54

Cuaderno Pedagógico

Centro Dramático Nacional

Dirección
Gerardo Vera

Teatro María Guerrero

TEMPORADA
2011 / 2012

Comediants

PERSÉFONE

Variaciones mortales

Dirección
Joan Font

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CULTURA

TEATRO MARÍA GUERRERO

Yo, el heredero	de **Eduardo De Filippo** Dirección **Francesco Saponaro**	16 DE SEPTIEMBRE 23 DE OCTUBRE 2011
Product	de **Mark Ravenhill** Dirección **Julio Manrique**	SALA DE LA PRINCESA 23 DE SEPTIEMBRE 30 DE OCTUBRE 2011
Perséfone	**Comediants** Dirección **Joan Font**	01 DE NOVIEMBRE 11 DE DICIEMBRE 2011
protAgonizo	Texto y dirección **Ester Bellver**	SALA DE LA PRINCESA 04 DE NOVIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE 2011
Contraacciones	de **Mike Bartlett** Dirección **Pilar Massa**	SALA DE LA PRINCESA 02 DE DICIEMBRE 15 DE ENERO 2011 / 2012
Luces de Bohemia	de **Ramón Mª del Valle-Inclán** Dirección **Lluís Homar**	20 DE ENERO 25 DE MARZO 2012
La piel en llamas	de **Guillem Clua** Dirección **José Luis Arellano**	SALA DE LA PRINCESA 30 DE MARZO 06 DE MAYO 2012
La loba	de **Lillian Hellman** Dirección **Gerardo Vera**	20 DE ABRIL 10 DE JUNIO 2012
Titirimundi		17 DE MAYO 17 DE JUNIO 2012

Teatro María Guerrero

TEMPORADA
2011 / 2012

PERSÉFONE

Centro Dramático Nacional

Comediants
PERSÉFONE
Variaciones mortales

Dirección
Joan Font

Reparto (por orden alfabético)

Àngels Gonyalons
Jordi Llordella
Laia Oliveras
Laia Piró
Marc Pujol

Músico
Ramón Calduch

Equipo artístico

Idea y creación
Comediants

Guión
Jaume Bernadet, Joan Font, Miguel Ibáñez Monroy, Joan B. G. Seguí

Composición musical
Ramón Calduch

Letristas
David Pintó, Ramón Calduch

Director de arte
Jordi Bulbena

Adjunta a la dirección y coreógrafa
Montse Colomé

Diseño de iluminación
Albert Faura

Imagen y vídeo
Banzai Studio

Asesor de dramaturgia
Jordi Prat

Fotos
David Ruano

Diseño de cartel
Isidro Ferrer

Equipo técnico

Realización de escenografía
Alberto Pastor
Taller de escenografía Sant Cugat
Taller Comediants "La Vinya"

Realización de máscaras
Lluís Traveria
Clap realitzacions, SL

Realización de vestuario
Elisa Echegaray y equipo
Taller Comediants "La Vinya

Equipo Comediants

Dirección técnica
Marc Almiñana

Jefe técnico / Iluminador
David Hoyo

Técnico de sonido y vídeo
Carles Puntí

Maquinistas
Antoni Navarro, Marc Fábregas

Road manager
Agustí Custey

Producción ejecutiva
Núria Juncà

Producción
Isabel Juncà

Difusión y comunicación
Pilar Caballero, A portada

Distribución
Illa Escénica

Dedicado a nuestro amigo y maestro constructor **Lluís Traveria**

Duración del espectáculo: 1 h. 40 min. aprox.

Perséfone, variaciones mortales, es el título de la producción de *Comediants.* Es un espectáculo musical con formato de revista de *varietés.* Perséfone, la diosa del inframundo, es la maestra de ceremonias que nos presenta una multitud de personajes y a través de ellos las costumbres, creencias y mitos alrededor de la muerte. La obra contará con música en directo; desde bolero hasta *rock & roll.*

Índice

Comediants 9

La máscara en el teatro. La máscara y *Comediants* 15

Análisis de la obra 23

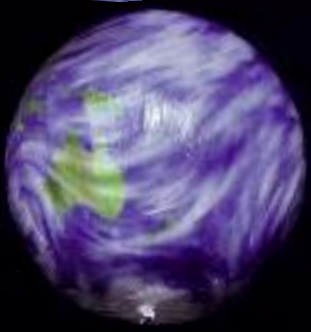
El mito de Perséfone 29

La puesta en escena 31

Bibliografía 34

Comediants, 1985

***"Comediants** ha estado unido a lo que podría denominarse el espíritu festivo de la existencia humana".*



Les mil i una nits, 2005

Noisy, France, 2005

Dimonis, 1989

Contexto

Comediants nace en el marco del *teatro independiente o teatro experimental* de los años sesenta y setenta del siglo XX. En Cataluña se gestará una buena parte de los grupos integrantes de este movimiento alternativo frente al teatro oficial-comercial, un teatro más convencional que se centraba en la comedia burguesa.

Los inicios del movimiento en España coinciden con el final de la dictadura franquista y se desarrolla durante los años de transición política y primeros años de democracia. Las posturas políticas, la censura, los criterios estéticos y las circunstancias económicas dificultaban el acceso a los escenarios españoles, por lo que estos grupos supusieron una alternativa política, cultural y profesional en la vida teatral de entonces.

Se buscan nuevas formas de actuación que son influencia directa de la dramaturgia vanguardista del momento. Este nuevo hacer escénico sigue las líneas de grupos europeos o americanos surgidos en los sesenta como *Le Théâtre du Soleil* (*Francia*), *Odin Teatret* (*Dinamarca*) o el *Living Theatre y* los *Bread and Puppet (Nueva York)*, que utilizaban la mezcla de lenguajes tradicionales con la expresión corporal, la danza, el circo o la pantomima. Precisamente, *Bread and Puppet* y *Odin Teatret* coincidirán en Cataluña con *Comediants*.

Otros de los grupos que abanderan el nuevo teatro serán: *Joglars*, *Teatre Lliure*, *Dagoll Dagom*, *La fura dels Baus*, *La Cuadra*, *Los Goliardos*, *Akelarre* o *Tábano*.

Karnabal, 1985

Mediterrania, 1991

La compañía

Comediants es un grupo de teatro formado por actores, músicos y artistas de diversas disciplinas. Su director es Joan Font.

La primera obra del grupo, *Non plus plis*, data de 1971. En ella confluyeron un grupo de jóvenes actores formados en escuelas de teatro independiente de Barcelona.

Comediants desarrolla la *creación colectiva* frente a la figura individual del autor clásico. Como grupo no trabaja con textos cerrados sino que sus obras se crean a partir del trabajo conjunto de los actores. Se parte de una idea o concepto y se desarrolla en un proceso colectivo que puede durar muchos meses. El director sirve de guía y en muchas ocasiones también actúa.

Por otro lado, tienen una visión del teatro como *espectáculo total* y no exclusivamente textual. Por ello incluyen y se enfatizan recursos no verbales: gestos-mimo, vestuario, iluminación, sonidos, sombras, objetos, pólvora, etc. y otras formas de

Elogio, Almagro, 2005

expresión artística (como la fotografía, la música, el vídeo, la pintura o la arquitectura). También proponen la *desaparición de la cuarta pared*, buscando una participación e implicación del público como una parte más del espectáculo.

Su preferencia es usar espacios escénicos diferentes a los convencionales, muy frecuentemente lugares al aire libre.

Los temas o ideas sobre los cuales trabaja *Comediants* son leyendas o festividades populares, a menudo tomados de la tradición catalana pero con vocación universal. En sus propias palabras: "*Comediants* ha estado unido a lo que podría denominarse el espíritu festivo de la existencia humana. Todas nuestras creaciones, rituales, ceremonias paganas, populares, religiosas e iniciáticas celebran el paso cíclico de los humanos en la Tierra".

Un pequeño recorrido por sus diferentes obras nos permite comprobarlo: *Sol solet (*1978), basado en una canción popular catalana; *Dimonis (Demonios*, 1981) que sigue en su línea de investigación de las tradiciones populares y está basada en las fiestas de carnaval cuyos protagonistas son los demonios rurales; *La nit* (*La noche*, 1987); *Mediterránea* (1991); *El libro de las bestias* (1995) o *El árbol de la memoria* (2004).

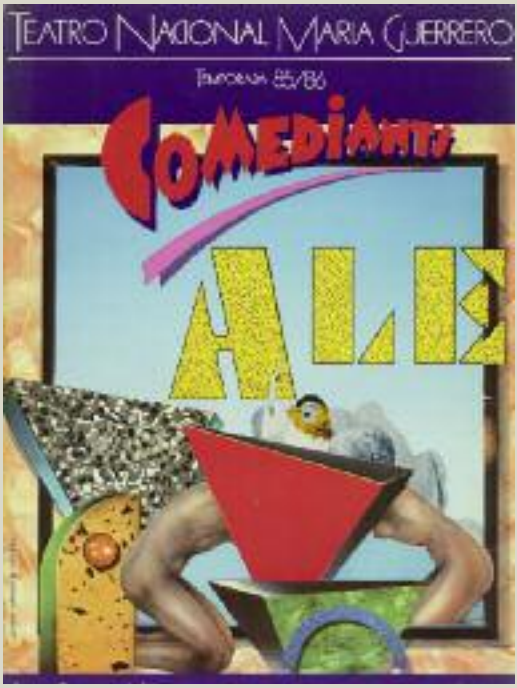
Además de los espectáculos mencionados, *Els Comediants* organizó en 1981 la primera *Feria de Teatro de Tárrega*, que se ha convertido en el mercado teatral más importante de Cataluña y en uno de los máximos exponentes europeos con respecto a los espectáculos de calle y a las artes escénicas en general. En el año 1992 *Els Comediants* crea algunos de los espectáculos de mayor repercusión popular: *La magia del tiempo* (1992), cabalgata diaria en la Expo de Sevilla y *Los genios del fuego* la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. También ha dirigido espectáculos musicales y óperas, como *La flauta mágica* (1998), *Orfeo ed Eurídice* (2002), y proyectos como la Recuperación del Carnaval de Venecia (1980), Inauguración y clausura del Festival de Avignon (1983), *La Pedrera: un edificio en movimiento* (1996), *50 años rodando con motivo* del 50ª aniversario del Festival de cine de San Sebastián (2001) o el Primer Torneo Quijotesco de la Era Digital (2005).

Desde 1987 La Vinya, masía ubicada en Canet de Mar (Barcelona), es la sede donde han conjugado vida y creación comunitaria, además de constituir un centro de exhibición abierto a otras compañías y espacio para impartir cursos de formación. Bajo una gran cúpula han gestado trabajos de diversa índole que abarcan el

La Vinya, masía ubicada en Canet de Mar.

cine, la edición, la televisión, la *performance**, el teatro visual, el teatro de calle, la plástica, la danza, la ópera o el teatro musical.

A lo largo de sus 40 años de trabajo, el grupo *Els Comediants* ha forjado un enorme prestigio nacional e internacional y continua vivo y en pleno proceso de creación, como demuestra el actual estreno en el teatro María Guerrero. Con *Perséfone* vuelve al mismo espacio que revolucionó en 1985 con la obra *Alè*. En aquella ocasión ocuparon el patio de butacas y el público se acomodó en unas gradas instaladas en el antiguo escenario. Esta vez, sin embargo, retorna al espectador su lugar original.



Centro Dramático Nacional, 1985

* ***Performance*:** nombre con el que en los años 70 se denomina al *happening.* Es una manifestación artística basada en la improvisación y en la participación del público, que se caracteriza por ser una acción única e irrepetible realizada en espacios poco convencionales. Suele mezclar las artes plásticas con las escénicas.

La máscara en el teatro

La máscara y *Comediants*

La máscara es el icono que ilustra la programación de la temporada 2011-2012 del CDN. Además de aparecer o insinuarse en algunas de las obras que se representarán, su elección se justifica claramente por el uso que el propio actor hace de ella cuando se coloca en la piel de un personaje. La máscara, ya sea física y real o psicológica e imaginaria, hace referencia a las *caras del actor*. O como bien apuntaba Stanislavsky: *"La caracterización es lo mismo que una máscara que oculta al actor-individuo."*

En el caso de la compañía *Els Comediants*, la máscara es un elemento clave en sus espectáculos que ha estado presente desde sus inicios. De hecho, su fundador y director es un apasionado de las máscaras. Buena prueba de ello son los ejemplos que ilustran las máscaras que aparecen en obras como *Non Plus Plis*, *Dimonis*, *Mil i una nits* o *El llibre de les bèsties*, hasta llegar a la obra de *Perséfone*, donde la máscara juega de nuevo un papel importante. Aquí se utilizan para distinguir los dos tipos de personajes que aparecen en la obra: los *personajes del inframundo* frente a los *seres humanos* caracterizados con máscaras cómicas que ofrecen un espejo distorsionado de la realidad.

Dimonis, 1981

Non plus plis, 1972

El llibre de les bèsties, 1995

Les mil i una nits, 1989

Para poder sentar las bases del uso de la máscara-objeto en la historia del teatro occidental y, por extensión, en la compañía *Comediants* habría que aludir a dos períodos clave: la época de la *Antigua Grecia* y la de la *Commedia dell'Arte* italiana, enmarcada en los siglos XVI y XVII.

La máscara en la Antigua Grecia está asociada al culto del dios Dionisos. En un principio, los participantes en los cortejos sacrificiales modificaban sus rasgos cubriéndose la cara con poso de vino y con hojas de higuera (uno de los árboles consagrado a Dionisos). Estos atributos les hacían dignos de oficiar en el culto y de relacionarse con los dioses. Posteriormente, utilizaron máscaras que tenían un aspecto entre terrorífico y grotesco.

Perséfone, 2011

Este recurso se incorporó como elemento teatral a principios de la época clásica con el propósito de ocultar la identidad real de quién la llevaba y convirtiéndose en una de las partes de la vestimenta habitual del actor y del coro* griego.

Las máscaras se clasificaban según los colores (el color blanco o marrón para las máscaras femeninas o masculinas) y la forma del pelo (con cabellos blancos, con barba o sin barba). Indicaban la edad, el sexo o el estado de ánimo. Con el cambio de fisonomía el actor podía representar diferentes personajes y también papeles femeninos. Hay que tener en cuenta que en aquella época los actores eran todos hombres y que el número de actores en escena era reducido, no sobrepasando los tres. Otras particularidades de este objeto era que se colocaba como si fuera un casco, con un tocado que agrandaba el rostro del actor para ser visto mejor por el público más alejado y que amplificaba la voz dándole más proyección.

El dramaturgo griego Tespis (s. VI a.J.C.) fue el primero en aparecer con máscara; se cubría la cara con arcilla, blanco de plomo o cinabrio o con una falsa cara de lino. A esta primera máscara de lino cubierto de estuco, siguieron las de madera tallada y pintada introducidas por Sófocles y las de corcho o arcilla cocida utilizada en Roma.

* **DRAE. Coro:** en la dramaturgia grecolatina, conjunto de actores que recitan la parte lírica destinada a comentar la acción. Su composición y cometido variaron según las épocas.

Máscara griega de Dionisios en terracota, conservada en el Museo del Louvre.

"Los gestos tienen un lenguaje, las manos tienen una boca, los dedos tienen una voz."
Nonnus poeta griego del S. V d. C

El concepto de máscara dentro de la Comedia del Arte se amplía y al hablar de máscara, se alude al personaje completo como un *arquetipo* o *tipo fijo*. Cada máscara o personaje tiene una personalidad y comportamiento definido que se hace evidente a través de la forma de moverse y de expresarse, es decir, a través de la voz y la actitud de todo el cuerpo, y, por supuesto, mediante la máscara-objeto que utiliza y que continúa siendo un elemento teatral esencial. Aunque de los cuatro tipos que se distinguen en la Comedia del arte, Viejos, Capitanes, Criados y Enamorados, estos últimos se caracterizan por no llevar ninguna máscara, tan sólo el maquillaje que realza los rasgos de la cara.

La máscara se confeccionaba con cuero delgado que se humedecía para poder ser moldeado sobre un positivo de la máscara tallado en madera. Se escogía este material porque tenía la particularidad de ser perdurable y absorber la transpiración. Sobre la máscara se colocaba el *camauro*, una especie de capucha negra, que cubría el pelo real del actor y el cuello y que ayudaba a sostener la máscara.

La máscara era monocromática y se usaban colores que van del blanco al negro, pasando por las gamas del beige, el sepia y el marrón.

Normalmente, era una media máscara y en ocasiones podía ser un cuarto de máscara, como la de *Il Dottore*. Incluso, se admitían otras variaciones como la máscara fraccionada: sólo nariz, frente o mentón.

La máscara-objeto impedía mostrar la expresión del rostro y presentaba ciertas limitaciones físicas para el actor; con ella se ve menos y se oye menos. Por ello, el actor debía explotar al máximo y con gran precisión los movimientos del cuerpo y también *mover la máscara*, es decir mostrarla desde diferentes ángulos para que ayudara a expresar miedo, ira, alegría, sorpresa... para que fuera cómica o trágica.

En el uso de las máscaras que hace *Comediants* hay un referente directo con la *Commedia dell' Arte*, a la que ya hemos aludido, y con la escuela de Jaques Lecoq, de la que el director de *Comediants*, Joan Font, fue alumno.

Lecoq, formado en educación física e interpretación y mimo, desarrolló una pedagogía teatral basada en el uso de la máscara convirtiéndola en un instrumento didáctico. En 1948, junto con el escultor Amleto Sartori, crea la máscara neutra tras un proceso de investigación de las particularidades de la *máscara noble* de Jacques Coupeau, figura del teatro francés del S. XX y director de la escuela de teatro Vieux-Colombier de París. Coupeau, inspirándose en la máscara del teatro japonés Noh, fue el primero en introducirla en la enseñanza de la Expresión Corporal.

La máscara de Lecoq está hecha en cuero natural, siguiendo el modo de construcción de la máscara de la *Commedia dell'Arte*. Para lograr el efecto de neutralidad la máscara no tiene expresión; tan sólo cuenta con los rasgos físicos básicos, evita en el acabado las imperfecciones e irregularidades del propio material y, preferiblemente, es de color marrón o natural, ya que el color blanco en el rostro simula la muerte.

A partir de la pérdida de información del rostro que está oculto por la máscara, el actor lleva a cabo un entrenamiento para aprender a expresar a través del cuerpo en movimiento. La propia neutralidad de la máscara junto con los ejercicios teatrales correspondientes, ha de ayudarle a despojarse de gestos, de ideas preconcebidas y llegar a un estado de calma y equilibrio, de receptividad para la adopción del personaje.

Máscaras de la *Commedia dell'Arte,* realizadas en cuero

Capitano

Il Dottore

Pantaleone

Máscara neutra masculina y femenina de Lecoq.

"…Una buena máscara debe cambiar su expresión dependiendo de los movimientos corporales del actor. Depura el juego, filtra las complejidades de la mirada psicológica, impone actitudes pilotos al conjunto del cuerpo"

El cuerpo Poético, **Jacques Lecoq**

Finalmente, podemos aludir a la nariz de payaso como la última máscara investigada en la escuela de Lecoq de la mano de Pierre Byland, uno de sus alumnos. La famosa nariz roja constituye la máscara más pequeña cuya función es la de ayudar al estudiante a mostrar su ingenuidad y fragilidad.

Pierre Byland con la nariz roja.

En la obra Perséfone, se pueden ver las medias máscaras que recuerdan a las de la *Commedia dell'Arte* y otras, que anulan el rostro de los actores, y que bien podrían rememorar a las primigenias máscaras de lino utilizadas por Tespis o, incluso, a la máscara neutra de Lecoq. En cualquier caso, y no sólo porque se trata de un musical, en Perséfone, la expresividad del cuerpo en movimiento es clave.

Hasta aquí se ha presentado la máscara desde tres puntos de vista: como elemento teatral, como personaje arquetipo y como instrumento para el entrenamiento de actores. Pero, además, la máscara es un potente medio de comunicación con el que uno puede presentarse ante otra cultura sin que la lengua sea un gran inconveniente. Así que es probable que este interesante objeto haya ayudado a *Comediants* a la hora de traspasar nuestras fronteras y conectar con otros públicos. Como contrapartida la máscara ha recuperado el protagonismo en la escena contemporánea de la mano de *Comediants*.

Perséfone, 2011

Joan Font, *director*

Los actores

Àngels Gonyalons

Jordi Llordella

Laia Oliveras

Laia Piró

Marc Pujol

Ramón Calduch, *músico*

Análisis de la obra

Perséfone es, hasta la fecha, la última creación de *Els Comediants.* Es una coproducción de la propia compañía, el Teatre Lliure de Barcelona, El Centro Dramático Nacional y el Festival Internacional Chéjov de Moscú. Precisamente en esta capital fue el estreno absoluto del espectáculo en julio de 2011. Posteriormente ha podido verse en el Festival Porta Ferrada de San Feliu de Gíxols (Girona) y en el Festival de Teatro y Danza de San Javier (Murcia). Después de su estreno en Madrid, en el teatro María Guerrero, *Comediants* llevará de gira su obra por distintos lugares de la geografía española.

Perséfone es un musical que aborda desde varios puntos de vista el tema de la muerte. *Comediants* reinterpreta el mito griego de Perséfone y es esta diosa, como reina del mundo de los muertos, la que actúa como maestra de ceremonias en una puesta en escena con estética y formas del mundo del cabaret.

Reproducimos aquí los textos de *Els Comediants* explicando el espectáculo:

Sinopsis

Perséfone, reina del inframundo, hace siglos que ejerce su trabajo con precisión y dedicación. Cada persona que muere es conducida por ella al reino de los muertos. Ella conoce como nadie al ser humano, sus anhelos y miedos.

Guiados por ella, viajaremos por la delgada línea que une la vida y la muerte. Y descubriremos paisajes de mundos nuevos, personajes extravagantes y conflictos relacionados con nuestro destino final: la muerte.

Introducción: *Comediants* y la muerte

Comediants siempre ha escogido temas universales para sus creaciones: la fiesta, el sol, el fuego, el agua, los sueños, el tiempo, el mar, el juego. La vida y la muerte.

La muerte ha ido apareciendo en nuestros trabajos de forma intermitente y a la que ahora, movidos por la reflexión del paso del tiempo y por la constatación de que es algo ineludible, le queremos dar el protagonismo que se merece abordándola con nuestro lenguaje escénico y nuestra manera de concebir el arte.

Para ello hemos escogido una guía excepcional: Perséfone, que fue raptada del Olimpo por Hades (dios de la muerte) cuando era la bella Core obligándola a casarse con él y convirtiéndola en la reina del inframundo.

De su mano viajamos por un desfile de personajes, acciones y situaciones que nos muestran costumbres, creencias, mitos y leyendas sobre la muerte. Constatamos con ironía cómo nuestra civilización, obsesionada por alargar la esperanza de vida, mata más que nunca y encima se niega a mirar a la muerte cara a cara, porque es un tema tabú.

Estructura del espectáculo

Perséfone es un espectáculo inspirado de manera conceptual en el mundo del *varietés* y centrado en el tema de la muerte. La protagonista y maestra de ceremonias es la propia Perséfone, personaje extraído de la mitología griega. Alguien a quien todos conocemos ya que tarde o temprano nos acompañará en un viaje sin retorno. Perséfone es fuerte, poderosa, atractiva y con una historia tan cautivadora que es decisiva a la hora de estructurar el espectáculo. Así a lo largo de la representación, las diferentes escenas se suceden con un desorden lógico que nos permite conocerla a ella y su historia en mayor profundidad. Durante el espectáculo abordamos diferentes temas relacionados con la muerte:

La primera parte, el rito de la muerte, se centra en todo aquello que hacemos los vivos cuando nos enfrentamos a una muerte: el funeral, los homenajes, el entierro... Mediante los diferentes números que ocupan este primer bloque, asistimos a algo que nos es tristemente familiar, pero que gracias a la musicalidad y humor cobran un aire más ligero, irónico y surrealista. Al mismo tiem-

po viviremos la transformación de Core a Perséfone y cómo esta, una vez convertida en la reina del inframundo se prepara para hacer su triunfal aparición e interactuar de manera discreta con estos ritos para hacer su trabajo, trasladar el difunto al Hades.

La segunda parte, la muerte y el más allá, es un viaje en dos direcciones. Por una parte seguiremos el cuerpo del finado en su camino a la descomposición total. Y por otra parte viajaremos con su alma al reino de los muertos donde deberá pasar una serie de trámites antes de alcanzar el tan ansiado descanso eterno. Al mismo tiempo seremos testigos de cómo Pérsefone nos abre su corazón y nos invita a conocerla más de cerca.

La tercera parte, supone un mosaico de diferentes muertes que suceden a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo. Muertes que dan vida, muertes prematuras, accidentales, buscadas, frustradas, lógicas, crueles. En todas ellas

encontramos a Perséfone que, consciente del trágico final, aguarda para cumplir su cometido. Aparecen también los aliados de la muerte (los cuatro jinetes de Apocalipsis a día de hoy). Los factores que intervienen en la muerte masiva (hambres, guerras, accidentes, adicciones…) adquieren forma física e interactúan con Perséfone, en una relación de dependencia mutua.

La cuarta parte, a modo de reflexión, supone la afirmación de que no podemos hablar de la muerte sin hablar de la vida, y viceversa. Los números que la componen nos hablan de los motivos que invitan a vivir. De la suerte que tenemos de estar vivos y de cómo hay que celebrarlo a diario. Y es Perséfone quien nos invita, puesto que como reina del inframundo es muerte, pero cuando se transforma en Core, es vida. Ella necesita que vivamos y muramos, que muramos y vivamos ya que sin este ciclo, ¿qué haría Perséfone? ¿qué haría Core?

El rapto de Proserpina de Rubens (1636-37 / óleo sobre lienzo).
Sala 26a. Museo del Prado Madrid.

Es uno de los catorce cuadros realizados por Rubens y su taller por encargo del rey Felipe IV para la decoración de la Torre de la Parada, pabellón de caza del rey ubicado en los Montes del Pardo.

El mito griego de **Perséfone**

Core es una joven doncella, hija de Zeus y Démeter (*Madre Tierra*). Su tío Hades, hermano de Zeus y dios que rige en el *Tártaro* o Mundo de los Muertos, se enamoró de ella y la raptó mientras cogía flores acompañada de otras ninfas. Según el mito griego, Hades tentó a Core poniendo en su camino un precioso narciso y cuando la joven se dispuso a cogerlo, la tierra se abrió y Hades la arrastró a los Infiernos, convirtiéndose así, en la diosa Perséfone ("*la que lleva la muerte*").

Démeter, la diosa de la agricultura, desesperada por la pérdida de su hija, empieza su búsqueda durante la cuál la tierra, sin contar ya con su bendición, se vuelve estéril. Zeus, quién había sido cómplice del rapto, decide entonces ordenar a Hades el retorno de Perséfone con la condición de que la joven no hubiera probado ningún alimento durante su estancia en el mundo subterráneo, ya que ésta era una de las reglas para poder salir de los Infiernos. Sin embargo, Perséfone, quizás por ignorancia o quizás tentada de nuevo por Hades, había comido algunos granos de granada, que en el mundo griego también es símbolo de la indisolubilidad del matrimonio, con lo que Perséfone queda encadenada a Hades y a los Infiernos.

Zeus intermedia proponiendo como solución que Perséfone alterne su permanencia en el mundo subterráneo y en el terrestre. El tiempo que se le concede depende del número de granos de granada que comió. Unas versiones cuentan que fueron cuatro granos, con lo cuál se quedará en la tierra sólo un tercio del año.

Mientras que otras, dicen que fueron seis y, por tanto, su estancia en la tierra será de seis meses. De una manera u otra, la presencia de Perséfone en la Tierra se vuelve cíclica y el mito se convierte en una metáfora que explica el fenómeno de las estaciones del año. Durante los meses que coinciden con la visita de Perséfone a su madre, los campos son fértiles y dan sus frutos; es el origen de la primavera. Y en otoño, cuando vuelve con su marido, los campos dejan de reverdecer por la tristeza de Démeter ante la marcha de Perséfone.

Para los romanos Perséfone era *Proserpina*, diosa de los infiernos, hija de *Ceres* y *Júpiter*. Por eso también encontramos numerosas referencias de esta diosa en las artes pero con el nombre de Proserpina. Así, le dedican una obra autores como Rembrant, Durero o el escultor Bernini.

El rapto de Proserpina, por Bernini

Una visita al Museo del Prado, nos dará la oportunidad de admirar la representación que hizo el pintor barroco Rubens del rapto de Proserpina.

La puesta en escena

Escenografía

La escenografía de Perséfone tiene como eje una gran pantalla de proyección (8m x 6m) que puede desaparecer o acotarse según las necesidades de la dramaturgia. Está situada al fondo del escenario y sirve para crear diferentes espacios. En algunos momentos se convierte en cuatro puertas pantallas que se abren y se cierran para romper la gran superficie blanca y uniforme.

Para conseguir la desaparición total de la pantalla y el negro absoluto se utilizan cuatro plafones negros, correderos y giratorios, situados a 1m. por delante de la misma. Por el reverso son espejos deformantes, lo que permite crear espacios oníricos de reflejos así como nuevas profundidades. Cuando las puertas pantallas

se abren entramos en otro espacio con mucha más profundidad que la que nos ofrece el ciclorama*.

La escenografía, excepto las pantallas, es totalmente negra para obtener una sensación de espacio vacío donde toda la importancia sea de los personajes, máscaras, vestuario, elementos, proyecciones e iluminación. De este modo se puede pasar de una escena coral a una intimista con solo un cambio de iluminación.

Otro gran elemento de la escenografía es una escalera de caracol que está situada en un lateral del escenario. Su finalidad es hacer entender que hay comunicación directa entre el Olimpo y el Hades, quedando en medio el mundo de los mortales. La escalera nos permite visualizar el viaje cíclico y eterno que hace Perséfone entre los dos mundos.

En la parte baja, Perséfone tiene un pequeño camerino que es su espacio particular, el reducto en el Hades.

Música

Ramón Calduch ha creado una composición que interpretará en directo con instrumentos como el violonchelo, saxo, guitarra eléctrica y ordenador. La música pertenece a estilos muy diferentes que se coordinan según las escenas. Escucharemos desde rock a bolero.

***DRAE. Ciclorama:** en el teatro, gran superficie cóncava situada al fondo del escenario, hasta gran altura, sobre la que se proyectan el cielo y los efectos cinematográficos, como los crepúsculos, el paso de nubes, las tormentas, etc.

El músico-personaje dispuesto en un escenario circular es el que conecta a Perséfone con el mundo de los mortales, sus sueños, obsesiones, miedos y sus distintas formas de afrontar la muerte.

Vestuario-Atrezzo

El centro del escenario, entre la escalera de Perséfone y el lugar del músico, se convierte en el espacio destinado a los actores.

Sobre una base negra juegan a ponerse y quitarse diversos elementos y complementos de vibrantes y primarios colores para dar vida a los diferentes personajes que aparecen.

El complemento más importante está en las diferentes máscaras expresivas y coloristas, que realzan y dan personalidad a los personajes y su relación con la muerte. Por el contrario, el vestuario de Perséfone, en cuanto a reina del inframundo juega solo con el rojo, negro y granate como la granada, la fruta que la condena.

Bibliografía

ALONSO, José Luis. *Una entrevista con Comediants*. Primer Acto, nº 186, 1980, p. 5-16

CATALÀ, Guillem. *Font. Comediants, la alegría que pasa*. Primer Acto, nº 267, 1997, p. 30-36

CODINACHS, Maria. *Teatre de màscares a Catalunya a la segona meitat del segle* XX. *Vinculació entre creació i formació* [en línea]. Trabajo de Investigación Doctorado en Artes Escénicas. 2010.

GABRIEL PADILLA, José. *Comediants, aventura de un proceso creativo.* En *Veinte años de teatro y democracia en España (1975-1995)*, Aznar Soler M. (coord.), 1996, p.117-122

GARCÍA LÓPEZ, Miguel Ángel. *La máscara neutra en la pedagogía creativa del teatro*. I Jornadas Internacionales de Formación Teatral. Marzo a escena [en línea]. E.S.A.D. Córdoba, 2009, p. 22-23.

GRIMAL, P. (Coord.) *Mitologías del Mediterráneo al Ganges*. (Tomo I). Barcelona: Planeta, 1973

MACGOWAN, K. y MELNITZ, W. *Las edades de oro del teatro.* Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2003

MOREIRA, Cristina. *Las múltiples caras del actor* [en línea]. 1ª ed. Buenos Aires: Inst. Nacional del Teatro, 2008.

SAUMELL, Mercè. *Ritual i dramatúrgia neomedieval. El cas de 'Dimonis' (1981) de Comediants* [en línea]. Pausa. Tercera época, Nº 26, Marzo 2007, p. 85-95.

VVAA, *La experimentación: Els Comediants, La Fura dels Baus, Els Joglars y La Cuadra.* En: (Rico Manrique coord.) Historia y crítica de la literatura española, Vol. 9, Tomo 1, 1992 (Los nuevos nombres: 1975-1990), p. 490-507

VVAA, *Continuidad de la fiesta: Els Joglars, Comediants, La Fura dels Baus, La cuadra de Sevilla.* En: (Rico Manrique coord.) Historia y crítica de la literatura española, Vol. 9, Tomo 2, 2000 (Los nuevos nombres: 1975-2000: primer suplemento), p. 557-572

WAISSE, Elizabeth. *La commedia dell'arte*. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación [en línea]. Nº IX, Agosto 2008, Buenos Aires, Argentina, p. 175-179

Hazte fan del Centro Dramático Nacional
en *facebook*
o visita nuestra página *web* http://cdn.mcu.es
y podrás ver videos de los ensayos y compartir comentarios y opiniones de las obras.

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
Tamayo y Baus, 4 28004 Madrid
Tel.: 91 310 29 49 Fax: 91 319 38 36
cdn@inaem.mcu.es http//cdn.mcu.es

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS
Edición: **Concepción Largo**
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es http//cdn.mcu.es

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente A. Serrano / Esperanza Santos

Papel Reciclado

TEATRO VALLE-INCLÁN

UNA MIRADA AL MUNDO

La costa de Utopía	de **Tom Stoppard** Dirección **Alexei Borodin**	28 DE SEPTIEMBRE 01 DE OCTUBRE 2011
± 0 (Más menos cero)	Dirección **Christoph Marthaler**	06 DE OCTUBRE 09 DE OCTUBRE 2011
Cuatrienal de Praga: Pabellón de España		SALA FRANCISCO NIEVA 06 DE OCTUBRE 15 DE OCTUBRE 2011
El proceso	de **Franz Kafka** Dirección **Andreas Kriegenburg**	14 DE OCTUBRE 16 DE OCTUBRE 2011
Lecturas de autores polacos contemporáneos		20 DE OCTUBRE 22 DE OCTUBRE 2011
Lecturas de autores mexicanos contemporáneos		27 DE OCTUBRE 30 DE OCTUBRE 2011
Entre nosotros, todo va bien	de **Dorota Maslowska** Dirección **Grzegorz Jarzyna**	04 DE NOVIEMBRE 06 DE NOVIEMBRE 2011
Münchhausen	de **Lucía Vilanova** Dirección **Salva Bolta**	SALA FRANCISCO NIEVA 11 DE NOVIEMBRE 23 DE DICIEMBRE 2011
Agosto (Condado de Osage)	de **Tracy Letts** Dirección **Gerardo Vera**	07 DE DICIEMBRE 19 DE FEBRERO 2011 / 2012
La mecedora	de **Jean-Claude Brisville** Dirección **Josep Maria Flotats**	SALA FRANCISCO NIEVA 13 DE ENERO 19 DE FEBRERO 2012
Pendiente de votación	de **Roger Bernat** Dirección **Roger Bernat**	SALA FRANCISCO NIEVA 29 DE FEBRERO 04 DE MARZO 2012
Quit (Las personas no razonables están en vías de extinción)	de **Peter Handke** Dirección **Lluís Pasqual**	07 DE MARZO 01 DE ABRIL 2012
Extraño anuncio	de **Adolfo Marsillach** Dirección **Mercedes Lezcano**	SALA FRANCISCO NIEVA 16 DE MARZO 29 DE ABRIL 2012
El inspector	de **Nikolai Gogol** Dirección **Miguel del Arco**	04 DE MAYO 17 DE JUNIO 2012
Exposición de Vitín Cortezo		SALA FRANCISCO NIEVA 11 DE MAYO 17 DE JUNIO 2012

N.I.P.O.: 556-11-015-7 - Dep. Legal: M-1.114-2011