

CUADERNO PEDAGÓGICO

LUCASESCOBEDO.COM

Coproducción de

FARRA

SINOPSIS

Fiesta, celebración, cultura y comunidad se encuentran durante el tiempo de carnaval en el Madrid de 1568 o de 1668 o de 2024. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas.

La farra barroca, la fiesta, abre la puerta a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y regocijos. Y, como toda subversión, el objetivo radica en señalar la locura del pasado y del presente, removiendo conciencias y celebrando nuestro encuentro.

VÍDEO TEASER

PRESENTACIÓN

‘Farra’ es un espectáculo de música, circo y verso clásico. A través de la fusión de los distintos lenguajes escénicos, la compañía se acerca a los textos del Siglo de Oro ofreciendo una mirada particular y políglota en la que verso, música, canto y circo van de la mano. Una obra divulgativa que nos acerca de manera amable y divertida el patrimonio literario de esta época.

Esta mirada a los clásicos sirve para hablar de nuevos contenidos y al revés, las temáticas más contemporáneas nos unen con las preocupaciones de siglos atrás. El tono particular que ofrece la Compañía Lucas Escobedo sobre esta mirada es el humor, la comedia. Hay una voluntad humanista de abordar la comedia siempre con el fin de tocar el corazón del espectador.

El teatro es una comunidad donde se brinda la posibilidad de reunión, donde los intérpretes desatan la risa, provocan entusiasmo y remueven conciencias.

**«EL HUMOR ES EL INSTINTO
DE TOMARSE EL DOLOR A BROMA.»
MAX EASTMAN**

En conclusión, ‘Farra’ habla del contexto histórico del Siglo de Oro y de la forma de la fiesta barroca y la comedia de magia. Una especie de cabaret barroco, una serie de cuadros escénicos cuyo denominador común es el Siglo de Oro siendo atravesados por el circo, la magia y la música en directo.

LA COMPAÑÍA

La Compañía Lucas Escobedo nace en 2011 tras el estreno de **‘Boiiiing’**. Su impulsor es Lucas Escobedo, artista multidisciplinar que bebe tanto del mundo circense como del teatro.

Desde entonces, la compañía ha presentado **‘Habitación 801’**, nominado a Mejor espectáculo de Circo en los Premios de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana en 2018; **‘Los Mañas’**, espectáculo de calle con máscaras expresivas; **‘YOLO’**, un encargo del Teatro Escalante de Valencia, que recibe el Premio a Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio a Mejor Espacio Sonoro de los Premios FETEN 2019; **‘Paüra’**, premiado como Mejor Espectáculo de Circo en los Premios de Artes Escénicas Valencianas de 2021 y Finalista en los Premios MAX de 2022 como Mejor Espectáculo Musical o Lírico; y **‘FARRA’**, una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico donde, a través del verso, la música, el circo y el humor, se propone un lugar para la fiesta, el encuentro, el placer y el disfrute.

La compañía apuesta desde el inicio por **arriesgar** y por investigar alrededor de las artes escénicas para encontrar un equilibrio **entre el humor y la emoción**. Quiere buscar en el espectador una **catarsis**, provocarle ganas de vivir, hacerle reflexionar y transformarle.

ANTES DE VER LA OBRA

LOS LENGUAJES ESCÉNICOS

CIRCO CONTEMPORÁNEO

El circo es un tipo de lenguaje escénico muy variado y complejo. La palabra procede del latín *circus* y designaba el escenario romano donde se originaron muchos de los números que pueden verse hoy en una función circense. Dentro del circo existen distintas modalidades como el **clown** (payaso), los **malabares** y las **acrobacias**. Estas se van alternando para construir la narrativa del espectáculo. El circo combina el humor, la espectacularidad y la emoción para transmitirle al público un mensaje concreto.

¿Dónde y cómo surge el circo?

Apareció por primera vez en Gran Bretaña en 1770, un hombre llamado Philip Astley, sargento de caballería, inauguró en Londres el primer circo moderno. Para que el público no se aburriera con los números de equitación, se le ocurrió añadir a otros artistas al espectáculo. Invitó a un payaso, un acróbata y a un malabarista para que actuaran sobre un escenario circular al aire libre rodeado de tribunas de madera. En el siglo siguiente, la actividad circense se extendió a gran número de países.

INTERDISCIPLINARIEDAD

La interdisciplinariedad es la combinación de distintas disciplinas o lenguajes artísticos dentro de una misma obra. La Compañía Lucas Escobedo se caracteriza por combinar, principalmente: **CIRCO, MÚSICA Y TEATRO**.

En FARRA, la compañía mezcla el **VERSO CLÁSICO**, perteneciente al Siglo de Oro de la literatura española, con otros lenguajes más actuales, como el circo o la música contemporánea. Para la composición musical, Raquel Molano, la compositora, se ha inspirado en la **música barroca** y en el folclore español, y lo combina con sonidos y ritmos actuales, más cercanos al rock. Con esta combinación, la cultura clásica y la contemporánea se unen.

¿A qué suena FARRA?

Referencias musicales de la obra:

- Al Alba Venid, del Cancionero de Palacio (S.XV-XVI)
- L'Home Armmé, anónimo (S.XVI)
- Your Young Voice, Jon Hopkins y King Creosote (2011)

Bombo legüero, instrumento de percusión típico del folklore argentino, utilizado en FARRA

EL CARNAVAL

La obra de FARRA parte de la premisa del Carnaval, una **festividad popular** expandida por todo el mundo pero que en cada cultura toma una forma y un significado muy distinto. A través del carnaval, la compañía pretende crear un ambiente lúdico, de celebración y alegría. Como dice al inicio de la obra: “Hoy, que es día de alegría, / de fiestas y convidados, / y tan gran huésped tendremos, / ¿cómo no nos alegramos?” Agustín de Rojas, *El viaje entretenido* (año 1611)

El carnaval surge en España como una festividad pagana, celebrando el final del invierno y la llegada de la luz, pero más tarde se adapta a la religión cristiana, celebrando los últimos días previos a la Cuaresma, la última oportunidad para comer carne.

En España, los carnavales más famosos son el de Cádiz y el de Tenerife. En el **carnaval de Cádiz**, se organizan las chirigotas, que son agrupaciones musicales que canta principalmente por las calles ofreciendo coplas humorísticas a la ciudad. El **caranaval de Santa Cruz de Tenerife** es el segundo más famoso del mundo, detrás del de Río de Janeiro (Brasil). Esta fiesta incluye desfiles, concursos, bailes, actuaciones musicales y la elección de la Reina del Carnaval.

DETRÁS DE FARRA

Todo montaje teatral conlleva un arduo trabajo detrás del escenario.

Entre técnicos, creativos y artesanos, sumando sus esfuerzos, surge una obra de teatro.

¿Cuántas profesiones relacionadas con el teatro conoces?

Director/a de escena: se encarga de dirigir la obra, es decir, de tomar las decisiones artísticas finales que se quedarán en el montaje.

LUCAS ESCOBEDO

Director/a musical: se encarga de crear la banda sonora original de la obra y de dirigir a los músicos en escena.

RAQUEL MOLANO

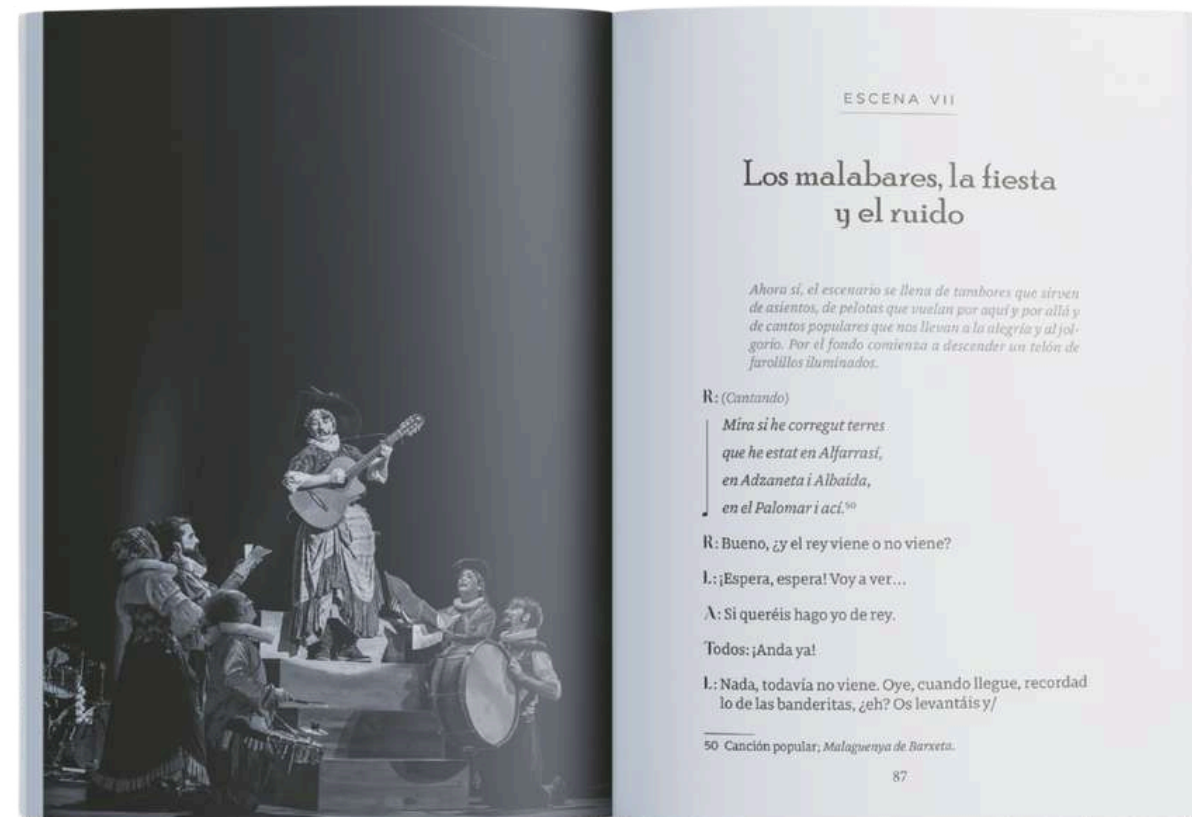

Intérpretes: actores y actrices que representan la obra.

**ALFONSO RODRÍGUEZ, IRENE COLOMA, JESÚS IRIMIA “XUSPI”,
LUCAS ESCOBEDO, PAULA LLORET Y RAQUEL MOLANO**

Dramaturgo/a: supervisa la coherencia narrativa de la obra.
Escribe y ordena los textos y cuida la relación con otros
elementos, como la música y las acrobacias, para que todo
esté en consonancia

MARÍA DÍAZ Y LUCAS ESCOBEDO

ESCENA VII

Los malabares, la fiesta y el ruido

Ahora sí, el escenario se llena de tambores que sirven de asientos, de pelotas que vuelan por aquí y por allá y de cantos populares que nos llevan a la alegría y al jolgorio. Por el fondo comienza a descender un telón de farolillos iluminados.

R: (Cantando)

*Mira si he corregut terres
que he estat en Alfarrasí,
en Adzaneta i Albaida,
en el Palomar i ací.⁵⁰*

R: Bueno, ¿y el rey viene o no viene?

L.: ¡Espera, espera! Voy a ver...

A: Si queréis hago yo de rey.

Todos: ¡Anda ya!

L.: Nada, todavía no viene. Oye, cuando llegue, recordad lo de las banderitas, ¿eh? Os levantáis y/

⁵⁰ Canción popular, *Malagueña de Barseta*.

Escenógrafo/a: diseña y construye los elementos que aparecen en escena: los farolillos, las gradas, el piano...

XAVIER ERRA

Diseñador/a de vestuario: diseña y customiza el vestuario de los personajes.
ANA LLENA Y SOLEDAD SESEÑA

Diseñador/a de luces: diseña el espacio lumínico de la obra: qué focos se van a utilizar y de qué manera.

MANOLO RAMÍREZ

Técnico/a de iluminación, de sonido y de maquinaria. Personas encargadas de montar y de hacer funcionar todos los aparatos necesarios para la iluminación, el sonido y la escenografía

**TÉCNICOS DE SONIDO: JULIO GÓMEZ BORBA,
MANUELA PAPARO MÉNDEZ**

**TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN: PEDRO
HURTADO Y ÁLVARO VILLAHUZ**

**TÉCNICOS DE MAQUINARIA: RAÚL GARBAYO
Y SANTIAGO P. ALONSO**

DESPUÉS DE VER LA OBRA ACTIVIDADES

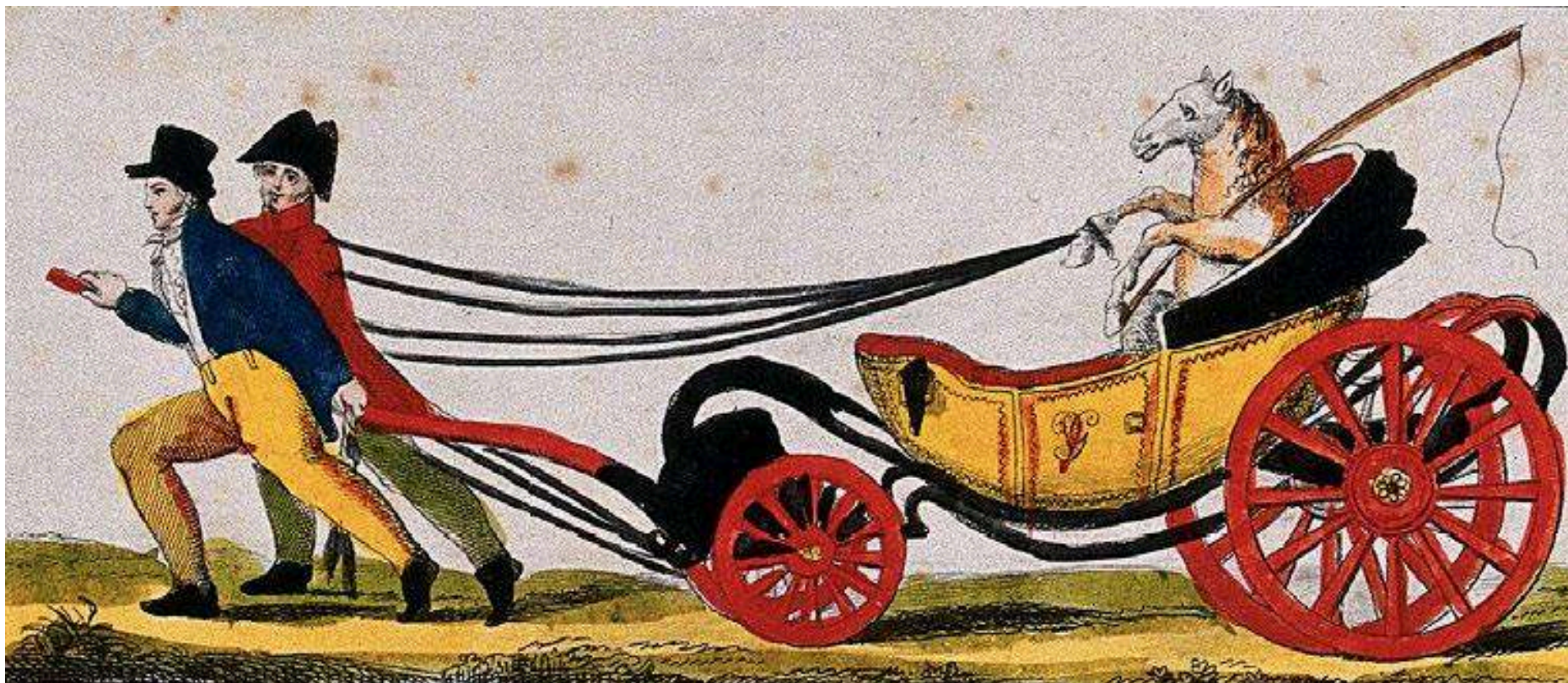
EL MUNDO AL REVÉS

Escritura, creatividad y valores

El carnaval es el marco perfecto para darle la vuelta a las convicciones sociales y disfrutar de un mundo fantástico y alocado.

Escribe un pequeño relato donde el orden social esté dado la vuelta. Por ejemplo: los maestros aprenden de los alumnos, los perros pasean a las personas, etc.

Luego, haz una **exposición oral sobre tu mundo al revés.**

NUESTROS AUTORES

Lope de Vega

Luis de Góngora

Agustín de Rojas

Adriano Banchieri

Francisco de Quevedo

Agustín de Moreto

Juan Ruíz de Alarcón

Calderón de la Barca

Miguel de Cervantes

Tirso de Molina

Jorge Manrique

Juan de la Encina

...

¿Y LAS AUTORAS?

Por un lado, los escritores del Siglo de Oro dependían del mecenazgo y enfrentaban la censura de la Inquisición, lo que limitaba su libertad creativa. El teatro era el género más popular, mientras que la novela y la poesía reflejaban los valores sociales de la época, como el honor y la fe. Por otro lado, mujeres escritoras, como Santa Teresa de Jesús y María de Zayas, tuvieron que escribir en ámbitos religiosos o justificar su labor literaria.

Aunque la crisis económica y la rigidez social dificultaban vivir de la escritura, esta época dejó algunas de las obras más influyentes de la literatura española.

En la obra se mencionan las siguientes autoras:

María de Zayas

Teresa de Jesús

Ana Caro

Sor Juana Inés de la Cruz

¿Las conocías? ¿Sabrías mencionar algunas de sus obras?

A continuación te mostramos un fragmento de *Camino de Perfección*, de Teresa de Jesús:

¿No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que no valga nada por Vos en público ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa?

No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez, y no como los jueces del mundo que son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa.

- ¿Qué emociones transmite Teresa de Jesús en este texto?
- ¿Por qué crees que la autora utiliza preguntas retóricas en este fragmento? ¿Cómo afectan al tono y al mensaje del texto?
- Si Teresa de Jesús escribiera este texto en la actualidad, ¿cómo piensas que lo adaptaría para que tuviera un mayor impacto en nuestra sociedad?

LA ESTROFA

¿Qué tipo de estrofas forman los siguientes versos?

1. Amar el día, aborrecer el día,
llamar la noche y despreciarla luego,
temer el fuego y acercarse al fuego,
tener a un tiempo pena y alegría.
Estar juntos valor y cobardía,
el desprecio cruel y el blando ruego,
tener valiente entendimiento ciego,
atada la razón, libre osadía.
Buscar lugar en que aliviar los males
y no querer del mal hacer mudanza,
desear sin saber qué se desea.
Tener el gusto y el disgusto iguales,
y todo el bien librado en la esperanza,
si aquesto no es amor, no sé qué sea.

María de Zayas

2. Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer;
cómo después de acordado
da dolor;
cómo a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.

Jorge Manrique

3. Dama del entendimiento,
de los sentidos banquete,
de los gustos ramillete,
esfera del pensamiento.

Tirso de Molina

4. Dicen que ha hecho Lopico
contra mis versos adversos;
mas si yo vuelvo mi pico
con el pico de mis versos
a ese Lopico lo-pico.

Luis de Góngora

LAS FIGURAS RETÓRICAS

¿Qué figuras retóricas encontramos en estos versos?

1. Creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.
2. Dicen que ha hecho Lopico
contra mis versos adversos;
mas si yo vuelvo mi pico
con el pico de mis versos
a ese Lopico lo-pico.
3. Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero
4. La comedia es una fiesta
que está llena de verdad;
aunque es todo una mentira
y nada pasa en realidad,
de la vida es un espejo
donde podernos mirar,
lo que pasa aquí es muy serio,
en el alma quedará.
5. De camino a aquí, al teatro,
mil preguntas nos hicieron.
6. Viva el Calderoniano,
viva Tirso de Molina,
vivan Agustín de Rojas,
Quiñones de Benavente,
Ausiàs March y Rojas Zorrilla,
Amescua, Juan de la Encina,
Alarcón y Vélez de Guevara,
Garcilaso de la Vega,
Joanot Martorell, Moreto.
¡El Siglo de Oro lo revienta!
7. Corre el tiempo, vuela y va
ligero, y no volverá,...

¿BATALLA DE GALLOS O JUSTAS POÉTICAS?

¿Recuerdas el enfrentamiento entre Góngora y Quevedo? Os proponemos dividir la clase en varios grupos y crear vuestra propia “Batalla de Gallos” o “Justa Poética”.

Cada equipo o pareja escribirá 4 versos octosílabos con rima consonante en esquema ABBA o AABB.

! Recordad que el **objetivo** es el ingenio y la creatividad.

 Recurso: Utilizad las **figuras retóricas** para expresaros con un lenguaje elegante y un sarcasmo sutil.

 Truco: Investiga las **justas poéticas** utilizadas en el Siglo de Oro, donde la agudeza prevalece sobre el insulto.