

TABULA RASA
PRODUCCIONES

GUÍA DIDÁCTICA

¿QUÉ SUEÑAN LOS PRÍNCIPES?

UN ESPECTÁCULO
MULTIDISCIPLINAR

UN FALSO RECITAL
PLAGADO DE AUTOFICCIÓN

UNA ENSOÑACIÓN SOBRE
LA DRAMÁTICA UNIVERSAL

TÍTULO: ¿Qué Sueñan los Príncipes?

COMPAÑÍA: Tabula Rasa Producciones.

DESTINATARIOS: 2º ciclo de la ESO y Bachillerato.

GÉNERO: Teatro.

ÁMBITOS, ÁREAS O MATERIAS: Interdisciplinar, con especial atención a las áreas de Lengua y Literatura, Educación Artística, Ciencias Sociales, Valores e Historia.

SINOPSIS

¿Qué pasaría si juntásemos en un mismo espacio y tiempo a algunos los personajes más icónicos del teatro universal y los pusiéramos a soñar juntos?

Un recital poético se vuelve algo más cuando a los intérpretes les posee la necesidad de entender la raíz de los textos que quieren abarcar. A partir de ahí, y con la temática de los sueños como trasfondo, abriremos una puerta a las esencias del ser humano, proponiendo al espectador un viaje con paradas en algunos de los fragmentos más icónicos de la dramática universal.

Duración de la obra: 60 minutos

JUSTIFICACIÓN

El espectáculo

¿Qué Sueñan los Príncipes? es un espectáculo multidisciplinar donde aunamos interpretación, música y canto en directo.

Un falso recital interpretado por José Luis Verguizas y Mariano Estudillo (miembros asiduos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico) en el que a partir de textos icónicos de la dramática universal proponemos un viaje cargado de humor y auto ficción.

Entre la realidad y la ficción, lo onírico y la consciencia, el mundo terrenal o el celestial, reflexionaremos desde el humor sobre cuánto hay de verdad en todo lo que nos rodea, pues alegamos fervientemente que la trascendencia no tiene que estar reñida con la comedia y que a filosofía y el absurdo están a un punto de rozarse en sus extremos.

TR

TABULA RASA PRODUCCIONES

La compañía

2018 Nace **TABULA RASA PRODUCCIONES** y se estrena dentro del festival *CLASICOFF* de Madrid con su primer espectáculo *Se Busca*, una autoficción partiendo de *La Odisea* y de textos de Calderón de la Barca, con temporada en Madrid y posterior gira nacional.

2021 Mariano Estudillo pasa a ser el director más joven en dirigir un espectáculo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (INAEM) con la pieza *Arte Nuevo*. Un proyecto educativo que giró durante la primavera del 2021/22 por diferentes institutos de la C. de Madrid dando a adolescentes la oportunidad de acercarse al Siglo de Oro desde un lugar instructivo, fresco y divertido.

2021 Re-montaje y gira de *Wasted* de la dramaturga inglesa Kae Tempest estrenado en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.

OBJETIVOS

Generales

- Impulsar la difusión de hábitos culturales innovadores fomentando la aparición de espectadores/as críticos/as desde edades tempranas.
- Propiciar al espectador adolescente el disfrute por las Artes Escénicas.
- Visibilizar nuevas posibilidades expresivas.
- Fomentar el aprendizaje autónomo apelando al pensamiento crítico y analítico a través de la observación y la interpretación del hecho escénico.
- Identificar y trabajar las emociones que el espectáculo ha despertado en nosotros.

Específicos

- Valorar la riqueza y relevancia de los textos y fragmentos incluidos en la pieza.
- Acercar el Teatro Clásico al público joven a partir de fórmulas y juegos escénicos contemporáneos.
- Reflexionar sobre la vigencia de los clásicos en nuestra actualidad.
- Proponer herramientas e información al alumnado para que conozca de una forma más completa y eficiente el trabajo que hemos hecho desde *Tabula Rasa* para crear *¿Qué Sueñan los Príncipes?*
- Acercarnos al mundo imaginario de la obra, brindándole al alumnado la posibilidad de comprender, discernir y profundizar en las diferentes situaciones y contextos que se desarrollan en la pieza.

Desde *Tabula Rasa*, somos plenamente conscientes que en muchas ocasiones, algunos alumnos/as es la primera vez que va a acudir al teatro.

Nosotros (que aún recordamos nuestras primeras experiencias como público) nos ponemos en la piel de estos chicos/as y les apelamos directamente desde el escenario, para que la experiencia sea, sino instructiva, al menos atractiva.

El principal objetivo de esta guía es llegar a ser un complemento que ayude al alumno/a a la visualización de la obra de la manera más rica, aprovechable y amena posible.

METODOLOGÍA

El profesorado hará uso de su propia creatividad, habilidades y estrategias para elegir la metodología adecuada con la que abordar la actividad.

Invitamos al docente a que el proceso de enseñanza/aprendizaje se caracterice por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.

ACTIVIDADES

Antes del espectáculo

Creación a partir del *Devising*

"Devising" [el procedimiento de creación colectiva] es una forma de hacer teatro que permite a los creadores participar de forma activa y físicamente en el acto teatral, compartiendo y dando forma a un producto original que emana directamente de ensamblar, editar y reconfigurar un conjunto de contradictorias experiencias individuales del mundo".

[Alison Oddey]

Desde Tabula Rasa consideramos el trabajo de *Devising* importante para crear un espectáculo personal, impulsado desde la particularidad de cada uno de los/las intérpretes que van a participar, todo ello con la intención de indagar en la conexión entre elenco y público joven.

Elaboración y proceso de ensayos

El proceso de creación del espectáculo tuvo tres fases bien diferenciadas:

- **Fase de toma de contacto con el mundo de la obra**

Aglutinar todos aquellos textos y fragmentos de textos que nos parecían importante resaltar en la pieza, al tiempo que propiciamos dispositivos (conversaciones grabadas, *brainstorming*, referencias de películas, obras teatrales, narrativas o pictóricas) con los que seguir profundizando en la idea que íbamos a elaborar.

- **Fase de investigación**

Indagar, investigar y buscar paralelismos entre los textos con el mundo de los Sueños.

- **Fase de montaje y revisión**

Crear una relación constante entre el elenco, el director y el dramaturgista a partir del recurso prueba/error. El dramaturgista propone un boceto o prueba de escenas, ésta se prueba en la sala de ensayos atendiendo al posible resultado y diálogo con la idea general de la obra y dependiendo de las conclusiones, el dramaturgista rectifica, añade, aprueba o elimina definitivamente la propuesta y así hasta crear el texto base.

- **Fase de repetición y revisión sobre el escenario**

En última instancia y aprovechando la naturaleza del propio proyecto, se le permite al elenco actoral la asimilación de propuestas de modificaciones, ideas y aportación que enriquezcan la base de la obra y les permita trabajar con organicidad.

Análisis de los textos de la obra

En *¿Qué Sueñan los Príncipes?* encontramos una sucesión de textos icónicos que componen la estructura de la obra. En su totalidad comprenden:

La Leyenda del Tiempo. Fdo. García Lorca.(1931)

"Ay, mísero de mí y, ay infelice". Monólogo de Segismundo. *La Vida es Sueño*. Pedro Calderón de la Barca (1635).

Fragmento de escena perteneciente a *Los Persas* de Esquilo (472 A.C.)

Fragmento de *Edipo* de Séneca (Siglo I)

"Y los sueños, sueños son". Soliloquio de Segismundo. *La Vida es Sueño*. Pedro Calderón de la Barca (1635).

Fragmento "La Libertad" de la obra *El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Miguel de Cervantes. 1605)

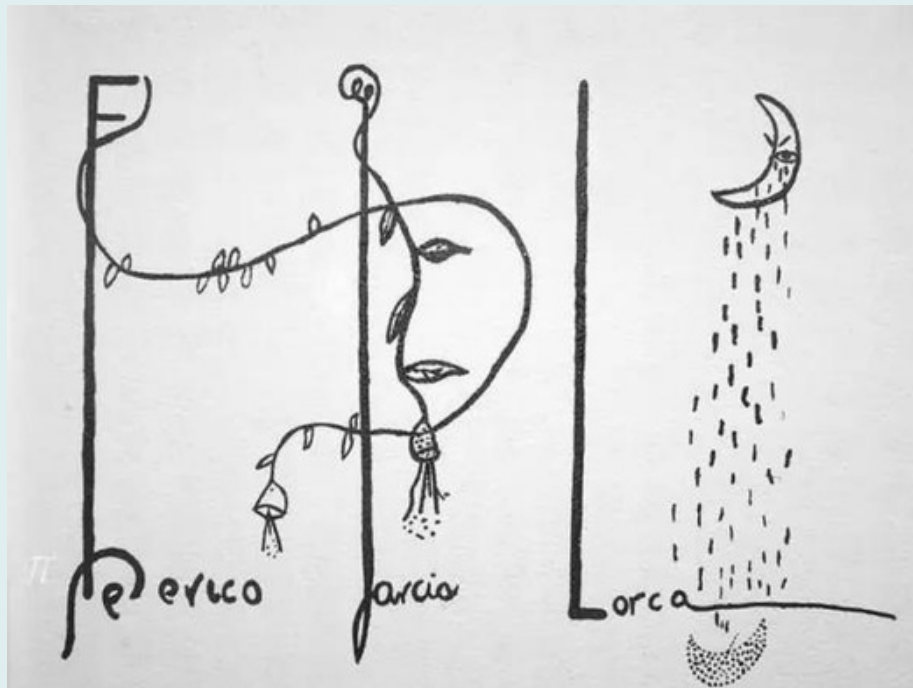
Vivo sin Vivir en mí Poema místico. Santa Teresa de Jesús.(1577).

Ser o no ser" Soliloquio del personaje Hamlet. *Hamlet, príncipe de Dinamarca*. William Shakespeare (1603).

"Yo no soy Hamlet" Monólogo del personaje Hamlet. *Máquina Hamlet*. Heiner Müller (1977).

"El mundo entero es un teatro" Monólogo del personaje Jaques. *Como gustéis*. William Shakespeare (1623).

Como ejemplo del análisis, a continuación tomaremos dos fragmentos que pueden servir de guía:

La Leyenda del Tiempo. Fdo. García Lorca.

El sueño va sobre el tiempo
flotando como un velero.
Nadie puede abrir semillas
en el corazón del sueño.

(¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta!
¡Qué témpanos de hielo azul levanta!)
El tiempo va sobre el sueño
hundido hasta los cabellos.
Ayer y mañana comen
oscuras flores de duelo.

(¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta!
¡Qué espesura de anémonas levanta!)

Sobre la misma columna,
abrazados sueño y tiempo,
cruza el gemido del niño,
la lengua rota del viejo.

(¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta!
¡Qué espesura de anémonas levanta!)

Y si el sueño finge muros
en la llanura del tiempo,
el tiempo le hace creer
que nace en aquel momento.

¿Qué Sueñan los Príncipes? comienza con la recitación de este famoso poema del poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca.

El nombre del poema es *La Leyenda del Tiempo* escrito en el año 1933 y forma parte de la obra teatral *Así que Pasen Cinco Años* del propio Lorca.

Dentro de la obra, el personaje encargado de recitar este poema es el Arlequín, quien, a través de este fragmento, intenta retratar la tragedia del ser humano presa de los sueños y como el tiempo pasa inexorable sobre nosotros, convirtiendo la vida en muerte.

Es un poema que resume la trama general de la obra, en el cual el protagonista del drama "El Joven", ha decidido esperar a su novia durante cinco años ante la promesa que ella le ha hecho de casarse. Pero cuando termina la espera, ella ya no le ama y ahora quiere a otro hombre. El Joven entonces recuerda a la Mecnógrafa, que lo ha amado durante todo este tiempo, pero él la ha desdeñado desde siempre. Decide entonces buscarla para no perder la posibilidad de ser amado y amar, pero será ella ahora la que lo emplace a amarlo cuando hayan pasado otros cinco años más.

"Ay, mísero de mí y, ay infelice". Monólogo de Segismundo. La Vida es Sueño. P. Calderón de la Barca.

SEGISMUNDO

¡Ay mísero de mí! ¡Y ay infelice!

Apurar, cielos, pretendo

ya que me tratáis así,

qué delito cometí

contra vosotros naciendo;

aunque si nací, ya entiendo

qué delito he cometido.

Bastante causa ha tenido

vuestra justicia y rigor;

pues el delito mayor

del hombre es haber nacido.

*Sólo quisiera saber,
para apurar mis desvelos
(dejando a una parte, cielos,
el delito de nacer),
qué más os pude ofender,
para castigarme más.
¿No nacieron los demás?
Pues si los demás nacieron,
¿qué privilegios tuvieron
que yo no gocé jamás?*

*Nace el ave, y con las galas
que le dan belleza suma,
apenas es flor de pluma,
o ramillete con alas
cuando las etéreas salas
corta con velocidad,
negándose a la piedad
del nido que deja en calma:
¿y teniendo yo más alma,
tengo menos libertad?*

*Nace el bruto, y con la piel
que dibujan manchas bellas,
apenas signo es de estrellas,
gracias al docto pincel,
cuando, atrevido y crüel,
la humana necesidad
le enseña a tener crueldad,
monstruo de su laberinto:
¿y yo con mejor distinto
tengo menos libertad?*

*Nace el pez, que no respira,
aborto de ovas y lamas,
y apenas bajel de escamas
sobre las ondas se mira,
cuando a todas partes gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío:
¿y yo con más albedrío
tengo menos libertad?*

*Nace el arroyo, culebra
que entre flores se desata,
y apenas, sierpe de plata,
entre las flores se quiebra,
cuando músico celebra
de las flores la piedad
que le dan la majestad,
el campo abierto a su ida:
¿y teniendo yo más vida
tengo menos libertad?*

*En llegando a esta pasión
un volcán, un Etna hecho,
quisiera sacar del pecho
pedazos del corazón.
¿Qué ley, justicia o razón
negar a los hombres sabe
privilegio tan süave,
excepción tan principal,
que Dios le ha dado a un cristal,
a un pez, a un bruto y a un ave?*

Así comienza uno de los monólogos más famosos de toda la literatura dramática del Siglo de Oro español (2 Escena I Jornada).

Pertenece a Segismundo, un misterioso personaje que aparece encerrado en una torre, y en cuya primera intervención se queja de su penosa condición vital, pues no entiende el motivo de su cautiverio.

A lo largo de la trama conocemos que Segismundo es hijo de Basilio, rey de Polonia, a quién le vaticinan los astros que su hijo se convertirá en un tirano. Por esta razón, decide encerrarlo desde su nacimiento en una torre. Pero un día, Basilio decide darle una oportunidad y Segismundo, del día a la noche, es presentado en la corte como príncipe. Pero su aventura será breve pues, efectivamente, movido por el resentimiento y la ruda condición de su crianza, se muestra malvado, sangriento y tirano. Por ello lo regresan a la torre y le hacen creer que todo ha sido producto de un sueño. Sólo cuando entiende que la vida puede ser un sueño, es cuando Segismundo recapacita y aprende. Entonces se le vuelve a dar la oportunidad de cambiar y acaba convirtiéndose en un rey digno y mesurado.

Este monólogo se engarza dentro de la obra *La Vida es Sueño*, escrita en 1635 por Pedro Calderón de la Barca. En ella destacan temas como el libre albedrío, la inconsistencia de la vida, el honor y la legitimidad del poder, además del subrayado carácter filosófico en relación a la condición humana.

La Autoficción como elemento dramático

En 1977, el escritor francés Serge Doubrovsky publicaba su novela *Hijos* y acuñaba el término autoficción, definiendo su libro como una “ficción de acontecimientos estrictamente reales”.

Nace así lo que muchos consideran un subgénero literario donde el autor se identifica con el narrador y al mismo tiempo los hechos que se relatan y los nombres del resto de personajes de la historia son ficticios.

El autor establece un pacto con el lector, un acuerdo que fija cuáles van a ser las características de su relato.

En la autobiografía se garantiza que los datos y los hechos que cuenta el autor sobre su propia vida son reales. En la novela, por el contrario, el lector entiende que está ante una ficción, incluso cuando al leer la historia la convierte en real en su mente. En el caso del teatro, se propone una realidad adulterada o sazonada de retazos de ficción, provocando una mayor identificación por parte del público y, en muchos casos, la catarsis.

Recurriendo a este estilo, en nuestro espectáculo invitamos al público a participar en un juego escénico sobre lo que se cuenta, siendo ellos los verdaderos soberanos de creer o desmentir, asimilar o desechar como verdad o ficción la información que proponemos desde las tablas.

Durante el espectáculo

Es importante recordar al alumnado que durante el espectáculo deben mantener una actitud de respeto y atención a lo que ocurre en el escenario algo que facilita enormemente el trabajo de los artistas y el resto de oyentes que están interesados/as en lo que está aconteciendo.

Hacer hincapié en que, por supuesto, esto no implica el silencio total. Somos conscientes que cualquier expresión espontánea relacionado con el hecho teatral es positiva, siempre y cuando no disturbe la atención del resto.

Más tarde en el aula podrá debatir sobre lo que le ha transmitido la propuesta escénica.

La asistencia a la actividad, en definitiva, debe tener un carácter lúdico y debe hacernos disfrutar de la experiencia.

Después del espectáculo

Justo al acabar la función fomentamos la celebración de un coloquio donde brindamos la oportunidad de intercambiar ideas, comentarios y reflexiones sobre lo acontecido en escena o cualquier otro tema que pueda surgir a raíz de lo visto entre el público asistente y los integrantes de la compañía.

Para nosotros es una herramienta sumamente importante ya que complementa, aclara y posibilita el debate en relación al show, generando un clima de intercambio y sinergias entre todos/as los participantes en el hecho teatral.

APRENDIZAJE

Con esta guía pedagógica el/la alumno/la va a tener la posibilidad de dejarse llevar mucho más por lo que proponemos *¿En qué Sueñan los Príncipes?*

Habrá conocido nuestra forma de trabajar reconociendo en escena elementos y material a los que hemos aludido aquí.

Junto a la labor del/la docente en clase, el/la alumno/a podrá contextualizar y reconocer los diferentes textos o fragmentos que aquí se han señalado, propiciando la posibilidad de poder abarcarlos desde un lugar más personal y grato.

Por si fuera poco, en la actividad del coloquio, posterior a la función, tendrá la posibilidad de contrastar todas aquellas cuestiones que crean necesarias para su mejor comprensión y aprendizaje.

ENLACES DE INTERÉS

Teaser del espectáculo. Haz click

Dossier del espectáculo. Haz click

Vídeo espectáculo. Haz click

