

EL MÁGICO PRODIGIOSO

Calderón de la Barca

El Viaje Entretenido

IV CENTENARIO
DE LA
MUERTE DE
CERVANTES

EL MÁGICO PRODIGIOSO:

UN CLÁSICO EN FAMILIA

El Viaje Entretenido ha visto en este magnífico texto (comedia de santos, en origen) la posibilidad de extraer la savia que lo entroncaba con el *exemplum* tradicional y han querido contarlos sin desvestirlo de sus ropas alegóricas. Los títeres les han ayudado. Con ellos han descubierto la sonrisa irónica de Calderón; ese Demonio, cuyas artimañas, como los trucos de un mago mediocre, son desmontadas y puestas en entredicho. El mágico de Calderón es un chapucero con ínfulas de gran artista. Y Justina, una joven amante de la palabra, que sabe extraer con su prodigiosa fantasía las imágenes más hermosas de sus libros. De allí nace su amiga, la Mariposa, con la que danza y canta. Sin embargo, Cipriano vive aburrido y solo, incapaz de ver más allá de sus narices, con sus dos mascotas, el Perro y el Gato, en continua pelea. Le gustaría tanto encontrar en esas páginas una mariposa como la de Justina, pero no sabe cómo. Por ello, no le importará trabajar para el Mago, con tal de aprender los trucos necesarios para tener imaginación, para aprender a leer. Cuando el aprendizaje mágico fracasa, se enfrentará a su mentor, reprochándole que haya herido a la Mariposa y a Justina, de la que ya no se separará nunca.

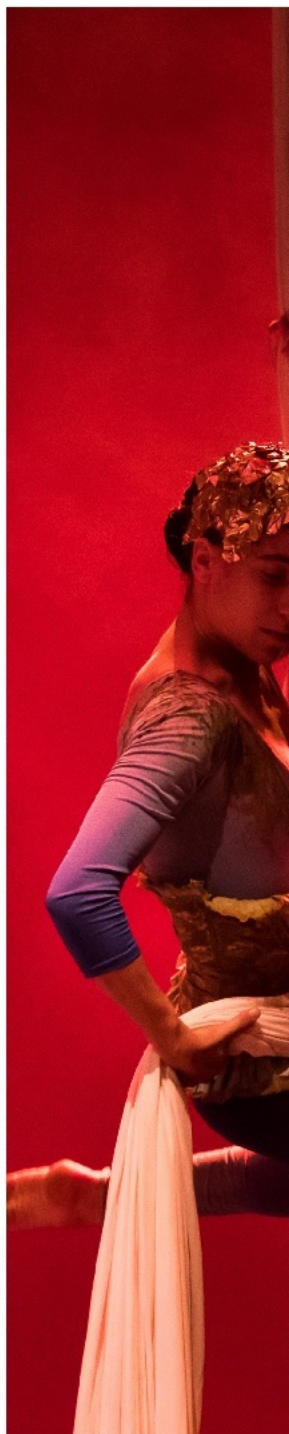
Así, el teatro gestual y el de los objetos se ponen al servicio de los versos del autor, para contar su historia con un lenguaje polifónico y a la vez único; la palabra construye el mundo, pero la palabra se construye de imágenes, sonidos y gestos, como hizo el propio

OBRA: EL MÁGICO PRODIGIOSO
CALDERÓN DE LA BARCA
COMPAÑÍA: El Viaje Entretenido
DIRECCIÓN: YOLANDA MANCEBO
ELECCIÓN: EL LECTOR: Adán Coronado / JUSTINA: Sara Gilsanz /
CIPRIANO: Cyprien Rausis /
DEMONIO-MAGO: Pablo Gallego /
GATO-CLARÍN: Adán Coronado /
PERRO-MOSCÓN: Pablo Gallego y
Cyprien Rausis / **SERPIENTE-
DRAGÓN:** Adán Coronado /
MARIPOSA: Todos / **MÚSICOS:** I.
Serrano, P. Rodríguez-Tembleco y
J. Rodríguez-Tembleco
VESTUARIO: Carmen Mancebo
ILUMINACIÓN: José Gallego
TÍTTERES: C. Mancebo, María
Calderón / **MÁSCARAS:** A.
Coronado, C. Rausis y S. Gilsanz
ASESORÍA DE VERSO: Chelo García
CARACTERIZACIÓN: Eva Mancebo
REGIDURÍA: Soledad Mancebo

Calderón en su estreno aquel 1637, cuando puso al servicio de su obra todos los artificios de la más fantástica teatralidad.

La adaptación de un sorprendente mundo:

Un libro nace de las manos de Justina, que encuentra en su lectura emociones maravillosas. El Lector le explica el secreto oculto en el libro: contiene la historia de *El mágico prodigioso* de Calderón. De las palabras leídas nace la belleza de una Mariposa, que acompañará a Justina en sus

juegos. Con ella, el miedo a algunas páginas del libro desaparece.

Cipriano, acompañado de su perro y de su gato, no consigue entender lo que ponen los libros, que para él están en blanco. Observa a Justina, jugando feliz con la Mariposa y anhela la fortuna de sentirse querido. Cuando Justina le indica que su amiga ha salido de una página, intenta buscarla en las suyas, pero no tiene éxito. Desea con todas sus fuerzas alcanzar esa divertida Mariposa.

Se escucha la voz del Mago, al lado siempre de su mascota, la Serpiente. Recita la loa y una música festiva se apodera de la escena. El Mago quiere atraer a Cipriano con sus trucos de magia, pero no lo consigue porque él sigue pendiente de Justina y su Mariposa. Comprende que el único modo de atrapar su atención es convencerlo de que le conseguirá la Mariposa y la amistad de Justina, con su magia.

Este Demonio, que —por cierto— debe ser un Mago algo torpe y divertido, le insta a ser su ayudante durante un año, así que firman un contrato. Después de un tiempo en que Cipriano ha intentado aprender la magia, le dice a su maestro, el Mago, que está preparado para conseguir la Mariposa. El pícaro no tendrá más remedio que traérsela por la fuerza; pelea con Justina para lograrlo pero rompe las páginas del libro e hiere a la Mariposa. Justina y Cipriano la encuentran, pero es demasiado tarde.

La Mariposa volverá a renacer siempre que exista un libro que cuente su historia, y si no hay libro, siempre que alguien recuerde las palabras leídas. Cipriano consuela a Justina. Quiere entregarle lo que queda del libro para que pueda reconstruir otra Mariposa... pero ya no hace falta. Ella misma se ha convertido en una, y le llama. En ese momento, Cipriano encuentra en el

libro las imágenes hermosas que antes no veía... El propio libro tiene alas y le lleva hacia Justina...

Cuando el Lector recita las últimas palabras de *El mágico prodigioso*, el libro los engulle, convirtiéndolos en palabras e imágenes.

Los primeros pasos de la compañía:

ElViajeEntretenido nace con el propósito de indagar en los textos clásicos y contemporáneos del repertorio universal, con especial atención al corpus barroco español, con una perspectiva experimental, que se orienta hacia espectáculos de cámara que mimen la belleza visual de los distintos lenguajes escénicos (vestuario, escenografía, movimiento...).

Aúna en su trabajo la comunión de distintas disciplinas artísticas como la danza, la acrobacia, el texto, la música y el teatro de objetos. Su propósito es reunir en la platea a un público familiar, atendiendo a las necesidades de los más jóvenes, y buscando sorprender a los habituales.

A partir de la creación colectiva y la unificación de diversas disciplinas artísticas, nace este, su primer montaje, *El Mágico Prodigioso* de Calderón de la Barca, bajo la dirección de la Doctora en Filología Hispánica (especialidad Teatro Clásico) Yolanda Mancebo. *El Mágico Prodigioso* ha sido seleccionado para el 4º Certamen Barroco Infantil del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2015 y premiado con la mención especial del jurado por "el riesgo de la propuesta, la variedad de disciplinas, su estética y la dramaturgia de Yolanda Mancebo para acercar el texto de Calderón a los más pequeños."

Fuente: ElviajeEntretenido

«El mágico prodigioso trata varios temas de actualidad en el siglo de Calderón (la oposición entre libre albedrío o predestinación...), y otros que interesan e interesarán en todas las épocas: la necesidad de querer y ser querido y el precio que llegaríamos a pagar para lograrlo.»

transmitirla, por ejemplo, recurriendo al narrador que cuenta... Quería que Calderón hablara porque creo que el verso contiene, con su musicalidad y su potencia dramática, los resortes necesarios para atrapar al público infantil. No hay que temer al verso; al contrario, puede convertirse en un aliado para que el niño se prenda de la historia...

Fue necesario, sin embargo, seleccionar los fragmentos adecuados y discriminar los personajes y las líneas dramáticas que estorbaran la lectura que habíamos elegido, en la que no podía faltar la esencia barroca, alegórica del drama teológico. De ahí que nos sirviéramos de la danza acrobática, que habla de las relaciones entre lo espiritual y lo

terrenal; la música en vivo y en directo para alentar al auditorio a que participe en la fiesta, los títeres o la magia.

G. Define a los personajes principales de tu montaje con un solo adjetivo o una expresión que contenga lo esencial de su carácter.

Y. M. Cipriano, un niño solitario que busca la amistad y la alegría. Justina, que la ha encontrado en una Mariposa, la que sale de un libro. La Mariposa, que representa la belleza, el amor y el Dios calderoniano. El Demonio, un mago torpe y divertido, que busca ayudante, Cipriano. El Perro Moscón y el Gato Clarín, los criados de Cipriano, que siempre están a la gresca.

G. Muchos maestros y profesores descartan los clásicos como lectura en sus programaciones de aula alegando la “dificultad” de comprensión que presentan para lectores en formación, ¿qué les recomendarías?

Y. M. Considero que hay especialistas magníficos que han abordado la adaptación de muchos de nuestros clásicos con éxito y que, en esas primeras aproximaciones, los más pequeños pueden familiarizarse con Lope o Calderón. Por supuesto, no accederán a todos los niveles de lectura de aquellas obras tan complejas, pero comprenderán otros y, sobre todo, valorarán nuestro enorme tesoro cultural.

Yolanda Mancebo: «El verso contiene, con su musicalidad y su potencia dramática, los resortes necesarios para atrapar al público infantil.»

Yolanda Mancebo es doctora en Filología Hispánica y Licenciada en Dirección escénica y dramaturgia por la RESAD de Madrid. Dirige el Grupo de Teatro Kaos desde 1990, con el que ha estrenado obras propias y ajenas. Ha montado autos sacramentales de Calderón y Lope de Vega, así como otros espectáculos infantiles, y está, además, muy involucrada en la difusión del teatro en su pueblo natal, Yepes. Gema Cienfuegos, profesora de la Universidad de Valladolid, le pregunta por su faceta de adaptadora teatral de textos clásicos para niños y por la sorprendente propuesta que nos trae *El Viaje Entretenido*, compañía que dirige desde 2015, de la mano de Calderón de la Barca.

Gema. ¿Cuáles son las claves de lectura de este texto de Calderón que hacen de él un texto adaptable al público infantil? ¿Por qué lo elegiste?

Yolanda Mancebo. Elegí este texto porque guarda conmigo un vínculo afectivo; Calderón lo escribió en 1637 para una localidad toledana, Yepes, con motivo del Corpus Christi. Y yo nací allí y desde hace una década dirijo unas jornadas teatrales que conmemoran esa particular unión.

Sin embargo, no es un texto de nuestro repertorio clásico fácil de adaptar para el público infantil. Incluso considero que se trata de una pieza difícil para cualquier tipo de público porque habla de cuestiones teológicas por un lado y, por otro, cultiva un género muy alejado de la sensibilidad actual, la vida de dos santos, Santa Justina y San Cipriano. Aun así, siempre vi en él un sustrato divertido, en la figura del Demonio, que fracasa cuando echa un pulso con Dios, y un mensaje claro y universal, el del amor y la amistad.

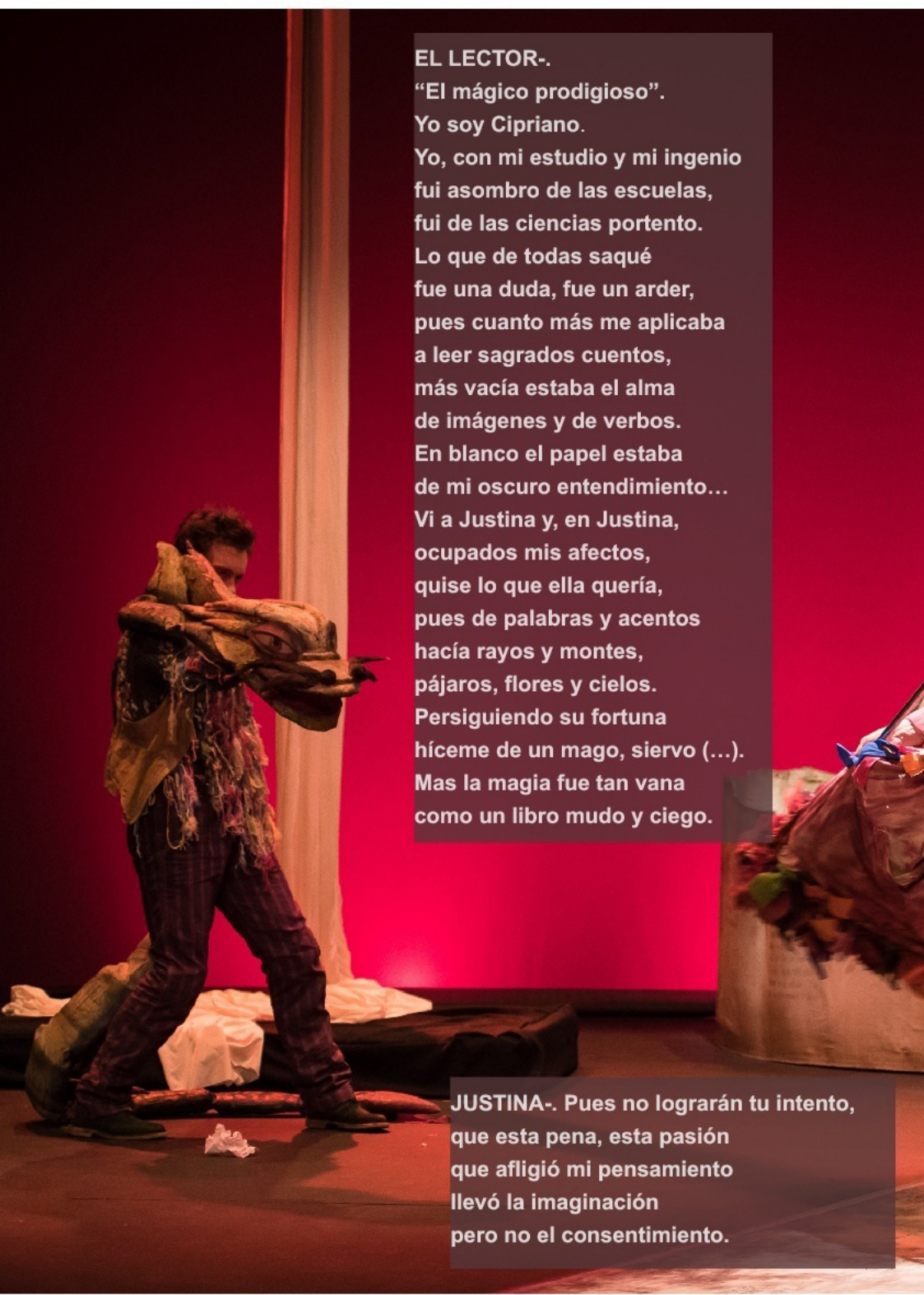
G. En un tiempo en el que la imagen parece haberse impuesto sobre la palabra, ¿crees que hoy los textos de Calderón conservan el mismo poder evocador para un lector joven, o es imprescindible “lo vivo de la representación” (en palabras del dramaturgo) para que se pueda apreciar su valor?

Y. M. Por supuesto. Calderón fue un hombre integral de teatro, conocedor de los valores visuales de la palabra dramática, que él mismo sabía poner sobre la escena, porque intervenía como director en los montajes de sus autos, en las zarzuelas palatinas... esta obra, según los especialistas, pudo ser dirigida por él para su estreno en Yepes un 11 de junio. Contamos con la información de las memorias de apariencias que él mismo describe en las que hay grandes innovaciones de carros y efectos técnicos (tormentas, dragones que escupen fuego...). En ese sentido gran parte de su teatro pretendía hipnotizar a los espectadores con la tramoya, la música, el vestuario, es

decir, con la imagen, además de con la palabra. *El mágico prodigioso* trata varios temas de actualidad en el siglo de Calderón (la oposición entre libre albedrío o predestinación...), y otros que interesan e interesarán en todas las épocas: la necesidad de querer y ser querido y el precio que llegaríamos a pagar para lograrlo. “Cuál es la gloria mayor de este mundo”, dice Calderón, y se contesta, “Amor, amor”... y es la capacidad evocadora de estos versos lo que nos permite abordarlos desde una perspectiva colorista y original.

G. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has encontrado para realizar *El mágico prodigioso*?

Y. M. El propio texto. No quería utilizar la obra como pretexto para crear un espectáculo imaginativo e independiente, sino que se escucharan los versos de Calderón y se comprendieran. No solo quería rescatar la fábula para

EL LECTOR-.

“El mágico prodigioso”.

Yo soy Cipriano.

Yo, con mi estudio y mi ingenio

fui asombro de las escuelas,

fui de las ciencias portento.

Lo que de todas saqué

fue una duda, fue un arder,

pues cuanto más me aplicaba

a leer sagrados cuentos,

más vacía estaba el alma

de imágenes y de verbos.

En blanco el papel estaba

de mi oscuro entendimiento...

Vi a Justina y, en Justina,

ocupados mis afectos,

quise lo que ella quería,

pues de palabras y acentos

hacía rayos y montes,

pájaros, flores y cielos.

Persiguiendo su fortuna

híceme de un mago, siervo (...).

Mas la magia fue tan vana

como un libro mudo y ciego.

JUSTINA-. Pues no lograrán tu intento,
que esta pena, esta pasión
que afligió mi pensamiento
llevó la imaginación
pero no el consentimiento.

EL LECTOR-. Vi a Justina. Dios quisiera
que nunca viera a Justina.
Ni en su perfección divina,
la luz de la cuarta esfera.
Sin remedio (A dúo con CIPRIANO) me cegué,
ambicioso me perdí...
porque una hermosura vi,
porque una deidad miré.
Y entre confusos desvelos
de un equívoco rigor,
conozco a quien tengo amor
y no de quien tengo celos.

TODOS.- ¿Cuál es la gloria mayor?
Amor, amor, está vida por amor.

Demuestra cuánto sabes y gana un abono para la próxima edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuestas por WhatsApp al 638041651, participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.
¡No lo dudes y participa!

1. ¿Quién es el autor del texto original? ¿Y la directora de este montaje?
2. ¿Qué maravilloso insecto surge de las páginas del libro?
3. ¿Cómo se llama y cuándo ha nacido esta compañía?

Viernes 15 La villana de Getafe. Lope de Vega. Hora: 23:00. Compañía: Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirección: Roberto Cerdá.

Sábado 16 Ricardo III. Shakespeare. Hora: 23:00. Compañía: Noviembre Teatro. Dirección: Eduardo Vasco.

Domingo 17 Crónica de una Casa Real. Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Hora: 12:45. Compañía: Galo Real Teatro. Dirección: Gustavo Galindo, Mamen Camacho.

Domingo 17 Reina Juana. Ernesto Caballero. Hora: 22:30. Intérprete: Concha Velasco. Compañía: Juanjo Seoane.

Lunes 18 Triunfo de amor. A partir de textos y músicas de Juan del Encina. Hora: 22:30. Compañía: Nao d'amores. Versión y dirección: Ana Zamora.

Martes 19 Cervantes ejemplar. A partir de *El licenciado Vidriera* y *El celoso extremeño*, de Cervantes. Hora: 22:30. Compañía: Micomicón / A priori Gestión Teatral. Dirección: Laila Ripoll.

Miércoles 20 Macbeth. Shakespeare. Hora: 22:30. Compañía: Alquibla Teatro. Dirección: Antonio Saura.

Jueves 21 Teresa, Miserere Gozoso. Basado en textos de Teresa de Jesús. Hora: 22:30. Compañía: Teatro Corsario. Versión y dirección: Luis Miguel García.

Viernes 22 El burgués gentil hombre. Molière. Hora: 23:00. Compañía: Morboria Teatro. Versión y dirección: Eva del Palacio.

Sábado 23 La hostelera. Carlo Goldoni. Hora: 23:00. Compañía: Teatres Generalitat. Versión y dirección: Vicente Genovés.

Domingo 24 El mágico prodigioso. Calderón de la Barca. Hora: 19:30. Compañía: El Viaje Entretenido. Versión y dirección: Yolanda Mancebo.

Domingo 24 Cervantina. Basada en las *Novelas Ejemplares* y otros textos de Miguel de Cervantes. Hora: 22:30. Compañía: CNTC / Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres.

XI Jornadas sobre Teatro Clásico.

Cervantes: el teatro a la vida. Del 18 al 20 de julio. Centro de Artes Escénicas San Pedro.

XI Curso de Análisis e Interpretación para Actores «Fernando Urdiales». Del viernes 15 al miércoles 20 de julio.

Todos los espectáculos son en la Corrala Palacio Caballero de Olmedo, excepto "Clásico en familia" y "De aperitivo un clásico" que se representan en el Centro de Artes Escénicas de San Pedro

11º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

OLMEDO CLÁSICO 2017. Todos los derechos reservados
[Búscala en Instagram]

VENTA DE ENTRADAS

Entrada general: 15 € taquilla / 14,40 € internet
15,60 € telefónica

Con carné joven, carné <26, amigos de la Cervantes: 20% dto

Abono diez espectáculos: 65 €

Olmedo Clásico en Familia y De aperitivo un clásico:

Taquilla 5 € / Internet 5,40 € / Venta telefónica 6,50 €

Venta telefónica: 983 601 214 y 913 623 222

Venta por internet: www.olmedoclasico.es

Taquilla del Palacio: de lunes a domingos de 10:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 20 h

Redacción: Gema Cienfuegos Antelo

Coordinación Equipo de redacción de los boletines:

Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón