

CARNAVAL BARROCO

Aventuras y desventuras de un eterno secundario

Una obra de

BARROCOCLOWN

ÍNDICE

I. La compañía Barrococlown.

II. Integrantes de Barrococlown.

III. La obra.

III. Personajes.

IV. Puesta en escena.

V. Fotografías del montaje.

VI. Ficha artística.

VII. Ficha técnica.

Barroco clown nace en 2012 de cuatro actores apasionados por el Siglo de Oro, época fecunda y vibrante de la literatura hispana, que produjo el mayor auge conocido del teatro español. Durante este período, las formas del Renacimiento pierden en gran medida el optimismo humanista que las caracterizaba. En el Imperio español comienza a ponerse el sol: el oro de las Indias pasa...pues eso, sólo de paso... al tiempo que la Contrarreforma controla cualquier posible muestra de libertad personal. Tal crisis no nos resulta para nada desconocida o poco familiar. Nos sentimos plenamente conectados con aquellos autores que ven desmoronarse los muros de su patria.

Al empezar este proyecto, la pregunta fue: ¿cómo podían subsistir los cómicos que vivieron aquella época en la que a pesar de auge de las letras, la mendicidad llegó a alcanzar un cuarto de la población de Europa, y en la que el oro que llegaba de las mal llamadas Indias, se perdía entre las redes de banqueros, usureros, corruptos y favoritos de Reyes?

El origen de aquel teatro de comedias, fueron las compañías itinerantes de cómicos italianos que recorren Europa, llegando incluso hasta la Corte Rusa, extendiendo argumentos, temas y personajes –el mito de Don Juan que tratamos en este proyecto, será uno de ellos. Su influencia en las artes escénicas resultará muy notable en Shakespeare, Molière, Lope de Vega... y llega incluso hasta nuestros días a través del cine, los dibujos animados, etc. En la piel de toro actúa de forma estable la compañía de Botarga y Ganassa –tan populares que aún perduran como figuras del carnaval manchego- y donde trabajó un joven Lope de Rueda.

Estas primeras compañías profesionales, basaban sus espectáculos en argumentos sobre los que improvisaban, a partir de arquetipos caracterizados por máscaras. Cada actor introducía con frecuencia durante la representación elementos aprendidos (los lazzi, conversaciones de amantes celosos, monólogos de capitanes fanfarrones, poemas, chistes...) además de payasadas físicas, acrobacias, canciones, música, baile, juegos malabares o de manos... Se trataba de un espectáculo total.

Barroco clown nace en un momento que nos recuerda a aquella época “dorada”, con el objetivo de poner la atención en la manera que estos cómicos y sus compañías consiguieron llegar a los pobres y ricos, a las aldeas y a los palacios, y cómo nada les detuvo para hacer lo que más les gustaba del mundo: el teatro.

Hemos llegado dos conclusiones para poner en marcha nuestros proyectos de la manera que lo llevaría a cabo una de estas compañías: construían todo ellos mismos (vestuario, músicas, peleas e incluso textos) y empleaban todos sus recursos para ganarse al público, con obras divertidas, con música, bailes, duelos...

Para este proyecto, hemos acudido al mito de Don Juan mezclándolo con otros de nuestros clásicos como el Diablo Cojuelo, la Celestina y muchos más, para contar la idea que queríamos: dar a los secundarios su protagonismo. El público estará dentro de la acción, convirtiéndose en parte protagonista, y usaremos máscaras, canciones, música, baile, y hasta magia para ganarnos su favor. El resto (dramaturgia, vestuario, attrezzo, escenografía, etc...) lo hemos elaborado nosotros mismos.

ANTONIO DELLA CASA.

Actor andaluz. Empezó su pasión por el oficio en el teatro universitario. Años después se licencia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, pasando por el XIV laboratorio internacional TNT-Atalaya en 2009 y trabajando en varias compañías andaluzas.

Posteriormente se traslada a Madrid pasando por la Academia del Verso de Alcalá de Henares.

Se forma entre otros con, Alfonso Zurro, Jesús Fuente, Karmele Aramburu, Concha Távora, Roberto Quintana, Ángel Gutiérrez, Vicente Aranda Pep Vila, Genadi Bogdanov, Claudia Contin y Ferruccio Soleri, Jesús Esperanza... Especializándose en el teatro clásico español.

Recibe formación especializada en teatro textual y corporal, en verso, clown, máscara contemporánea, comedia dell'arte, biomecánica, lucha y esgrima escénica...

Ha trabajado con compañías como: Ilmatar, Viento Sur, La Encina, Al Alba, La Academia del Verso y en 2012 funda la compañía Barrococlown.

Ha participado en varias películas y series de televisión.

TESEO MARLAGO:

Natural de Cádiz, empezó a dedicarse al teatro con sólo 16 años. A los 18 años entra en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, donde se licencia cuatro años más tarde.

Tras terminar estos estudios, se marcha a Madrid para dedicarse de lleno a su oficio de actor. Se combinan en él años de formación en el conservatorio de música, en danza, el dominio de la guitarra y el canto y diferentes disciplinas corporales como el mimo, la acrobacia, la lucha escénica y la esgrima. Se ha formado paralelamente con maestros como Pep Villa, Miquel Crespi, Charli Levi, Alfonso Zurro y Jesús Esperanza, entre otros.

Trabaja con Balbo Teatro, girando por toda España, con las obras: El Cíclope, dirección: Jesús Torres, y Orestes, El Persa, El Cíclope, Antígona, Las Coéforas y Las Troyanas, dirección: Emilio Flor y Jesús Torres

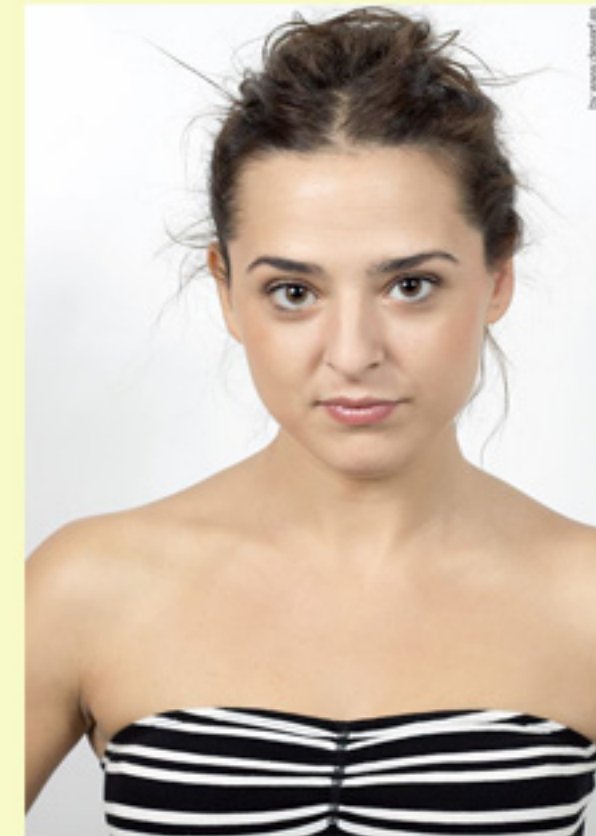
Ha participado en numerosos montajes teatrales, películas y en 2011 funda la Asociación Terhat, y realiza varios montajes de teatro infantil.

ANA GALÁN

Actriz titulada en Arte Dramático por la ESAD de Córdoba. En 2010 realiza el Laboratorio Internacional de Actores con la compañía Atalaya de Sevilla y ha seguido formándose en canto, danza, esgrima escénica, verso, teatro gestual...

En 2008 entra a formar parte de la compañía Estigma Teatro participando en varios montajes dirigidos por Francisco de Ana ("El canto de un grillo" y "Púrpura"). También, dirigida por José Delgado Llergo, en 2009 interpreta el personaje principal de "La fierecilla domada" y de "Macbeth". En 2012 pasa a formar parte de la compañía Katum Teatro de Madrid con la que estrena "El precio" y "El nacimiento de mi violencia" dirigida por Didier Otaola. En 2013 ingresa en la Academia del Verso de Alcalá participando en el montaje de "Los locos de Valencia" en el Festival de Teatro Clásico bajo la dirección de Juan Polanco con quien sigue trabajando en su nuevo montaje "Al Filo de Lope". Junto con la Compañía Lírica Ibérica de Madrid ha interpretado "Anacleto se divorcia" y "La venganza de la Petra", dirigida por José Luis Gago.

FERNANDO DE LUXÁN

Licenciado en interpretación textual por la ESAD de Asturias, amplía estudios de dramaturgia en la plataforma ArsMedia y se forma como actor de doblaje en DL Multimedia.

De entre su experiencia laboral, destacan actuaciones en largometrajes como "Gente en sitios" de Juan Cavestany o "Biografía de un bebé", de Hernán González; así como papeles principales en montajes de teatro, para las compañías Producciones Nun Tris ("Iphigenia", "El criáu de dos amos") Nuevo Teatro Clásico ("El llegar en ocasión", "La tragedia del duque de Verganza", "El ermitaño galán") y MacDunnal's Cíater & Royal Veider Company ("Ciclos arábigos").

En el campo de la locución, para Gonzalí Producciones, participa en el doblaje de "MacClintock" y "El rostru impenetrable".

Como escritor, ha recibido premios de poesía (Menéndez Pidal) relato (Fundación UGT Asturias) y guión (Antiguo Instituto Jovellanos) y ha realizado dramaturgias para compañías como Grumelot.

Hemos partido de Don Juan Tenorio, personaje creado por Tirso de Molina y seguramente el hito español con mayor recorrido en la literatura universal, relegándole a un rol secundario en nuestra obra.

En cambio, al no tan conocido rival de Don Juan -Don Luis Mejía- qué también llevó a cabo notables atropellos, le hemos dado la oportunidad de perseguir el protagonismo que se merece. Contamos la hora previa a encuentro de los dos en la Hostería del Laurel, durante el carnaval sevillano, par testimoniar quién de ambos había obrado peor con mejor fortuna en el término de un año.

El destino de Don Luis se entremezcla con otros dos maravillosos personajes, La Celestina y el Diablo Cojuelo, que junto a otras figuras inspiradas en clásicos o sacadas de nuestra imaginación, le acompañan en su propia aventura.

Se ha elaborado una versión libérrima del mito de Don Juan, de manera semejante a como hubieran podido hacer los cómicos dell`Arte. En el ajetreo del carnaval, ¿el caballero Don Luis no encuentra a Don Juan por ningún sitio! ¿Será un enredo del Diablo Cojuelo?

Establecido el cañamazo argumental, se decide enriquecer los diálogos con pasajes de La Celestina, El Caballero de Olmedo, La vida es sueño, La venganza de Don Mendo, Casa con dos puertas... amén de multitud de poemas de autores reconocidos (Garcilaso, Quevedo, Góngora, Cervantes, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León...) así como romances anónimos.

En este montaje, tres actores y una actriz -que representarán un total de trece personajes- danzarán, cantarán, tocarán instrumentos, pelearán y harán intervenir a parte del público en la acción, haciendo partícipes a los espectadores más allá de la cuarta pared... que ayudarán a los intérpretes a resolver enigmas, cantando y bailando con ellos y, sobre todo, riendo mucho.

III. PERSONAJES

5

DON LUIS MEJÍA:

Eterno secundario.
Natural de Cádiz.
Ignorado por la Historia.
Caballero, jugador, duelista,
mujeriego... y un tanto lelo.

PUTARELLI, ALFREDO:

Hostelero napolitano. Guarro y enólogo.
En su taberna no se fía.
Famoso por empanadas de dudoso contenido.
(No confundir con Butarelli)

JUSTINA:

Moza de taberna. Pícara y lozana
andaluza, más tarde musa del
Marqués de Sade. Lectora de
Julio Verne en los ratos libres.
(No confundir con Carmina)

JUGLAR CABRA:

Pésimo juglar de baja estofa. Actuó en la
Corte provenzal de Guerau III de Cabrera
en el s. XII, de donde fue despedido con
cajas destempladas.

ALGUACILES CHISPA Y REDINA:

Jefe de alguaciles y subalterno
(respectivamente) de la Santa Hermandad.
Tontos.

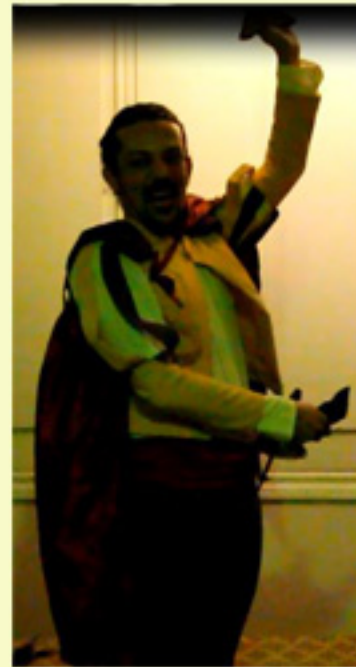
DIABLO COJUELO:

Diablillo burlón de la jarana, primo de
faunos y sátiros. Arrojado de las
Cortes Celestiales, todos los demás
ángeles conjurados le cayeron encima.

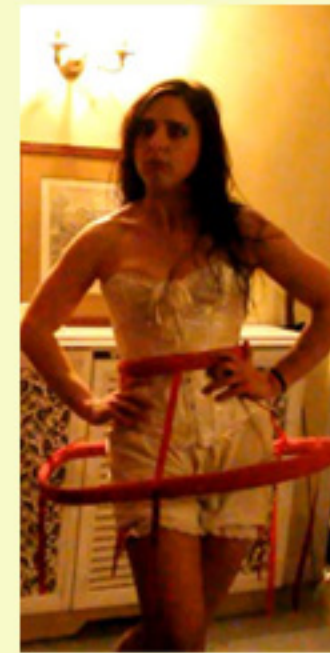
CELESTINA:

Vieja prostituta. Ejerce los oficios de alcahueta, remendadora de virginidades, herborista y bruja. En tratos con varios diablos.

D. JUAN JOLGORÍO:

Renombrado torero del s. XVII, que tomó la alternativa en la plaza de Medina. Conocido por su entusiasmo y buen humor. Enamorado de Isabel.

ISABEL:

Joven y voluptosa esposa del señor Pantalón. Enamorada... de todo el género humano.

PANTALÓN:

Vetusto mercader oriundo de la Serenísima República de Venecia. Extremadamente celoso y avariento.

BUTARELLI, CRISTÓFANO:

Hostelero napolitano. Guarro y enólogo. Famoso por empanadas de dudoso contenido. En su taberna no se fia. (No confundir con Putarelli).

CARMINA:

Moza de taberna. Pícaro y lozana andaluza. (No confundir con Justina)

DON JUAN TENORIO:

Celeberrimo seductor aficionado a las mujeres ... y la repostería.

Espacio escénico:

Barroco clown ha creado este Carnaval Barroco pensando en espacios escénicos no convencionales, como casas en donde la comedia pueda representarse en todas las habitaciones. En escenarios a la italiana sería necesario disponer a parte del público sobre las tablas, a fin de mantener el espíritu de la obra. Pero también puede representarse en espacios convencionales.

Escenografía:

La compañía tomó la determinación de implicarse en todas las etapas de la producción, incluido el diseño escenográfico. Prescindiendo de un excesivo aparataje, se decidió construir –y sobre todo reciclar– unos decorados minimalistas. El teatro clásico jamás se creó pensando en grandes decorados sino en la labor de los intérpretes. Nos mantenemos fieles a tal parámetro.

Vestuario:

Cual actores del siglo XVI, nuestro vestuario ha sido creado por nosotros mismos a partir del reciclaje de prendas, complementos, objetos e incluso materiales que se cruzaban en nuestro camino. Así, unas cintas de embalar se convirtieron en un miriñaque, rollos de papel higiénico en gorgueras y cortinas y sábanas en mantos, camisas y capas... Este proceso de trabajo nos llevó a una estética en la que lo barroco y lo contemporáneo encuentran un equilibrio atemporal.

A través del estudio de los personajes trasladamos los prototipos clásicos a la actualidad, identificando cada uno de ellos con personajes actuales.

Nuestro protagonista, Don Luis Mejía, adopta en su vestuario las características de un hombre de negocios segundón vestido de traje y corbata. Una gabardina se convierte en jubón y gregüescos y las corbatas en acuchillados.

Juan Jolgorio, nuestro torero, adopta los colores de la bandera republicana, identificándolo como el personaje luchador y pasional. Putarelli y Justina son personajes complementarios: el jefe de la Taberna, Putarelli, viste ropa nueva pero muy sucia, mientras que Justina, la empleada, fabrica su propia ropa con retales de él y siempre va impecable.

En Juan Tenorio encontramos una cualidad perfectamente representada en el vestuario: su poco interés por los sentimientos de las damas convirtiendo una cortina de ducha en su capa por la que todo le resbala.

La unión entre el Siglo de Oro y la actualidad, se refleja en cada cinta, costura o retal de nuestro vestuario y todo tiene un porqué.

Música:

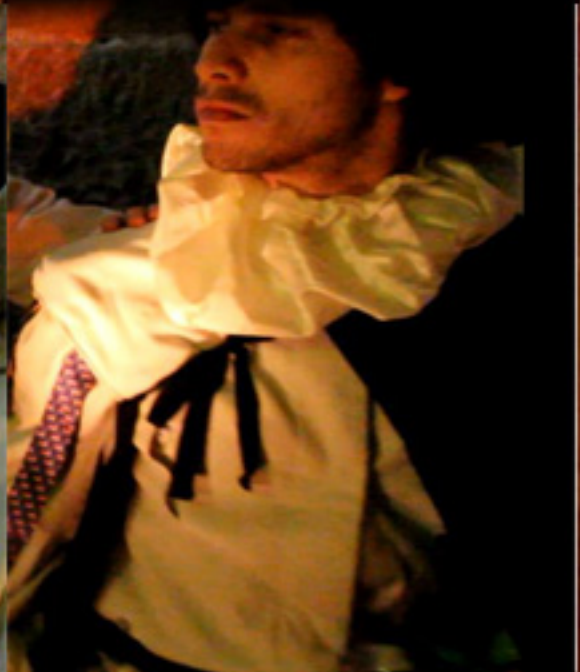
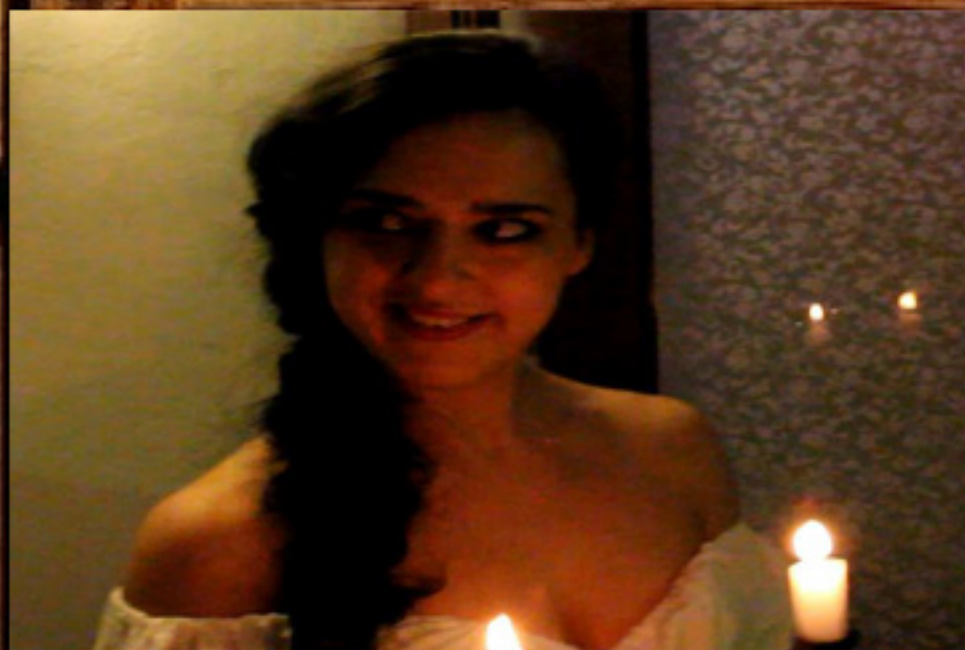
Ante todo se pretende recrear un ambiente sonoro no estrictamente barroco, pero sí de resonancias añejas, donde la música era más una experiencia comunitaria que un bien de consumo. Por ello toda la música y efectos son interpretados y cantados en directo por los propios actores; con acompañamiento de guitarra, flauta, guitalele, pito de caña, y percusión tradicional con mortero.

A la hora de introducir al público en el ambiente carnavalesco de la Hostería del Tonel, se versionó pronto el famoso "In taberna", canción en latín macarrónico perteneciente al Carmina Burana, y se compuso música también para poemas jocosos de Baltasar de Alcázar. Pese a los siglos de diferencia entre estas letras, poseen un aire igualmente goliardesco, alabando los placeres del vino, de la buena mesa y el lecho: se trata de un llamamiento al Carpe diem.

Pero la clave de la pieza es el duelo musical entre Don Luis y el Diablo Cojuelo, remitiéndonos a las leyendas que rodean al violinista Paganini, o a numerosos payadores –como se denominan en Argentina a los improvisadores de versos, presentes aún en España desde el País Vasco hasta Canarias– quienes frecuentemente compiten entre sí, proponiéndose acertijos y juegos de ingenio. Semejantes enfrentamientos ya era comunes entre los juglares de la Alta Edad Media, dando lugar al género de las cantigas de escarnio cuya forma más moderna pervive en las denominadas "batallas de gallos" entre raperos.

Esta letra en particular se extrajo en su mayoría del duelo épico entre los payadores Taguada y de la Rosa - allá por el s. XIX- que duró ochenta horas seguidas; así como del "Martín Fierro" de José Hernández, novela en verso que retrata este ambiente de los gauchos.

V. FOTOGRAFÍAS DEL MONTAJE 8

- Espectáculo:** *Carnaval barrcoco.*
- Producción:** *Barrococlown.*
- Autores:** *Antonio della Casa, Fernando de Luxán.*
- Dirección:** *Colectivo Barrococlown.*
- Vestuario:** *Ana Marín, Ana Galán.*
- Escenenografía:** *Colectivo Barrococlown.*
- Coreografía de esgrima:** *Ana Galán, Teseo Marlado.*
- Músicas:** *Fernando de Luxán, Teseo Marlado.*
- Vídeo y edición:** *Urko Sainz.*
- Reparto:**
Antonio della Casa:
Putarelli, Alguacil Redina, Don Juan Jolgorio, Butarelli, Don Juan Tenorio.
- Fernando de Luxán:**
Juglar Cabra, Diablo Cojuelo, Pantalón.
- Ana Galán:**
Justina, Celestina, Doña Isabel, Carmina.
- Teseo Marlado:**
Músico borracho, Don Luis Mejía, Alguacil Chispa.
- Género:** *Comedia*
- Duración:** *1,15 min.*
- Formato:** *Medio.*
- Tipo de público:** *A partir de 13 años.*

MEDIDAS TEATRO A LA ITALIANA:

EMBOCADURA 5m. mínimo

FONDO 3m. mínimo

ILUMINACIÓN:

En función del tipo de puesta en escena.

Para teatro a la italiana: 1 calle, 2 cenitales, y 4-8 frontales. PCS, FRESNEL...

SONIDO:

En principio no se requiere ya que es sonido en directo.

En teatro a la italiana, sería recomendable tener micrófonos de ambiente.

TIEMPOS DE:

CARGA Y DESCARGA: 30min.

MONTAJE Y DESMONTAJE: 1h.

DURACIÓN:

1h.15min.

ELENCO:

4 Actores

CACHE: IVA incluido (Negociable en función de días, distancia, etc..)

CONTACTO:

Antonio della Casa: 655 27 05 66

Fernando de Luxán: 618 94 21 90

Mail: tonydellacasa@hotmail.com

FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/pages/Barrococlown/668468346545080?fref=ts>