

Ron Lalá

GUÍA DIDÁCTICA

JULIETA SORIA Y
JULIETA GARCÍA-POMAREDA

CRIMEN & TELÓN

Juan Cañas
Íñigo Echevarría
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher
Álvaro Tato

Dirección:
Yayo Cáceres

INTRODUCCIÓN PARA LA DIDÁCTICA

Está comprobado. La única manera de enseñar a nuestros alumnos a amar el teatro es a través del teatro mismo. Podemos hablarles, entusiastas, de Lope, de Calderón, o de Valle Inclán, leer con ellos versos emocionantes de Fuenteovejuna o de La Casa de Bernarda Alba, pero hasta que no se vean sentados ante un escenario y puedan disfrutar de un espectáculo en toda su plenitud no les picará el veneno del teatro.

Y este nuevo espectáculo de Ron Lalá, Crimen y Telón, es perfecto para inculcárselo. Porque, por un lado, se trata de un teatro vivísimo, moderno y rotundamente popular y, por otro, no solo no renuncia a la tradición literaria, a la cultura, a los géneros y a los clásicos, sino que los celebra sin complejos y nos los devuelve frescos y nuevos para demostrar que el arte, la literatura y la cultura se pueden vivir y se pueden enseñar sin libros de texto, exámenes o power points, vivitos y coleando sobre las tablas de un teatro. Y desde ese punto de vista, la posibilidad de abrir caminos a partir de él a nuestros alumnos de la ESO y del Bachillerato resulta muy tentadora.

Es difícil resumir todo lo que hay en este Crimen y Telón de la Compañía Ron Lalá. Si explicamos que es un emocionado homenaje al teatro vestido de ambiente futurista y género negro, con estética por momentos cinematográfica, por momentos distópica, rockera o de cómic, nos quedamos cortos. En la obra hay un asesinato que investigar, el del Teatro, un detective y un teniente... pero el muerto no es cualquiera y sus secuaces tampoco. El texto se multiplica: la historia del teatro, la literatura, la poesía, la autocrítica, las referencias a las políticas educativas y culturales y hasta la pedagogía teatral

se funden en una propuesta salpicada de humor, de canciones y de música en directo. El resultado es una verdadera fiesta popular en la que, además, el Público puede participar.

La gracia infinita del espectáculo ronladero estriba además en la mirada abierta, a la vez tradicional y moderna, seria y divertida, respetuosa y descarada, nueva y vieja, con la que se afronta la tradición literaria, en este caso la del teatro europeo, desde sus orígenes en las cavernas, pasando por el teatro grecolatino, el barroco y otros grandes autores y obras, sin contar la multitud de referencias más o menos explícitas a otras obras literarias o artísticas y a lo popular y folklórico. El texto es literatura y, además, rezuma literatura. Algo que no es muy frecuente.

Para ayudar a la comprensión y al disfrute de una obra accesible y a la vez compleja, proponemos las actividades de esta guía. Una serie de consideraciones previas a la asistencia al teatro, hará más fácil a los alumnos discernir, una vez allí, "qué hay que ver". El resto es dejarse llevar por el ritmo frenético de los ronladeros y disfrutar. Visto el espectáculo, en la guía encontrarán una buena cantidad de aclaraciones y actividades que permitirá su análisis y comprensión. Las actividades no pueden -ni deben- ser exhaustivas, sólo sugerir ideas para que cada uno toque los palos que le resulten más adecuados de acuerdo con las características concretas de sus alumnos. Lo fundamental es que les enseñemos que el verbo disfrutar en el teatro incluye ver, oír, callar, jugar, cantar y reír y llorar, si es necesario, pero también aprender, reflexionar, tomar partido y despertar y que todo ello puede ser muy divertido.

GUÍA PARA LOS ALUMNOS

ANTES DEL ESPECTÁCULO: ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE TE SERÁN ÚTILES.

¿Qué vas a ver?

Una obra de teatro que por momentos es cómic, novela y cine. Un thriller de género negro con toques de ciencia ficción, clásica y contemporánea. El pasado clásico y un futuro distópico. Un viaje en el tiempo y en uno mismo, un recorrido guiado por el teatro, sus elementos y su historia, una celebración del arte, un diálogo entre la realidad y la ficción, una historia de amor, una reivindicación, humor, música en directo, poesía... ¿Cómo es posible? Tú también tienes algo que descubrir: *Crimen y Telón*.

¿De qué trata la obra?

2038. Ciudad Tierra. Los ordenadores han tomado el poder del planeta y lo han convertido en una sola urbe gobernada por un pensamiento único. Países, creencias, ideales y artes, restos anticuados de los seres humanos han quedado proscritos, prohibidos o se han visto obligados a exiliarse a otros planetas. El Teatro, peligroso capo de la mafia artística que ha conseguido fugarse de prisión, aparece muerto y el detective Noir colabora con el Teniente Blanco y la Agencia Anti Arte para descubrir las circunstancias del asesinato sin que estos descubran su oscuro pasado. Para ello recorrerá la historia del Teatro en busca de verdades ocultas mientras una red de misteriosos personajes conspiran en la sombra... Una investigación contrarreloj en que el asesino podría ser cualquiera. Incluso ustedes, señores espectadores.

LA COMPAÑÍA

Ron Lalá es una de las compañías de teatro con más repercusión en el panorama teatral español actual. Su propuesta consiste en una combinación de música y textos originales con un lenguaje escénico propio, puesto al servicio del humor crítico y cítrico.

Te gustará saber que la compañía Ron Lalá nace como proyecto poético-musical entre compañeros de instituto, el Ramiro de Maeztu de Madrid, allá por 1996. Y hasta hoy. En la actualidad, componen Ron Lalá el director Yayo Cáceres, los actores-músicos Daniel Rovalher, Íñigo Echevarría, Juan Cañas y Miguel Magdalena y el actor-poeta-dramaturgo Álvaro Tato, a los que se han unido en este espectáculo Fran García y Jacinto Bobo, que unen sus fuerzas en un trabajo de creación colectiva que da lugar al inconfundible estilo lalá. Completan el equipo artístico estable Martín Vaamonde (producción ejecutiva), Tatiana de Sarabia (diseño de vestuario) Miguel Ángel Camacho (diseño de iluminación), David Ruiz (diseño gráfico y audiovisuales), Eduardo Gandulfo (sonido), Javier Bernat (técnico de luces), María Díaz (prensa), Julieta Soria y Julieta García-Pomareda (guías didácticas) y Emilia Yagüe producciones (distribución).

A sus primeros espectáculos, *Si dentro de un limón metes un gorrión*, *TIME al tiempo*, *Mundo y final* y *Mi misterio del interior*, que recorrieron en gira toda España y parte de Latinoamérica con unánime éxito de crítica y público, siguió la trilogía clásica: *Siglo de Oro, siglo de ahora (Folía)* (2012) que obtiene el Premio Max 2013 Mejor Empresa/Producción Privada de Artes Escénicas, *En un lugar de El Quijote* y

Cervantina (premio MAX Mejor Musical 2017 y finalista en las categorías de Mejor Adaptación y Mejor Actor de Reparto) estos dos últimos coproducción de la CNTC. Ron Lalá ha llevado sus espectáculos de gira por España, EEUU, la India, Latinoamérica y Europa, y han podido verse en temporada en el Teatro Alfil, los Teatros del Canal, el Teatro de la Comedia, el Teatro Pavón, el Teatro Fernán Gómez (Madrid), el Teatro Talía (Valencia) y Teatre Poliorama (Barcelona). Puedes encontrar además sus textos editados: *Siglo de Oro, siglo de ahora (Folía)*, (Ediciones Clásicas/ITEM), *Cervantina* en la Colección Textos Clásicos CNTC-INAEM y *Crimen y telón* (Ediciones Antígona). Esto se ha dicho en la prensa de la obra que vas a ver, para que te hagas una idea:

Ron Lalá ha alcanzado la cima. El espectáculo es redondo. Cinco estrellas de obra maestra.
(Javier Villán, *El Mundo*)

Una gozada. Estos espadachines de la transversalidad trenzan lo culto y lo popular en un discurso divertidísimo.
(Juan I. García Garzón, *ABC*)

La compañía demuestra otra vez un talento sin parangón entre los nuevos creadores.
(Raúl Losáñez, *La Razón*)

Los ronlalers bordan el final más redondo de su carrera, que deja boquiabiertos a los espectadores.
(Marcos Ordóñez, *El País*)

LA OBRA ANTES DE LA OBRA

Crimen y Telón se construye a partir de dos tradiciones –literarias y cinematográficas– previas: el género negro y la llamada ficción distópica, que se incluye en el género de la ciencia-ficción. Aunque seguro que estás familiarizado con ambas y las reconocerás de inmediato cuando asistas al espectáculo, vamos a aproximarnos un poco a sus claves principales, con el fin de que luego disfrutes más de la adaptación que de ellas se ha hecho en la obra de teatro.

A) EL GÉNERO NEGRO: UNA INVESTIGACIÓN

¿Qué es el llamado *género negro*? Seguro que tienes la cabeza llena de imágenes procedentes de novelas, cómics, pelis, series, o incluso teatro: la escena del crimen; un cadáver o una silueta blanca pintada en el suelo; flashes de cámara fotográfica; la policía; el forense; un callejón oscuro; una canción triste; pistas, pesquisas, rastros, falsos culpables, cuerpos del delito. Y... un detective.

Se busca detective privado.

Tal vez hayas pensado en un detective elegante, con gorra de doble visera de cuadros y pipa observando con su lupa una taza de té con arsénico. O puedes haber imaginado a un detective rudo, con gabardina hasta los pies y cara de no haber pegado ojo ante un cuerpo con la cara desfigurada de un disparo. Qué diferentes, ¿no? Eso se debe a que no todas las novelas de este género son iguales y, según el tipo, reciben distintos nombres: Negra, policiaca, policial, de intriga, de detectives... Aunque esta novela huele a muerto se llame como se llame, veamos algunas diferencias. Como diría Sherlock Holmes *the game is afoot* (¡comienza el juego!).

Autopsia de la novela negra

INGREDIENTES COMUNES

- ❖ Un narrador, que decidirá qué o cuánto debe saber el lector de la resolución del crimen.
- ❖ Un crimen aparentemente indescifrable que se resolverá gracias a la observación, el análisis y la deducción.
- ❖ Los personajes: el/la detective (a veces relacionado con la policía); su amigo, ayudante, colaborador; el criminal o antagonista; la chica (en la actualidad ha trascendido los estereotipos de secretaria fiel o *femme fatale*, propias de la novela negra más clásica); nuevo perfil: el experto en ordenadores o el "hacker", que colabora en la investigación.
- ❖ El espacio: el más importante es la ciudad, casi otro personaje. Los Ángeles, en Marlowe; Venecia, en Brunetti; Vigata, en Montalbano; Barcelona, en Carvalho...

DIFERENCIAS

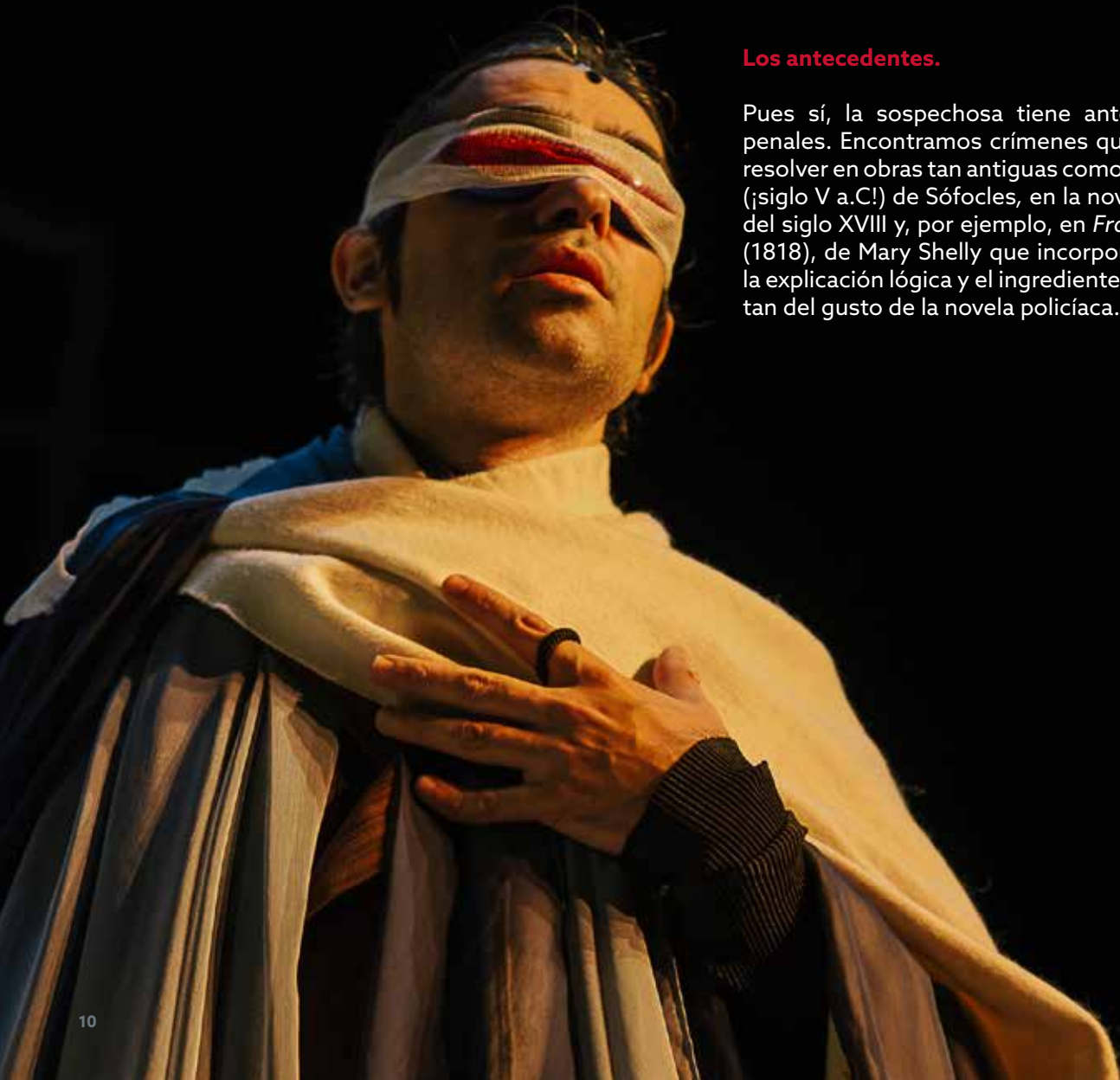
Se habla de dos tendencias en la novela policiaca:

- ❖ La primera, cultivada fundamentalmente por autores británicos (**Conan Doyle, Agatha Christie**), suele relatar la resolución lógica de un crimen complejo y refinado, por un detective elegante e incorruptible que representa el triunfo del bien sobre el mal.
- ❖ La segunda, más propia de autores americanos (**Dashiell Hammett, Raymond Chandler**), trata de crímenes brutales en los que participan personajes reales y decadentes (policías, yonkies, prostitutas), reflejo de una sociedad dura. También el detective es violento, usa armas y se maneja en los bajos fondos. La frontera entre el bien y el mal suele ser ambigua.

¿SABÍAS QUE...? La **novela negra** se llama así porque las primeras en publicar este tipo de novela fueron la revista **Black Mask** de Estados Unidos y la colección **Série Noire** de la editorial francesa Gallimard. En su versión más *pulp* también recibe el nombre de *hard-boiled* (hervido hasta endurecer). Este término tan curioso hace referencia al endurecimiento de un huevo al ser hervido y se utiliza como analogía del detective rudo y poco dado a manifestar emociones, así como a la propia dureza y violencia de las historias que cuentan.

BREVE HISTORIA DEL CRIMEN LITERARIO.

Los antecedentes.

Pues sí, la sospechosa tiene antecedentes penales. Encontramos crímenes que hay que resolver en obras tan antiguas como *Edipo rey*, (¡siglo V a.C!) de Sófocles, en la novela gótica del siglo XVIII y, por ejemplo, en *Frankenstein* (1818), de Mary Shelly que incorpora además la explicación lógica y el ingrediente científico, tan del gusto de la novela policíaca.

Su origen, evolución y etapas

Los primeros en llegar a la escena del crimen no fueron los gendarmes ni las moscas. Antes aparecieron una serie de escritores imprescindibles que, a lo largo del XIX y durante los primeros años del XX, asentaron con sus historias las bases del género negro. Guía de la novela negra, Héctor Malverde.

1º El primer detective literario: será el detective amateur **Auguste Dupin** en "Los crímenes de la calle Morgue", de **Edgar Allan Poe**, el primer relato al que podemos llamar "policíaco".

2º El detective por excelencia: hombre observador e inteligente con gorra de cuadros y pipa, morfinómano y violinista, que vive en el 221B, Baker Street, Londres y siempre va acompañado del doctor Watson. ¿Quién es? **Sherlock Holmes**, genial creación de Sir **Arthur Conan Doyle**. De él dice **Raymond Chandler**: "Sherlock Holmes es principalmente una actitud y unas cuantas docenas de líneas de diálogos inolvidables"¹. Elemental, querido Chandler.

1 El simple arte de matar

3º Los sabuesos clásicos: la "edad dorada" del *crime fiction* británico nos deleitó con detectives de la talla del **padre Brown**, obra de **Chesterton**, **Hercule Poirot**, y la sagaz anciana **Miss Marple**, famosas creaciones de **Agatha Christie**, según el Libro Guinness de los Récords, la novelista más traducida (¡a 103 idiomas!) y que más obras ha vendido de todos los tiempos.

4º La renovación del género: son los americanos **Dashiell Hammet** (1894-1961) creador del cínico, egoísta y rudo detective **Sam Spade**, protagonista de *El halcón maltés*, y **Raimond Chandler**, padre literario del celeberrimo detective **Philip Marlowe**, quienes dan una vuelta de tuerca al género. Parafraseando al propio Chandler, *sacan el crimen del jarrón veneciano y lo depositan en el callejón. No les da miedo el lado turbio de las cosas; viven en él. Plasman a sus personajes en el papel tal como son, y les hacen hablar y pensar en el lenguaje que utilizaban habitualmente para estos fines*².

Philip Marlowe se presenta a sí mismo:

Soy un investigador privado con licencia y llevo algún tiempo en este trabajo. Tengo algo de lobo solitario, no estoy casado, ya no soy un jovencito y carezco de dinero. He estado en la cárcel más de una vez y no me ocupo de casos de divorcio. Me gustan el whisky y las mujeres, el ajedrez y algunas cosas más. Los policías no me aprecian demasiado, pero hay un par con los que me llevo bien. Soy de California, nacido en santa Rosa, padres muertos, ni hermanos ni hermanas y cuando acaben conmigo un día en un callejón oscuro, si es que sucede, como le puede ocurrir a cualquiera en mi oficio, y a otras muchas personas en cualquier oficio, o en ninguno, en los días que corren, nadie tendrá la sensación de que a su vida le falta de pronto el suelo.

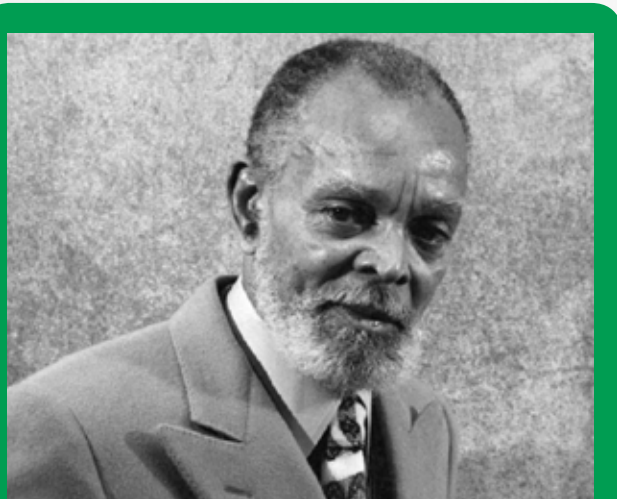
Raymond Chandler, *El sueño eterno* (1939)

5º Continuadores: continúan y dan vida al género otros muchos otros escritores, de los que citamos

2 El simple arte de matar

unos pocos: **Graham Greene, Mickey Spillane, Norman Mailer, James Ellroy, Leonardo Sciascia, Patricia Highsmith, Donna Leon o Andrea Camilleri.** En España te sonarán **Manuel Vázquez Montalbán** y su personaje más conocido, el detective **Pepe Carvalho, Eduardo Mendoza,** autor de *La verdad sobre el caso Savolta* o **Alicia Giménez Bartlett.** En España, además, se celebra anualmente la **Semana Negra de Gijón,** un festival literario dedicado a la novela negra, así como a la ciencia ficción, la fantasía y la novela histórica.

6° La novela negra hoy: el género está más vivo que nunca, debido sobre todo al *boom* de la novela policíaca nórdica. Aunque hay muchos más (**Henning Mankell, Asa Larsson, Jo Nesbo**) seguro que has oído hablar de la saga *Millenium* de **Stieg Larsson,** cuyos protagonistas, **Lisbeth Salander,** una h́acker veinteañera y antisocial y **Mikael Blomkvist,** un periodista de investigación, han hecho las delicias de millones de lectores de todo el mundo.

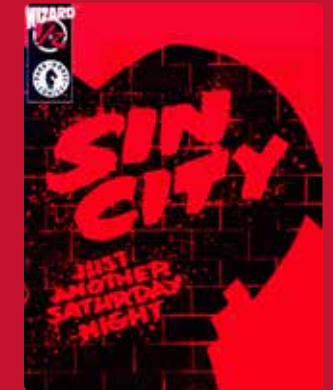
¿SABÍAS QUE? ¡También ha habido criminales entre los escritores de novela negra! Es el caso de **Chester Himes,** autor de *Un hombre ciego con una pistola* (1969) condenado a veinte años de cárcel por atraco a mano armada, que comenzó a escribir entre rejas y hoy es uno de los autores de novela negra y policial más reconocidos de todos los tiempos. Himes cuenta que comenzó a escribir relatos en la cárcel para construir un personaje que le permitiera ser temido por los presos y respetado por los funcionarios. Escribir para ser, vaya.

LA NOVELA NEGRA Y OTROS GÉNEROS

El género negro tiene un aliado natural en el cine. Muchos de los clásicos de novela negra tienen su correspondiente película: **El tercer hombre, Laura, El halcón maltés...** De las actuales, probablemente te suenen **El talento de Mr. Ripley,** o **American Psycho.**

También el mundo del cómic y la literatura negra pueden considerarse hermanos...de sangre. Así nacieron, en tiras cómicas de periódicos, **Dick Tracy** o **The Spirit.** Si te gusta la novela gráfica no debes perderte **Sin City,** de **Frank Miller,** historias en blanco y negro en las que el color salpica la viñeta en los momentos más salvajes y sangrientos, o **From Hell,** de **Alan Moore** y **Eddie Campbell,** una magnífica novela gráfica sobre Jack el Destripador y la investigación de sus tristemente célebres crímenes. De autores españoles puedes leer **Blacksad,** premio nacional del cómic o **Yo, Asesino,** de **Antonio Altarriba.**

Las posibilidades del noir en las series son infinitas: desde la clásica **Se ha escrito un crimen** hasta la surrealista e inquietante **Twin Peaks,** pasando por **The Wire, Los Soprano, Fargo, Sherlock...**Y muchas más.

B) LA FICCIÓN DISTÓPICA (CIENCIA-FICCIÓN)

La ciencia ficción surge como un subgénero literario hacia 1926 cuando el escritor **Hugo Gernsback** utiliza el término por primera vez, aunque, en realidad, es mucho más antigua. Dejando aparte narraciones de anticipación de épocas clásicas, hoy se consideran como tales, relatos del siglo XIX como *Frankenstein*, de **Mary Shelley** o algunos de **Edgar Allan Poe** (*Revelación mesmérica*), **Julio Verne** (*De la tierra a la luna*) o **H. G. Wells** (*La guerra de los mundos*).

La Edad de Oro del género se cifra en la primera mitad del siglo XX con autores como **Isaac Asimov** (*Yo robot*), **Arthur C. Clarke** (*Cita con Rama*), **Aldous Huxley** (*Un mundo feliz*), **George Orwell** (1984), **Karel Capek** (*La guerra de las salamandras*) o **Ray Bradbury** (*Crónicas marcianas*, *Fahrenheit 451*). Después, durante los años 60 y 70, apareció lo que se conoce como «La nueva ola» en la que destacan **J. G. Ballard** o **Brian W. Aldiss**. Otros mundos, estaciones espaciales, complejas civilizaciones o sociedades con nuevas habilidades y sus implicaciones filosóficas son los temas de las novelas de **Ursula K. Le Guin**, **Philip K. Dick** o **Stanislaw Lem**. Y entre los 80 y los 90 aparecieron géneros como el *cyberpunk* y el *postcyberpunk*, en los que hacen su entrada la informática y los ordenadores. Y así, sucesivamente, van apareciendo subgéneros que, con mayor o menor rigor, se centran en los nuevos avances tecnológicos o en la revisión irónica de la vieja ciencia ficción.

Al igual que ocurría con el género negro, la ciencia ficción también ha campado a sus anchas en otros formatos: cine, revistas, televisión, historietas y juegos. Series como *Star Trek* y películas clásicas como *La naranja mecánica* y *2001: Odisea en el Espacio*, *Fahrenheit 451*, *El Planeta de los Simios*, *La Guerra de las Galaxias (Star Wars)*, *Encuentros en la Tercera Fase*, *Alien*, *Blade Runner*, *El Quinto Elemento*, ... pueden dar cumplida idea de su vigencia.

Pero la clave de este género que ha sido capaz de anticipar acontecimientos históricos o hallazgos tecnológicos que aún estaban por venir, y que sitúa la acción en un espacio y en un tiempo imaginarios fundamentados en aquellos avances científicos que ponen a los hombres a merced de consecuencias imprevisibles, reside en su capacidad para crear inquietantes debates acerca del futuro que espera a las sociedades humanas. Pero, en realidad, aunque cambien los trajes, los objetos, y las máquinas se adueñen de los espacios que siempre habían pertenecido al hombre, los grandes temas permanecen. Con mucha frecuencia, estas historias sobre el futuro son metáforas del presente.

❖ **Antes de ver la obra busca información sobre las novelas *Fahrenheit 451* (Ray Bradbury), *Un mundo feliz* (Aldous Huxley) y la película *Blade Runner* (Ridley Scott). *Crimen y Telón* es, entre otras muchas cosas, un homenaje a estas tres obras maestras de la ciencia-ficción. Descubrirás por qué cuando disfrutes de la función.**

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

Al entrar en el teatro, junto con el consabido folleto, te habrán dado una hoja volandera: el *Extra* del periódico de Ciudad Tierra cuya noticia fundamental a toda página es **El Teatro ha muerto**.

1. **Échale una ojeada a la cabecera y señala qué dos afirmaciones te llaman la atención.**
2. Relaciona la fecha del periódico con ese Gobierno Global del que dice depender el Diario. ¿En qué contexto te sitúan los datos que lo identifican?
3. Lee la noticia del día y busca en ella las claves que justifican su titular: **¿cuál es el contexto de esta noticia? ¿Por qué tiene la noticia de la muerte del teatro tanta trascendencia?** (Lee también las noticias breves del espacio inferior izquierdo de la página 2 que te ayudarán a enterarte mejor).
4. En las fotos que ilustran la noticia tienes a los protagonistas de la obra. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a cada uno de ellos y los ponen en relación con lo que cada uno de ellos representa?

Lo que importa que recuerdes, Montag, es que tú, yo y los demás somos los Guardianes de la Felicidad. Nos enfrentamos con la pequeña marea de quienes desean que todos se sientan desdichados con teorías y pensamientos contradictorios. Tenemos nuestros dedos en el dique. Hay que aguantar firme. No permitir que el torrente de melancolía y la funesta Filosofía ahoguen nuestro mundo. Dependemos de ti. No creo que te des cuenta de lo importante que eres para nuestro mundo feliz, tal como está ahora organizado.

Ray Bradbury, *Fahrenheit 451*

- ❖ **Lee este fragmento de *Fahrenheit 451*. Te la mencionábamos anteriormente como una de las novelas distópicas más célebres de todos los tiempos. ¿Qué semejanzas encuentras con la situación de Ciudad Tierra?**

Escena I Resumen histórico. Voz en off

1. Después de los consiguientes avisos (*ocupen sus asientos, apaguen los móviles, queda un minuto*) da comienzo la función. Una voz en off, entre música futurista y luces galácticas, va enumerando años, desde el presente en el que estamos hasta 2034, y aclarando de paso lo que nos ha llevado a la situación final. ¿Qué ha pasado en Ciudad Tierra? ¿Quién ha tomado el poder? ¿Qué medidas ha impuesto? ¿Qué Agencia ha fundado para defenderlas? ¿Qué ha ocurrido con las Artes? ¿Y con el Medio Ambiente? ¿Cuáles son los tres pilares del Gobierno Global? ¿A qué fugitivo se busca vivo o muerto?
2. **¿Te parece atractivo** este nuevo mundo cuyo objetivo es el bienestar obligatorio? ¿Por qué?

Escena II Escena del crimen

1. Pero esta que arranca como una historia de anticipación, se convierte de repente en un «thriller». El Teatro ha muerto. Y, junto a su cadáver, que permanece en escena, en la real y en la de la ficción -puesto que los personajes están en el interior de un teatro- tenemos al **detective Noir** y al **teniente Blanco**. Detective y policía, una pareja clásica en el género negro, pero con nombres y atuendos muy representativos que los relacionan con subgéneros literarios distintos: ¿Cuál de ellos aparece como personaje del género negro y cuál como personaje de novela distópica? ¿Corroboran sus palabras esa impresión? ¿Por qué?
2. Por cierto, la descripción al estilo de Sherlock Holmes que hace Noir del difunto teatro, constituye uno de los momentos más cómicos de la obra. Pero, a la vez, sirve de espejo de la situación actual de muchos aspirantes al trabajo teatral. ¿Cuál es esta situación? El guiño a la actualidad está servido.

3. No hemos hecho más que empezar, pero en el teatro es muy importante estar atento a los rasgos individuales de cada personaje que se centran en su aspecto y en sus palabras, puesto que no hay ningún narrador que nos ponga en antecedentes o nos explique lo que ocurre. Atentos pues a lo que el diálogo de Noir y de Blanco nos dice sobre ellos. ¿Se llevan bien, se respetan o rivalizan y discuten? ¿Qué se pone de manifiesto sobre la personalidad de cada uno en su diálogo hasta la aparición del forense? ¿Y después?

NOIR. ¿Va a seguir repitiendo las consignas del Gobierno Global o volvemos a las pesquisas?

BLANCO. También eran ciertos los rumores sobre sus modales.

NOIR. No me pagan por ser simpático.

BLANCO. Ni a mí por colaborar con sabuesos.

NOIR. Ni a mí por perder un tiempo precioso mientras anda suelto un posible artífice.
BLANCO. Proceda.

NOIR. Agentes, ¿vieron entrar o salir a alguien del teatro?

AGENTES. Negativo, señor.

NOIR. ¿Huellas?

AGENTES. Negativo, señor.

NOIR. ¡Sorprendente! (Examina el suelo.)

AGENTES. Sorprendente, señor.

BLANCO. ¿Le sorprende que no haya huellas?

NOIR. Me sorprende que le concedieran la placa. Y me sorprende que no haya polvo. Si esto lleva cerrado veinte años, desde 2018, ¿quién ha barrido?

4. Por cierto, la descripción al estilo de Sherlock Holmes que hace Noir del difunto teatro, constituye uno de los momentos más cómicos de la obra. Pero, a la vez, sirve de espejo de la situación actual de muchos aspirantes al trabajo teatral. ¿Cuál es esta situación? El guiño a la actualidad está servido.
5. De repente, en un salto muy ronladero, los «mirantes» pasan a formar parte de la acción. Se trata de una divertida ruptura de la llamada *cuarta pared* por la que los personajes se dan cuenta de que el patio de butacas está ocupado por espectadores que están viendo una obra de teatro, pero que, dentro de esa misma obra, se convierten en testigos del crimen y en culpables de «enaltecimiento del artismo» y, por tanto, en actores de esa misma obra. El juego metateatral está en marcha. ¿De qué se acusa a los espectadores?
6. Mientras nos hacen la ficha policial, desaparece el cadáver del Teatro. ¿Tú has visto quién y en qué momento se lo ha llevado?
7. **¿Leer? No es posible en Ciudad Tierra. Y menos**

endecasílabos... Estamos seguros de que tú no eres de esas personas a las que les parecería un buen plan que los libros estuvieran fuera de la ley, pero ¿qué opinas? ¿Crees que la literatura constituye un grave riesgo para la salud o eres más bien uno de esos poliartisticómanos que no concibe vivir sin leer?

8. Noir es un clásico. Por su aspecto recuerda a los detectives del género negro americano con quienes parece compartir algunos rasgos. Como ellos es cínico y solitario y, en estos momentos, imprevisible. **¿Podrías relacionarlo con alguno? ¿A qué crees que juega Noir?** No puede leer los endecasílabos pero lo hace en cuanto desaparecen los agentes, el teniente y el forense. Su lectura, ahora en serio, dará pie a la siguiente escena.

Un arte noble ha muerto y se ha extraviado

donde la libertad vive cautiva.

Las respuestas están en el pasado;

que reviva la tribu primitiva.

CONOCIENDO AL TEATRO

Aunque el DNI que salta del cadáver a la mano de Noir permite identificar el cadáver como El Teatro, está claro –y los propios Noir y Blanco así nos lo hacen saber– que existen muchos misterios alrededor de este personaje. A partir de aquí, y contraponiendo las miradas paralelas de Blanco y de Noir –donde uno ve *antros clandestinos y ceremonias*, el otro ve *teatros y funciones*– comienza un curioso homenaje al teatro que, de momento, se centra en un vocabulario teatral. Trata de definir con tus compañeros los siguientes términos referentes a elementos teatrales: *focos, proscenio, patio de butacas, espectadores, hombros, patas, atrezzo*.

- ❖ **Pregunta para nota: ¿Sois capaces de recordar también de qué manera se refiere a estos elementos el Teniente Blanco?**

Escena III Del rito al mito: Tribu

1. En esta escena se inicia otra de las líneas de la acción. *Crimen y telón* es también un homenaje al teatro. Este aparece personificado y vestido como un personaje de la *commedia dell'arte*. La historia del teatro se cuele así en las investigaciones de Noir y esta escena comienza cuando las últimas palabras del detective hacen revivir en un primer *flashback* a la tribu de trogloditas que, entre bromas y veras, interpela al Teatro sobre su origen. ¿Por qué crees que el Teatro se declara resultado de una orgía de todas las artes?
2. Caracteriza al Teatro tal como aparece personificado. ¿Sabes por qué lleva máscara? ¿Y por qué habla en verso? Pista: busca información sobre la *commedia dell'arte*.
3. Por otra parte, Teatro hace aquí una declaración de principios: *Desde hoy el Poder será siempre mi enemigo*. ¿Qué puede significar dicha frase? Tendrás que recordarla al final de la obra.
4. Y por curiosidad ¿a cuántos de los personajes que cita Teatro podrías relacionar con su título, autor o corriente artística?

TEATRO. [...] Mi nombre será Edipo, Medea, Agamenón, Calígula, Cyrano, Alcestes y Harpagón. Otelo, Diana, Fausto, Tartufo, Puck, Volpone, Julieta, Segismundo, don Juan y Pantalone. Rosaura, Ofelia, Hamlet, Orestes y Arlequín, Laurencia, Pedro Crespo, Desdémona y Crispín. Ariel, Chanfalla, Electra, Mefisto, Celestina, Madre Coraje, Nora, tío Vania e Irina. [...]

QUE REVIVA LA TRIBU PRIMITIVA: EL ORIGEN DEL TEATRO

Gracias a las investigaciones arqueológicas, sabemos de la presencia de la danza y el teatro en los ritos prehistóricos y las antiguas civilizaciones. En estos ritos mágicos, de importante función social y valor simbólico (propiciar la caza, invocar el éxito en la guerra, celebrar el paso a la vida adulta, provocar la lluvia) y generalmente dirigidos por un chamán, se empleaba la danza y la escenificación, ayudadas de vestuario realizado con pieles de animales o vegetales, instrumentos musicales rudimentarios, la voz humana y máscaras. El teatro nacerá como evolución de estos ritos, y se diferenciará de ellos fundamentalmente por la aparición de un público.

También en Oriente había rituales con danza, mimo y música hace 4000 años. En la India, Egipto o Japón se celebraban espectáculos en honor a los dioses desde el principio de los tiempos.

Escena IV Sombras del callejón (1)

1. ¿Recuerdas cómo es la escenografía en esta escena? Relaciónala con su título y evidentemente con el teatro de sombras, pero también con el verso de Píndaro que aparece en el poema de Luis Alberto de Cuenca. ¿Hay algo más en este poema que puedas relacionar con ella?

El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de Píndaro, Píticas VIII 96

Sin mujer, sin amigos, sin dinero,
loco por una loca bailarina,
me encontraba yo anoche en una esquina
que se dobla y conduce al matadero.
Se reflejó una luz en el letrero
de la calle, testigo de mi ruina,
y de un coche surgió una gabardina
y los ojos de un tipo con sombrero.
Se acercaba, venía a hablar conmigo.
Mi aburrido dolor le interesaba.
Con tal de que no fuese un policía...
«Somos el sueño de una sombra, amigo»,
me dijo. Y era Bogart, y me amaba;
y era Paco Arellano, y me quería.

Luis Alberto de Cuenca, *La caja de plata*

2. No olvides que hemos hablado de **metateatro**: la conversación entre el camello y Noir, trufada de referencias artísticas, da una primera pista de lo que después descubrirán los actores. ¿Quién es ese «hombre de negro» que da la bombilla al camello? ¿Qué es lo que sabe y por qué?
3. La escena entrevera canciones «por los viejos tiempos» intervenciones de Blanco y su peculiar vocabulario descriptivo, un irónico elogio de una España soñada a cargo de la banda clandestina, y más pistas sobre lo que estamos viendo. *Yo estoy aquí porque lo dice el director.* ¿Qué temas se van abriendo paso en la obra?

4. Te dejamos además la letra del "Artecorrido por el Teatro", por si te apetece cantar. "Artecorrido" por cierto, es una derivación cómica de la palabra "narcocorrido", un subgénero musical de carácter popular propio de la región fronteriza entre México y Texas. Investiga acerca de ellos y reflexiona. ¿Crees que la elección de este subgénero musical en *Crimen y Telón* es casual? ¿Por qué?

ARTECORRIDO POR EL TEATRO

En toda la Ciudad Tierra se está corriendo un rumor: que el Teatro en son de guerra viene a sembrar el terror. Va seguido de un puñado de actores polivalentes, artistas enmascarados amados hasta los dientes. En oscuros camerinos esconden risas y penas; si te ven por el camino te montarán una escena. Llegarán tiempos mejores y a la gente teatrera se unirán espectadores desde frontera a frontera y dirá la Tierra entera: que el teatro no se muera. Delincuentes comediantes, insurgentes tramoyeros, teatreros maleantes y fieros faranduleros. Su patria es el escenario, su bandera es el telón; viven sueños a diario hasta el fin de la función.

MÁS SOBRE EL TEATRO

Blanco y Noir continúan aumentando nuestro vocabulario artístico: *director, actores, taquilla, camerino*. Añádelas y trata de definir las en tu particular glosario teatral.

5. ¿Qué echa de menos Noir de los "buenos viejos tiempos"?
6. Esta escena nos aporta claves fundamentales de la historia personal de Noir. ¿Cómo llegó a colaborar con la Triple A? ¿Qué nombre no soporta que se pronuncie en su presencia?

Escena V Camerino

1. La nota de voz de Noir hace evidente su condición de verso adicto (*Ah, literatura, bala perdida en el tiroteo del hombre contra la muerte...*) y da pie con su lectura al *flashback* que supone la aparición de **Edipo**, rey de Tebas, el primer detective de la historia, el ciego que lo guiará a la Antigua Grecia para conocer la historia del Teatro. Investiga acerca de este mito tan importante de la literatura clásica.

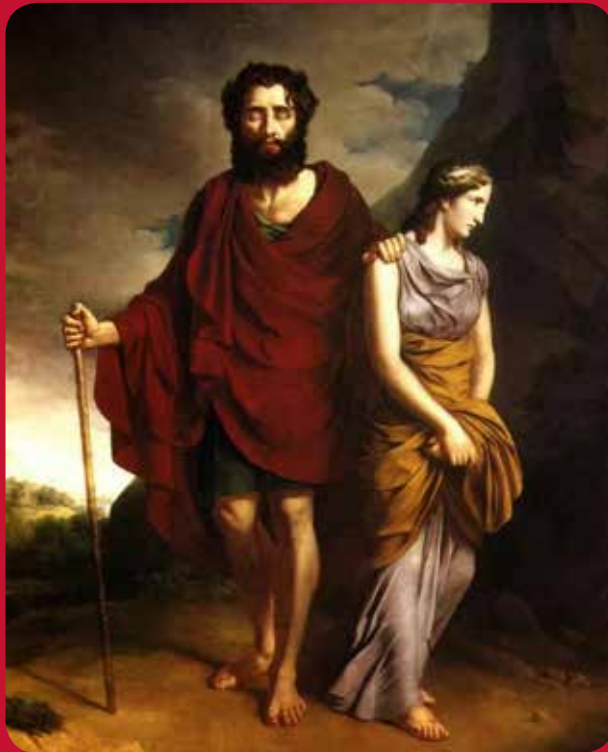
Escena VI Odisea

1. Esta es una preciosa escena que tiene todo el sabor del teatro griego. Lee el cuadro referente a "La odisea del teatro" y verás por qué. ¿Quién es el corifeo y quién el coro?
2. El Teatro afirma viajar en su "carro naval" (origen de la palabra Carnaval, era un carro o barco con ruedas que se empleaba en las procesiones en honor a los dioses. A veces se identifica con el carro de Tespis, quien iba de pueblo en pueblo llevando su arte. Otro Tespis moderno, **Federico García Lorca**, también llevó el teatro a los pueblos de España con su compañía La Barraca). **¿Qué significa esta identificación entre Teatro y el viaje (u odisea) espacial y temporal? ¿Y por cierto, cómo es el carro naval de Teatro? ¿Qué te parece?**
3. En un habilísimo contraste lingüístico, los versos de sabor grecolatino, que hasta incluyen epítetos épicos, se mezclan con la discusión sobre el convenio colectivo de las olas o con las prosaicas y actualísimas tentaciones de las sirenas. ¿Qué efecto producen estos contrastes? ¿Quiénes resultan ser los enemigos del teatro según las olas?
4. **¿Crees que el teatro actual se rinde a veces a lo económico o a las imposiciones de lo correcto? ¿Y piensas que es verdad que la televisión y el cine son los torpedos que acabarán con él? ¿Se te ocurre a ti algún otro posible torpedo o "enemigo" del teatro?**
5. La patria del teatro es la poesía. Lo afirma él mismo en el último verso de esta escena. ¿Qué lazo invisible es el que une a Noir con el Teatro? ¿Hace eso de él un personaje trágico?

LA ODISEA DEL TEATRO

Edipo, rey es una tragedia de **Sófocles**, uno de los principales autores trágicos griegos. Su protagonista, rey de Tebas, esposo de Yocasta, comienza a investigar la muerte del rey anterior, Layo. Resolver el caso no será fácil porque tendrá que descubrirse a sí mismo. Tal vez este sea el destino de todo detective, incluido Noir...

De la mano de Edipo viajamos a la Antigua Grecia, la cuna del teatro occidental. Allí, el teatro nace también a partir del rito, en este caso fiestas dedicadas al dios Dionisos (dios del vino). En ellas se cantaban **ditirambos** (himnos que narraban

episodios de la vida del dios). La fórmula va evolucionando: de ser cantados por varios personajes se pasa a una parte lírica en la que uno de los cantores se separa y el resto le responde. Se dice que el primero en desarrollar esta idea de forma teatral fue **Tespis**, quien otorga esta función a uno de los actores (el protagonista que dialoga con el coro, a quien los griegos llamaban **corifeo**) y que también incorpora acción a sus palabras. Ahí está el teatro. Los máximos representantes del teatro griego fueron **Esquilo, Sófocles y Eurípides**, fundadores de la tragedia clásica griega, así como **Aristófanes**, el único autor de comedias de quien se conservan obras.

La palabra "teatro" viene del griego *théatron*, literalmente "espacio desde donde se mira", es decir, las gradas del público que se construían aprovechando la pendiente de la acrópolis sobre la *orchestra* (lugar donde estaba el coro) y el *logeion* (lugar desde donde se habla). Otras partes del teatro griego eran la *skene* (donde iba el actor cuando no estaba actuando), el *proscenion* (entre la escena y la orchestra), el *parodos* (rampas de acceso por donde llegaba el coro) y el *diazoma* (pasillos de separación del graderío).

Los romanos consideran el teatro como un entretenimiento y optan por formas más festivas. Autores importantes de comedia de esta época fueron **Plauto y Terencio**, aunque también cabe destacar las tragedias filosóficas de **Séneca**. Si quieres conocer un teatro romano de verdad, en España hay muchos: en Mérida (que además está en uso: en él todos los años se representan las obras del **Festival de Teatro Clásico**), Córdoba, Cartagena, Itálica (Sevilla), Málaga, Clunia Sulpicia (Burgos), Pollentia (Alcudia), Sagunto (Valencia), Tarraco (Tarragona), etc.

Escena VII Sombras del callejón (2)

1. Volvemos al sombrío callejón, a las sombras y a la atmósfera *noir* en la que se mueven los amantes de las artes. Aquí descubrimos la verdad de Noir. Un luchador por el arte cuyo amor a la Poesía dio sentido a su vida. Por fin sabemos quién es **ella**. En la escena, el camello ofrece distintas obras artísticas, Noir se despierta recitando versos de *La vida es sueño*, canta a la Poesía, el teatro se hace evidente –allí seguimos los «mirantes»... Y dice al teniente Blanco: «Somos analógicos, teniente, las artes nos daban sentido»... ¿Cómo vivir sin libros, sin música... sin arte? ¿Qué sentido puede tener esta escena?
2. **¿Qué ha empezado a ocurrirle al teniente Blanco?** ¿Ahora que ya has visto la obra, crees que es un simple recurso humorístico o puede ser importante para el desarrollo del personaje?

Escena VIII

Los secuaces de El teatro: Comedio y Tragedio

1. Noir se entrega a su adicción y, dispuesto a morir, empieza a recitar el bellissimo poema de **Jaime Gil de Biedma**, pero serán Comedio y Tragedio los que terminen la segunda estrofa. Las referencias literarias se multiplican: ¿La vida es sueño, sombra, ficción...? ¿El mundo es un teatro?... ¿Recuerdas qué recitaba Noir al despertarse en la escena anterior?

No volveré a ser joven

Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde
-como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.

Dejar huella quería
y marcharme entre aplausos
-envejecer, morir, eran tan solo
las dimensiones del teatro.

Pero ha pasado el tiempo
y la verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.

Jaime Gil de Biedma
(Poemas póstumos, 1968)

2. Pero el momento trágico se interrumpe con la aparición de Comedio y Tragedio, la disparatada y divertidísima pareja de gemelos, uno triste y

otro alegre, como corresponde al subgénero dramático al que representan. Los griegos otorgaron este mismo papel a dos de las musas. Investiga cómo se llamaban.

3. Comedio y Tragedio inician una batalla dialéctica trufada de referencias artísticas y literarias con las que pretenden acabar con Noir. ¿Dónde reside la gracia de sus pareados? Atiende a sus canciones ¿Crees que su condición de versos esdrújulos contribuye a su comicidad?

TRAGEDIO. Mira, detective, mira, un bisonte de Altamira.

COMEDIO. ¿Tienes alma de poeta? Mira la Piedra Rosetta.

TRAGEDIO. Mira la divina gracia de la Victoria de Samotracia.

COMEDIO. Coliseo y Partenón, uno es griego y otro non.

TRAGEDIO. ¿Qué traigo? ¿No lo adivinas? ¡Si es la Capilla Sixtina!

COMEDIO. ¿Qué traigo? ¿No lo adivinas? ¡Velázquez y sus Meninas!

TRAGEDIO. Mira, Noir, mira qué joya, son las dos majas de Goya.

COMEDIO. Que siga nuestro repaso el Guernica de Picasso.

[...]

TRAGEDIA.

Ha llegado el fin,
vamos a morir
y ya nadie recordará
los **días de felicidad**.

El destino es cruel,
no hay nada que hacer;
nacer, representar un papel
envejecer, enfermar
y al final palmar.

COMEDIA.

No te pongas dramático,
que la vida es un sueño mágico,
lleno de gente simpática y de amor.
Cuando estés melancólico
yo te vendo algo químico
para darte un fantástico subidón.

LOS DOS.

Como somos dos clásicos
nos cambiamos las máscaras
y seguimos idéntica la canción.

- Algunos gemelos literarios han quedado como paradigmas del absurdo cómico por la naturaleza de sus diálogos. Podemos poner por ejemplo a la pareja de gordezuelos Tweedledee y Tweedledum (Tararí y Tarará en la traducción española) de *Alicia a través del espejo* o a los celebérrimos detectives Hernández y Fernández de muchos de los álbumes de Tintín. Después de analizarlo pormenorizadamente ¿cómo calificarías tú el diálogo de estos hilarantes personajes?
- En las citas literarias de Comedio y Tragedio o viceversa, subyace un emocionado homenaje a la Poesía y al Teatro. Además de leer los poemas correspondientes a los versos que se citan, deberías tomar nota de las referencias teatrales porque te marcan un camino seguro para conocer la historia del teatro. ¿Cuáles de esas referencias te parecen más significativas? Aquí tienes algunas de ellas. ¿Son todas referencias "serias"? Identifica las que no lo sean.

TEATRO

TRAGEDIA. El destino nos tortura con infinitos sufrimientos y desgracias. Prometeo encadenado, Esquilo.

COMEDIA. Si alguno de vosotros, oh espectadores, quiere llenar su vida de alegría, que se venga con nosotros. Las aves, Aristófanes.

TRAGEDIA. Oh mundo, laberinto de errores, morada de fieras, prado de serpientes, río de lágrimas. La Celestina, Fernando de Rojas.

COMEDIA. ¡Qué de risas, de juegos y placeres! El enfermo imaginario, Molière.

TRAGEDIA. Quien ama el placer perecerá por el placer. Fausto, Marlowe.

COMEDIA. Don't worry, be happy. Bobby Mc Ferrin.

COMEDIA. Pobre del país que necesita héroes. Galileo, Brecht.

TRAGEDIA. Palabras, palabras, palabras. Hamlet, Shakespeare.

COMEDIA. Parole, parole, parole. Manzinni y Lupo.

TRAGEDIA. No hay nada que hacer. Esperando a Godot, Beckett.

COMEDIA. Busca siempre el lado bueno de la vida. La vida de Brian, Monty Python.

POESÍA

COMEDIA. A lo mejor necesita una pequeña dosis de poesía para entrar en calor. Verde que te quiero verde.

TRAGEDIA. En tanto que de rosa y azucena.

COMEDIA. Un soneto me manda hacer Violante.

TRAGEDIA. Vivo sin vivir en mí.

COMEDIA. Érase un hombre a una nariz pegado.

TRAGEDIA. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

COMEDIA. ¿No es verdad, ángel de amor?

TRAGEDIA. Polvo serán, mas polvo enamorado.

COMEDIA. ¡Oh, capitán, mi capitán!

TRAGEDIA. Volverán las oscuras golondrinas.

COMEDIA. Con cien cañones por banda.

TRAGEDIA. Se equivocó la paloma, se equivocaba.

COMEDIA. Caminante, no hay camino.

6. Como Tweedledee y Tweedledum al ver llegar al cuervo en *Alicia*, Comedio y Tragedio huyen cuando aparece Blanco, sin saber que tanto este como Noir están ya definitivamente contagiados de teatrismo agudo. ¿Cuál es, pues, el alcance de este contagioso virus?
7. La Música es buena compañera del Teatro. En esta obra lo has comprobado en repetidas ocasiones: con el espléndido elenco de músicos callejeros, con el canto de las olas, con la emotiva canción de Noir a la poesía, o con los divertidos esdrújulos de Comedio y Tragedio. Y, justo ahora, con la llegada de las tres naciones, la música nos trae uno de esos momentos desternillantes a los que tan acostumbrados nos tiene Ron Lalá. ¿Dónde crees que radica la gracia de este momento?

EL ESPLENDOR DEL TEATRO EN EL SIGLO DE ORO

Durante la Edad Media, el teatro estuvo ligado a las festividades y espacios religiosos. Existe también un teatro de tipo popular de tipo cómico. Los siglos XVI Y XVII suponen una verdadera eclosión del teatro en toda Europa. **Italia**, que cuenta ya con una tradición teatral popular firme gracias a la **commedia dell'arte**, sienta las bases del teatro moderno con la recuperación de comedias y tragedias clásicas, la incorporación de un público culto, y la modernización del espacio teatral. En **España**, desde principios del XVI el teatro empieza a tener plena presencia y llega a la mayoría de edad con **Lope de Vega** y su "Arte Nuevo de hacer comedias". Su fórmula pervive con enorme éxito y el público atiborra los corrales de comedias para ver *La dama boba*, *Peribáñez* y *el comendador de Ocaña*, *El caballero de Olmedo* y *Fuenteovejuna*. El otro gran autor español es **Calderón de la Barca**, dueño de todos los recursos estilísticos, técnicos y escenográficos. Sus obras maestras son *El alcalde de Zalamea*, *La vida es sueño* y *La dama duende*. Otros grandes autores fueron **Fernando de Rojas**, **Cervantes**, **Tirso de Molina** y **sor Juana Inés de la Cruz**. Con el nombre de teatro isabelino se conoce el gran ciclo teatral que tiene lugar en **Inglaterra** del XVI-XVII, muy similar al español: empiezan a construirse los primeros teatros a los que acude el público en busca de emoción. La figura más importante y uno de los genios de la literatura universal es **William Shakespeare**. Como a Lope, a él correspondió la tarea de reformar el teatro inglés culminando la labor emprendida por **Christopher Marlowe** y fue el creador de prototipos universales de una pasión o de un carácter: celos, ambición, duda o amor se encarnan respectivamente en los protagonistas de sus cuatro mejores tragedias, *Otelo*, *Macbeth*,

Hamlet y *Romeo y Julieta*. Además, emplea recursos muy modernos como la ruptura de la ficción, la introducción del teatro dentro del teatro o el uso de recursos cómicos como chistes y juegos de palabras... (¿te suena?). En **Francia**, el teatro busca sin embargo la verosimilitud y el racionalismo y evita atentar contra el buen gusto. Los grandes trágicos franceses son **Pierre Corneille** y **Jean Racine**. Pero la figura más importante del teatro francés es **Jean-Baptiste Poquelin, Molière**, el gran creador de la comedia con la que *pretende corregir a los hombres divirtiéndolos*. Profundo renovador del género, a él se debe la desaparición de la famosa "cuarta pared" y que lo cómico alcanzara la grandeza que hasta ahora sólo era propia de la tragedia, en obras como *Las preciosas ridículas*, *Tartufo*, *Don Juan*, *El enfermo imaginario*, *El misántropo* y *El avaro*.

El homenaje a los tres grandes teatros europeos del Barroco llega hasta la actualidad. Como continuadores de los grandes poetas dramáticos del siglo de oro se cita también a los **españoles Valle Inclán, Lorca, Zorrilla, Mayorga, Nieva y Arrabal** (producto nacional), los ingleses **Wilde, Bernard Shaw, Pinter, Tom Stoppard o Beckett**, y los franceses **Victor Hugo, Rostand, Camus y Koltés**.

Escena IX Siglo de Oro

1. Esta escena se inicia con el *flashback* de Noir que trae al asesinado padre de Hamlet al escenario. Su diálogo con el detective actualiza alguno de los temas que ya hemos tocado. ¿Cuál?
2. Por otra parte, los personajes que cita el espectro (*Puck, Próspero, Macbeth, Hamlet*) pertenecen a varias obras del gran **William Shakespeare**. ¿Sabes a cuáles? Nos centramos en Puck, el duende de *El sueño de una noche de verano*. Lee su última intervención, que cierra la obra, y ponla en relación con el tema del que hablamos.

PUCK. Si nosotros, vanas sombras, os hemos ofendido, pensad solo esto y todo está arreglado: que os habéis quedado aquí durmiendo mientras han aparecido esas visiones. Y esta débil y humilde ficción no tendrá sino la inconsistencia de un sueño; amables espectadores, no nos reprendáis; si nos concedéis vuestro perdón, nos enmendaremos. Y, a fe de honrado Puck, que si hemos tenido la fortuna de escaparnos ahora del silbido de la serpiente, procuraremos corregirnos lo antes posible. De lo contrario, llamad a Puck embustero. Así, pues, buenas noches a todos.

W. Shakespeare, *El sueño de una noche de verano*. (Trad. Luis Astrana Marín)

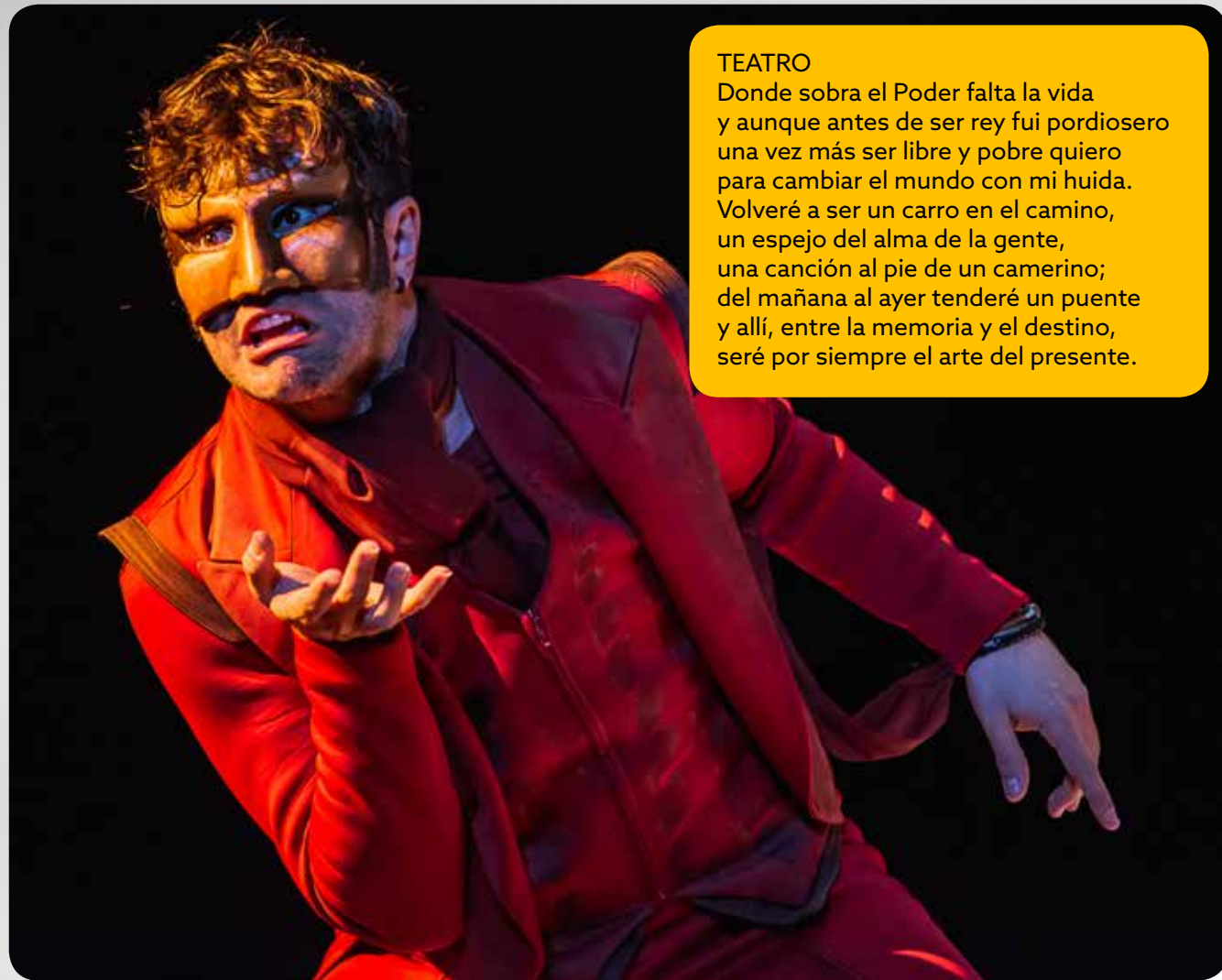
3. La aparición de El Teatro y de cuatro espléndidos personajes femeninos del teatro del Siglo de Oro que además entreveran sus palabras actuales con las de algunos de los momentos cumbres de sus respectivas obras, dan pie a una reivindicación muy actual. ¿Cuál es? Piensa un poco: ¿cuántas autoras teatrales del Siglo de Oro conoces? ¿Crees que las mujeres de esa época no eran

capaces de escribir? Investiga sobre alguno de estos nombres: Ana Caro de Mallén, María de Zayas y Sotomayor, Ángela de Acevedo, Sor Juana Inés de la Cruz o Sor Marcela de San Félix. ¿Qué ha podido ocurrir con sus obras?

4. Por otra parte, ¿cuáles son los títulos de los libros en los que aparecen Ángela, Julieta, Lady Macbeth y Laurencia? ¿Quiénes son sus autores? ¿A qué momentos de su argumento nos remiten las palabras de cada uno de estos personajes?
5. La Poesía se ha esfumado, lamenta Teatro y afirma: «¡Yo no sé qué haré sin ella!» ¿Podrías explicar a qué momento histórico puede referirse el hecho de tal desaparición se produzca «al llegar el día».
6. A partir de este momento, empiezan a desvelarse algunas de las claves de la obra. Lo dice el propio teatro y lo explica Noir: sin Poesía, el teatro se ha cansado de jugar y hay que demostrarle que no está solo. Por eso, en otra ruptura inesperada de la *cuarta pared*, el público se incorpora a la representación. Y en un alarde de virtuosismo versificador el texto que recita Teatro está escrito en redondillas. Lee el fragmento del *Arte nuevo de hacer comedias* que tienes al lado y justifica la relación entre dichas estrofas y su tema.

Acomode los versos con prudencia a los sujetos de que va tratando. Las *décimas* son buenas para quejas; el *soneto* está bien en los que aguardan; las relaciones piden los *romances*, aunque en *octavas* lucen por extremo; son los *tercetos* para cosas graves, y para las de amor, las *redondillas*.

Lope de Vega, *Arte nuevo de hacer comedias*

TEATRO

Donde sobra el Poder falta la vida
y aunque antes de ser rey fui pordiosero
una vez más ser libre y pobre quiero
para cambiar el mundo con mi huida.
Volveré a ser un carro en el camino,
un espejo del alma de la gente,
una canción al pie de un camerino;
del mañana al ayer tenderé un puente
y allí, entre la memoria y el destino,
seré por siempre el arte del presente.

7. Por cierto ¿es el Teatro complaciente con el Público felizmente incorporado a la representación? ¿Qué defectos de este nuevo personaje pone de manifiesto? ¿Y qué es lo que le gusta de él?
8. Aparece el Poder y, ¡oh desencanto!, al descubrir su rostro, el Teatro se encuentra con un espejo. ¿Qué puede querer decir esto? Recuerda el mito de Narciso. Por otra parte, ¿con qué composición estrófica expresa Teatro sus planes de futuro? A la luz de lo que se afirma en el *Arte nuevo* ¿por qué crees que es así?

Escena X Cluedo

EL TEATRO ES UN JUEGO DE EQUIPO.

Pues sí. Los **actores** son su cara más visible y juguetona (*jouer, play*, significan *actuar* y también *jugar* en inglés y francés). Ellos juegan a ser un personaje para contar una historia. Y cantan, bailan, tocan, montan en patinete... Pero para que los actores puedan salir a hacer la obra ante el público, otras muchas personas han estado trabajando antes, durante y después de la representación. Uno de ellos es el **director** ("un calvo argentino con cara de mala leche"). Él concibe la obra tal y como se va a representar y dirige los ensayos de los actores. Otro es el **dramaturgo**, el encargado de crear o adaptar el texto de la obra ("¿Por qué?; Porque lo dice el texto!). Hay un **diseñador de iluminación**, un **escenógrafo** y un **vestuarista** o **figurinista**. Luz, escenografía y vestuario son esenciales y contribuyen a llenar de significados la escena. También puede haber un **director musical**, que diseña la música y el espacio sonoro. ES fundamental el **equipo de**

producción y distribución, que se encarga de las gestiones relacionadas con contratos, dinero, venta del espectáculo, etcétera.

Y está el **equipo técnico**, al que has podido conocer en esta obra en persona. Ellos son una parte fundamental del espectáculo. Se encargan del montaje y desmontaje, llevan el sonido y la iluminación desde la **cabina técnica** y están en contacto continuo con los actores y el regidor para que todo salga como está previsto. ¡Y a fuerza de ir muchas veces hemos conseguido enterarnos de qué hace el **regidor**! Se encarga de coordinar la obra entre bambalinas y de que todo y todos estén donde deben estar.

Falta un elemento. Como explicábamos con anterioridad, la palabra teatro viene de *theatron*, "lugar desde donde se ve". **Peter Brook**, un famoso director inglés, piensa que "basta que un hombre cruce un espacio vacío y que otro lo esté mirando para que haya teatro". ¿Qué elemento es?

En un quiebro delirante y con la aparición de los técnicos que contribuyen con su trabajo a hacer posible el espectáculo teatral pero que en este caso también dicen texto -aunque lo prohíba el convenio-, el final de la obra rompe con todos los límites de la **metateatralidad**. Analiza y explica la divertidísima manera en que esto se va haciendo evidente.

1. El Teatro está vivo. Ha sido él el organizador de la función a la que estamos asistiendo y en la que nosotros, espectadores, también tomamos parte... «Hacer bien ni en sueños se pierde» acaba diciendo Blanco con una frase extraída de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca. Y entre risas y veras, los ronlaleros ponen de relieve lo que hay detrás de aquel verso de Píndaro que citábamos en la escena II. ¿Será verdad que *somos el sueño de una sombra*? ¿*Todo el mundo es teatro y todos los hombres y mujeres no son sino histriones*, como decía Shakespeare? Teniendo en cuenta los textos que hemos ido recordando, ¿qué tienes tú que decir sobre esto?
2. La obra, que nos ha brindado hasta ahora un repaso de la historia del teatro desde sus orígenes, no renuncia a ofrecernos una escena al más puro estilo siglo XX, aunque el tema no deja de ser un tema clásico. Tal vez el referente más próximo sea *Seis personajes en busca de autor*, de **Luigi Pirandello**. Busca información sobre el argumento de esta y establece una relación entre lo que ocurre en ella y el final de *Crimen y Telón*.

TEATRO CONTEMPORÁNEO

El teatro de la segunda mitad del XIX evoluciona desde el teatro realista y naturalista hasta el simbolista: **Henrik Ibsen, Strindberg, Bernard Shaw, Oscar Wilde o Chejov**, entre otros, renuevan el panorama teatral y ponen las bases del teatro de los siglos XX y XXI.

Los *Escritos sobre el teatro* de **Maiakovski** marcan el signo teatral del siglo XX: *La gran ruptura que hemos producido en todos los campos de la belleza en nombre del arte del porvenir (...) no puede interrumpirse en las lindes del teatro*. Esta ruptura da lugar a multitud de tendencias – algunas contrapuestas –, de las que citamos pocos ejemplos: la subjetividad creadora, el surrealismo, el expresionismo, la parodia, la autonomía del arte respecto de la realidad, los nuevos modelos de escenificación e iluminación, los nuevos lenguajes expresivos, la improvisación, nuevos modos de formación, el teatro del absurdo, el teatro épico y la teoría del distanciamiento, la disolución del argumento y el lenguaje, la introducción de lo lírico y poético, el teatro social, el teatro experimental,

lo ceremonial, el teatro independiente... Autores como **Alfred Jarry, Valle-Inclán, Lorca, Bertold Brecht, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams, Buero Vallejo, o Fernando Arrabal**; directores o teóricos como **William Layton, Stanislavski, Antonin Artaud o Meyerhold**, proyectos o compañías como los de **Grotowski, Barba, el Living Theatre, Peter Brook, Augusto Boal, Tábano, Els Joglars, Dagoll Dagon, Thomas Kantor**, etc han continuado construyendo, con sus ideas y su trabajo, ese gran espejo de la humanidad que es el teatro.

¿Y HOY?

Echa un vistazo a la cartelera teatral. Familiarízate con los nombres de las compañías, con los proyectos, con las salas de teatro, con los nuevos textos. Ellos son el hoy y tú, como espectador (o, si te animas, como actor, director, dramaturgo, escenógrafo, figurinista, iluminador, distribuidor o técnico) puedes formar parte de él. Y quién sabe, tal vez sea el comienzo de otra gran amistad.

3. Ron Lalá tiene una gran virtud: saben ser divertidos y emocionantes al mismo tiempo. De pronto, la rivalidad entre Noir y Blanco (acaso no eran tan distintos) deja de tener sentido. Y en medio de la certeza de un mundo ficticio en el que son personajes abocados a repetir un papel inventado por otro, asoma la esperanza: la amistad y la rebeldía. Juntos, se atreverán a soñar con la posibilidad de ser otros. Y ¿no es esta la esencia del teatro?

BLANCO. (Se arranca su placa y la tira.) Porque dimito. Un buen poli no dispara a un hombre desarmado. Lo crea o no, aún tengo mis principios.

NOIR. No se ponga triste. Quizá en la función de mañana no me dispare.

BLANCO. Y entonces seguiré creyendo que es realidad esta ficción.

NOIR. Y cerraremos el caso.

BLANCO. Y como no hay cadáver, le absolverán por falta de pruebas.

NOIR. Y ascenderemos. Yo seré el detective en jefe Noir, usted el coronel Blanco.

BLANCO. Y los fines de semana iremos a pescar juntos al simulador de río.

NOIR. Con un par de libritos escondidos entre los cebos.

BLANCO. Para leer un poema o dos.

NOIR. Eso es, Blanco, un par de poemas bajo las estrellas.

BLANCO. Solo para conocer al enemigo.

NOIR. Eso es lo que dice el texto que usted diría. Aquí, en nuestra última página juntos.

BLANCO. Noir.

NOIR. Blanco.

BLANCO. Aunque mañana volvamos a ser enemigos, quiero que sepa... Nada.

NOIR. Diga.

BLANCO. Ha sido un placer conocerle.

NOIR. Lo mismo digo. (Silencio.) Blanco.

BLANCO. Noir.

NOIR. Estas últimas líneas...

BLANCO. ¿Qué líneas?

NOIR. Lo de que ha sido un placer y eso...

BLANCO. ¿Qué les pasa a esas líneas?

NOIR. Que no estaban en el texto.

BLANCO. Eso se llama meter una morcilla, Noir.

Escena XI
Teatro ex machina

1. La obra va a terminar y reúne tal cantidad de temas, de giros, de reflexiones, de críticas y de motivos sumados a la excelencia de la escenografía, el vestuario y el trabajo de técnicos, actores y director, que la convierten en un ejemplo de buen teatro. Cuando Público y Comediantes entonan el Himno al Teatro, todos son partícipes de un emocionante homenaje a un género viejo y nuevo que no se olvida de que el público también juega en el espectáculo. Y la pregunta importante es: ¿has disfrutado? Porque eso es lo que justifica «una mentira que aspira a una gira mundial».

Somos la sombra del sueño de nuestra ficción
hasta que un día la vida nos baja el telón,
seres humanos que vamos del hoy al ayer
para vivir y morir y después renacer.
Risas y llantos de tantos que vienen y van,
cantos y cuentos al viento que no volverán,
imaginario escenario que ordena el azar
para jugar a vivir y volver a empezar.
Entre sueño y realidad
todo es mentira y verdad,
un personaje de viaje hacia Siempre Jamás.

Año tras año el engaño dirá la verdad,
una pregunta que junta sueño y realidad,
una aventura que dura un segundo inmortal,
una mentira que aspira a una gira mundial.

Adiós, público querido,
es hora del apagón.
Fuera luces y sonido.
Fin de Crimen y telón.
¡Apagón!

DISTRIBUCIÓN

Emilia Yagüe Producciones, S. L. U.
Calle Batalla del salado, 34 escalera izda 1º C
28045 MADRID

Tel.: 00.34.91.334.08.38
Móvil: 00.34.616.43.14.04
emilia@emiliayague.com
www.emiliayague.com

