cada momento la claridad de la situación escénica y del verso calderoniano junto con la belleza poética que el barroco aporta a la escena española.

Fundamental en la colaboración O'Malley-Rodríguez está la decidida apuesta por una estructura rítmica que permita una fluidez en la historia sin perder la intensidad y el misterio de la obra calderoniana. En este sentido, se ha tratado de reforzar la idea del misterioso fantasma, de su sombra, retrasando en lo posible su aparición y descubrimiento por parte del espectador, a fin de que este entre a formar parte del juego que los propios personajes llevarán a cabo.

Misterio intriga y comedia son las claves de una versión que en gran medida recae en la pluma de Luis O'Malley, destacado autor canario que cuenta entre otras versiones con las de Romeo y Julieta de W. Shakespeare y de la vida es sueño del propio Calderón. Rafael Rodríguez, director de ¿de cuándo acá nos vino?, el alcalde de Zalamea, el perro del hortelano o abre el ojo entre otros, aporta su experiencia escénica con los clásicos para que esta versión que presentamos cuente con todas las garantías de un texto riguroso y actual.

LA DIRECCIÓN

El galán fantasma es una comedia palaciega de capa y espada con todos los ingredientes para formar un gran vodevil, aunque por época no sea este el género teatral que desarrolla Calderón, sin embargo, si lo es para nuestros propósitos de puesta en escena.

Una comedia de enredo que juega con los equívocos de la muerte, una comedia de celos, de engaños y triquiñuelas para que triunfe definitivamente el amor y finalmente, una comedia que descompone al tirano y que desenmascara al poderoso. Todo enmarcado en un ritmo vivo y delirante.

En nuestro afán de potenciar la vertiente cómica de la pieza nos hemos acercado a una propuesta ciertamente farsesca y grotesca en personajes que rayan la exageración, ejemplo claro del duque. En la dimensión estética y poética potenciamos una línea simbólica de los elementos espaciales como el jardín. Utilizamos la música barroca en directo, integrada en el desarrollo del espectáculo y finalmente hemos construido toda la propuesta de puesta en escena en base a la artesanía del teatro, jugando con la teatralidad de los elementos e inspirándonos en las propuestas de Streller para el Píccolo Teatro de Milán y las comedias de Goldoni.

Nuestro galán fantasma en resumidas cuentas, es una gran maqueta de teatrito italiano, cortinajes, figuras de madera, color y amor por lo teatral.

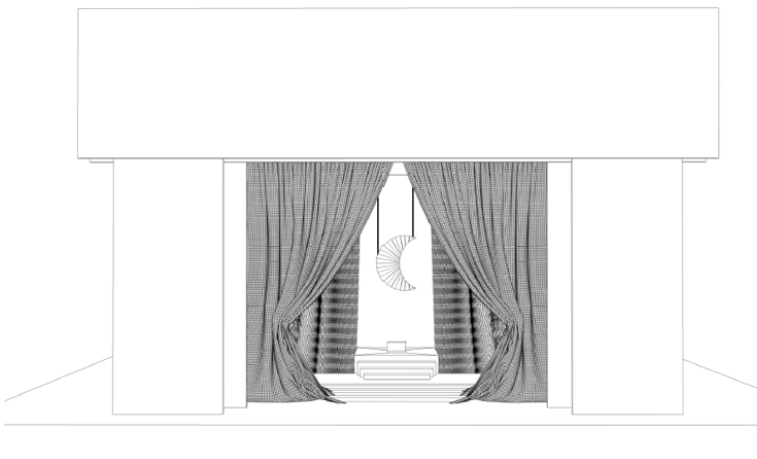

LA ESCENOGRAFÍA

La acción se sitúa en un barroco indefinido en cuanto a espacio y tiempo. Es verdad que Calderón sitúa la acción en el ducado de Sajonia, pero para nuestra propuesta es realmente intrascendente ya que lo que nos interesa es el reforzamiento de las ideas supersticiosas y lo que de ridículo y de comedia son capaces de generar. Por otro lado, el amor como hilo conductor marcará el contrapunto rítmico a la alocada persecución del fantasma.

Personajes casi rayando lo esperpéntico con una propuesta de vestuario barroco realizada por Raúl Ravelo (Parrys) y que nos permitirá jugar con el color y con un antecedente estético de referencia a la mafia para con el Duque y su fiel Leonelo y que imposibilita el amor entre los sinceros amantes. Todo ha de ser del duque – capo de la ciudad, incluido la joven amante de la que se ha prendado.

Un espacio general esquemático que nos permita el juego entre espacios de acción diferente destacando especialmente el jardín donde aparece continuamente el fantasma. Un espacio basado en un entarimado de madera y cortinajes muy artesanal para un juego espacial que permita la sorpresa ideado por José Luis Massó. Un ambiente nocturno para exteriores y cálido para interiores. Un artificio escénico que nos permita las rápidas transiciones, marcadas fundamentalmente por la iluminación de Rafael Morán y finalmente un desarrollo de teatro artesanal conforman la propuesta espacial de nuestro galán fantasma.

LA MÚSICA – EL ESPACIO SONORO

ISABEL ÁLVAREZ – DIRECTORA MUSICAL Y ARREGLISTA

Dadas las características especiales de esta comedia, escrita por uno de los más grandes autores españoles del siglo XVII, y que se desarrolla en Sajonia (Sacro Imperio Germánico), la música también hace un recorrido histórico por ambos países, con dos compositores españoles, Juan HIDALGO, que creó en su tiempo un binomio perfecto con Calderón, y Juan CABANILLES.

Por la parte germánica, Johann Hieronymus KAPSBERGER, hijo de un noble militar al servicio de la casa de Austria y amigo del gran científico Athanasius Kircher (nacido en Hesse, región aliada de Sajonia), fue uno de los compositores más afamados de la Europa del siglo XVII. Así mismo, el prolífico autor Johann Wolfgang FRANCK, que compuso al servicio del Conde J. Federico de Brandenburg- Ansbach y Leonor de Sajonia, y quien tuvo que huir por asesinato, cierran el cuadro musical.

¿A qué. Músicas se refiere Isabel Álvarez? ¿Qué te parece si escuchamos algunas de las composiciones que le inspiran? Clica sobre el rostro de cada autor para oír una de sus piezas

Juan Cabanilles

Juan Hidalgo

J.H.Kapsberger

J. Wolfgang Franck

¿Qué te parece si escuchamos la música barroca con los arreglos de Isabel

COMPILACIÓN

Looking Back Over "El Siglo de Oro"

De varios artistas
2018 • 13 canciones, 56 min

PAUSA

EL EQUIPO

El Reparto

Julia: Zuleima Valido - Porcia: Alicia Ramos - Astolfo: Rubén Darío - Candil: Toni Báez - Carlos: Luis O'Malley - Enrica: Lili Quintana - Laura: Nati Vera - El duque: Miguel Ángel Maciel - Leonelo: Albano Matos

Los Músicos

Laura Brito: Violín y Viola / Jorge Rubiales: Tiorba / Ximo Martínez: Percusión

El Equipo Artístico

Asesor de verso: José Luis Massó

Espacio Sonoro: Isabel Álvarez / Creación 2rc

Espacio Escénico: Rafael Rodríguez (A.D.E.)

Diseño de Escenografía: José Luis Massó (A.A.P.E.E.)

Construcción de escenografía: GB Escenografía

Diseño vestuario y construcción: Raúl Ravelo (Parry's)

Diseño de Iluminación: Rafael Morán

Regiduría y atrezzo: Lorena Mares

Ayudantes de regiduría: Alumnado en práctica del IES Politécnico Las Palmas

Gestión: Cristina Hernández

Prensa: 2RC Teatro

Cuaderno Pedagógico: Rafael Rodríguez /Gemma Quintana

Fotografía e imagen: Gustavo Martín

Ayudante de dirección y coreógrafo: Fabían Lomio

Producción: Carmela Rodríguez

Dirección de arte: José Luis Massó

Dirección musical: Isabel Álvarez

Versión: Luis O'Malley y Rafael Rodríguez

Dirección escénica: Rafael Rodríguez

OTRAS ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN

Bueno, ya has visto la representación. Seguro que has pasado un rato divertido o a lo mejor no. El caso es que ya eres capaz de analizar y de juzgar lo que has visto. Te vamos a proponer algunas actividades que podéis hacer tú y tus compañeros.

Lo primero que hablamos antes de ver la función es que *el galán fantasma* es una obra de comedia palatina. Debate con tus compañeros en qué cosas se notaba que era palatina?

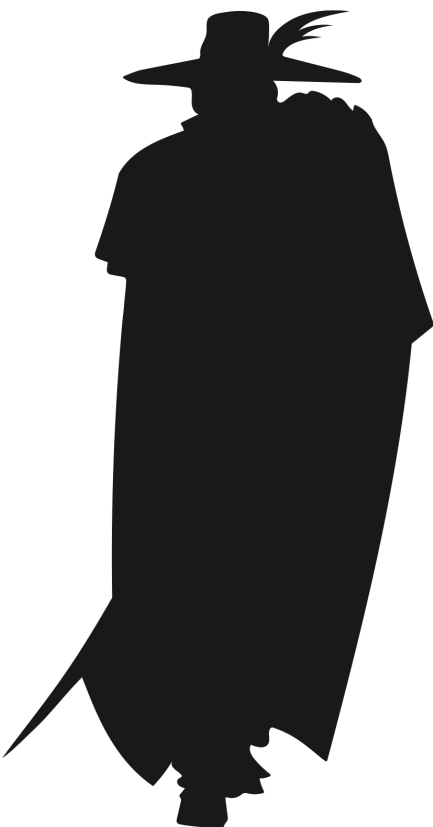
También comentamos que se trata una obra inscrita en macrogénero de la comedia. ¿es esto del todo cierto en la representación que has visto? Reflexiona sobre esta cuestión con tus compañeros, trata de indicar los momentos de la representación que apoyen tu postura.

¿Eres artista? Trata de expresar con un dibujo, una pintura, una escultura, una composición o una redacción la idea de la obra y lo que te ha generado emocionalmente al verla.

Vamos a suponer que sois unos o unas periodistas. Qué tal si escribís una entrevista a algunos de los actores, el que más os interese conocer o al director o a quien ha hecho la versión o el vestuario o la iluminación y nos la hacéis llegar. te la devolveremos completa y después la podréis leer en clase. Mándanos la entrevista a gestion@2rcteatro.es

¿Qué te han parecido los personajes? Haz la descripción de dos personajes por lo que has visto en el escenario.

Realiza un esquema de personajes (mapa de personajes) en el que clarifiques las relaciones de parentesco, amistad, amor, rivalidad, trabajo...

Didácticos 2RC

Colaboraciones : Julieta Soria García-Pomareda y Gemma Quintana Ramos

Bibliografía: Proyecto TEATRAE

Autores: Gemma Quintana – Rafael Rodríguez

Edición y Maquetación – Carmela Rodríguez

2RC Teatro, compañía de repertorio.

Didácticos 2RC

didacticos2rcteatro.es