C. 724

EL MAGICO PRODIGIOSO

CALDERON

VERSION Y DIRECCION:
MANUEL CANSECO

A MODO DE PREAMBULO

Precisamente, cuando en la reciente historiografía del XVII pugna por abrirse paso una distinta percepción de sus contradictorias entrañas y de sus corrientes anticonformistas o reformistas, y se encuentran historiadores -de Jean Vilar a J.A. Maravall, de Joseph Pérez o J.H. Elliot a Domínguez Ortiz- empeñados en una renovadora problematizacidón del siglo XVII español, pienso que es urgente y necesario tratar de sustituir la imagen cerrada del "Calderón dramaturgo de la Contrarreforma española" por la imagen abierta de un Calderón dramaturgo español *del teatro clásico europeo, al que pertenecen las dramaturgias del* inglés *Shakespeare y el* francés *Corneille, herederos los tres de los griegos, los romanos y la Biblia, pasados por la redoma del humanismo cristiano. Como Shakespeare y como Corneille, Calderón es, desde su espacio histórico español,* un hombre de Europa, *consciente, a la vez, de los valores y de la crisis de los valores de su época, así como de la grandeza y la miseria de su tiempo y su patria.*

La lectura de los textos dramáticos de ese Calderón, testigo lúcido de ese tiempo y ese espacio del XVII, porta, como el cometa su cauda, todos los riesgos consustanciales, y por lo tanto inescapables, a la lectura de todo texto que reúne en sí el doble estatuto de texto teatral *y texto* clásico. *Su especificidad de texto teatral obliga a leerlo teniendo siempre en cuenta su constitutiva dialéctica de polaridades entre texto / / representación, por una parte, y protagonistas (de texto y representación) // espectadores, por otra.*

La lectura de un texto teatral clásico plantea en el fondo, aunque a distinto nivel y en distinta clave, los mismos problemas, analógicamente hablando, que su adaptación para ser montado y representado en un escenario actual. Por razón de su inescapable condición de texto teatral, el texto clásico tiene que ser representado en un espacio concreto por actores -lógicamente contemporáneos- ante un público igualmente contemporáneo al acto de representación. La necesidad de la adaptación surge de la distancia histórica, con todo su séquito de variaciones del sistema social, político, ideológico, cultural, estético, lingüístico..., etc., entre el mundo del autor y el texto y el mundo del actor y el espectador, distancia que debe de ser -y que, de hecho, lo es- a la vez negada y afirmada, suprimida y mantenida. Es en esta paradoja donde radica el verdadero problema y la verdadera dificultad de la adaptación (lectura) del texto clásico teatral.

FRANCISCO RUIZ RAMON
"Calderón y la tragedia"

El mágico prodigioso

LA OBRA

Encargada a Calderón en 1637 por el Ayuntamiento de Yepes, se supone que se representaría ese mismo año en las Fiestas del Corpus, a modo de auto sacramental, aunque por tratarse de una Comedia hagiográfica no podemos considerarla como tradicionalmente representable en esas fiestas.

Con posterioridad el propio Calderón hizo una refundición de la obra adaptándola a las características espaciales y sociales de los corrales de comedias, siendo éste el texto que ha llegado a nosotros habitualmente, afirmando con palabras del prestigioso hispanista Bruce W. Wardopper que: "es verosímilmente la mejor comedia religiosa de Calderón".

Apoyándose, como es lógico, en este último texto, más cuidado y pulido, se ha preparado la versión, pero estudiando e incorporando algunos de los pasajes o parlamentos del texto primitivo, una vez consultado el manuscrito calderoniano, que procedente de la biblioteca del Duque de Osuna se encuentra en estos momentos en la Biblioteca Nacional.

Se trata pues de un trabajo dramatúrgico en profundidad comparativo de ambos textos, lo que creo qu añade un mayor interés, tanto desde el punto de vista teatral como literario o de estudio.

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE TEATRO CLASICO

El mágico prodigioso

EL MONTAJE (Fundamentos).

Del análisis profundo de la obra, que evidentemente va más allá de un exaltativa y ñoña comedia de santos, se desprenden por sí solos varios aspectos que son los que pretendemos destacar, adoptándolos como líneas maestras del trabajo de montaje:

El anacronismo. Constante de toda la obra, que por forma y contenido desdice su ubicación temporal, situada por Calderón en el siglo III, en favor de conceptos y comportamientos propios del siglo XVII.

Circunstacia que aprovechamos para intemporalizarla, extendiendo a diferentes épocas, con el afán e intención de universalizarla, su localización en cuanto a comportamientos gestuales y vestuario.

La búsqueda y defensa de la verdad y el conocimiento, constante universal del hombre de todos los tiempos, a través de este caso de la religión como pensamiento transcendente, que evidentemente por el contexto de la función se particulariza en el cristianismo; y al que pretendemos hacer extensión implícitamente.

La exaltación del pensamiento y el libre albedrío, como motor desencadenante de la acción hasta sus últimas consecuencias.

El amor y la comunicación entre los seres humanos, como elemento fundamental de armonía y verdad en cualquiera de los estamentos que conforman socialmente la obra.

El mundo amoral y sencillo que representa al pueblo llano, a través de las figuras de los criados y graciosos, ajeno a los grandes sofismas y a la estructura del poder, que desde su verdad, sinceridad, despreocupación y adecuación a las circunstancias, marcan la otra posible vía a seguir.

He intentado pues una comunicación abierta con los espectadores, con el fin de que, a través de estos diferentes planos pueda quedarse con el punto de vista que más le atraiga, sin desdeñar nunca la imagen de conjunto de un Calderón que, sorprendentemente, hace que la obra acabe no de forma exaltativa solamente, sino que contrapone a esa exaltación de la virtud, el discurrir cotidiano del pueblo llano representado por los criados.

Manuel Canseco

El mágico prodigioso

de Calderón

FICHA ARTISTICA

Reparto (por orden de aparición)

CIPRIANO	Juan Calot
MOSCON	Fernando Tejada
CLARIN	Luis Lorenzo
DEMONIO	Tony Isbert Ramón Pons
LELIO	José E. Camacho
FLORO	Ramón Pons Alejandro de la Fuente
JUSTINA	Lola Muñoz
LISANDRO	José M.ª Escuer
LIVIA	Luisa Armenteros
FABIO	Alejandro de la Fuente
GOBERNADOR	Manuel Pereiro

FICHA TECNICA

VESTUARIO	Lorenzo Collado
ESPACIO ESCENICO	Manuel Canseco Lorenzo Collado
COMPOSICION MUSICAL	Francisco Curto
ASESOR DE MAGIA	Juan Gabriel
DISEÑO GRAFICO	Dos Puntos
REGIDOR	Manuel Meigas
MAQUINISTA	José Luis Espinosa
SASTRA	Mercedes de Segovia
ELECTRICISTA	J.M. Lorenzo
REALIZACION DE VESTUARIO	Cornejo
REALIZACION DE DECORADO	Carmina Burana

PRODUCCION	Pedro G. de las Heras Manuel Peña
AYUDANTE DE DIRECCION	Manuel Peña Juan Gabriel
DIRECCION	MANUEL CANSECO

El director contemporáneo de *El mágico prodigioso* puede cotejar dos redacciones del mismo Calderón para efectuar el montaje de la obra. El drama fue encargado en 1637 por el ayuntamiento de Yepes para que formara parte de su celebración del Corpus Christi. Bruce W. Wardropper, catedrático en la universidad norteamericana de Duke, dice que el primer texto que preparó Calderón para Yepes "parece ser un bosquejo más bien que un manuscrito cumplido del tipo que normalmente se entregara a una compañía de actores, pues contiene buen número de tachaduras y enmiendas". Dicho manuscrito creado para Yepes ha sido editado cuidadosamente y publicado por Alfred Morel -Fatio (Heilbronn, 1877). Si al principio Calderón escribió un drama bastante largo para el público rústico que asistió a las fiestas del Corpus, después acortó y modificó el texto, haciéndolo más ligero, para adaptarlo a los corrales madrileños, teatros con escenario fijo, destinados al público más sofisticado de la Villa y Corte. La segunda versión más escueta y pulida apareció en dos ediciones impresas: una que fue emitida anonimamente en 1663, y otra, menos fidedigna que fue publicada por Vera Tassis en 1683.

El montaje de *El mágico prodigioso* que se ofrece al espectador está basado en las dos redacciones que hizo Calderón. Sigue principalmente la versión que se puso en los corrales de Madrid, con la reincorporación de algunos pasajes suprimidos que figuran en la primera versión manuscrita preparada para Yepes, por ejemplo y fundamentalmente parte de la acción secundaria cómica y el parlamento serio de Cipriano en alabanza del honor, algunas frases de Justina y Lisandro que permiten un mejor proceso en el desengaño del padre, etc. Al mismo tiempo, se ha realizado cierta revisión de los dos textos: de manera meticulosas se han sustituido algunas palabras y expresiones, hoy en desuso, y que a veces alejaban el texto, haciendo confusos los conceptos, por otras más cercanas a nosotros; también se ha aligerado algún parlamento demasiado prolijo.

La ignorancia, la búsqueda de la verdad, el amor divino, el amor carnal y los celos, la libertad de elegir entre formas de vida, la autorealización

psicoespiritual, la fe cristiana, he aquí la temática múltiple y variada de *EL mágico prodigioso* y que el director Manuel Canseco ha querido resaltar, algo que deja que la obra conecte perfectamente con la sensibilidad del público actual, afirmando así los dos polos de la ecuación "mundo de ayer" // "mundo de hoy" que Francisco Ruiz Ramón considera imprescindibles en toda adaptación o lectura escénica de los clásicos.

Susan L. Fischer
Universidad de Bucknell (USA)

El mágico prodigioso

LA COMPAÑIA.

La Compañia Española de Teatro Clásico cumple a lo largo de la presente temporada 15 años de trabajo dedicada fundamentalmente al estudio, montaje y difusión de los clásicos teatrales, tanto en su vertiente grecolatina como en la que abarca nuestro mejor teatro primitivo y del SIGLO DE ORO.

Este es uno de los motivos que nos han animado a coger este texto de Calderón, uno de los más hermosos de su producción dramatica, y de las más importantes de nuestra escena.

La base de la compañia, en ese afán de continuidad, rayan en la estabilidad, que nos caracterizó en todo este tiempo nos mueve a utilizar actores y equipo artistico que ya ha estado presente en otras ocasiones y trabajos. Fundamentalmente también por la labor de verso desarrollada, en un intento de rescatar la ortodoxia en cuanto a su dicción e interpretación.

Es por ello que repetimos reparto de "NO HAY BURLAS CON EL AMOR".

No obstante, y dada la efemérides, queremos contar como hemos hecho en otras ocasiones y trabajos con otras figuras de nuestra escena que añadan un interés capaz de movilizar a los espectadores, con el fin de aprovechar al máximo el esfuerzo que supone un trabajo de estas caracteristicas.

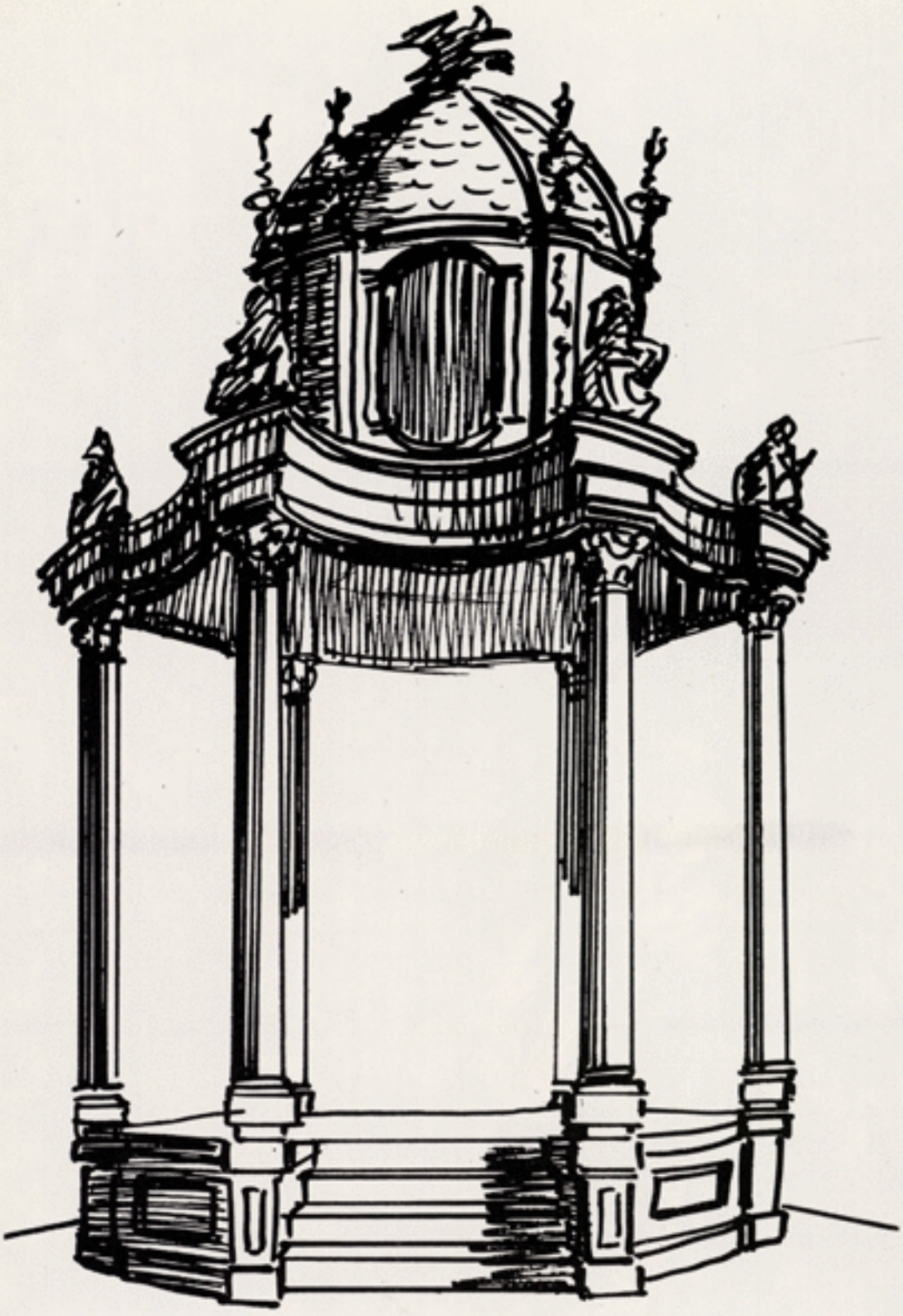
Es por ello que nuestra intención nos ha llevado a contactar con actores jóvenes y mayores, de popularidad y prestigio tales como Tony Isbert, José María Escuer, Luis Lorenzo, etc., para añadirlos a otros como Juan Calot, Lola Muñoz, Luisa Armenteros, Fernando Tejada, José E. Camacho, etc,. que ya han formado parte de algunos de nuestros trabajos.

Lorenzo Collado y Manuel Canseco serán los responsables del vestuario y del espacio escénico, siendo el cantautor Francisco Curto, que ya colaboró con nosotros en "Proceso a Besteiro" el responsable de poner música al bello texto calderoniano de la tentación de Justina.

El capitulo de magia, detalle importante en esta obra para materializar los prodigios que el autor relata, o algunos más efectistas en nuestros tiempos, corre a cargo del joven mago y hombre de teatro Juan Gabriel.

Y la dirección escénica, así como la responsabilidad de la adaptación están a cargo de Manuel Canseco, director habitual de la compañía así como autor de gran número de las versiones que la Compañía ha representado y ademas poseedor del Premio Tirso de Molina, de Teatro.

COMPANIA ESPANOLA DE TEATRO CLASICO

El mágico prodigioso, de Calderón

UN ESPECTACULO DE MANUEL CANSECO
PRODUCIDO CON LA COLABORACION DEL FESTIVAL DE CACERES
Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLASICO DE ALMAGRO

EL MAGICO PRODIGIOSO

CALDERON
DE LA BARCA

VERSION Y DIRECCION:

MANUEL CANSECO