

"La dama duende" Compañía La Bicicleta

Ficha didáctica

La dama duende, de Calderón de la Barca, una deliciosa comedia de enredos en la que las sonrisas y risas de los espectadores no cesan de principio a fin.

La maestría y el sentido de la teatralidad de Calderón logran que cada escena sea más sorprendente que la anterior, adentrándonos en un Siglo de Oro juvenil, apasionado y divertido, a través de una historia que, centrándose en la rebeldía y astucia de una joven que se niega a vivir enclaustrada tras la muerte de su senil marido, adelanta en 500 años el feminismo de nuestra época. Calderón pone en escena a través de esta comedia el derecho de la mujer a elegir su vida, a vivir en libertad.

Esta versión teatral ha actualizado el texto intentando conservar la belleza del lenguaje poético de Calderón y su sentido más profundo, para lograr

una más directa comprensión de los espectadores a los que va dirigida.

Sugerencias

El teatro es verdad y es magia al mismo tiempo.

(Intenta explicar esta frase a tus compañeros)

La representación teatral. Del texto al espectáculo

Has asistido, con tus compañeros, a una representación teatral. Probablemente ya has visto más obras de teatro, pero quizá sea esta la primera vez que asistes un espectáculo "de mayores". Esta adaptación de la obra de Calderón, nos ha acercado, una vez más, a una de las comedias más alegre y simpática de nuestro patrimonio cultural. Lo que imaginamos al leer un texto teatral, lo vemos y lo oímos cuando asistimos a una representación. Un gran equipo formado por creadores y técnicos trabaja con ilusión para que tú, hoy, hayas podido disfrutar de la magia que se produce cada vez se apagan las luces de sala, comienza la música, se abre el telón y comienza la función.

El teatro es un espectáculo vivo, todo se produce "en directo"; los actores que están sobre el escenario han notado tus emociones, tus risas... saben de tu presencia y actúan para ti.

Don Pedro Calderón de la Barca escribió también otra divertida comedia, El galán fantasma, que también has podido ver en el Teatrosanpol, busca la ficha de sugerencias para ese espectáculo en la página web del teatro: www.teatrosanpol.com muchas de las actividades son válidas para este momento.

El género teatral

- ✓ Las comedias recrean situaciones cotidianas, recogen costumbres de la época, de las que muchas veces hacen burla y siempre se resuelven felizmente. La Dama duende se considera una comedia de enredo. Trata de explicar por qué.

Recordamos la historia y charlamos sobre los personajes

- ✓ Entre todos tratamos de recordar la historia en sus líneas esenciales.
- ✓ En la pizarra hacemos un cuadro de personajes y charlamos sobre ellos.
- ✓ ¿Quiénes eran hermanos?
- ✓ ¿Cómo se llamaban los criados?
- ✓ ¿Qué criado te hace más gracia? ¿por qué?
- ✓ ¿Cuáles son las funciones dramáticas de Beatriz?
- ✓ ¿Qué personaje te ha gustado más? ¿por qué?
- ✓ Don Juan y don Luis, ¿qué tienen en común? ¿qué les diferencia?
- ✓ Don Manuel vive una situación conflictiva, una dama pide su amparo en la escena primera, al final de la función la misma dama vuelve a pedir su protección. Si accede a los deseos de la dama, según su obligación como caballero, falta a la amistad que tiene con don Juan. Recuerda qué decide.
- ✓ Doña Ángela vive aburrida, intenta salir de casa de cuando en cuando y siempre a escondidas de sus hermanos.
- ✓ ¿Qué hace para entretenerse?
- ✓ ¿Te parece que son acciones imprudentes

El espacio escénico

- ✓ Seguro de que te has dado cuenta de que dos escenas suceden en la calle, una en el jardín de la casa y el resto en dos salas de la casa de los hermanos: la habitación de Ángela a la derecha y la habitación de los invitados a nuestra izquierda.
- ✓ ¿Cómo sabes en cada momento dónde estamos?
- ✓ ¿Cuáles son los elementos escenográficos más importantes?
- ✓ ¿Qué elementos de Utilería consideras imprescindibles?
- ✓ El escenario se prolonga por el pasillo central del patio de butacas. Recuerda las escenas que se producen en este espacio.
- ✓ Dibuja el espacio escénico.

La alacena

- ✓ Es el elemento de escenografía más importante. Este mueble permite el paso de una habitación a otra. Por un lado es armario y por otro librería. Es Isabel la que le descubre a doña Ángela el recurso de la alacena.
- ✓ Construye con ayuda de tu profesor de Plástica o de Tecnología una alacena, puedes utilizar una caja de zapatos.

Las luces

- ✓ Recuerda que el teatro barroco pretendía asombrar la inteligencia y los sentidos del público. La función de la luz, y de su ausencia, en el espacio teatral es muy importante. Muchas de las escenas de esta función suceden por la noche.
- ✓ En la primera escena una impresionante luna llena ilumina la escena. Hay maravillosos fuegos artificiales. Los personajes se iluminan con velas o faroles.
- ✓ El escenario se convierte en jardín.
- ✓ Comentamos los juegos de luces que más nos han llamado la atención.

EL concepto del honor en el siglo de oro

En esta comedia se nos revelan algunas costumbres de la época. Una mujer viuda veía restringida absolutamente su libertad de movimientos, tenía que vestir de luto riguroso.

- ✓ ¿Por qué está Ángela viviendo con sus hermanos?
- ✓ ¿Por qué los dos hermanos no quieren que su invitado, don Manuel, se entere de que Ángela vive en la misma casa?
- ✓ ¿Cómo conoce Ángela que el caballero que la ha ayudado es don Manuel y que se va a hospedar en la misma casa?
- ✓ Los dos hermanos se sienten en la obligación social de proteger y guardar a su joven y viuda hermana.
- ✓ ¿Quiere doña Ángela ser guardada por sus hermanos?
- ✓ ¿En qué momentos notamos que esta joven no desea llevar la vida que la sociedad exige para su estado?
- ✓ La tensión entre cómo deben actuar los personajes y cómo quieren actuar genera el conflicto dramático.
- ✓ Doña Ángela acepta sólo en apariencia las rígidas reglas del honor, porque a escondidas mantiene una relación con don Manuel, la primera vez, por casualidad, toma contacto con él, le deja cartas y le pide complicidad, que mantenga el secreto de la comunicación. Esto puede poner en peligro su reputación. Este "juego peligroso" de la joven y coqueta doña Ángela se solucionará al gusto de todos: don Manuel la pide en matrimonio.

Los duendes

- ✓ La creencia en duendes, denominados de distintas maneras según los lugares, es muy antigua. Entre las personas con menos cultura esta creencia ha seguido viva hasta la actualidad. En la España de los siglos de oro, muchos autores los reflejaron en sus obras y muchas personas creían en ellos. Calderón en esta obra se enfrenta a ellos, don Manuel representa el espíritu más racionalista, y Cosme el más supersticioso.
- ✓ Se creía que los duendes perjudicaban a los habitantes de las casas, que trataban de espantar a los invitados, que trocaban el dinero o las joyas por carbón, que tomaban la apariencia de mujer para engañar a los hombres, que se dejaban ver de quien querían y cuando querían.
- ✓ Un "duende" es un "espíritu fantástico del que se dice que habita en algunas casas y que travesa, causando en ellas trastorno y estruendo" (diccionario de la RAE); 'Tener duende' es poseer un encanto misterioso, un atractivo especial.
- ✓ Doña Ángela, ¿es un duende? ¿Tiene duende? ¿Podrías contestar afirmativamente a estas dos preguntas?

- ✓ Benito Jerónimo Feijoo nos dejó escrito lo siguiente: “La comedia La dama duende se representa más veces [de las] que se piensa, porque hay muchas damas que son duendes como también muchos que se hacen duendes por las damas” (Teatro Crítico Universal. Tratado III)
- ✓ ¿Qué piensas tú al respecto?
Nosotros los espectadores conocemos en todo momento qué está pasando. Sabemos más que los personajes. La comicidad se produce al ver cómo reaccionan amo y criado ante el juego de Ángela.
Cosme pasa miedo. Nosotros los espectadores sabemos que no hay duende;
- ✓ ¿Qué situaciones o hechos le hacen pensar a Cosme que están siendo visitados por un duende?

Periodistas por un día

- ✓ Imagina que eres un periodista que ha acudido a cubrir la noticia del bautizo del Príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV. Redacta la crónica del suceso.
- ✓ Te has encontrado con don Manuel antes de que se fuera a El Escorial, realízale una entrevista por el interés humano que puede tener un turista en Madrid, haz que te cuente sus peripecias

© **Teatrosanpol.com**