#PLAYBOOK

CALDERÓN DE LA BARCA

EL MONSTRUO DE LOS JARDINES

JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA · inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA · BONO CULTURAL

Producción: TEATRO CLÁSICO

CNTC 23 — 24

Foto El monstruo de los jardines

Trailer de la obra

1

Cuenta de manera ordenada qué pasa en esta historia.

2

¿Qué elementos te parecen discordantes con la época en la que está situado el texto? Analiza para ello el vestuario, la escenografía, los objetos...

3

Reflexiona si justo esas disonancias son las que te han podido acercar más a la obra y por qué ha sido así.

Iñaki Rikarte

PROPUESTA ESCÉNICA

Te ofrecemos varios puntos de vista sobre el montaje.
Vienen de la mano de sus propios protagonistas.
El director del montaje nos ofrece unas pinceladas necesarias para adentrarnos en los misterios de la obra:

EL DIRECTOR NOS ACERCA A LA OBRA (IÑAKI RIKARTE)

1.- *El monstruo de los jardines* se inspira en el episodio de Aquiles en Sciros, escondido por su madre, la ninfa Tetis, en la corte del rey Licomedes, disfrazado de mujer para que no se cumpla la profecía de su muerte en Troya…. ¿Qué más le puedes contar a nuestros lectores sobre la historia de esta obra?

Bueno, es bastante sugerente el comienzo, ¿no? No quiero desvelar mucho, pero puedo añadir que el astuto Ulises es el encargado de dar con Aquiles y reclutarlo para la guerra porque el oráculo ha anunciado que, sin Aquiles, los griegos perderán la guerra.

2.- ¿Cuáles son los principales temas de los que nos habla?

El principal, es la lucha contra el destino. Dentro del corazón del protagonista se da una pugna entre la diosa Venus y el dios Marte, lo que viene a ser una lucha entre el amor y la guerra. Hay también un tema muy del barroco como es el de la realidad y la apariencia. Pero hay más: el miedo ingobernable de una madre por su hijo, la necesidad de un adolescente de buscar su identidad y romper con lo establecido…

3.- ¿Qué has querido destacar de la obra original al escribir esta versión?

Quizás el contexto prebélico de la función me ha parecido especialmente pertinente y este ha condicionado la versión y la puesta en escena. Y luego, hemos sustituido la palabra hado por «Estado». La fuerza contra la que lucha Aquiles no es tanto el destino como el interés del Estado (griego, en este caso). De hecho, la liga griega bien podría llamarse Estados Unidos de Grecia o Unión Griega.

4.- ¿Qué tipo de humor hay en esta obra?

Hay muchos tipos de humor. A veces tierno y delicado, otras naif, casi infantil y por momentos, bastante gamberro. No me lo esperaba, pero Calderón propone un juego muy atrevido y hemos jugado hasta sus últimas consecuencias.

5.- En *El monstruo* hay versos magníficos pero elige 3 que te encanten…

Cuando Aquiles sale de la cueva y siente celos por primera vez, no sabe cómo se llama ese sentimiento. Le pregunta a Libio, el gracioso, y éste le responde que eso que siente se llama "celos". Entonce, Aquiles, responde: *¿Celos? Mientes, tú me engañas. / Que no pueden celos ser / a quien una letra falta para "cielos" / y sobran para ser "infierno" tantas.*

6.- ¿Por qué no debería perdérsela el público?

Creo que la obra es verdaderamente fabulosa. Conceptual y poéticamente es casi una fuente inagotable de significados. Sinceramente, sorprende que no se haya representado antes en la CNTC. Además, ver trabajar a esta compañía joven es todo un espectáculo. Qué bien le sienta la juventud a los clásicos.

7.- ¿Cómo está siendo el trabajo con la Joven Compañía de Teatro Clásico que la llevará a escena?, ¿Qué destacarías de ellos?

Pues son unos actores muy talentosos. Cantan, tocan instrumentos, bailan… Y además de buenos actores, son un grupo muy unido. Han remado mucho a favor del proyecto. Sin un elenco tan cómplice, no sé si habría sido posible hacer un montaje tan complejo como este.

8.- Los clásicos siempre están de actualidad pero esta obra en concreto, ¿por qué?

No sé si de actualidad, pero es inevitable que al leerlos, afloren conexiones con el presente. Es lo natural; para poder entender lo desconocido, necesitamos dimensionarlo por comparación con nuestra propia experiencia. Y la experiencia de cada uno está supeditada al tiempo en el que vive. Se podría resumir la obra diciendo que es la historia de cómo reclutan a un soldado. En estos tiempos tan convulsos de guerras que suceden y acechan resulta difícil no relacionarlo.

9.- ¿Cómo serán los elementos escénicos (escenografía, iluminación, vestuario y música) de esta función? Descríbelos brevemente.

Pues el espacio está diseñado por Mónica Boromello, el vestuario por Ikerne Gimenez, la música de Luismi Cobo y las luces de Felipe Ramos. Afortunadamente somos un equipo que hemos trabajado juntos otras veces y nos conocemos bien. La obra sucede en los prolegómenos de la guerra de Troya, pero nos parecía que llevarlo históricamente a ese tiempo remoto rebajaba de algún modo la crudeza de la guerra tal y como la conocemos. Por este motivo, tratando de bajar la función a un lugar más concreto y reconocible por el espectador hemos trabajado con la década de los 50s 60s como referencia para la utilería, el vestuario y la música, aunque no hemos permitido que esta elección nos limite, pues la propia obra original y en general las del Siglo de Oro muestran un gran eclecticismo.

• Después de haber leído a Iñaki Rikarte, escribe las ideas que te hayan conmovido.

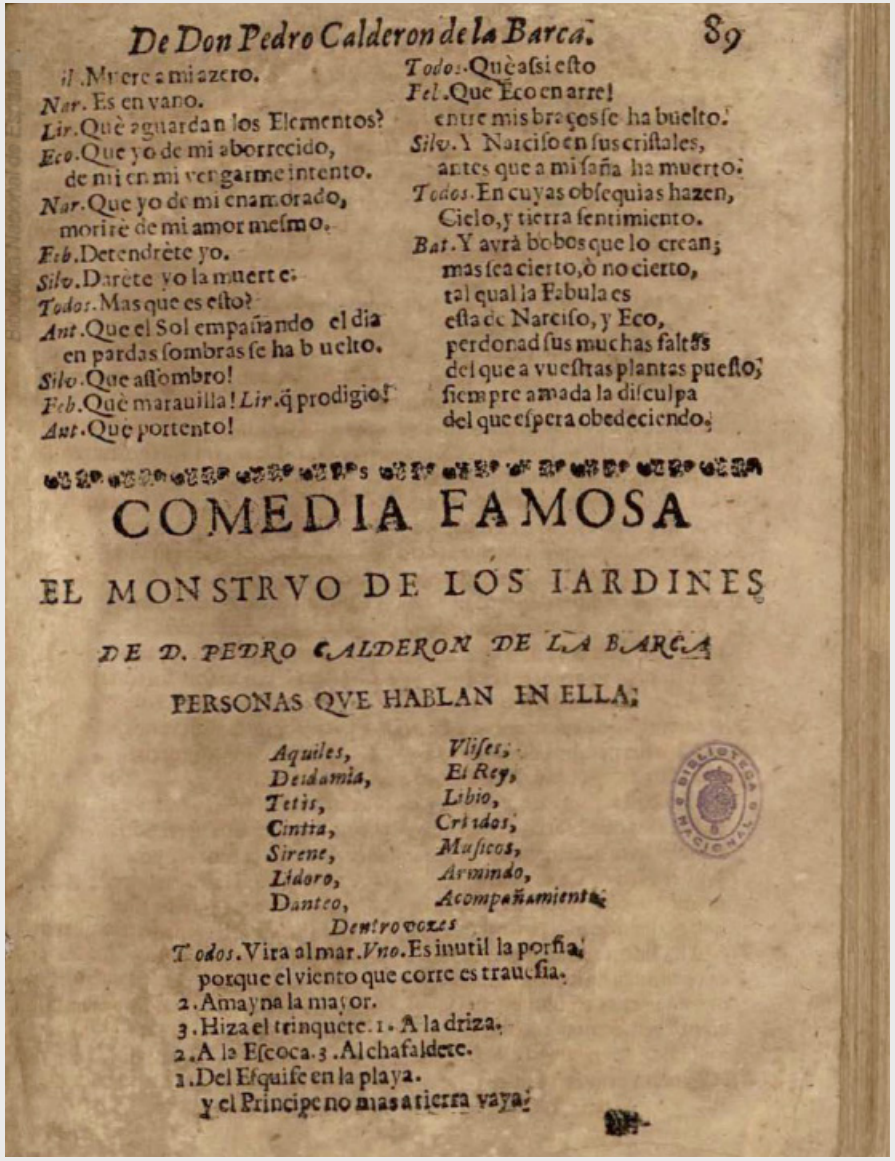
• ¿Te ha ayudado a descubrir un nuevo Calderón?

• Describe al Calderón descubierto.

Hemos podido adentrarnos en los recónditos territorios donde se fragua la magia.

1 Observa al equipo artístico. ¿Quién será quién y por qué?

2 Asigna a cada personaje su descripción. Y luego adjudica los papeles.



De Don Pedro Calderon de la Barca. 89

il. Muere a mi azero.
Nar. Es en vano.
Lir. Què aguardan los Elementos?
Eco. Que yo de mi aborrecido,
de mi en mi vengarme intento.
Nar. Que yo de mi enamorado,
morirè de mi amor meſmo.
Feb. Detendrète yo.
Silv. Darète yo la muerte.
Todos. Mas que es eſto?
Ant. Que el Sol empañando el dia
en pardas ſombras ſe ha buelto.
Silv. Que aſſombro!
Feb. Què marauilla! *Lir.* q̃ prodigio!
Ant. Que portento!

Todos. Què aſsi eſto
Fel. Que Eco en arre!
entre mis braços ſe ha buelto!
Silv. Y Narciſo en ſus criſtales,
antes que a mi ſaña ha muerto!
Todos. En cuyas obſequias hazen,
Cielo, y tierra ſentimiento.
Bat. Y avrà bobos que lo crean;
mas ſea cierto, ò no cierto,
tal qual la Fabula es
eſta de Narciſo, y Eco,
perdonad ſus muchas faltas
del que a vueſtras plantas pueſto;
ſiempre amada la diſculpa
del que eſpera obedeciendo.

COMEDIA FAMOSA

EL MONSTRVO DE LOS IARDINES

DE D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA

PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA.

Aquiles, *Viſes,*
Deidamia, *El Rey,*
Tetis, *Libio,*
Cintia, *Criados,*
Sirene, *Muſicos,*
Lidoro, *Armindo,*
Danteo, *Acompañamiento.*

Dentro voces

Todos. Vira al mar. *Vno.* Es inutil la porfia,
porque el viento que corre es traueſia.
2. Amayna la mayor.
3. Hiza el trinquete. 1. A la driza.
2. A la Eſcoca. 3. Al chafaldete.
1. Del Eſquife en la playa.
y el Principe no mas a tierra vaya.

BIBLIOTECA NACIONAL

Asigna a cada personaje su descripción.

- Gracioso, criado de Lidoro, se salva con él del naufragio.
- Criado de Lidoro, llegó a Gnido a arreglar los preparativos de la boda de Lidoro y Deidamia.
- Diosa, madre de Aquiles. Siempre hace apariciones espectaculares. Tiene su antecedente calderoniano en «Apolo y Climene», Liríope. (Abre el monte; sobre un caballo marino en ondas de mar...) .
- Dama de compañía de Deidamia, debe cantar.
- Princesa de Gnido. No quiere casarse con Lidoro, aún antes de conocerlo. Se enamora de Aquiles al verlo en el monte. Lo reconoce antes que nadie disfrazado de mujer entre sus damas, pero no revela su identidad.
- Príncipe de Epiro, llega a casarse con Deidamia, boda arreglada entre su padre y el Rey de Gnido. El barco en el que viene naufraga al inicio de la obra. Oculta su identidad hasta la segunda Jornada.
- Dama de compañía de Deidamia, debe cantar. Es la primera persona que ve a Aquiles.
- Llega a Gnido en busca del oráculo de Marte. Debe descubrir a Aquiles disfrazado de mujer para llevarlo a la guerra de Troya.
- Viejo, padre de Deidamia.
- Dama de compañía de Deidamia. No habla.
- Protagonista de la obra. Primero de pieles, luego vestido de mujer, luego de guerrero griego. Enamorado de Deidamia; hijo de Tetis; buscado por Ulises.

Ahora prepara y argumenta la elección de tu reparto y selecciona entre estos actores y actrices a cada personaje. Argumenta tu elección. Ojo, hay dos infiltrados, descúbrelos.

Identidades

Pincha en el programa de mano y descubre la identidad de cada uno.

Programa de mano

1 Quédate con uno de ellos y describe, a partir de su foto, tu elección.

Poesía

• Con el nombre de ULISES, construye un acróstico y llénalo de contenido. Ten en cuenta sus características. No olvides dotarlo de un sentido poético.

U

L

I

S

E

S

• Después elige otro personaje y haz lo mismo. Intenta que dialoguen de manera poética de Acróstico a Acróstico.

02. ENSAYOS — EL LUGAR DONDE EMPIEZA TODO

Tenemos la inmensa fortuna de poder adentrarnos en los ensayos. Te mostramos unas escenas de trabajo previo.

Estate atento a estos ENSAYOS y así descubrirás si coincides con el director en la elección del elenco:

PIEDAD DIOSES, PIEDAD CIELOS....

CELOS

ENSAYOS LA LEGIÓN

ENSAYOS MARIACHIS

ENSAYOS, MONSTRUO Y ULISES

ENSAYOS REY EN LA RUEDA DE PRENSA

Poco a poco, se abandona la sala de ensayo que ha dado cobijo durante varias semanas al proceso creativo y el Teatro de la Comedia se prepara para acomodar el espectáculo.
Iniciamos con una RUEDA DE PRENSA que presenta el trabajo a los periodistas.

Accede a ella entrando en nuestra web:

A partir del minuto 00:09:43-00 encontramos las ideas que queremos rescatar aquí del propio Iñaki Rikarte:

La función no se agota

Grandes espectáculos

Comedia mitológica. En la que confluyen todas las artes

SIGNIFICADOS DE LA OBRA

Los grandes inventos de tramoya traídos por escenógrafos italianos a la corte

A mediados del s. XVII El público pasa de ser oyente en los Corrales a espectador en los Coliseos.

Una fuente inagotable de significados

Empieza a ser redundante la descripción de algunos espacios con los espacios mismos

Las comedias mitológicas en Calderón:

En las comedias mitológicas, Calderón teje las intrigas de humanos, héroes y dioses que habitan lugares de tiempos remotos, que nos evocan imágenes pictóricas guardadas en la memoria del Barroco. Los espacios, que se nutren de tópicos y conflictos reveladores de su concepto vital, se construyen a partir de un catálogo poético: mar, monte, jardín, palacio y templo. Estos tienen capacidad de rebasar sus límites, albergar otros elementos locativos, como la gruta, y alcanzar la fantasía, situando la acción en el cielo o en el infierno, o atribuyendo cualidades sobrenaturales a los lugares mencionados.

(Mª Isabel Rodríguez Romera)

Fíjate en nuestro montaje y señala a partir de estas fotografías esas imágenes del Barroco.

Cosme Lotti

Baccio del Bianco

1. Señala los tópicos que tenías acerca de esa época.
2. Marca los objetos o propuestas que no coincidan con esa imagen preexistente del Barroco.

Si quieres investigar un poco más

Aquí puedes ver otros magníficos trabajos de Cosme Lotti

Baccio del Bianco. Un poco de investigación

Aquí puedes ver otros magníficos trabajos de Baccio del Bianco

El jardín, lugar simbólico

Su consideración como uno de los espacios literarios con mayor riqueza simbólica y estética ha despertado el interés de la crítica. A este respecto, Suárez Miramón apunta las vías desde las que se forja su significado y que se condensan en el Barroco: «en el jardín se había sintetizado toda la tradición arcádica del *locus amoenus*, la pagana del jardín de las Hespérides, la iniciática de Platón, la cristiana del Paraíso y la hedonística del jardín de las delicias, sin olvidar la ostentación de poder de quien tenía un bello jardín, pues los ejemplos en la realidad se habían multiplicado y al utilizarlo para teatro permitía aludir a una realidad y al mismo tiempo integrar simbólicamente el proceso de la acción». El recorrido histórico desvela algunas de las connotaciones del jardín en el teatro áureo: lugar de refugio y de belleza, de maravilla, de reflexión, *hortus conclusus*, espacio celestial (solo alterable cuando el hombre toma la fruta prohibida) o espacio para el amor. La investigadora distingue dos funciones: por un lado, el jardín como «marco de la acción», propicio para el amor, en armonía o en conflicto, y para la reflexión; por otro lado, el jardín «dentro del desarrollo de la acción», que admite la confusión y el enredo, como efecto del deseo o la razón.

(Mª Isabel Rodríguez Romera)

La investigadora distingue dos funciones: por un lado, el jardín como «marco de la acción», propicio para el amor, en armonía o en conflicto, y para la reflexión; por otro lado, el jardín «dentro del desarrollo de la acción», que admite la confusión y el enredo, como efecto del deseo o la razón.

Te presentamos varias fotografías de la propuesta escenográfica de *El monstruo de los jardines*.

Del sueño a la maqueta

En estas dos maquetas podemos vislumbrar ya las ideas previas de las que nace el trabajo que Monica Boromello llevará meses después a escena.

Monica Boromello y María Abad nos desgranan su trabajo

1 **EL ESPACIO CONCEPTUAL**

2 **EL INSTINTO CREATIVO**

3 **EL DELEITE**

Al haber escuchado a nuestra escenógrafa Monica Boromello habrás podido descubrir en su propuesta esos magníficos trabajos de tramoya.

A partir de la descripción que Monica Boromello hace de su trabajo, busca los puntos de unión con los escenógrafos italianos.

La pintura

Nos aproximamos al texto a través de la PINTURA. Sabemos que Calderón se inspiró en la obra de Rubens.

Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes

Aquiles descubierto por Ulises y Diómedes

- ¿Qué diferencias sustanciales y qué similitudes encuentras en la manera de narrar de estas dos obras?

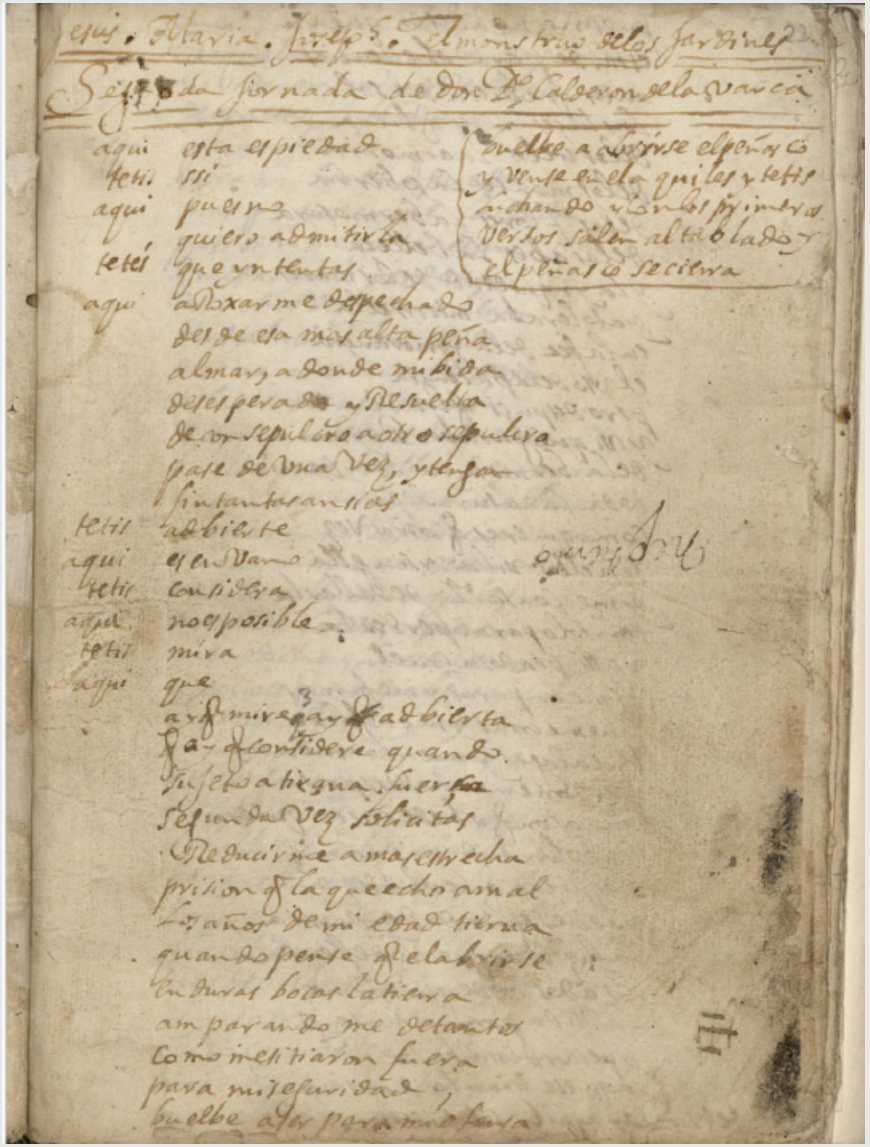
- ¿Dónde ponen el foco cada una de ellas?

- En la segunda obra aparecen personajes escondidos que bien podrían relatar lo que sucede, desde su punto de vista. ¿Qué crees que piensa la mujer que lleva el pelo cubierto?

- Crea un diálogo entre los personajes que aparecen en alguno de los dos cuadros.

La escritura

Te presentamos el inicio de la II Jornada: Diálogo entre Tetis y Aquiles (versos 1034-1352).



- **Manuscrito de Calderón de la Barca: haz una descripción del objeto en sí, describe la grafía, la ortografía, ¿se entiende? ¿Hay palabras en desuso?**

- **¿El autor escribe de manera fluida o tiene muchos tachones?**

- **Analiza así la letra del propio autor y recrea una descripción de la figura Calderón atendiendo a su escritura.**

1. Inventa y escribe unos versos con tu letra como si se tratara de castellano antiguo. Deja llevar la muñeca como si estuvieras pintando.

Rodando: un, dos, tres. Acción

Los personajes hablan por voz de sus intérpretes.
Pincha en el centro de cada rostro:

DEIDAMIA
(Ania Hernández)

TETIS
(Miriam Queba)

AQUILES
(Pascual Laborda)

REY
(Iñigo Arricibita)

LIDORO
(Felipe Muñoz)

El vestuario

Ikerne Giménez.
La prolongación de la psicología de los personajes.

1

Vamos a descubrir quién es Ikerne Giménez

2

Este vídeo te permitirá imbuirte en otras propuestas de su trabajo y ver cómo ha sintetizado el trabajo de vestuario en *El monstruo*.

3

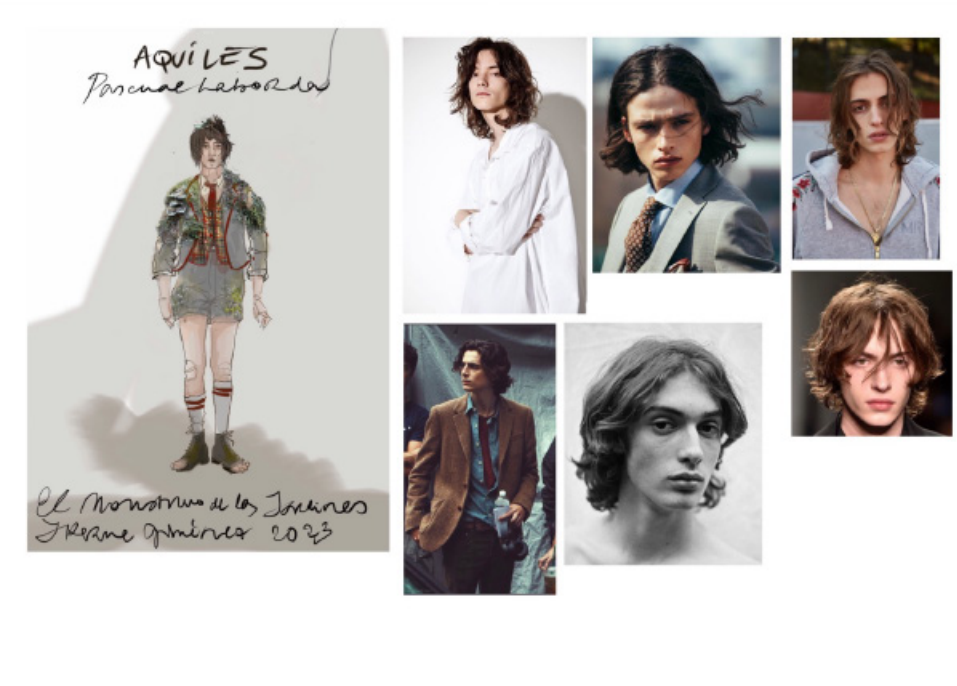
Ahora pincha en esta entrevista. Te ofrece una síntesis de cómo entiende ella el trabajo.

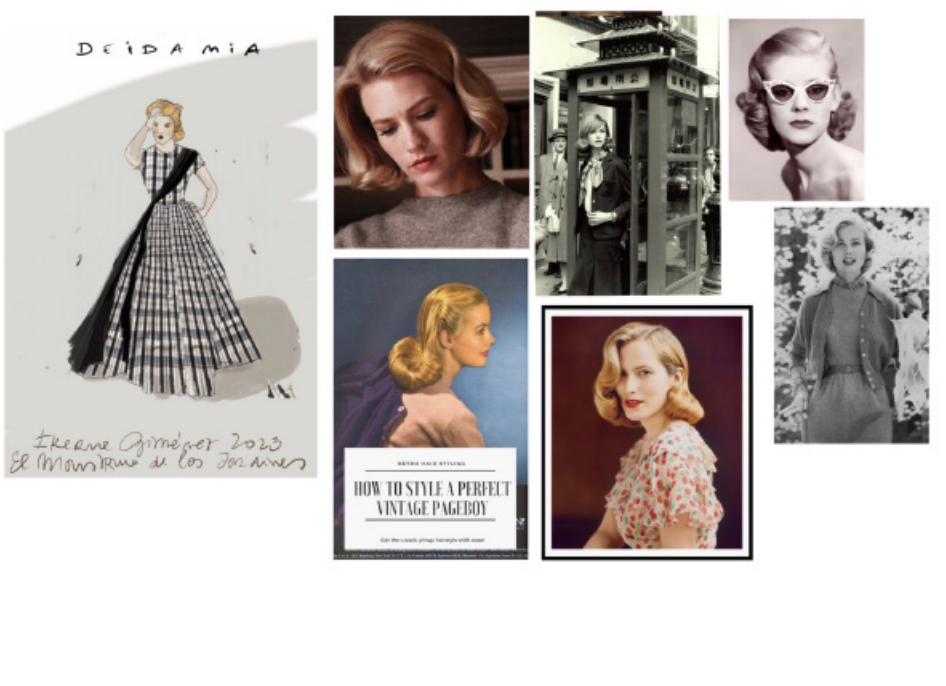
• Nos ha hecho una descripción exhaustiva de su manera de entender los procesos creativos. ¿Cuéntanos cómo es su proceso de trabajo? Desarróllalo. ¿Qué es una maqueta madre?

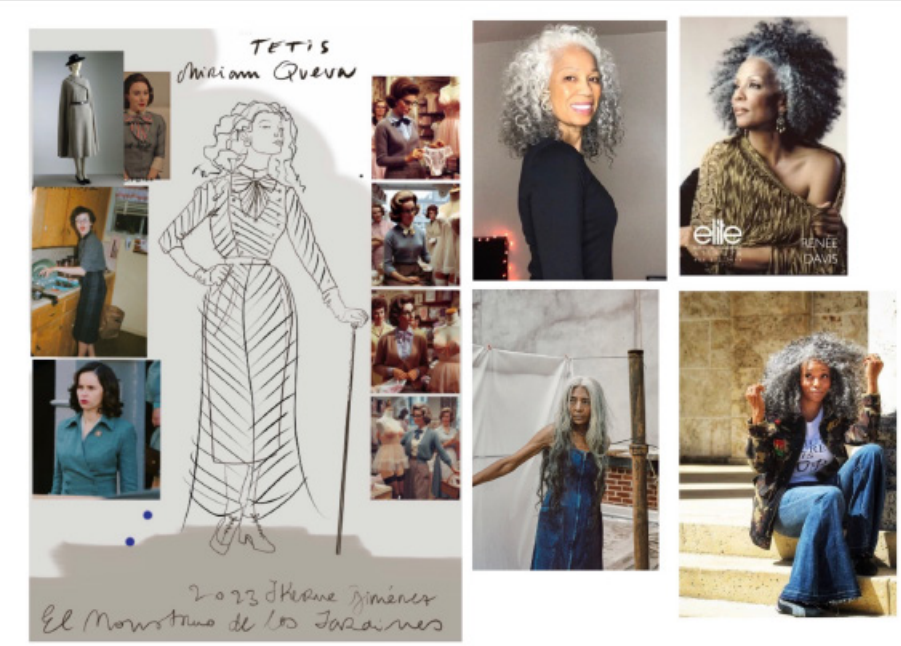
• ¿Qué entiende por personajes flotantes? Busca ese personaje flotante en «El monstruo».

• Cita a su maestro José Luis Raymond: «Ten varias actividades, es bueno profesional y psicológicamente...» ¿Qué otras actividades compagina Ikerne?

• Busca en Google JOSÉ LUIS RAYMOND e investiga sus universos poéticos. ¿Qué ves en común con el trabajo de Ikerne?


AQUILES
El Monstruo de los Jardines
Irene Giménez 2023


DEIDAMIA
Irene Giménez 2023
El Monstruo de los Jardines
HOW TO STYLE A PERFECT VINTAGE PAGEBOY

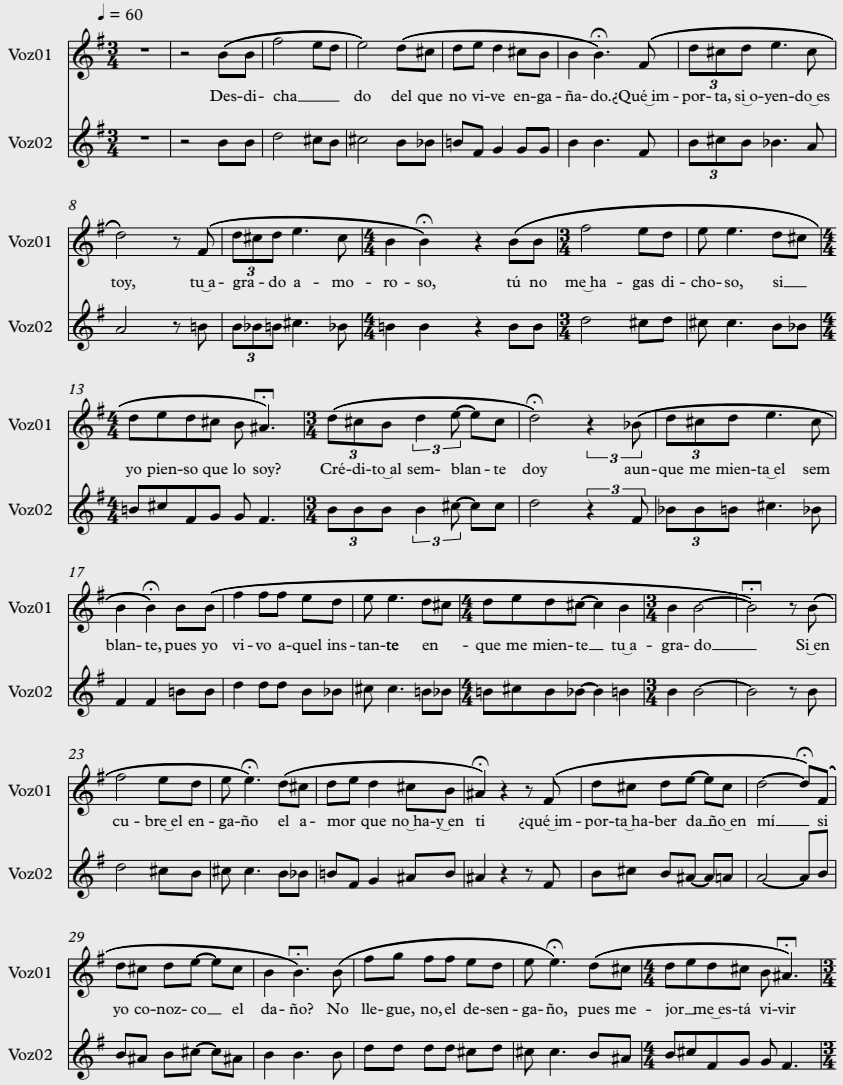

TETIS
Miriam Queva
2023 Irene Giménez
El Monstruo de los Jardines

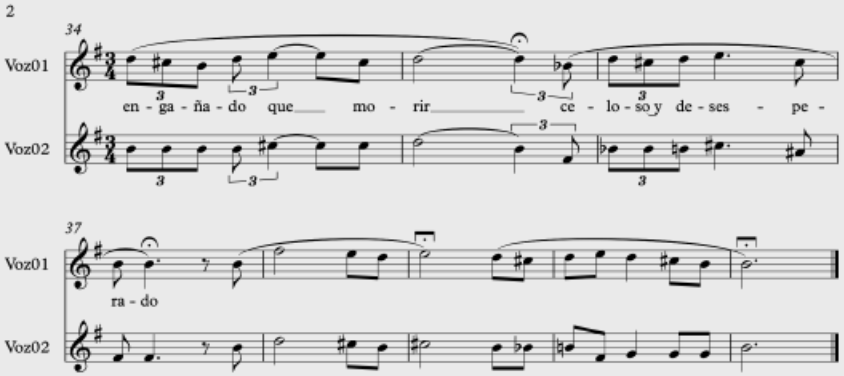
NINFAS X4
El Monstruo de los Jardines 2023

Composición musical

Luis Miguel Cobo

Cintia y Sirene





Entra en su página para poder acercarte mejor a su poética sonora.

Luis Miguel Cobo nos explica la importancia dramatúrgica que tiene un sonido dentro de la acción.

1

Escucha su entrevista desde el inicio hasta el minuto 00:03:12 y explícanos cómo se produce, según él, la manipulación emocional.

2

Qué se entiende por la música diegética y la música no diegética.

3

En el minuto 00:05:55 hasta 00:06:26: «Tiene que haber siempre una relación estrecha entre todos los oficios del teatro…».

Cómo se recluta a un soldado

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.

Nos DESPEDIMOS con los saludos del estreno y con todo nuestro agradecimiento.

Foto de escena

CNTC

2 3 — 2 4

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

© Ana Llorente Javaloyes

DEPÓSITO LEGAL
M-1790-2024

NIPO: 193-24-010-7