

FICHA PEDAGÓGICA *Mañanas de abril y mayo*

ÍNDICE:

- APUNTES SOBRE LA OBRA.
- CONTEXTO HISTÓRICO.
- CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DEL SIGLO DE ORO.
- SOBRE EL AUTOR.
- SOBRE LA DIRECTORA.
- SOBRE LA VERSIÓN DE CAROLINA ÁFRICA.
- LOS TEMAS DE LA OBRA.
- SINOPSIS.
- PARA SABER MAS.
- FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA.
- CONTACTO

APUNTES SOBRE LA OBRA ORIGINAL

Título: Mañanas de abril y mayo / Pedro Calderón de la Barca

Autor: Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681

Publicación: Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000

Publicación original: Madrid, Por Domingo García Morràs ... A costa de Domingo Palacio y

Villegas, 1664.

Ubicación de originales: Base de Datos Teatro Español del Siglo de Oro (TESO). Autorizada por

Evangelina Rodríguez Cuadros.

Notas de reproducción original: Edición digital a partir de la *Tercera parte de Comedias de Don Pedro Calderón de la Barca*, Madrid, Por Domingo García Morràs ... A costa de Domingo Palacio y Villegas, 1664.

Localización: Base de Datos Teatro Español del Siglo de Oro (TESO). Autorizada por Evangelina

Rodríguez Cuadros. **Idioma:** español

La obra original tiene como escenario los jardines de la Florida, en Madrid. Allí, las mujeres ocultan sus rostros y pasean por el parque luciendo palmito. Mientras los galanes traman tretas para seducirlas. Los personajes: **Don Juan** y **doña Ana**, amantes; **doña Clara** y **don Hipólito**, prometidos; el agraviado **don Luis** y su amigo **don Pedro** mienten y coquetean entre sí mientras dudan de la fidelidad. Sus vidas se entremezclan, por intereses y afectos, en encuentros inesperados. Todos están implicados en los mismos enredos, porque todos se han enamorado y tienen celos.

CONTEXTO HISTÓRICO Situación social de la época

La sociedad española desde la segunda mitad del siglo XV experimenta un ascenso con varias manifestaciones de crecimiento. La ideología predominante es optimista, representada en el arte por el movimiento del Renacimiento. La vida de **Pedro Calderón de la Barca** ((Madrid, 17 de enero de 1600 - 25 de mayo de 1681) coincide con el reinado de los reyes de Austria Felipe III y Felipe IV. En este periodo, España está todavía en su momento de esplendor pero ya muestra los primeros indicios de decadencia. El país empieza a sufrir una época de crisis política, económica y social. Poco a poco se pierde la hegemonía en Europa y en el mundo. En el reinado anterior a Felipe III, Felipe II (1556 - 1598) quiere defender el catolicismo en España y empieza a cerrar el país a las tendencias innovadoras y luteranas. La prohibición de libros extranjeros en 1558 y el hecho de que a los españoles no les estaba permitido estudiar en las universidades extranjeras crean un ambiente cultural muy aislado del resto de Europa. A causa de las guerras contra Francia, Portugal e Inglaterra, por las epidemias de peste y la sífilis y la emigración a los nuevos países en América, la población disminuye casi por la mitad hasta finales del siglo XVII. El éxodo rural, aparte de establecer una nueva cultura urbana, favorece las tendencias negativas. La situación sigue empeorando con la expulsión de los moriscos en 1609, que formaban un grupo de trabajadores importante. Además hay importantes tensiones sociales: En la monarquía absoluta la posesión de las tierras está en manos de unos pocos: la nobleza y la iglesia. Muchos campesinos pierden su trabajo y van a la ciudad donde forman un grupo con gente pobre. La burguesía, que tiene el poder económico pero no político, quiere entrar en la nobleza pero la cultura todavía profundamente conservadora no lo permite. Esta falta de movilidad social, junto con una cultura fuertemente dirigida por la censura y la Inquisición, causa un gran descontento en la España del siglo XVII.

Situación cultural: El Siglo de Oro

En este tiempo se desarrolla la cultura del **Barroco**. Se trata de un movimiento profundamente pesimista en el que ya se ha perdido el idealismo y las ganas de vivir del **Renacimiento**. Pero al mismo tiempo es un movimiento de gran productividad literaria. Por eso al **Barroco** en la crítica literaria también se le llama el "**Siglo de Oro**" o la "**Edad de Oro**" de la literatura española. Sobre todo el género del teatro tiene gran éxito en el siglo XVII. Mientras que el siglo anterior era todavía un siglo de búsqueda de un tipo propio de teatro, en el siglo XVII se desarrolla más el teatro popular. Para el hombre del Barroco el teatro es un espectáculo que le permite olvidarse de sus problemas, una diversión accesible para casi todos. En la sociedad urbanizada del Barroco hay una actividad teatral extensa. Existen compañías de teatro profesionales que hacen sus representaciones ante numerosos espectadores. El lugar teatral y el desarrollo del espectáculo junto con sus entremeses y bailes tienen formas fijas. Las obras de teatro se representan en los corrales de comedias y también en los palacios de la corte.

Bajo estas circunstancias **Calderón de la Barca** desarrolla su propio tipo de teatro español: el género histórico de la comedia nueva, que propone **Lope de Vega** en su obra **Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo**. Este tipo de teatro español se caracteriza por plasmar en sus obras de forma preferente la época actual y la nacionalización, pero además por el uso de elementos cultos de la época del **Renacimiento** así como de elementos clásicos. Otra característica es su pluralidad temática. La historia, la leyenda, cuentos folclóricos, temas mitológicos o caballerescos, todos son fuentes e inspiraciones para el escritor del **Barroco**. Como nuevo punto de vista de la realidad y de la vida humana se impone el género de la tragicomedia, en el cual se mezclan lo trágico y lo cómico. Lo más importante de la comedia barroca es la acción.

Por eso los personajes en estas obras no se caracterizan por perfiles psicológicos profundos. Más bien se trata de personajes estereotipados y podemos encontrar un ejemplo de ello en el galán, la dama o el caballero. Las obras están escritas en un lenguaje rico y tienen una versificación muy desarrollada.

CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DEL SIGLO DE ORO.

Si hay un periodo en la historia de la literatura española que destaca por encima del resto este es, sin duda alguna, el **Siglo de Oro**. Se trata de una época en la que se vivió una auténtica revolución en las letras y en las artes en general. Grandes nombres de la literatura formaron parte de este periodo como, por ejemplo, **Lope de Vega** o **Miguel de Cervantes** y es que, durante este siglo, España vivió una gran revolución social y política que dio el pistoletazo de salida con el descubrimiento de América. El teatro fue uno de los géneros más conocidos y populares de la época.

Características generales del teatro del Siglo de Oro

Es importante conocer las características del teatro en el **Siglo de Oro** español más destacadas. Durante el siglo XVI asistimos a una auténtica revolución cultural que fue encabezada por el teatro como un género literario que llegó al público masivo.

Las características más destacadas del teatro en dicha época son las siguientes:

Comedias.

En el siglo XVI todas las obras de teatro se denominaban con el nombre de "comedias", por tanto, no hablamos en ningún momento de piezas teatrales ni obras sino que, siempre, haremos referencia a las "comedias" del momento. Los corrales de comedias eran los primeros teatros que se construyeron en el país y que cumplían una serie de características que permitían el acomodo del público y de los actores.

Tematica.

Los temas de las comedias del **Siglo de Oro** eran muy variados pero, en general, se solían presentar situaciones cotidianas con toques humorísticos para hacer una sátira de la sociedad y, al mismo tiempo, entretener al público. Las comedias de enredos eran las que popularizó **Lope de Vega.**

Estructura.

Normalmente, las obras escritas durante el siglo XVI se componen por 3 actos, una norma establecida por **Lope de Vega** en su *Arte nuevo de hacer comedias y* que establece, así, una unanimidad a la hora de crear obras teatrales. Hasta entonces, no había ningún modelo claro que determinara la cantidad de actos a realizar, solamente el teatro clásico apuntaba que 5 actos eran los que debían realizarse.

Estilo.

En el **Siglo de Oro** las comedias estaban escritas en verso y, de hecho, no encontramos apenas creaciones literarias que estén hechas en prosa. La métrica que más fue usada eran los octosílabos y con estrofas como sonetos, octavas, redondillas o romances.

Unidades de acción, tiempo y lugar.

Si hablamos de las características del teatro en el Siglo de Oro español tenemos que mencionar estas tres unidades dramáticas que fueron las que se estipulaban en la **Poética de Aristóteles** y que, durante el XVI, también se cultivaron en las comedias.

Tragicomedia.

El estilo que más predominó durante el **Siglo de Oro** español fue el de la tragicomedia, es decir, la mezcla de historias que se movían entre la tragedia y la comedia creando, así, un género más próximo y cercano a la vida misma.

La importancia del honor.

El tema del honor aparecía sobremanera en la gran mayoría de las comedias. Se trata de uno de los grandes temas que ocupan muchas obras literarias de la época y que, en el teatro, a veces puede llegar a ser tratado de forma seria pero, otras, de forma satírica y ridiculizada.

FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

SOBRE EL AUTOR:

Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de enero de 1600-25 de mayo de 1681) fue un escritor, dramaturgo y sacerdote español, miembro de la Venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid San Pedro Apóstol y caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro.

Poeta cortesano y soldado, en 1651 se ordenó sacerdote. Su teatro, basado en el de **Lope de Vega**, introduce importantes modificaciones: suprime escenas innecesarias y reduce las secundarias; subordina los personajes a uno central; acentúa las ideas monárquicas y el tema del honor. La angustia barroca de la existencia, junto con los problemas teológicos, delinean los autos sacramentales, que requieren de gran aparato escénico y donde **Calderón** alcanzó su máximo lirismo. Su lenguaje es la culminación del culteranismo y su riqueza expresiva posee elementos del conceptismo intelectual, *La vida es sueño* (1635).

Sus obras han sido divididas temáticamente: comedias religiosas (La devoción de la cruz), histórico-legendarias (*El sitio de Breda*), de enredo (*Casa con dos puertas, mala es de guardar*), de honor (*El médico de su honra*), filosóficas (*El gran teatro del mundo*), mitológicas (*Eco y Narciso*) y auto-sacramentales (*A Dios por razón de estado*).

SOBRE LA DIRECTORA:

Laila Ripoll es dramaturga y directora de escena. Estudió interpretación en la RESAD y diseño de interiores en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Fue alumna y discípula de Josefina García Aráez, María Jesús Valdés y Juanjo Granda, que le contagiaron el amor por los clásicos. También hizo cursos con Mauricio Kartún y Declan Donellan, con los que aprendió muchísimo.

Ha recibido, entre otros, el Premio Max, el Premio Nacional de Literatura Dramática, el "Ojo Crítico", el "José Luis Alonso", el de la Asociación de Directores de Escena, el premio Talía o el Homenaje de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

En 1991, después de pasar por la Escuela de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, funda la compañía de teatro **Micomicón**, con la que ha recorrido gran parte de Iberoamérica y con la que sigue trabajando a día de hoy. Ha dirigido más de treinta espectáculos para Micomicón, **Andrea D'Odorico**, **Compañía Nacional de Teatro Clásico**, **Festival de Mérida. Centro Dramático Nacional**, **Teatro Español** o teatro **Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa**, entre otros muchos.

Es autora de más de una treintena de textos teatrales, que han sido traducidos a muchos idiomas y publicados o estrenados en varios países, además de versiones, traducciones y adaptaciones de textos clásicos y contemporáneos. También ha escrito radioteatros para Radio Nacional de España y Storywalkers. Durante varios años fue docente, pero ahora no tiene tiempo, aunque lo echa mucho de menos. Ha formado parte del Consejo del teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y ha sido asesora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Actualmente es la directora artística del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

SOBRE LA VERSIONISTA:

Carolina África es actriz, dramaturga y directora de escena. entre sus textos destacan *Verano en diciembre* (premio Calderón de la Barca 2012), *Vientos de Levante, Modërna, La Penúltima* (premio Encinart 2013), *Otoño en abril* o *El cuaderno de Pitágoras* (Centro Dramático Nacional 2022). Para la compañía nacional de teatro clásico (CNTC) ha versionado el desdén con el desdén (finalista max a la mejor versión 2020) y el sueño de una noche de verano. Como guionista ha trabajado para RTVE la 2 en la serie documental *Mujeres en la 2*.

Sus textos y direcciones han estado presentes en el Centro Dramático Nacional, Teatro Español, Teatro de la Comedia, entre otros muchos, y también en Alemania, Argentina, Colombia, Uruguay, México, Italia e Inglaterra Su obra ha sido traducida al inglés, al italiano y al croata.

LA VERSIÓN DE CAROLINA ÁFRICA

Adentrarse en un clásico para hacer una versión es siempre una aventura estimulante e inspiradora. Si la propuesta, además, llega de la mano de una directora a la que admiro, como **Laila Ripoll**, es todo un lujo. Acompañar su visión del espectáculo contando solo con ocho actores planteaba un reto interesante que ha requerido una intervención minuciosa del original: eliminar personajes, completar vacíos argumentales y tomar decisiones dramatúrgicas que ayuden a resolver el conflicto principal sin traicionar la idea original del texto.

Uno de nuestros objetivos ha sido transmitir con frescura, donaire y algún guiño contemporáneo este canto a la primavera, a la belleza de pasear por los jardines con el espíritu predispuesto al amor, a los enredos y a lidiar con los celos e inseguridades. Clarificar, buscar la teatralidad y agilizar las tramas han sido otras prioridades, pero, por encima de todo, favorecer absolutamente la comedia para que el espectador se divierta con los comportamientos, vicios, engaños, torpezas, recelos, pasiones y venganzas que observamos en nuestros protagonistas y reconocemos, irremediablemente, en nosotros mismos.

Texto de Carolina África

LOS TEMAS DE LA OBRA

Mañanas de abril y mayo es una deliciosa comedia llena de alegría y vitalidad. Plagada de enredos y confusiones, donde se recrea un Madrid verde y florido, bucólico y sensual, en el que las jóvenes parejas de enamorados se confunden, se evitan, se engañan, se sorprenden, se buscan, y, a veces, hasta se encuentran. Todo es juego y alegría en este **Calderón** primaveral y retozón, donde la fuerza de la naturaleza se impone a la reflexión, y los huertos, jardines y bosquecillos de Madrid resultan ser los otros grandes protagonistas de la trama. Esta pieza, que podríamos calificar de costumbrista, retrata a la perfección las relaciones humanas, sobre todo en lo que al amor se refiere.

Los temas principales que refleja Calderón son el amor y los celos, estos últimos personificados en el personaje de don Juan. También todo lo que conlleva el amor, tanto de negativo como de positivo, como el juego, el cortejo, las traiciones, los engaños, las mentiras, el aburrimiento, la desconfianza, la pasión, el erotismo, la diversión, la confianza, la ausencia, el dolor y la alegría.

SINOPSIS / ARGUMENTO

En casa de don Pedro se presenta súbitamente don Juan de Guzmán. Viene embozado a fin de no ser reconocido, pues le busca la justicia porque tiempo atrás dio muerte, por celos, a un caballero que encontró al salir de la casa de doña Ana de Lara, su enamorada. El amor hacia doña Ana le hacen volver a Madrid, a pedir refugio junto a su amigo don Pedro, cuya casa es contigua a la de doña Ana. Don Pedro, a su vez, anda por «aquellas mañanas de abril y mayo», en galanteos por el Parque de la ciudad, tras doña Clara, de la que está perdidamente enamorado.

El amante de doña Clara es don Hipólito, el más fatuo y maldiciente caballero de todo Madrid, quien le ha prohibido salir al parque, pero doña Clara burla la prohibición disfrazada y cubierta la cara por un sombrero blanco con un velo, haciéndose pasar por otra mujer desconocida de la que el veleta de don Hipólito se enamora al momento.

Mientras tanto, doña Ana, entristecida por la partida de don Juan, no sale de su casa sino es para asistir a misa, pero por una serie de malentendidos termina con el sombrerito blanco de doña Clara en sus manos, con lo que don Hipólito cree que la misteriosa desconocida es ella y comienza a galantearla. Don Hipólito solicita de don Pedro que le deje su casa para una entrevista con doña Ana, lo cual pone a don Pedro en un aprieto, entre la amistad de don Hipólito y de don Juan.

A partir de este planteamiento del primer acto, la acción se va complicando visiblemente. Doña Ana y doña Clara se visten con el mismo vestido y se cubren el rostro con el mismo sombrero blanco cubierto por un velo, engañando así a don Hipólito, que cuando cree estar doña Clara se encuentra con doña Ana y viceversa. En uno de estos lances se descubre el enredo y se perdona a don Juan, lo que permite que todas las situaciones de la comedia tengan solución.

LA PUESTA EN ESCENA

Un Calderón como si fuese una película de los años 50, ¿por qué no? Colores, luz, sensualidad, alegría, música y juventud brillan en cada elegante verso de este texto. Mujeres que bien podrían ser aquella Ava Gardner que se divertía en el Madrid de finales de los 50, **Marcello Mastroianni** paseando por San Antonio de la Florida, galanes con el punto tenebroso de **Alan Delon** en *A pleno sol, Peter Sellers buscando la Pantera Rosa,* pero también **López Vázquez** y **Gracita Morales** planeando un *Atraco a las tres...* todo parece hecho a la medida de esta Calderón sensual y divertido, en el que una mujer con un sombrerito blanco, al más puro estilo **Audrey Hepburn**, ubicua y juguetona, es responsable de un enredo monumental que deja al espectador boquiabierto.

Un hermoso y cuidadísimo espacio de **Arturo Martín Burgos**, con video escena de **Emilio Valenzuela** e iluminado por **Luis Pediguero**, nos servirá el enredo en bandeja, llevándonos del salón burgués a las calles del centro de Madrid y de estas a los jardines y parques más frondosos y primaverales.

El vestuario de **Almudena Rodríguez Huertas**, como no podía ser menos, recoge todo el glamour, toda la sensualidad y el color de la moda de la época: cancanes, guantes, sombreros, chales, estampados, encajes, escotes y camisas de colores...

Y todo este derroche de alegría, sensualidad y color, como no, arropado por la música, importantísima en este montaje, de **Mariano Marín.**

LOS PERSONAJES

Don Pedro: Personaje que busca la felicidad de sus dos amigos (Don Hipólito y Don Juan) anteponiendo la suya propia y sin atreverse a hablar con su gran amor. Personifica la amistad y la fidelidad. Es un personaje profundamente noble y bueno.

Inés: Criada y confidente de Clara que, a pesar de que en ocasiones no la trate bien, disfruta de sus conflictos y habladurías.

Doña Lucía: una ama de llaves que combina una actitud más recatada con una mucho más explosiva que creará un personaje curioso y divertido. Será a través de esta personalidad con la que enseñará a Doña Ana valores morales.

Arceo: es un criado que disfruta de sus "quehaceres", aunque este trabajo también le permite hacer una de sus pasiones": cotillear. Al enterarse de diferentes asuntos, y debido a su incontinencia verbal, generará diferentes conflictos a lo largo de la obra.

Doña Clara: es la amante de Hipólito y muestra siempre una cara muy vitalista, alegre, libre y divertida que funciona para generar la tensión constante durante la obra con Don Hipólito.

Don Hipólito: personaje egocéntrico y ridículo que cree estar por encima de todos, lo que para el resto es desagradable, aunque él no se dé cuenta. Será este aspecto tan dispar a la personalidad de Doña Clara lo que cree la tirantez entre ellos.

Doña Ana: La joven enamorada de Don Juan, debe poner en valor todas sus creencias y forma de vida. Aparentemente frágil es capaz de sacar toda su fuerza, energía e ingenio cuando se trata de luchar por demostrar la verdad a su amado.

Don Juan: El enamorado de Doña Ana, hace todo lo posible para poder estar junto a ella, aunque su inseguridad y sus permanentes celos le dificulten la tarea. Esto le lleva a moverse entre los límites y extremos de los sentimientos y las acciones. Es un celoso patológico, lo que le provoca un gran sufrimiento.

COLABORACIÓN EN LA PRODUCCIÓN CON **TEATRO DE MALTA** Y EL FESTIVAL DE **TEATRO CLÁSICO CASTILLO DE PEÑÍSCOLA**

Teatro de Malta ha estrenado 23 producciones con las que ha realizado más de 1.500 funciones y participado en prestigiosos festivales como son el **Festival de Mérida**, la **Muestra de Autores Contemporáneos**, el **Festival de Almagro, Clásicos en Alcalá, Olmedo Clásico**, *Teatralia, FETEN* y un largo etc.

Nuestra compañía acomete proyectos de muy diversa índole tanto en solitario como en coproducción con otras empresas de las cuales siempre aprendemos y nos abren nuevos caminos expresivos y de gestión. Algunas de estas compañías han sido A Priori, Secuencia 3, Kubik Fabrik, SM Suena y Ados Teatroa. La directora de la compañía, Marta Torres, ha recibido el primer y segundo premio en el Certamen Nacional de Directoras de Escena Ciudad de Torrejón por hazmeReír y Absurdo ma non troppo respectivamente y la compañía obtuvo el Max al Mejor Espectáculo Infantil por Alegría, palabra de Gloria Fuertes.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Autor: Calderón de la Barca Versión: Carolina África Dirección: Laila Ripoll

Reparto (por orden alfabético):

Don Juan: **Pablo Béjar** Arceo: **Guillermo Calero**

Don Hipólito: José Ramón Iglesias

Inés: Sandra Landín

Don Pedro: Juan Carlos Pertusa

Doña Ana: **Alba Recondo** Doña Lucía: **Nieves Soria** Doña Clara: **Ana Varela**

Ayudante de dirección: Héctor del Saz

Diseño de escenografía: Arturo Martín Burgos Diseño de vestuario: Almudena Rodríguez Huertas

Diseño de iluminación: Luis Perdiguero

Videoescena: Emilio Valenzuela

Música y espacio sonoro: Mariano Marín

Músicos:

Saxos y trombón: Luis Mari Moreno 'Pirata'.

Batería y percusiones: **Steve Jordan** Maquillaje y peluquería: **Paula Vegas**

Ayudantes de iluminación: Lidia Hermar y Juanjo H. Trigueros

Ayudante de producción: **Isabel Romero de León** Ayudante de escenografía: **Paula Castellano**

Ayudante de vestuario: Pablo Porcel.

Producción y equipo técnico: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Productor ejecutivo: Joseba García

Gerencia: Yolanda Mayo

Una Producción del teatro **Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa** en colaboración con **Teatro de Malta** y el festival de **Teatro Clásico Castillo de Peñíscola**

FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

PARA SABER MAS

- Bibliografía comentada y sitios web
 - o <u>Unprofesor.com</u>
 - o Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
- ENLACES: Enlaces a vídeos promocionales:
 - o Trailer de 3 minutos
 - o Making Off
 - Vídeoclip créditos
 - o Materiales Prensa
- Entrevistas con el elenco:
 - Entrevista Sandra Landín y Juan Carlos Pertusa <u>Entrevista Nieves Soria y Guillermo Calero</u> <u>Entrevista Ana Varela y José Ramón Iglesias</u> <u>Entrevista Alba Recondo y Pablo Béjar</u> <u>Entrevista Carolina África</u>
 Entrevista Laila Ripoll