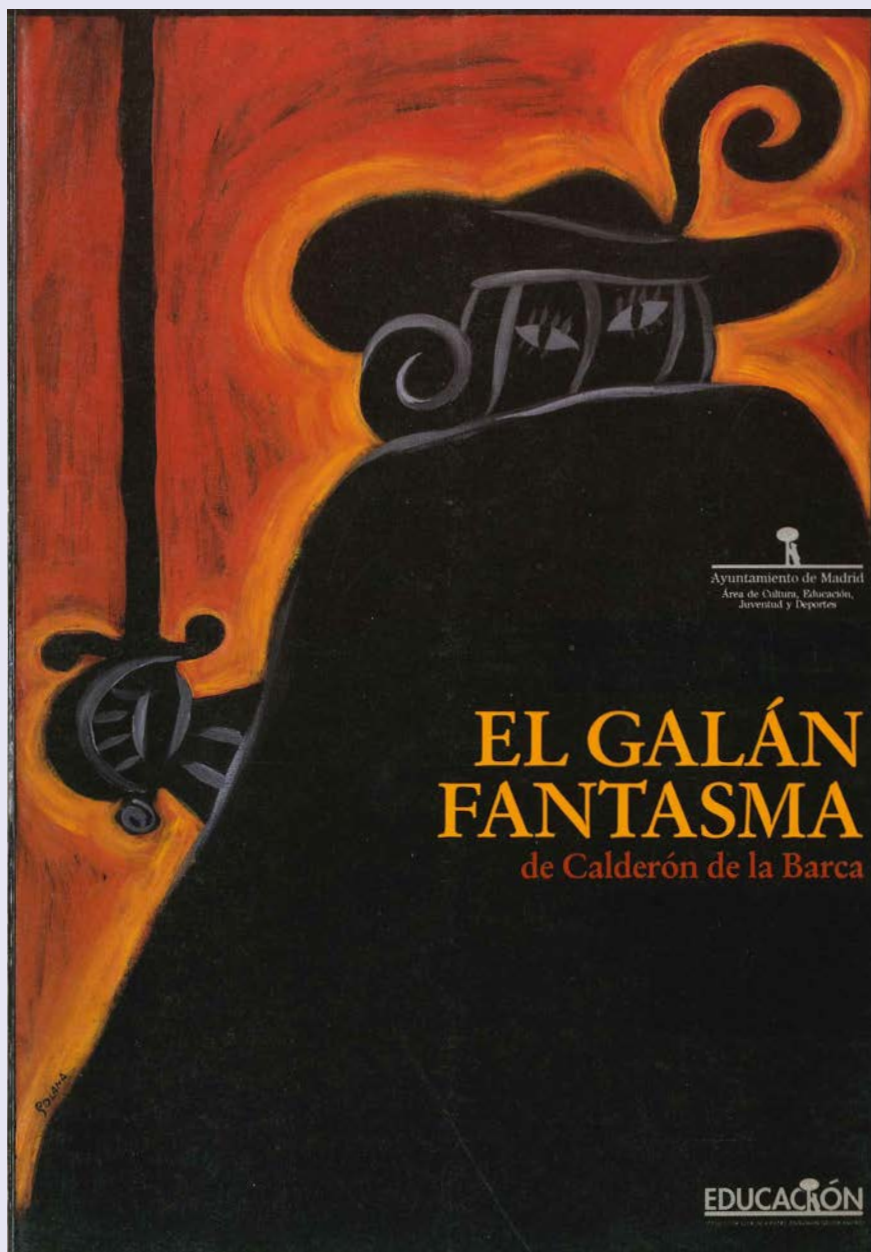

Madrid, un libro abierto

EL GALÁN FANTASMA de Calderón de la Barca

Ayuntamiento de Madrid
Área de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes

EL GALÁN FANTASMA

de Calderón de la Barca

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES

AVANCE

Ayuntamiento de Madrid
Área de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes

EL GALÁN FANTASMA

de Calderón de la Barca

EDUCACIÓN

SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

LA DAMA DUENDE, de Calderón de la Barca, EL LINDO DON DIEGO, de Agustín Moreto, y una versión, especialmente dirigida para los más pequeños, de EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, de William Shakespeare, han sido las obras escogidas para iniciar unas ediciones y versiones especialmente dedicadas a los escolares que han podido conocer estas obras a través de unas representaciones teatrales organizadas por los Servicios de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

Ahora queremos completar esta colección con la edición de la obra «DESDE LA ÚLTIMA VUELTA DEL CAMINO», homenaje a PÍO BAROJA, nuestro gran novelista de la generación del 98, «LA DISCRETA ENAMORADA» de LOPE DE VEGA, y una versión especial para los más pequeños de, «EL GALÁN FANTASMA», de CALDERÓN DE LA BARCA, obras maestras de nuestro Siglo de Oro. De esta forma, el niño y el joven podrán unir el hecho teatral a ese maravilloso difusor de la cultura que es el libro. Los personajes y su época, los autores, estarán para siempre más cerca de los espectadores. Al tiempo, estas ediciones les servirán para realizar diversos ejercicios escolares, que estimularán su imaginación y enriquecerán su formación. En esta ocasión, mediante el mejor conocimiento de una gran época de nuestra literatura, de nuestra historia: La del SIGLO DE ORO, y de un autor tan significativo como PÍO BAROJA, representativo de una de las generaciones más brillantes de nuestra literatura: LA GENERACIÓN DEL 98.

EJERCICIOS POSIBLES PARA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE LA OBRA

A MODO DE JUEGO TEATRAL

- Ir seleccionando las diferentes palabras, cuyo significado no se entiende claramente. Consultar diccionario y desentrañar significados.
- Redactar por Jornadas y Actos el argumento de la obra en forma de narración.
- Buscar o «inventar» con los personajes de la obra, una historia real de la Época con:
 - a) Ambientación
 - b) Personajes históricos a nivel de Historia de España.
 - c) ...a nivel de Historia Universal, con hechos sobresalientes, desde el punto de vista histórico.
- Dibujar decorado, vestuario, mobiliario y utensilios de la obra, según el criterio del alumno.
- Señalar con explicación los momentos:
 - a) Más cómicos.
 - b) Más dramáticos.
- Opinión redactada en términos generales de la representación de la obra a la que el alumno ha asistido:
 - a) Montaje.
 - b) Interpretación.
 - c) Texto.

1º a 5º DE EGB

**«EL GALÁN FANTASMA»
de CALDERÓN DE LA BARCA**

Dramaturgia: ALBERTO MIRALLES
(DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 1991)

LUGAR DE LA REPRESENTACIÓN:

**«TEATRO DEL PATRONATO MUNICIPAL
DE LA CASA DE CAMPO»**

Avenida. Portugal, s/n.

HORARIO FUNCIONES:
11 Mañana y 15,30 Tarde

Centros Escolares que, dentro de la Campaña Escolar «Ciclo de Iniciación al Teatro Clásico» (Introducción al Siglo de Oro español) organizada por los Servicios de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, han asistido a las representaciones de:

EL GALÁN FANTASMA

COLEGIOS

AEROPUERTO	BRISTOL
AFUERA III	CALASANCIO
AGUSTINA DÍEZ	CAPITÁN HAYA
ALBERTO ALCOCER	CARDENAL HERRERA ORIA
AMADEO VIVES	CARLOS SAINZ
AMADOR DE LOS RÍOS	DE LOS TERREROS
AMOS ACERO	CARLOS SOLÉ
ANDRÉS MANJÓN	EL CARMEN
LOS ÁNGELES	CARMEN CABEZUELO
ANTONIO GIL ALBERDI	LOS CÁRMENES
ANTONIO MACHADO	CENTRAL
ANTONIO DE NEBRIJA	CULTURAL ELFO
PEQUEÑO PRÍNCIPE	C.C. PALOMERAS
ANTONIO OROZCO	CENTRO DE ESTUDIOS
APOLO XI	CASTILLA
ARAGÓN	CIUDAD DE LOS ÁNGELES
ARAVACA	CIUDAD DE CÓRDOBA
ARCÁNGEL	CIUDAD DE GUADALAJARA
ASTURIAS	CIUDAD DE PEGASO
ASUNCIÓN CUESTA	CLARET
BLANCA	LOS COMUNEROS
ASUNCIÓN VALLECA	CORREAS
AVE MARÍA	COSTA RICA
AZORÍN	CUMBRE-OXFORD
BARCELONA	CHAMBERÍ
BLAS DE OTERO	DÁMASO ALONSO

DESTINO
DIVINO CORAZÓN
DIVINO MAESTRO
DR. CONDE ARRUGA
DR. FEDERICO RUBIO
DR. GREGORIO MARAÑÓN
DR. SEVERO OCHOA
DOS PARQUES
DULCE NOMBRE DE JESÚS
EDUARDO CALLEJA
EDUARDO ROJO
EMILIA PARDO BAZÁN
EMILIO CASTELAR
ENRIQUE GRANADOS
ERMITA DEL SANTO
ESCUELAS AGUIRRE
ESPAÑOL SAN FRANCISCO
EUGENIA DE MONTIJO
EUGENIA M^a DE HOSTOS
FERNÁNDEZ DE MORATÍN
FERNANDO EL CATÓLICO
FILÓSOFO SÉNECA
FRANCISCO ARRANZ
FRANCISCO FATOU
FCO. DE GOYA
FCO. DE LUIS
FRAY JUNÍPERO SERRA
FUNDACIÓN GOYENCHE
FUNDACIÓN SANTAMARCA
GAMO DIANA
GARCILASO DE LA VEGA
GENERAL MOLA
GLORIA FUERTES

GONZALO DE BERCEO
GREDOS
GUADALUPE
GUATEMALA
GUSTAVO A. BÉCQUER
HAITÍ
HNOS. PINZÓN
HERNANDO SOTO
HONDURAS
LA INMACULADA
ISAAC ALBÉNIZ
JACINTO BENAVENTE
JACINTO VERDAGUER
JAIME BALMES
JAIME VERA
JAVIER DE MIGUEL
JESÚS MARÍA
JOAN MIRÓ
JORGE MANRIQUE
JOAQUÍN COSTA
JOSÉ BERGAMÍN
JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
JOSEFA SEGOVIA
J. Mª PEREDA
JOVELLANOS
JUAN DE LA CIERVA
JUAN JOSÉ ALONSO
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
JUAN ZARAGUETA
JULIÁN BESTEIRO
JULIO CORTÁZAR
LA SALLE-SAN RAFAEL
LICEO OROQUETA

LA SALLE-STA. SUSANA
LORENZO LUZURIAGA
LÓPEZ VICUÑA
LICEO ROSALES
LOURDES
LUIS BELLO
LUIS CERNUDA
LUZ CASANOVA
MADRE DE DIOS
MANUEL DE FALLA
MANUEL NÚÑEZ
DE ARENAS
MARCELO USERA
MARÍA AUXILIADORA
MARÍA INMACULADA
MARIANO JOSÉ DE LARRA
MARÍA STELLA
MARTÍNEZ MONTAÑÉS
MATER INMACULATA
MEDITERRÁNEO
MÉJICO
MÉNDEZ NÚÑEZ
MENÉNDEZ PELAYO
MERCEDARIAS
DE ALARCÓN
MESETA ORCASITAS
MESONERO ROMANOS
MIGUEL HERNÁNDEZ
MIGUEL SERVET
MIGUEL DE UNAMUNO
LA MILAGROSA
MINERVA
MIRASIERRA

MONSERRAT
NATIVIDAD
DE NUESTRA SEÑORA
NAVAS DE TOLOSA
NAZARET
NEBRIJA ROSALES
NTRA. SRA. CARIDAD
DEL COBRE
NTRA. SRA. DEL CARMEN
NTRA. SRA. ESCUELAS PÍAS
NTRA. SRA. FATIMA
NTRA. SRA. FUENCISLA
NRTA. SRA. LORETO
NTRA. SRA. LUCERO.
NTRA. SRA. LUZ
NTRA. SRA. MERCED
NTRA. SRA. MONSERRAT
NTRA. SRA. MORATALAZ
NTRA. SRA. PAZ
NTRA. SRA. SAGRADO
CORAZÓN
NTRA. SRA. VICTORIAS
PADRE COLOMA
PADRE MARIANA
PADRE PIQUER
PADRE VICTORIA
PALACIO VALDÉS
PARQUE ALUCHE
PASAMONTE
PATROCINIO SAN JOSÉ
P. ALVARADO-G. MISTRAL
PADRE SALINAS
PERÚ

PINAR DEL REY
PINTOR ROSALES
PÍO XII
PORTUGAL
EL PORVENIR
PRADOLONGO
PRÍNCIPE FELIPE
PROAS SANTA CRUZ
PUERTO RICO
RABINDRANAT TAGORE
RAMÓN M^a DEL
VALLE-INCLÁN
REPÚBLICA DE BRASIL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
REPÚBLICA DE ECUADOR
REPÚBLICA DE
EL SALVADOR
REPÚBLICA DEL URUGUAY
REPUBLICA DE VENEZUELA
RETIRO
LOS ROSALES
ROSALÍA DE CASTRO
RUBÉN DARÍO
RUFINO BLANCO
RUIZ JIMÉNEZ
SAGRADA FAMILIA
SAGRADO CORAZÓN
SAGUNTO
SALDAÑA
SAN ALFONSO
SAN ANTONIO
SAN BERNARDO
SAN BUENAVENTURA

SAN CARLOS
SAN EUGENIO Y SAN ISIDRO
PARROQUIAL
SAN FEDERICO
SAN FERMÍN
SAN IGNACIO DE LOYOLA
SAN JAVIER
SAN JOSÉ
SAN JOSÉ BEGOÑA
SAN JOSÉ LUCERO
SAN JUAN BAUTISTA
SAN JUAN BOSCO
SAN JUAN DE LA CRUZ
SAN LUIS FELCA
SAN MIGUEL
SAN PEDRO
SAN PEDRO APÓSTOL
SAN ROQUE
SAN SATURIO
SAN VICENTE DE PAÚL
SANTA ANA Y SAN RAFAEL
SANTA BEATRIZ DE SILVA
SANTA CRUZ
SANTA FRANCISCA
J. CANBRINI
SANTA ISABEL
STA. ISABEL LA ASUNCIÓN
STA. MARÍA
STA. MARÍA DEL CARMEN
STA. MARÍA HISPANIDAD
STA. MARÍA MICAELA
STA. MARÍA DEL PILAR
STA. MARÍA DEL POZO

STA. RITA
STA. TERESA
SANTÍSIMO SACRAMENTO
STO. ANGEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
STO. ANGEL
STO. DOMINGO
TOMÁS BRETÓN
URSULINAS PALOMERAS
VASCO NÚÑEZ DE BALBOA
VÁZQUEZ DE MELLA
VEDRUNA
C.I. VALVERDE
VIRGEN DEL CERRO
VIRGEN DEL CORTIJO
VIRGEN DE LORETO
VIRGEN DE LA MILAGROSA

ALGO MÁS QUE LITERATURA: TEATRO ALGO MÁS QUE TEATRO: VIDA

La presencia del alumno en un espectáculo teatral debe aprovecharse para hacerle comprender la diferencia entre Teatro y Literatura dramática

La literatura, reducida únicamente al texto comprendido en los libros, está al alcance de cualquiera. Para que la literatura se convierta en teatro es preciso «ponerla en pie», sensualizarla sobre un escenario, encarnarla en los actores. Por eso el Teatro es un conjunto orgánico de otras artes: música, vestuario, danza, luminotecnia, canto, sonido, máscaras, efectos especiales, magia, pirotécnica, pantomima, y ahora las modernas proyecciones audiovisuales: cine, vídeo, diapositivas, etcétera.

Creemos que es importante hacerle notar al alumno esta característica, pero en nuestro espectáculo hay otro aspecto no menos importante, y es el de mostrarle no sólo a los autores del Siglo de Oro, sino el entorno social en el que debieron escribir sus obras. En definitiva, decir que los autores clásicos tenían similares problemas a los del hombre actual: que se constipaban, que fracasaban y que luchaban entre ellos; por eso incluimos escenas de su vida cotidiana.

Y por último, como ya es costumbre en mis espectáculos, el argumento que envuelve los temas literarios es el de una compañía que ensaya, con lo cual ofrecemos, al mismo tiempo que los fragmentos clásicos, un continente divertido que supone una información más sobre la manera práctica de hacer teatro, mostrando desde los conflictos personales entre los actores, hasta el uso de los efectos especiales, siempre con la idea de que todo lo que se usa en el escenario es accesible para un grupo escénico de Colegio o Instituto. Enseñar divirtiendo es nuestro lema.

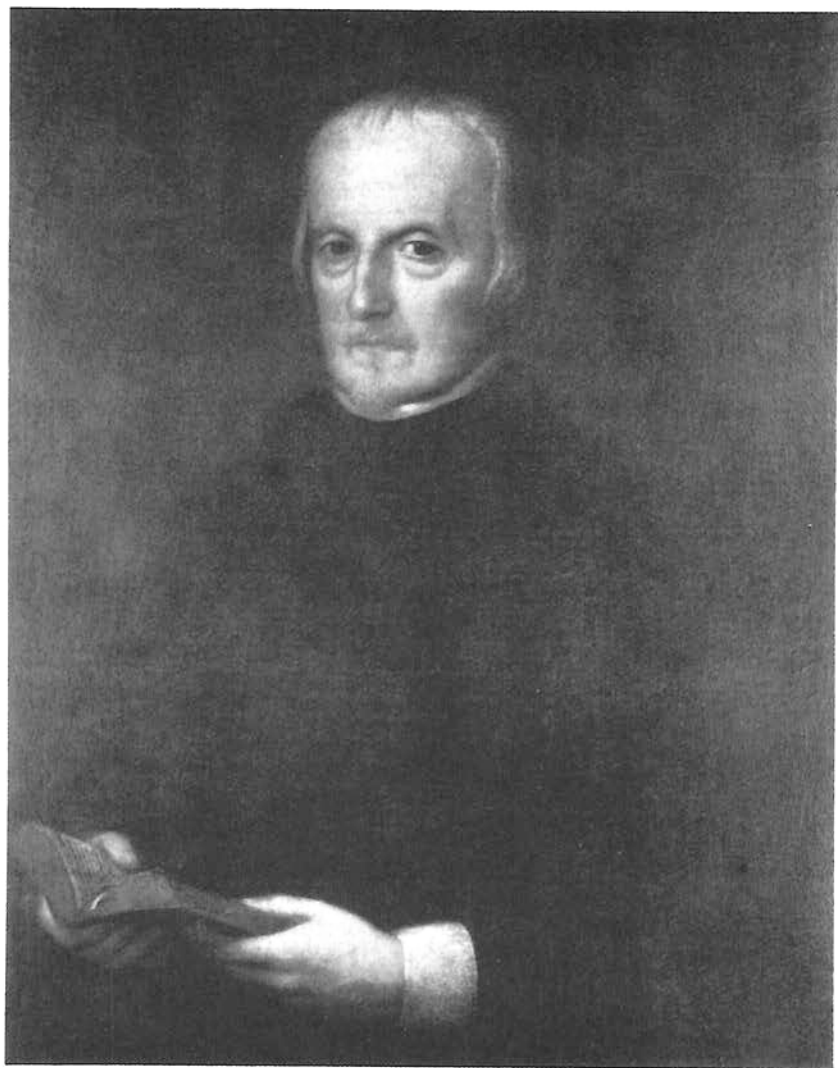
Alberto Miralles

EL GALÁN FANTASMA

La práctica calderoniana de una comedia tópicamente barroca tiene con *El galán fantasma* elocuente testimonio. Un triángulo amoroso como motivo fundamental del conflicto, alguna pareja secundaria en paralelo con lo anterior, la amistad como virtud latiendo en el desarrollo de la acción dramática, un gracioso que se convierte en ciertos momentos en motor fundamental de las situaciones conformantes de la pieza, un padre que soporta las consecuencias de un camino que será necesario recorrer hasta el final feliz, criadas desleales y, aunque no como excepción pero sí menos habitual en el teatro del siglo XVII, un personaje poderoso convertido en galán antagonista y abusando de la fuerza que su situación privilegiada le proporciona.

Pero en *El galán fantasma* se pueden inmediatez, y también tópicamente, encontrar esas fuerzas que mueven a casi todos los personajes de nuestro teatro barroco, como son el amor, los celos y el sentimiento de la honra, ofreciendo el triángulo adecuadas posibilidades para que el conflicto planteado en las primeras escenas pueda desarrollarse como es preciso durante tres jornadas. Si a todo esto añadimos la originalidad que supone «matar» al galán en una de las primeras escenas y con este recurso jugar a lo largo de buena parte de la pieza, la intriga estará servida y el entretenimiento del espectador asegurado.

Olvidada durante siglos y rescatada para la escena hace algunos años con motivo del centenario de la muerte de don Pedro, *El galán fantasma* es buen ejemplo de un teatro calderoniano que completa la imagen de reflexión, densidad, profundización y esencialidad, ofrecidas por obras como *La vida es sueño* o *El gran teatro del mundo*, aunque en este caso sólo sirva de pretexto, «de magnífico pretexto», para realizar una introducción certera al SIGLO DE ORO ESPAÑOL.

*Don Pedro Calderón
de la Barca*

Pedro Calderón de la Barca
Anónimo. Museo Lázaro Galdiano

BIOGRAFÍA DE CALDERÓN DE LA BARCA

El 17 de enero de 1600 nace Pedro Calderón de la Barca en Madrid. Era hijo de don Diego Calderón, Secretario del Consejo de hacienda, y de doña Ana María de Henao. Ese mismo año la familia se desplaza a Valladolid con la Corte, volviendo con ella de nuevo a Madrid en 1606. Calderón estudió con los Jesuitas en el madrileño Colegio Imperial, pasando después a la Universidad de Alcalá de Henares (1614) y a la de Salamanca (1617).

Sus primeras armas con las letras serán en los certámenes poéticos que se celebran en Madrid a principios de los veinte y escribe su primera comedia, *Amor, honor y poder*, en 1623, al mismo tiempo que por estas fechas viaja por Italia y Flandes al servicio del rey Felipe, aunque también se ha afirmado que la salida de España pudiera haber sido por motivos económicos e incluso a causa de un incidente que acabó en homicidio. Calderón es ya autor de prestigio por estos años y en 1635 es nombrado dramaturgo de la corte; un año después se le concede el hábito de Santiago, en 1640 participa en la Guerra de Cataluña al mando del Conde Duque de Olivares y de 1646 a 1649 está al servicio del Duque de Alba, estableciendo su residencia en Alba de Tormes.

Calderón ingresará en la Orden Tercera de San Francisco en 1650, ordenándose sacerdote poco después. Será luego Capellán de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo, aunque sus estancias en Madrid son continuas y en 1663 logra el nombramiento de Capellán de honor de Su Majestad, cargo, como otros a los que accede, que no solucionaron sus apuros económicos. Esta penuria se aligeró al serle otorgada mediante cédula real una ración de cámara en especie de la despensa de palacio, aunque poco disfrutará de la prebenda, ya que dos años después, el 25 de mayo de 1681, morirá en Madrid, siendo enterrado en la Capilla de San José, de la Iglesia del Salvador.

EL TEATRO DE CALDERÓN

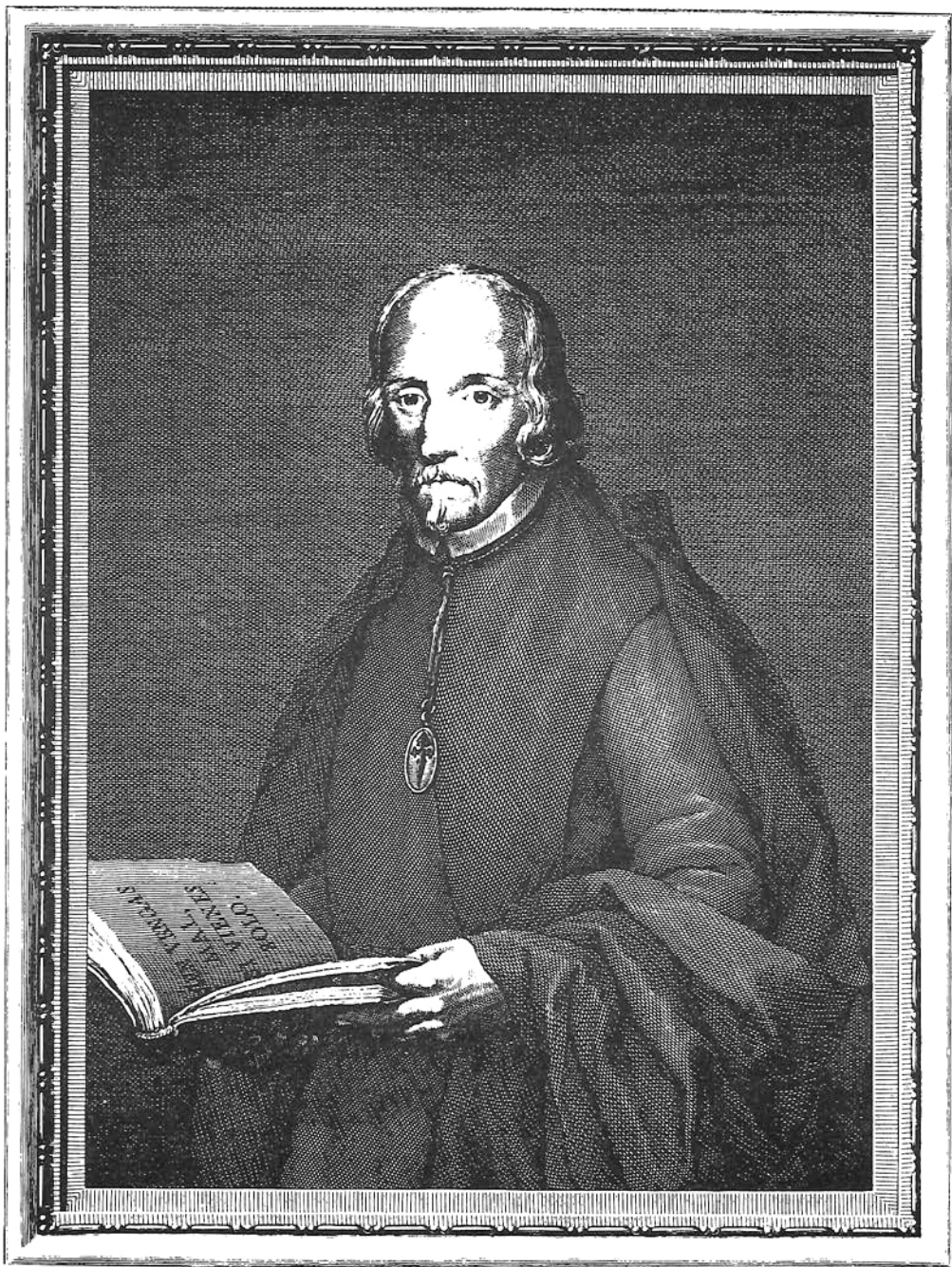
Sin llegar, por supuesto, a esa cantidad sorprendente de obras escritas por Lope de Vega, la producción de don Pedro Calderón de la Barca es también muy considerable y practicando los diversos géneros imperantes en su tiempo: aproximadamente ciento veinte comedias, unos setenta autos sacramentales, y también varias loas, entremeses, jácaras o mojigangas, que convierten a Calderón en uno de los autores más sobresalientes en la práctica de los denominados géneros menores o breves.

Con el autor de *La vida es sueño* se cierra toda una época del teatro español: un siglo con miles de piezas y una fórmula dramática con Lope de Vega y los dramaturgos valencianos en sus inicios, y un camino que se hace hasta don Pedro con los nombres de Guillén de Castro, Tirso de Molina, Moreto, Vélez de Guevara o Ruiz de Alarcón, conformando esa práctica de la comedia nueva y unas representaciones en los corrales, en Palacio (Calderón es buen testimonio de esto), en la calle, en casas particulares..., el teatro de Calderón es, sin duda, la cumbre de esa práctica. Y lo es, no sólo por unas obras de densidad ideológica reconocida, por la maestría con que elabora situaciones y escenas, por la belleza y la eficacia dramática de su palabra, por sus preocupaciones filosóficas y teológicas, por la composición de unos autos sacramentales en la cual fue maestro indiscutible..., Calderón es la cumbre del teatro barroco porque también firma muchas comedias (lances, equívocos, intriga, humor, malentendidos...) con un fin preciso que es entretener, divertir, y *El galán fantasma* es buen ejemplo de este género de piezas, al igual que lo son *Casa con dos puertas mala es de guardar*, *La dama duende* y tantas y tantas otras. Y don Pedro es la cumbre de nuestro barroco porque logró un estilo propio –retórico y muy elaborado, generalmente–, pero sirviendo con eficacia los objetivos que pretendía comunicar a los espectadores, de la misma manera que los recursos escenográficos, tan ingenua y elementalmente deliciosos en los principios de este tipo de teatro, llegan con nuestro autor a una conjunción perfecta con la palabra y logrando una síntesis que los autores posbarrocos se encargarán de desequilibrar.

CALDERÓN Y SU ÉPOCA

Año	Vida y obra de Calderón	Acontecimientos históricos y culturales
1600	El 17 de enero nace en Madrid Calderón de la Barca. La familia se traslada con la corte a Valladolid.	Felipe II traslada la corte a Valladolid.
1606	La familia regresa a Madrid con la corte.	La corte vuelve a Madrid. Nace Corneille.
1608	En el Colegio Imperial de los Jesuitas.	Lope de Vega: <i>El acero de Madrid</i> . Shakespeare: <i>Coriolano</i> .
1610	Muere doña Ana María de Henao, madre del dramaturgo.	Lope de Vega: <i>Peribáñez</i> .
1614	En la Universidad de Alcalá de Henares. Se casa su padre con doña Juana Freyle.	Muere «El Greco».
1615	Muere el padre de Calderón.	Miguel de Cervantes: <i>Don Quijote de la Mancha. Segunda parte</i> .
1617	En la Universidad de Salamanca	Convenio de Pavía. Tratado de Praga
1620	Vuelve a Madrid. Obtiene un premio en el certamen poético con motivo de la beatificación de San Isidro Labrador.	Ruiz de Alarcón: <i>Los pechos privilegiados</i>
1623	Primera comedia: <i>Amor, honor y poder</i> . Viaja por Italia y Flandes	Urbano VIII es elegido Papa. Vequez es nombrado pintor de cámara.
1629	<i>El príncipe constante. La dama duende</i> .	
1634	<i>La devoción de la Cruz</i> . La cena del rey Baltasar	Batalla de Nördlingen. Velázquez: <i>Las lanzas</i> .
1635	Es nombrado dramaturgo de la corte. <i>La vida es sueño. El médico de su honra</i> .	Francia declara la guerra a España. Muere Lope de Vega.

1637	<i>El mágico prodigioso.</i> Al servicio del Duque del Infantado	Descartes: <i>Discurso del método.</i> Baltasar Gracián: <i>El héroe.</i>
1640	En la Guerra de Cataluña. Es herido en una reyerta durante el ensayo de una comedia.	Rebeliones de Cataluña y Portugal. Muerte de Rubens.
1642	<i>El alcalde de Zalamea.</i> Pide el retiro del Ejército.	Revolución en Inglaterra. Muere Richelieu. Muere Galileo. Gracián: <i>Agudeza y arte de ingenio.</i>
1646	Al servicio del Duque de Alba en Alba de Tormes.	Muere el príncipe Baltasar Carlos. Rebelión de Nápoles y Sicilia.
1647	Nace su hijo natural, Pedro José.	Murillo: <i>Sagrada Familia del pajarito.</i>
1650	Ingresa en la Orden Tercera de San Francisco.	Muere Descartes.
1651	Se ordena sacerdote. Muere su hijo natural.	Gracián: Primera parte de <i>El Criticón.</i>
1653	Capellán de los Reyes Nuevos de Toledo	
1656	Hermano mayor de la Hermandad del refugio.	Velázquez: <i>Las Meninas.</i>
1660	<i>Celos aun del aire, matan.</i>	Muere Velázquez.
1663	Capellán de honor de su majestad	
1671	Primer premio en el certamen poético con motivo de la canonización de San Francisco de Borja.	
1677	<i>Quinta parte de comedias.</i> Aparece un volumen con doce autos sacramentales	Racine: <i>Fedra.</i>
1679	Cédula real por la que se le concede una ración de cámara en especie, abasteciéndose de las provisiones de palacio.	Muere Bernini.
1681	Muere el 25 de mayo en Madrid.	Francia toma Alsacia.

JUICIOS CRÍTICOS SOBRE EL TEATRO DE CALDERÓN

«En Calderón hallamos la misma perfección teatral (que en Molière). Sus obras son teatrales de pies a cabeza; no hay nada en ellas que no esté calculado para producir el efecto que se busca; Calderón es el genio que ha tenido más ingenio.»

(Johann Wolfgang Goethe, en *Obras completas*.
Madrid, Aguilar, 1968, 5.ª ed., II, p. 1.20b.)

«(La vida es sueño) es una de las concepciones dramáticas más grandiosas que conozco. Reina allí una energía salvaje, un desdén profundo y sombrío de la vida, una gallardía de pensamientos sorprendentes, junto al fanatismo católico más inflexible. El Segismundo de Calderón (el personaje principal) es el Hamlet español, con toda la diferencia que hay entre el sur y el norte.»

(Ivan Turgeniev, Carta a la Sra. Viardot el
25 de diciembre de 1847.)

«La vida es sueño es obra de tal fama, tal crédito y de tal importancia que casi aterra hablar de ella.»

(M. Menéndez Pelayo, *Estudios y discursos de crítica histórica y literaria*. Santander, CSIC, 1941, III, p. 223.)

«Llenando el siglo del Barroco, Calderón, con su larga vida, en su apretada y extensa obra, representa las más poderosas síntesis de nuestra época áurea. Si Cervantes se halla en el medio, entre los dos siglos, y antes Fray Luis en la madurez del siglo XVI, Calderón es la figura más significativa de la poesía del seiscientos. Con el elemento decorativo de Góngora, las esencias del teatro nacional de Lope y la significa-

ción teológico-casuística, Calderón, reflexivo, sistemático, simbólico, creador de un mundo alado y subjetivo, es a la vez la época y lo universal.»

(A. Valbuena Prat, *Historia de la Literatura española*. Barcelona, Gustavo Gili, 1963, 7.ª ed., II. p. 479.)

«El héroe trágico calderoniano, atrapado en la enredada red de acciones humanas interconectadas y aprisionado por su propia visión limitada, no está en pugna con el destino en el sentido ordinario de esta frase, pero es, más bien, víctima de algo más profundo y más trágico, víctima de la triste ironía de la vida humana misma, una vida en la que cada hombre se ve impelido a construir, y a obrar según esta construcción, su propia individualidad, en un mundo en que el individuo humano, *qua* individuo, no puede existir.»

(A. A. Parker, «Towards a Definition of Calderon Tragedy» en *Bulletin of Hispanic Studies*, XXIX, 1962, p. 237.)

«Si se nos permite la expresión, el “arte” teatral de Lope se hace “ciencia” teatral en Calderón. Lo que podríamos denominar instinto e inspiración en la dramaturgia de Lope, es lógica y conciencia en la dramaturgia de Calderón.»

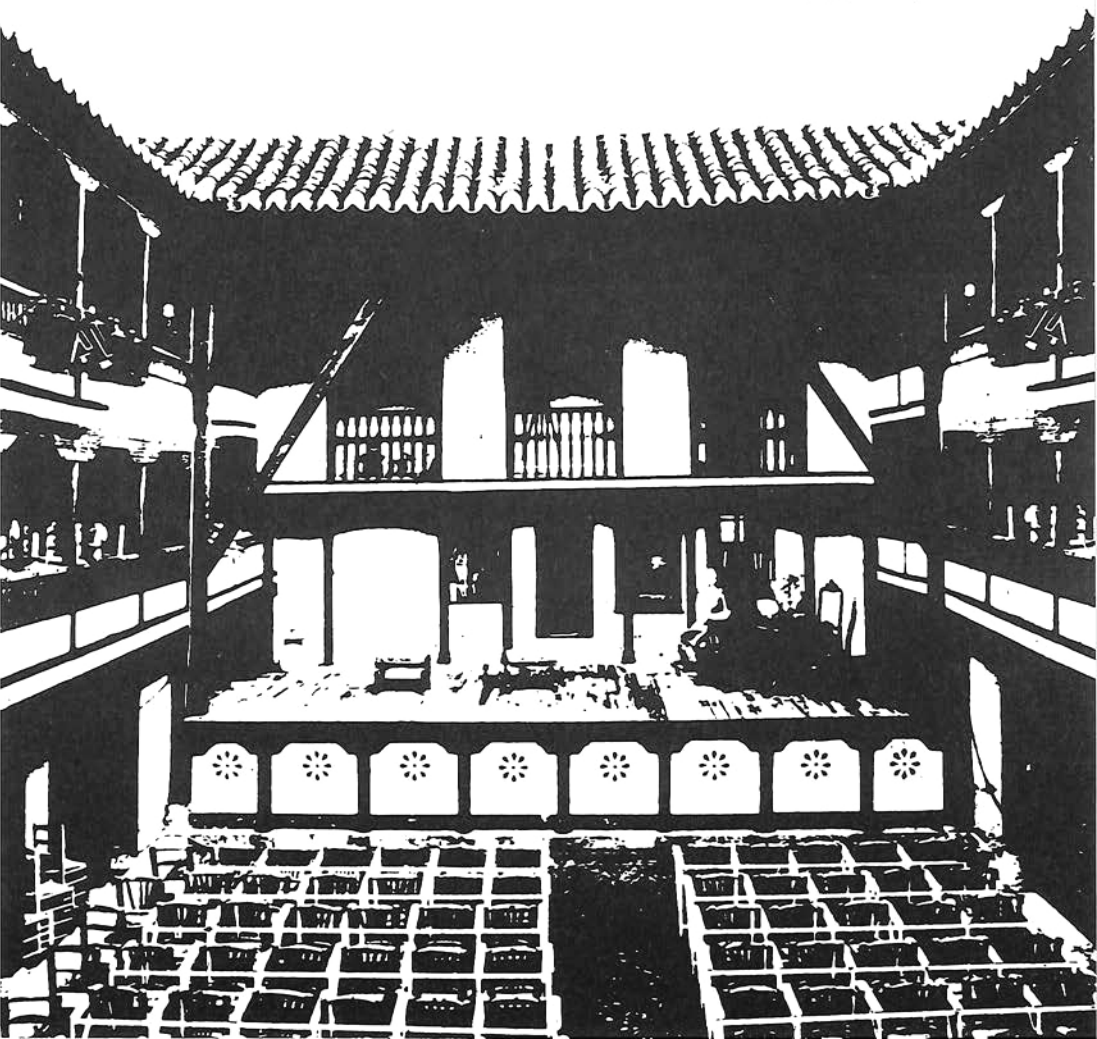
(F. Ruiz Ramón, *Historia del teatro español. Desde sus orígenes a 1900*. Madrid, Cátedra, 1979, 3.ª ed., I, p. 216.)

«Con motivo del tricentenario del Calderón se ha dicho que el mensaje del dramaturgo carece de actualidad. No lo creo. En primer lugar porque es válida para todos los tiempos su afirmación de que, cualesquiera que sean los acontecimientos exteriores, el hombre tiene en su fuero interno la llave de su propio destino. Esta proclamación de suprema libertad podrá no ser compartida por adeptos a otras ideologías, pero si ofrece sentido a la existencia humana. Especial valor tiene para los españoles, proclives a atribuir nuestros defectos al peso de las adversidades históricas y cruzarnos de brazos sin intentar remediarlos.»

(Rafael Lapesa, «Consideraciones sobre *La vida es sueño*», en *Boletín de la Real Academia Española*, LXII, 1982, p. 101.)

«El aspecto que mayor vigencia conserva para nosotros de las comedias de capa y espada de Calderón es, probablemente, su “plenitud lúdica”, reconocida unánimemente por los estudiosos, que señalan como rasgo principal del dramaturgo “la perfección de la mecánica teatral con que construye mundos cómicos”.

(I. Arellano, «El sentido cómico de *No hay burlas con el amor*», en *Calderón...* Ed. de Luciano García Lorenzo. Madrid, C. S. I. C., 1983, I, p. 366.)

D PEDRO CALDERON DE LA BARCA

*Caballero del órn. de Santiago. Capellan de Honor
de S. M. y de Reyes Nuevos en Toledo. Poeta
Comico en quien compitio la invencion ingeniosa, con
la urbanidad, y belleza del Linguage. Nació en
Madrid a. 1601 y murió allí a los 81. de su edad.*

Ayuntamiento de Madrid
Área de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes

EL GALÁN FANTASMA

de Calderón de la Barca

EDUCACIÓN

SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

EL GALÁN FANTASMA

de Calderón de la Barca

INTÉRPRETES

(por orden de intervención)

Paco Churruca

Pilar del Río

Jesús González

Ismael Abellán

Leopoldo Ballesteros

COREOGRAFÍA

María Sanz

MAGIA

Juan Gabriel

ESGRIMA

Feli Farrao

VESTUARIO

Julio Navarro

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Paloma Moreno

DIRECCIÓN

Alberto Miralles

Introducción al Siglo de Oro español a través de
“EL GALÁN FANTASMA”
de Calderón de la Barca

y otros fragmentos de obras de teatro de la época
Dramaturgia: Alberto Miralles

[Entra el DIRECTOR y habla doctoralmente]

DIRECTOR El Siglo de Oro español merece llamarse así por los genios que agrupa y la literatura que produce: Lope, Calderón, Quevedo, Cervantes...

[Alguien le tira agua encima, desde un balcón]

VOZ ¡Agua va!

DIRECTOR ¡Maldita sea! ¡Esta es una broma de muy mal gusto!

[La misma persona le arroja un orinal]

VOZ ¡Ahí va un «servidor»!

[El DIRECTOR lo coge]

DIRECTOR [A la voz.] No me hace ninguna gracia.

[Entra LUCAS por el otro lado del orinal]

LUCAS Ni a los niños tampoco.

DIRECTOR Pues se han reído.

[Entra MARÍA con una toalla y se la da al DIRECTOR]

LUCAS Me refiero a que no les hace ninguna gracia que les des la paliza con Lope, Calderón y

todos esos ilustres autores de teatro.

DIRECTOR

Ya estamos. Como siempre.

MARÍA

Eso es lo malo, que estamos como siempre: con Lope, con Calderón, con Cervantes. Los autores de siempre...

[Entran PEPO, y REGIDOR]

LUCAS

Las obras de siempre...

REGIDOR

Los temas de siempre...

PEPO

La paliza de siempre.

LUCAS

¡Rediez con los clásicos!

[Todos le chistan]

¿Qué pasa? ¿Que hay que hablar en verso?

DIRECTOR

Pues no estaría mal. Después de todo, éste es un espectáculo sobre el Siglo de Oro.

PEPO

¿Y qué? ¿Es que en el siglo XVI y en el XVII el «people» no decía tacos, ni tenía colitis?

DIRECTOR

¿Colitis? ¡Tú has sido el del orinal!

[Intenta pegarle. Los demás se interponen.]
Eso ha sido una falta de respeto.

PEPO Eso ha sido un mensaje.

DIRECTOR ¿Cómo, un mensaje?

MARÍA Sí, hombre, sí. PEPO ha querido decirte de una forma diferente...

PEPO ...y no como siempre

MARÍA que además de Lope y compañía se puede hablar de otras cosas del Siglo de Oro.

DIRECTOR De orinales.

REGIDOR Se llamaban «servidores».

LUCAS También es Siglo de Oro la forma en que vivían.

PEPO Sin retretes.

REGIDOR Pero con «servidores».

MARÍA Y cuando estaban llenos

LUCAS por la noche

MARÍA se vertían en la calle.

PEPO «Agua va».

MARÍA En el Siglo de Oro la gente se constipaba al lavarse.

LUCAS

O sea, que se lavaban poco.

[LUCAS se rasca las pulgas y los demás se quitan piojos, sacándose con gran aparatosidad el polvo de sus trajes. Suena una música cortesana.

Todos se ponen los dedos en las narices y fingen saludos corteses.]

PEPO

• ¡Qué honor, señora, que visitéis mis aposentos!

MARÍA

• ¿Me acompañáis a la novena? Me espera el cura.

PEPO

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

LUCAS

• Me encanta el olor del incienso.

DIRECTOR

Basta, es suficiente.

[Al decir su frase levanta los brazos para dar rotundidad y LUCAS aprovecha para ponerle desodorante en spray en las axilas.]

[Persiguiéndole.] ¡LUCAS, LUCAS, que ya me tienes harto! [LUCAS se para y señala a PEPO que adopta pose de pregonero. El DIRECTOR se para y mira también.]

DIRECTOR

Pues si los orinales podían vaciarse por la

noche, la vida nocturna de Madrid estaría muy «chungu» ¿no?

- PEPO Las noches madrileñas en el Siglo de Oro eran propicias para los duelos y las venganzas.
- LUCAS Y los hechizos.
- PEPO Calla.
- DIRECTOR Pues lo que yo dije: que nadie saldría por la noche.
- MARÍA Si nadie salía, ¿por qué tener miedo?
- LUCAS Alguien saldría.
- PEPO Alguien con malas intenciones.
- MARÍA La espada presta.
- PEPO Y embozándose con la capa.
- LUCAS Y haciendo [Mueve las manos en pases mágicos...]
- TODOS ¡Calla!
- PEPO La espada y la capa [Intentando que el DIRECTOR adivine.]
- MARÍA La capa y la espada.

- LUCAS Capa y espada, el título de este espectáculo, rediez.
- DIRECTOR [Sin comprender.] Ah, sí, claro.
- MARÍA «Que de noche lo mataron
al caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo».
- [La luz se hace fúnebre y nocturna. El REGIDOR pone una música acordada. Durante la conversación anterior se han ido vistiendo de época ante el público]
- DIRECTOR ¡Ahí os he pillado!
- MARÍA ¿Por qué?
- DIRECTOR Porque al Caballero de Olmedo, según la obra de Lope de Vega, lo matan de un disparo y no con espada.
- PEPO ¿Tú quieres que haya espada? ¿Tú quieres que haya? ¿Lo quieres? ¡Pues lo vas a tener!
- LUCAS Eso es lo más fácil del mundo.
- REGIDOR Del mundo del Siglo de Oro [Asomando y dándoles espadas].
- MARÍA En el teatro del XVI y del XVII hay de sobra para escoger duelos.

- LUCAS Motivos no faltaban.
- PEPO [A LUCAS.] ¿Que ofendéis a mi dama?
¡Zasca! y luchaban.
- [Se baten ferozmente]
- MARÍA [A PEPO.] ¿Que me deshonrasteis? ¡Pumba!
¡Duelo que te crió!
- [Se ponen a luchar, mezclándose con la otra
pareja]
- LUCAS [A MARÍA.] ¿Que me llamáis judío? ¡Al ri-
co mandoble!
- MARÍA [A PEPO.] ¿Que dudáis de mi linaje? ¡Sus y
a ellos!
- PEPO [A LUCAS.] ¿Que yo necesito comer para
trabajar? ¡A la carga!
- [Sale el REGIDOR vestido con dos espadas
y un sombrero para el DIRECTOR que no
quiere batirse, pero no le queda más remedio
ante las acometidas]
- [Todos están luchando y después de eviden-
ciar su habilidad en la esgrima, siguen los
cruces:
- MARÍA lucha contra LUCAS

PEPO abraza a MARÍA, y la defiende de LUCAS]

PEPO

[A MARÍA.] ¡Marfisa, ¿me amas?!

MARÍA

No puedo, Astolfo. Amo a Segismundo.

[Señala al REGIDOR

PEPO deja de batirse con LUCAS y ataca gritando al REGIDOR. MARÍA, al mismo tiempo, hace retroceder a LUCAS, ataca a PEPO, pero se le interpone, casi sin querer, el DIRECTOR. LUCAS abraza a MARÍA y se bate con el DIRECTOR]

LUCAS

¡Clorinda, ¿me amas?!

MARÍA

No puedo, Orlando. Acaba de decirme Frondoso que somos hermanos.

[LUCAS grita y ataca a PEPO. PEPO abraza a MARÍA, lucha contra el DIRECTOR]

REGIDOR

[A MARÍA.] ¡Lucinda, ¿me amas?!

MARÍA

¡Sí?

REGIDOR

¿Entonces por qué luchamos?

TODOS

[Menos el DIRECTOR.] ¡Porque es un espectáculo de capa y espada.

[A un tiempo, todos cambian de adversario]

[Y se gritan insultos que son, en realidad, títulos de obras de Lope y Calderón]

LUCAS ¡A secreto agravio, secreta venganza!

MARÍA ¡Porfiar hasta morir!

PEPO ¡Manos blancas no ofenden!

REGIDOR ¡No hay burlas con el amor!

MARÍA ¡La fiera, el rayo y la piedra!

DIRECTOR ¡Lances de amor y fortuna!

LUCAS ¡De un castigo sin venganza!

MARÍA ¡Guárdate del agua mansa!

PEPO ¡El mayor monstruo del mundo!

REGIDOR ¡Duelos de amor y lealtad!

LUCAS ¡Antes que todo es mi dama!

DIRECTOR ¡Todos a una!

[Y ya, perdidos los modos, los insultos se vuelen menos literarios]

REGIDOR ¡Villano, carecéis de honra!

MARÍA ¡Maldito seáis, judío converso!

PEPO ¡Rufián, carne de horca!

LUCAS ¡Eso lo iba a decir yo!

PEPO ¡Haberte dado más prisa!

LUCAS ¡Felón!

MARÍA ¡Herejes!

DIRECTOR ¡Ya está bien!

[El DIRECTOR deja de luchar.

Todos avanzan separándose del DIRECTOR. Se hacen guiños de complicidad y comienzan a retroceder rodeando al DIRECTOR. Y al aviso de PEPO todos le acometen]

LUCAS [Pinchándole por detrás.] ¿Te parece ya bastante de capa y espada?

PEPO [Igual.] ¿O de espada y capa?

MARÍA [Igual.] ¿O de espada y espada?

LUCAS [Tras una vacilación.] ¿O de hechicerías?

[Todos avanzan contra LUCAS. El REGI-

- DOR se ha quedado atrás para consultar sus notas]
- DIRECTOR Tiene razón LUCAS [Se detienen.] La magia también alcanzó su Edad de Oro en los siglos XVI y XVII.
- LUCAS Y antes.
- DIRECTOR Claro, brujas siempre hubo.
- PEPO Desde que Dios creó a la mujer.
- MARÍA Te voy a echar mal de ojo. [Le ataca riendo.]
- DIRECTOR ¿Y qué obra que tenga magias propones?
- MARÍA La tragicomedia de Calixto y Melibea.
- LUCAS No, no. Yo prefiero otra para mis magias.
- DIRECTOR ¿Cuál?
- LUCAS La Celestina.
- DIRECTOR ¡Pero si es la misma!
- LUCAS ¡Qué va! La Celestina es mucho más vieja que Melibea.
- MARÍA ¿Y quién va a interpretar ese personaje?

- PEPO Pues tú. Eres la única mujer.
- MARÍA Puede hacerlo un hombre. No sería la primera vez.
- LUCAS No, no, MARÍA. Debes hacerlo tú, es más, sólo tú puedes hacerlo.
- MARÍA Gracias por la confianza.
- LUCAS No es confianza; es que el texto dice que Celestina es vieja, desdentada, alcohólica, barbuda, alcahueta, viciosa y con lengua de víbora. Eres la actriz ideal para ese papel.
- MARÍA ¡Cigoto, muñón de hombre, enanamental, excremento de iguana!
- [MARÍA va a atacarle, pero LUCAS se sube a la mesa que habrá preparado el REGIDOR. Suena un rayo. La luz se concentra sobre LUCAS. Efectos de pirotecnia. Ceremonialmente, MARÍA se transforma en Celestina, sentándose en la mesa, cuya plataforma estará agujereada. Por los orificios saldrá denso humo iluminado desde abajo. LUCAS, también de forma ritual, se habrá transformado en el diablo, trasladándose detrás de la tela elástica que sujetan DIRECTOR y PEPO. El escenario estará lleno de cirios encendidos]
- MARÍA Conjúrote, triste Plutón, señor de la profun-

didad infernal, emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos.

Yo, Celestina, tu más conocida clienta, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la gravedad de estos hombres y signos que en este papel se contienen [Arde el papel.], por la áspera ponzoña de las víboras de que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado. Ven sin tardanza a obedecer mi voluntad, y en ello te envuelvas, y con ello estés sin momento de partir, hasta que Melibea en la primera oportunidad lo compre y con ello de tal manera quede enredada que, cuanto más lo mirare, tanto más su corazón se ablande a conceder mi petición y se lo abras y lastimes de fuerte amor de Calixto, tanto que, despedida toda honestidad, se descubra a mí y me galardone mis pasos y mensaje. [Efectos.]

Y hecho esto, pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, tendrásme por capital enemiga; heriré con luz tus cárceles tristes y oscuras, descubriré cruelmente tus continuas mentiras; apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra y otra vez te conjuro.

[LUCAS, que ha ido presionando la tela elástica, aparece ahora rompiendo la escena]

- LUCAS Te falta una berruga en la punta de la nariz.
- MARÍA [Aprisionándole.] Le ahogo, le descabezo.
- PEPO Dale donde más le duele.
- MARÍA ¡En la cabeza!
- PEPO En la cartera. Que pague la comida.
- DIRECTOR ¡Un momento!
- [Todos se detienen]
- ¿Qué hacéis vestidos así?
- LUCAS ¿Qué les pasa a nuestros trajes?
- MARÍA Son de época. Yo voy vestida de hombre porque en el teatro era frecuente.
- DIRECTOR No me refiero a eso. Del travestismo en el Teatro Español hablaremos después. Me refiero a otra cosa.
- PEPO Pues como no te expliques.
- LUCAS Es que si se explica puede ser peor.
- DIRECTOR Os habéis puesto lo primero que habéis encontrado en el almacén. Y no vais correctamente vestidos.

- [Efectivamente, tal y como se irá aclarando, llevan prendas mezcladas]
- DIRECTOR El color negro fue el dominante de la moda masculina.
- MARÍA ¿Siempre de negro?
- DIRECTOR ¿Es que no has visto los cuadros de Felipe II?
- LUCAS Hombre, qué gracioso. Felipe II era un amargado que tenía hemorroides, asma, artritis, cálculos biliares y malaria, además de la gota en los últimos años de su vida. Con eso no iba a ser la alegría de la huerta.
- DIRECTOR Era el puritanismo de la época.
- MARÍA O sea, todos de negro. [Se miran sus trajes de colores]
- LUCAS Chicos, a la tintorería.
- DIRECTOR Hubo un periodo durante Felipe III en el que se impusieron colores más vivos.
- PEPO Pues imagina que estamos en esa época.
- LUCAS Viva Felipe III el castañuelas.
- MARÍA Arreglado el asunto cromático.
- DIRECTOR Ni aun así. Tú, Miguel, por ejemplo llevas

gregüescos, que son del siglo XVI, mientras que PEPO lleva bombachos del XVII. MARÍA se ha puesto zapato negro que era para el uso cortesano, mientras que LUCAS lleva botas altas con espuelas que eran para el campo y los viajes.

- LUCAS Es que yo me iba de camping.
- DIRECTOR No, no. Al menos uno de nosotros debe vestir con decoro para que el público pueda verlo con toda claridad y precisión.
- MARÍA ¿Y las mozas del Siglo de Oro?
- DIRECTOR Eso es muy complicado.
- MARÍA Machista.
- DIRECTOR ¡Quién fue a hablar, vestida de hombre!
- PEPO Cállate, nena, que estamos trabajando.
- LUCAS ¿Por qué no nos preparas unos «bocatas»?
- PEPO Y algo de beber.
- DIRECTOR ¡Que esté calentito? [Lo han dicho sin hacerle caso, todos atentos al DIRECTOR. MARÍA se enfada y hace mutis]
- DIRECTOR LUCAS, súbete en la escalerilla.

- LUCAS Va de pase de modelos.
- DIRECTOR No llevas jubón y es imprescindible. PEPO, préstale el tuyo.
- PEPO Todo esto está muy bien. Pero ¿por qué no actualizamos la ropa? «West side story» es «Romeo y Julieta» de Shakespeare, y van con tejanos.
- DIRECTOR Para poder hacer versiones modernas, es preciso conocer las antiguas. Es la base para hacer variaciones. Y esa base la estamos construyendo ahora. PEPO tu tahalí.
- [Van vistiendo correctamente a LUCAS]
- A la izquierda el puñal y a la derecha la espada con cazoleta. Esa espada no: es medieval. De nuestro anterior espectáculo.
- [La descripción del vestuario se hará de manera más concreta cuando en los ensayos se disponga de él.
- Con LUCAS se investigará la transformación. Del traje con decoro histórico se pasará a otro más barroco, intentando mostrar el proceso simbólico, expresionista e incluso actualizado, como quería PEPO. Asimismo, investigación de telas y colores]
- DIRECTOR Y ahora...

LUCAS

Un pase de modelos.

[Va al proscenio y pasea, mientras PEPO describe]

PEPO

Modelo tenebroso Felipe IV con colete o pespunte sin mangas cerrado hasta el cuello, generalmente de piel, con forro o armadura de ballenas para que pudiera servir de coraza defensiva contra cualquier golpe de arma blanca y traicionera. Véase. [Ha pronunciado con afectado acento]

[PEPO apuñala a LUCAS y luego enseña el puñal roto. LUCAS se señala el lugar del apuñalamiento y cae una cinta roja]

¡Hale Hop!

[Entra MARÍA con un enorme guardainfantes]

MARÍA

Y del pijama de la nena ¿no decís nada?

LUCAS

Parece una menina de Velázquez.

MARÍA

Y tú uno de sus enanos. [A PEPO.] ¡Describe!

PEPO

La moda femenina se caracteriza, en primer lugar, por la adopción del guardainfante, una especie de armadura, formada por aros de hierro, cuerdas, ballenas y otros adita-

mentos que dotan de volumen y solidez a este... este... este aparato, creado para proteger o disimular el embarazo.

[MARÍA abre (o se sube) el guardainfantes y debajo aparece el REGIDOR]

REGIDOR

[Con chupete, que después de las risas se quitará.] La descripción que hace Madame d'Aulnoy de esta armazón no puede ser más negativa. Oigase.

MARÍA

[Como Madame. Con acento francés.] Por primera vez me vestí a la española y no puedo imaginar traje más molesto. Hay que tener los hombros tan apretados, que duelen. C'est une torture. No se pueden levantar los brazos y apenas entran las mangas, no sabía qué hacer yo dentro de aquella extraña máquina; no acertaba a encontrar la manera de sentarme.

[Va a hacerlo y todos le levantan por detrás, ridículamente, el vestido]

Veritablement Spain was diferent.

PEPO

Ah, pues eso no es todo. Sobre el guardainfante se ponían la pollera.

[Le van poniendo lo que describen, el verdugado, la basquiña que si va abierta por delante recibe el nombre de saboyana, el

apretador acompañado de un corsé con ballenas y cartones muy exagerado]

REGIDOR

Tanto que fue prohibido en 1639 «salvo para las mujeres que públicamente se ganaran la vida con sus cuerpos».

MARÍA

Pues como yo no soy de esas, me lo quito todo.

[Al quitarse una prenda suena el acorde típico del «striptease». El sonido lo habrá puesto el REGIDOR que habrá hecho mutis tras su referencia histórica, seguramente ayudado por algún tiento de PEPO o LUCAS.

MARÍA se detiene. Todos disimulan. Vuelve a quitarse otra prenda y vuelve el acorde de sugerencias eróticas]

¡Delincuentes! [Todos ríen.] Pues por mucha guasa que tengáis, yo más.

[Y realiza el «striptease», quedándose vestida debajo del guardainfantes de lo que interesa para la próxima escena]

LUCAS

Si MARÍA hace un «striptease» en el Siglo de Oro, la queman por bruja. ¡Brujería, magia, prodigios, fantasmas...! [Le miran.] ¡Ya me callo!

DIRECTOR

No, no te calles, eso del fantasma me ha da-

do una idea. Podríamos representar una obra de Calderón titulada, precisamente, «El galán fantasma».

[Exclamaciones]

Tú interpretarás al Duque de Sajonia.

LUCAS

¡Un duque! ¡Chachi!

DIRECTOR

Un duque que quiere a Julia. [Señala a MARÍA y LUCAS va hacia ella con los brazos abiertos.] Pero ella no te ama...

MARÍA

Menos mal.

DIRECTOR

Porque de quien está enamorada es de Astolfo. [Señala a PEPO y MARÍA va hacia él. Se abrazan]

LUCAS

Pero yo soy el DUQUE.

DIRECTOR

Exactamente y por ser tan poderoso, mandas...

TODOS

¡Mandón!

DIRECTOR

Abusas...

TODOS

¡Abusón!

DIRECTOR

Y quieres que Julia deje a Astolfo.

- TODOS ¡Celosón!
- DIRECTOR Y para conseguirlo le amenazas con la cárcel.
- TODOS ¡Oooooh¡
- DIRECTOR Desterrándole de la ciudad.
- TODOS ¡Oooooh¡
- DIRECTOR O mandándole matar en una emboscada.
- [Todos le golpean e insultan]
- LUCAS [Lastimeramente.] ¡Yo quiero hacer de criado!
- DIRECTOR De acuerdo. El criado se llama Candil.
- LUCAS ¿Y soy listo o tonto, perezoso o diligente, guapo o feo, bueno o pérfido, sincero o mentiroso?
- DIRECTOR Un poquito de cada cosa. A vestirse. [A los niños.] Nos hallamos en el jardín de la casa de Julia. A ver, un jardín con árboles.
- [El REGIDOR esparce hojas]
- REGIDOR Álamos, chopos, encinas, higueras...
- DIRECTOR ¿Qué haces?

- REGIDOR Es Otoño y han caído las hojas.
- DIRECTOR Estamos en casa de Julia, en su jardín.
- REGIDOR En Otoño.
- DIRECTOR Sí, en Otoño, en Otoño ¿Veis? Han caído las hojas. Es otoñísimo. [Le arrebata la cesta y le tira las hojas por encima.] Y también tú pierdes las hojas porque eres un alcornoque ¡Vístete!
- REGIDOR ¿De alcornoque?
- DIRECTOR No, de Carlos, el amigo de Astolfo.
- REGIDOR Yo no soy actor.
- DIRECTOR ¿Qué prefieres, ser actor o hombre muerto?
- REGIDOR ¿Dónde está la ropa?
- LUCAS ¿Y el criado Candil, cuándo entra en escena?
- DIRECTOR Pronto. [A los niños.] Estamos en casa de Julia [Llama.] ¡Julia! la cual habla con su enamorado Astolfo. ¡Astolfo!, y ambos están en el jardín.
- AMBOS ¡Jardín!
- DIRECTOR Menos bromas. [Y empieza a retransmitir la acción como un partido de fútbol.] Julia y

Astolfo se aman, Julia le dice que el duque se ha enterado de su amor, Astolfo confirma, el DUQUE amenaza, ambos tiemblan, Astolfo se desmarca y piensa una solución, piensa, piensa, piensa, pero no la encuentra, Julia tampoco. ¡Qué ocasión desaprovechada! Se reanuda la charla y Astolfo se retira. Llega Carlos, su amigo, y le cuenta sus temores [Pita.] Tiempo.

LUCAS

¿Y yo cuando entro?

DIRECTOR

Ahora, precisamente ahora. Entras acompañando a tu señor, Astolfo.

[Entran Carlos y Candil. Carlos abraza a Astolfo y luego éste dice a Candil]

ASTOLFO

Aguarda fuera, Candil.

LUCAS

¿Eso es todo?

DIRECTOR

¡Largo! [A los niños.] Astolfo cuenta a Carlos sus penas.

ASTOLFO (PEPO)

Y esa es la pena, mi amigo. Que si veo a mi dulce amada y así el DUQUE se enterara se mostrara cruel conmigo, obligándome al destierro, mandándome al calabozo, marcándome con rojo hierro, o dando muerte a mi gozo.

CARLOS (REGI)

Si de ver a Julia modo hubiera sin que el

DUQUE celoso a la puerta estuviera, ¿tendría así fin vuestro cuidado?

ASTOLFO

Confuso y admirado, esa proposición, Carlos, me tiene; ilusionar a un triste no conviene así con lo imposible; pues no es posible hacerme a mí invisible.

[Interviene el DIRECTOR cortando la palabra al REGIDOR]

DIRECTOR

[Al Regi.] Tenías razón: no eres actor. [A los niños.] Entonces, Carlos dice [Los otros mimen la acción.] que desde su casa al jardín de Julia hay un pasadizo secreto, por el que Astolfo podrá ir a verla sin que el DUQUE se entere. «Gracias que, suerte, eres un amigo, patatín, patatán». Y Astolfo le dice a Carlos que irá a ver a su amada para contarle lo del pasadizo. Pero

TODOS

[Con diferentes tonos.] ¿Pero?

DIRECTOR

Sonido de suspense. [Suena.] Pero mientras Astolfo salía de casa de su amigo para ir a ver a su amada, el malvado DUQUE, el DUQUE soy yo, con la ayuda de una criada entraba furtivamente en el jardín de Julia, que estaba oscuro.

REGIDOR

Y era Otoño.

DIRECTOR

...embozándose con la capa.

JULIA [A los niños.] Y yo, que ni me entero, voy y le digo creyendo que es Astolfo:

¿No te dije amado mío
que a mi puerta no vinieses
que si el DUQUE se enterara
por nuestro amor se enfadase?

DIRECTOR [Descubriéndose. Suena otra vez el sonido ominoso.] ¿Pero quién ha dicho que se ponga sonido? Aquí el que dirige soy yo. Y ahora no quiero sonido, ¿está claro? ¡No quiero sonido! Repite MARÍA.

[MARÍA vuelve a hacer exactamente lo mismo, pero sin emitir voz]

DIRECTOR Muy gracioso. [Ellos asienten por señas, aplaudiendo, besándose los dedos y poniendo dedos de victoria.] En fin, que el DUQUE se descubre e intenta besarla.

MARÍA Pero yo no me dejo y le doy una torta.

DIRECTOR No.

MARÍA Le doy un puntapié.

DIRECTOR No.

MARÍA ¿Le pellizco?

DIRECTOR No.

- MARÍA Pues los buenos días no le doy a dar.
- DIRECTOR No le das nada, porque en ese momento llega Astolfo saltando al jardín desde una tapia.

[Entra corriendo PEPO con una silla se sube y salta]
- ASTOLFO El cielo me valga.
- DUQUE ¿Pues qué es esto?
- JULIA Muerta soy.
- CARLOS Qué desdicha.
- ASTOLFO [Para sí.] Vida y alma, muramos ya de una vez, y no muramos de tantas.
- DUQUE ¿Quién va?
- ASTOLFO Un hombre solo.
- DUQUE ¿Cómo de esta suerte en esta casa entráis?
- ASTOLFO Como vos de esa otra.
- DUQUE ¿Sabéis quién soy?
- ASTOLFO No sé nada; que a estas horas y a estos celos todas las sombras son pardas.
- DUQUE Pues vuelve por donde entraste.

- ASTOLFO Celos no vuelven la espalda.
- DUQUE Yo haré que las vuelvas, y...
- JULIA Señor, señor.
- DUQUE Suelta aparta.
- [Sacan sus espadas y pelean. Cuando ya se ha exhibido el arte de la esgrima, el DIRECTOR se dirige a los niños sin dejar de batirse, y no dándole ninguna importancia al duelo]
- DIRECTOR Entonces el DUQUE, que sabía un tirón de esgrima.
- PEPO [Sin dejar de luchar.] o que tenía mucha suerte
- DIRECTOR Le dio una terrible estocada a Astolfo.
- [Efectivamente le hiere, dejándolo por muerto]
- JULIA Acudid todos.
- ASTOLFO Ay, cielos, muerto soy.
- JULIA Desdicha extraña.
- DUQUE Que aquí no me conocieran fuera de grande importancia.

CARIOS

JULIA ¿qué es esto?

JULIA

¡Ay, qué rigurosa estrella!
¡Ay, qué pena tan tirana!
El acero que te agravia
no lo sepas, no lo sepas;
que será doblar las ansias
ver posible la desdicha
e imposible la venganza.

CARLOS

¿Cómo, imposible? ¡No así!

JULIA

Tenta, espera, aguarda,
no ofendas a un poderoso:
es el DUQUE.

[Lo ha dicho al mismo tiempo que CARLOS ha detenido al DUQUE obligándole a desembozarse. Suena otra vez el golpe sonoro, asustándoles a todos]

CARLOS

Pues ¿por qué Alteza, señor,
tanto enojo, furia tanta?

DUQUE

Así mi valor castiga
a quien mi valor agravia;
y si mil veces viviera,
le diera muerte otras tantas.

[Hace mutis. Todos elevan a ASTOLFO como en procesión]

JULIA

¡Cielos, dadle vuestro amparo;

temor, dame tus cautelas,
honor, dame tus recatos,
amor, dame tus industrias,
pesar, dame tus cuidados;
y para tenerlo todo,
ojos, dadme vuestro llanto.

CARLOS

En pena, en desdicha tanta,
pues que me falta en la tierra
denme los cielos venganza.

[ASTOLFO, arriba, adopta pose cómoda y se dirige a los niños]

ASTOLFO

Pero yo no había muerto, sólo estaba herido.
Y de acuerdo con mi padre y mis amigos
decidimos seguir fingiendo mi muerte, por-
que así el DUQUE dejaría de perseguirme.

JULIA

Pero yo no lo sabía y estaba tristísima, cre-
yéndole muerto.

ASTOLFO

Por eso fui a verla a su casa, para contárselo.

CARLOS

Pero para que nadie le viera, ASTOLFO
utilizó mi pasadizo secreto, ya sabéis, ese
que va desde mi casa al jardín de JULIA en
Otoño.

[ASTOLFO aprovecha las explicaciones pa-
ra hacer mutis]

JULIA

Yo estaba en mi jardín. ¿Por dónde saldrá

ASTOLFO?

DIRECTOR Por este agujero. Retira la cesta.

[El REGIDOR retira la cesta.]

LUCAS Yo no veo ningún agujero.

DIRECTOR Para hacer teatro hace falta más imaginación.

[ASTOLFO se habrá metido disimuladamente en la cesta por un lateral abierto]

LUCAS ¿Y de qué me sirve si nunca puedo actuar?

DIRECTOR Ahora puedes. Como crees que ASTOLFO ha muerto, te has hecho criado de CARLOS, porque tú siempre estás con quien mejor paga.

LUCAS [A CARLOS.] ¿Y cuánto pagas?

CARLOS [Dándole un capón.] Calla.

LUCAS Ay, éste no paga; pega.

DIRECTOR Has ido a casa de JULIA a visitarla y estáis hablando.

LUCAS Ya sé, ya sé; patatín patatán, que si esto que si aquello, mira por donde, no me digas, vaya por Dios, y lo caro que está todo. Ya está.

- DIRECTOR Te daba así. [Le golpea.]
- LUCAS Me dabas, no; que me has dado.
- DIRECTOR Estáis hablando cuando oís golpes extraños
en el suelo.
- [Se oyen los golpes. Cambio de luz. Es de
noche]
- JULIA Oye, detente, ay Candil
Dios mío, ¿qué ruido es éste?
- CANDIL Yo no entiendo bien de ruidos.
- JULIA Ni yo tampoco. Parece
que en el centro de la tierra
sepulcros se abren crueles.
Vuelve a escuchar.
- CANDIL ¿Tan buen son
es?
- JULIA A ver si el ruido vuelve.
- [Golpes]
- CANDIL Sí vuelve, porque es un ruido
muy puntual.
- JULIA Ya es bien me acerque.
- CANDIL Yo no, que temblando estoy

desde la frente al juanete.

[Golpes]

JULIA

Dad voces.

CANDIL

¿Yo? No... no puedo
porque es cosa muy indecente
dar voces en casa ajena.

[Golpes más fuertes]

JULIA

Preñada la tierra, quiere
rasgándose las entrañas,
que nazcan o que revienten
prodigios. ¿No veis, no veis
como toda se estremece?
¿No veis las plantas y ramos
o sacudirse o moverse?

[Se han acercado al agujero. Sube en intensidad el ruido. De pronto se abre la cesta detrás de ellos y sale ASTOLFO, lleno de polvo. JULIA se desmaya y CANDIL huye]

CANDIL

[Huyendo.] ¡Válgame San Verbum caro!
¡San Dios, san Jesús, mil veces.
El fantasma de mi amo
que llevarme con él quiere.

ASTOLFO

JULIA
oye, escucha, mira, advierte
Oh, cielo, cielo, no es justo,

ya que por muerto me tiene,
que siendo yo el muerto, sea
JULIA el cadáver. Advierte.

[Se oyen, fuera, voces]

CANDIL [Fuera.] ¡Al jardín, criados, gente.

OTROS ¡Id a socorrer a JULIA!

CANDIL Un fantasma.

DUQUE No receles, CANDIL
Rompe esa puerta. Al jardín.

ASTOLFO. Es el DUQUE y con gente.
Volveré por donde vine.
Valedme, cielos, valedme.

[ASTOLFO se mete de nuevo en la cesta y disimuladamente saldrá de ella. Entra el DUQUE seguido por CANDIL]

DUQUE Di CANDIL
Di ¿qué es lo que aquí sucede?
Pero ya no me lo digas.
Veo que por accidente,
en el mismo sitio adonde
a ASTOLFO di la muerte,
JULIA yace desmayada.

[CANDIL se acerca receloso a la cesta. JULIA vuelve en sí, pero todavía aturdida]

- JULIA ¿Qué me quieres?
Déjame ASTOLFO.
- DUQUE No soy
sino yo. ¿Qué es esto?
- CANDIL ¿Qué ha de ser sino lo que no es?
Un fantasma, que no siendo se ve.
Y aquí yacen sus huesos
si los fantasmas tienen de éstos.
- DUQUE Abre.
- CANDIL No abro, que sale.
- DUQUE Lo volverá a matar.
- CANDIL No se pueden matar fantasmas.
- JULIA Mira señor, advierte, considera.
- DUQUE No llores que es en vano.
- JULIA Que a los cielos ofendes.
- DUQUE Soy tirano. ¿Viste a ASTOLFO?
Di que a defenderte llegue.
- [Intenta abrazarla. CANDIL se ha tapado
los ojos. Sale ASTOLFO y pega al DU-
QUE. Luego se vuelve a meter]
- ASTOLFO Llegaré para pegarte.

[Todos miran la cesta. ASTOLFO debe salir de ella inmediatamente después de haber entrado. Saca el DUQUE su espada]

DUQUE

[A CANDIL.] Abre esa tumba.

CANDIL

Muerto de miedo estoy
y entre muertos no hay disputa.

DUQUE

O abres Candil
o te hago fantasma con él. [Le apunta con la espada.]

CANDIL

Abro y rezo.

[Abre y no hay nadie]

JULIA

Ay Dios, no tengo aliento.

[JULIA se desmaya]

CANDIL

Si ella se desmaya
no voy a dejarla sola
que un criado fiel soy.

[Se desmaya también]

DUQUE

Pues no fue sueño; creo
que le he visto y oído,
qué desdicha tan fuerte,
en el lugar donde le di la muerte.

[Se oye una carcajada de ASTOLFO; JU-

- LIA y CANDIL, que se habían recuperado, vuelven a desmayarse. Rayo y oscuro]
- DIRECTOR [A los niños.] Y ahora preguntaréis si la obra acaba bien o mal.
- JULIA Si JULIA pudo ser feliz con ASTOLFO.
- ASTOLFO Y ASTOLFO con JULIA.
- CARLOS Si la amistad de CARLOS sirvió de algo.
- CANDIL Y si el criado tuvo al fin su recompensa.
- DIRECTOR Pues sí, porque la obra es comedia y las comedias siempre acaban bien. Ocurrió que el DUQUE descubre en el tercer acto que ASTOLFO está vivo.
- ASTOLFO Y el muy malvado me manda trincar, pero yo, muy digno, le digo que no le servirá de nada porque ya no tendrá dicha alguna.
- LUCAS ¡Chúpate ésa!
- ASTOLFO Pues entre tanto rigor, de tu parte está el poder, de la mía está el amor.
- LUCAS Muy boñito, que se entere.
- CARLOS Pero el duque erre que erre.

DUQUE

Erre que erre.

JULIA

Siendo hombre, has sido fiera;
siendo amante, fuiste áspid;
siendo juez, eres verdugo;
ni eres hombre, juez, ni amante.

CARLOS

Y el DUQUE comprende que ese gran amor
nunca podrá impedirlo y perdona.

DUQUE

Tanto tu vida deseo
que a darte perdón me obligo.

[Se abrazan todos, menos LUCAS. Suena
música de bodas. De pronto todos se dan
cuenta de que LUCAS está hablando solo y
se acercan a él]

LUCAS

¡Todos contra el COMENDADOR! Tachán,
tachán... Ah, aaah, lanzas, picas, hoces,
guadañas. Aaaah, aaah. Fuente Ovejuna to-
dos a una zas, zas, pum, ñaca, ñaca, ta ta,
vale, tira, pega, dame, toma...

[Se le acercan rodeándole. LUCAS va re-
lentizando su «banda sonora»]

¡Aunque villanos, tenemos honor, Síí, sí,
ah, ah, Muerte al tirano, muerte! Aaaah, aa-
aah, zasca! [Se da cuenta de que está rodea-
do.] ¿Qué pasa?

DIRECTOR

Tú dirás.

- LUCAS Es que...
- MARÍA ¿Qué?
- LUCAS ¿Qué hora es?
- DIRECTOR No le intimides, MARÍA.
- PEPO Di.
- LUCAS Pues que en «El galán fantasma» lo que el público espera es el castigo del DUQUE. Como en la obra de Lope «Fuente Ovejuna».
- DIRECTOR Sois tres actores. Si uno hace de COMENDADOR sólo dos. ¿Cómo quieres que dos actores interpreten a todo el pueblo de Fuente Ovejuna?
- LUCAS Dos, no, tres. El REGIDOR puede actuar también. ¿Verdad, Jesús?
- REGIDOR Yo soy muy mal actor.
- LUCAS En esta compañía no se notará. [Al DIRE.] Y el COMENDADOR es cosa tuya.
- DIRECTOR ¿Mía? Ni hablar.
- LUCAS Es que ese personaje necesita un actor con mucha fuerza, experimentado y sensible, con magnetismo para pasar la batería y lle-

gar hasta el público impresionándole.

DIRECTOR

¿Dónde me pongo?

MARÍA

Ésa no es cuestión. Tres actores ¿cómo un pueblo? Público no tonto. Advertirá engaño.

LUCAS

Parece un telegrama la tía.

PEPO

Es que tiene razón.

DIRECTOR

A ver qué se te ocurre.

MARÍA

Estamos esperando.

LUCAS

Regi, lo que hemos ensayado antes.

REGIDOR

¡Preparado!

[Propuestas. Una de ellas, que debe hacerse, es la de colocar en el proscenio dos focos que proyectan sombras dobles agigantadas sobre el fondo. Otra, mediante un ballet Marionetas. Sólo el COMENDADOR en escena. Sonido del pueblo y cuando el actor simula ser acuchillado, color rojo. Humo. Proyecciones. Sombras chinescas de palos, hoces, guadañas, lanzas y espadas, proyectadas detrás del COMENDADOR]

LUCAS

¿Quién mató al COMENDADOR?

TODOS

¡Fuente Ovejuna, señor!

[Mientras baja un lienzo blanco (para proyecciones y como decorado) se oyen las voces y mezclados, música y el ajetreo del pueblo]

VOCES

¡Vivan Fernando e Isabel, y mueran los traidores!
 ¡Mueran malos cristianos y traidores!
 ¡Mueran!
 ¡Recordad que a la voz de Fuente Ovejuna diremos!
 ¡Todos a una!
 ¡Muerte al COMENDADOR!

[El DIRECTOR, en papel del COMENDADOR sube a una pequeña escalera situada delante del lienzo. La luz se ha concentrado sobre el actor.]

COMENDADOR

¡Ortuño! ¿Dónde estás? ¡Acude, Flores!

VOCES

[Como FLORES.] Señor, por Dios te pido/que no te hallen aquí.

COMENDADOR

Si perseveran,
 este aposento es fuerte y defendido.
 Ellos se volverán.

VOZ

[Como ORTUÑO.] Cuando se alteran los pueblos agraviados, y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven.

COMENDADOR

¿Agraviados los villanos? ¿Es que el pueblo

tiene honor? ¡Ridícula pretensión! ¡Los mataré con mis manos!

VOCES

Vivan los Reyes Católicos
Y muera Fernán Gómez
Viva Fuente Ovejuna
Y mueran los traidores

COMENDADOR

En esta puerta así como rastrillo,
su furor con las armas defendamos

VOZ

[De FRONDOSO] ¡Viva Fuente Ovejuna!

COMENDADOR

¡Qué caudillo!
Estoy porque a su furia acometamos.

VOZ

[Como FLORES.] De la tuya, señor, me maravillo.

VOCES

Ante el tirano y los otros estamos
¡Fuente Ovejuna y los tiranos mueran!

[Los cuatro actores salen y se colocan delante de los focos situados en el suelo. Sus sombras, grandes y multiplicadas, se proyectan sobre el lienzo, que ya no estará iluminado por detrás]

COMENDADOR

¡Pueblo, esperad!

TODOS

Agravios nunca esperan.

COMENDADOR

Decídmelos a mí que iré pagando

- a fe de caballero, esos errores.
- TODOS Fuente Ovejuna. Viva el rey Fernando.
- MARÍA Mueran los malos cristianos y traidores.
- COMENDADOR No me queréis oír. Yo estoy hablando.
Yo soy vuestro señor.
- PEPO Nuestros señores son los Reyes Católicos.
- COMENDADOR Espera.
- PEPO Fuente Ovejuna.
- TODOS Y Fernán Gómez muera.
- [Le atraviesan con las armas. El Comendador se gira y agarra la cortina, cayendo con ella y rodando hasta un lugar, donde los demás le siguen y le rematan, levantando sus brazos en gesto triunfal, al mismo tiempo que la luz se ha concentrado allí y la música se resuelve de manera rotunda. Oscuro]
- PEPO Bonito, pero clásico.
- DIRECTOR Como que es de Lope de Vega.
- PEPO El texto, sí, pero el montaje, no.
- LUCAS ¿Tú cómo matarías al Comendador?

que hay que contar:
el Siglo de Oro
es tremendo caudal.

TODOS

Estamos seguros
lo vuelve a contar.

DIRECTOR

Los Austrias y España
cultura y riqueza
conquistas, hazañas
blasón y nobleza.

ELLOS

Herejes, paganos
hidalgos hambrientos,
ladrones a cientos
y mil Monipodios.

DIRECTOR

Amores y odios
de ilustres fregonas
de falsas gitanas
su buena fortuna
y el todos a una
de Fuente Ovejuna.

ELLOS

Y venga pelota
al rey coronado,
que eso se nota
¿O no te has fijado?

DIRECTOR

La Mística aviva
la Ascética abrumba
la cruz y la pluma
muy bien avenidas.

- ELLOS Y en cada camino
se topa a la Iglesia
hilando muy fino
si no es tridentino.
- TODOS Son muchas las cosas
que hay que contar
el Siglo de Oro
¡hay tanto que hablar!
- DIRECTOR [Hablando normal.] La emoción de los so-
netos, la profundidad de los dramas filosófi-
cos, la belleza de los Autos Sacramentales
que os he preparado...
- LUCAS ¿Autos Sacramentales?
- MARÍA ¿Que nos has preparado?
- DIRECTOR Sí, sí. El que hicimos el mes pasado. Jesús
ya ha preparado los trajes ahí detrás.

[MARIA se marcha refunfuñando]
- LUCAS Yo creo que los Autos Sacramentales no los
entiende ni Dios... nunca mejor dicho.
- DIRECTOR ¡A vestirse!

[LUCAS amaga un capón y se va]
- REGIDOR ¿Y qué texto va a ser?

- DIRECTOR El mismo que representamos en el Concurso de las Casas Regionales.
- REGIDOR Ah, ese en el que no os calificasteis.
- DIRECTOR ¿No tienes que ir a poner la música?
- [Entra PEPO]
- PEPO Oye, DIRE, ¿lo has pensado bien? Mira que esto de un Auto Sacramental es muy fuerte. Pero ¿tú sabes lo que dice mi personaje nada mas abrirse el telón?
- DIRECTOR Ya sé que es un poco difícil de entender. Pero quien va a ver un Calderón ya sabe que se trata de literatura barroca y a la vez conceptista.
- PEPO «Y tengo tanto amor
al ser que espero tener
que por ser tengo de hacer,
juzgando a más pena yo,
dejar ya de ser que no
ser para dejar de ser.»
- DIRECTOR Interpretas al Cuerpo. Es un símbolo de la conciencia humana. Comienzas sin saber quién eres y al nacer, inmediatamente comprendes que acabarás siendo nada porque se te aparece la Muerte.
- [Entra LUCAS como Muerte, recordando

vagamente el tenebrismo de Valdés Leal, con guadaña, balanza, un ataúd pequeño, botafumeiro y un traje aparatoso. Todo esto es, evidentemente, excesivo para el actor, lo cual provocará un efecto cómico]

- PEPO Muy original, DIRE: una Muerte que mata de risa.
- LUCAS Aguántame el ataúd, PEPO. Cuidado con la guadaña, Oye, DIRE...
- DIRECTOR [Sin dejarle acabar.] Son los atributos tradicionales de la Muerte. Debes llevarlos.
- LUCAS Trae el ataúd. Si fuera más grande lo usaría.
- [Va a hacer mutis. Se detiene]
- ¿Sabéis lo peor de todo? Los coturnos. ¡Me hacen un daño...!
- DIRECTOR ¿Eso es todo?
- LUCAS Y el texto.
- DIRECTOR Ya estamos.
- LUCAS Es que no lo entiendo. Eso de...
- DIRECTOR «céfiro ageste de olímpicos embates».
- LUCAS Ah, ¿ya te lo había dicho?

- DIRECTOR Todos los días, antes de cada representación.
- LUCAS «Hombre
pues que aguarda convulso
tu entendimiento
en este céfiro agreste
de olímpicos embates...»
Es que es un corte. Y encima vistiendo así...
- DIRECTOR ¿Qué le pasa a tu traje?
- LUCAS Que no veo nada.
- DIRECTOR ¿Qué tiene que ver el traje para que no veas?
- LUCAS Pues que como tú quieres hacer el efecto de la luz negra para resaltar el dibujo de los huesos, se ve todo oscuro.
- DIRECTOR Está oscuro para todos y nadie se queja de no ver.
- LUCAS Es que a mí me obligas a llevar esta máscara [Se la pone] y voy a tontas.
- DIRECTOR Pues anda despacio.
- LUCAS ¿Y cuándo les echo la ceniza de la penitencia? Dijiste que la diera ritmo.
- DIRECTOR Ritmo, pero no velocidad. Si vas tan deprisa

te puede pasar lo que la otra vez que le echaste a MARÍA la ceniza en todos los ojos y a PEPO en la boca.

LUCAS Es que ese día, durante la comida se habían portado muy mal conmigo. Y yo tengo un pronto...!

DIRECTOR O sea ¿que fue a propósito?

LUCAS A propósito, no. A puñaos.

[LUCAS coge una palangana con agua para los pies]

[Se oyen dentro gritos de MARIA.]

MARÍA [Off.] Que no, que ya os lo dije cuando estrenamos. Que así no vuelvo a salir.

Entra REGIDOR rebufando.

DIRECTOR ¿Qué pasa ahora?

REGIDOR Dice MARÍA que no quiere interpretar el personaje de la Tentación.

LUCAS Qué lástima que no representemos a Blancanieves; el papel de la bruja sí que le va.

DIRECTOR LUCAS...

[Entra MARÍA]

- MARÍA Se pueden hacer los clásicos sin tener las carnes apretadas, ¿no? Vamos digo yo.
- LUCAS A ver quien te crees que eres.
- DIRECTOR LUCAS...
- PEPO
- MARÍA Además, este maquillaje me pica.
- DIRECTOR Pero si estás monísima.
- MARIA No se trata de estar guapa.
- LUCAS Si tienes que hacer de belleza tentadora algo habrá que arreglarte.
- DIRECTOR
- PEPO LUCAS...
- REGIDOR
- MARÍA Tú, sin embargo, no necesitas nada. Ese traje refleja lo que eres.
- [LUCAS se levanta y va a decir algo]
- DIRECTOR LUCAS...!
- LUCAS [Sentándose.] Iba a preguntar la hora que es.
- DIRECTOR MARÍA, cálmate. Si el maquillaje te pica, se quita y ya está. Y si el traje te molesta, se

ensancha.

LUCAS Cinco metros. [Señala las caderas.]

TODOS LUCAS...

MARIA [Serenándose.] Lo siento. Reconozco que tengo una cierta tendencia a la histeria.

LUCAS Lo tuyo no es una tendencia, sino un galope.

PEPO ¡Bueno, LUCAS, ya está bien!

[LUCAS se levanta ofendísimo]

LUCAS ¡Ya me ha dado el pronto!

[Coge los atributos de la Muerte y sale con toda indignidad]

DIRECTOR A prepararse todos para el ensayo del Auto de Calderón; «El pleito matrimonial del Cuerpo y el Alma...»

REGIDOR Pero no es todo el Auto, ¿verdad?

DIRECTOR No, sólo una síntesis con algo experimental.

LUCAS Calderón sintético y experimental. Pues habrá que poner subtítulos.

[REGIDOR ayuda a vestirse al DIRECTOR]

viejos y tres linternas se pueden hacer efectos preciosos. Porque donde no hay dinero...

TODOS

...hay que poner imaginación.

PEPO

[Histórico] ¡Nazco, me pregunto, confirmo, me tienta, me arrepiento, me perdonas y LUCAS me cenicea. ¿Podemos empezar de una vez? El papel de periódico me pica. Aquí debajo hace calor. Esta posición es incómoda...

LUCAS

Pues anda que mis coturnos.

MARIA

Y el corpiño.

DIRECTOR

Y mi paciencia. Empezamos. Linternas. Humo. Luz. Sonido.

[Suena música. La luz se concentra débilmente sobre PEPO, situado en el centro del escenario. Emerge una mano, después el brazo y finalmente el cuerpo. La luz de las linternas, con algo de humo, habrá salido por entre los recortes de periódico. Un ventilador agita el papel]

CUERPO

Sin oír, hablar, ni ver
en noche continua estoy;
si nada antes de ser soy
¿Qué seré después de ser?

[PEPO se rasca y hace gestos al DIREC-

TOR]

Mas no, no quiero saber,
confusa naturaleza,
ni ser quiero, que es tristeza
a mi ser anticipada
ver que acabe siendo nada
ser que siendo nada empieza.

[LUCAS ha dejado los coturnos y se los ha puesto el DIRECTOR. Mientras disimuladamente él se ha puesto unos patines]

Y tengo ya tanto amor
al ser que espero tener
que por ser tengo de hacer,
juzgando a más pena yo,
dejar ya de ser que no
ser para dejar de ser.

LUCAS

Pues si eso es un acertijo yo digo que es la gallina.

[Suena un rayo y se ilumina el PODER]

Bueno, bueno, no te pongas estupendo.

[Entra REGIDOR y viste a PEPO]

PEPO

No sé qué vigor, qué brío
siento en mí que me parece
que el deseo de ser crece.
¿A dónde voy?

[Esperan acontecimientos. No ocurren y repite]

¿A dónde voy?

DIRECTOR

¡LUCAS, es ahora cuando entra la MUERTE!

VOZ DE LUCAS

Perdón, perdón. A ver, repite, que entro.

PEPO

¿A dónde voy?

[Entra LUCAS en patines. Luz negra]

MUERTE

A ser mío.

PEPO

Ay de mí.

MUERTE

Ven, yo te guío.

Hombre
pues que aguarda convulso
tu entendimiento
en este Céfitro agreste
de olímpicos embates.

DIRECTOR

Un momento, un momento. Luz, Jesús, dame luz.

[Se ilumina todo]

¡Qué paciencia, Dios mío!

PEPO

Lucas, la verdad tío, es que eres demasiado.

- MARÍA ¡Pero qué gilivoltio!
- LUCAS ¿Qué pasa? Que sólo el director puede hacer cosas experimentales? ¿No es esto un grupo? ¿No me dijisteis que aquí contaban todas las opiniones?
- MARÍA Las de las personas normales, sí.
- LUCAS Pues te veo haciendo mimo.
- MARÍA ¡Ladilla!
- LUCAS ¡Gamusina!
- MARÍA ¿Qué me ha llamado?
- LUCAS Y además, sorda.
- DIRECTOR [Echándoles el agua de la palangana.]
¡Agua va!
- [Todos gritan, pero al fin se serenán]
- ¿Podemos continuar?
- PEPO [Señalando a LUCAS.] ¿Con patines?
- DIRECTOR ¡O en avión! Lo que quiero es continuar.
- MARÍA ¿O sea que aquí cada uno puede hacer lo que le venga en gana?

- DIRECTOR Si continuamos, sí. ¿Estamos?
- LUCAS No, no estamos, porque no estamos en lo que estamos, ¿estamos? ¡Vaya estoy hablando como Calderón!
- DIRECTOR ¡Qué más quisieras!
- LUCAS De verdad que yo no entiendo lo que digo y si lo tengo que representar pues igual valdría que lo recitara con números. Fíjate:
Hombre
pues que tres mil ochocientos sesenta
novecientos siete, cuatro treinta y dos
en este Céfiro cuatro mil quinientos
nueve cuarenta y siete, veinte mil.
- DIRECTOR Seguimos. Linterna. Luz. Sonido... y patines.

[Todos se vuelven a colocar. Comienza de nuevo la escena y los actores repiten el texto mascullándolo, como suele hacerse cuando se repite un párrafo anterior al que se desea llegar para ensayarlo bien.]
- PEPO ¿A dónde voy?
- MUERTE A ser mío.
- PEPO Ay de mí.
- MUERTE Ven yo te guío

Hombre
pues eeeee convulso
tatatata mento
en este céfiro tatatatata
de papatapapata embates.

PEPO

¿Quién eres?

MUERTE

¿Quién he de ser?
¡La Muerte que has de tener!

[Suena una carcajada y LUCAS, guadaña en ristre, da una vuelta al escenario siempre sobre patines. No se sabe si voluntariamente o no, con la punta de la guadaña engancha el vestido de la TENTACIÓN [MARÍA] y se lo lleva dejándola en paños interiores, aunque nada o no excesivamente provocativos.

MARÍA

¡Mi traje!

DIRECTOR

¡Sigamos o disuelvo la compañía!

[Suena un fortísimo trueno]

PEPO

Sentir antes de sentir
¿Es esto nacer o morir?

MUERTE

¡Qué más morir que nacer!
Tu primer paso es la muerte
humano advierte.
Tu origen el pecado

[Se ilumina a la TENTACIÓN]

y así te prevengo
las miserias de tu estado.

[Cambia la música para la intervención de
MARÍA]

PEPO ¿Quién eres dulce portento?
 ¿Quién eres, hermoso asombro?
 ¿Quién eres? [se le olvida]

MARIA [Apuntando.] Prodigio bello.

PEPO ¿Prodigio bello?

[MARÍA que habrá hablado antes con el
REGIDOR, le hace ahora una señal y suena
un tango arrastrado. Ella se marca los pri-
meros compases ante el estupor general]

DIRECTOR Un momento, un momento ¿qué pinta un
tango en un Auto Sacramental?

MARÍA ¿Y unos patines con esa muerte enana?
Aquí todos moros o todos cristianos. Si per-
mites a ese bulbo terráqueo que haga expe-
rimentos, ¿por qué no me lo vas a permitir a
mí? ¿A ver? ¿Por qué?

DIRECTOR Histérica.

MARÍA ¿Qué has dicho?

- DIRECTOR Homérica, que era homérica por tu fuerza y empuje, por tu valor, por ser tan brava.
- LUCAS Sí, sólo le falta el bigote.
- DIRECTOR Linternas. Humo. Luz. Sonido. Patines y bigotes, digo que [a LUCAS] que no alborotes.
- [Otra vez la música de la tentación y el cambio de luces]
- MARÍA El cielo diversos nombres
me da, de que son testigos
tantos sacros textos como
contiene el cerrado libro
Si habla de flores, soy áspid
si de fieras basilisco
si de aves soy arpía
si de peces cocodrilo
si de plantas soy cicuta
si de árboles espino
si de ganados soy lobo
cizaña si habla de trigos.
Si de contagios soy lepra
de suerte que no hay
baldón tan indigno
que como él lo sea
deje de ser mío.
Come, señor, el sabroso
bocado que te presento.
¡Ay de ti si lo bebieres,
que todo es lascivo fuego!

PEPO

Para resistirme
conmigo mismo peleo

MARÍA

Si mordieras tendrás
los regalos de mi pecho.
Las caricias de mis brazos
los halagos de mi afecto
las finezas de mi amor
la verdad de mi deseo
la atención de mi albedrío
de mi vida rendimiento
y finalmente delicias
gustos, regalos, contentos
placeres, dichas, favores
músicas, bailes y juegos.

[El acoso de la TENTACIÓN podría resolverse como un ballet.

Finalmente, el Cuerpo come la manzana suena un terrible acorde. Ríe la TENTACIÓN y hace mutis]

PEPO

Ay de mí, ¿qué es esto?
¿Cómo estoy ciego?
¿Cómo a esta hora me enlazan
negras y horribles visiones?
¿Quién no hubiera sido, cielos
para no dejar de ser.

[Cambio de música. Se ilumina el PODER]

PODER

Ya que el hombre confiesa su culpa
y arrepentido pide perdón

Oh, penitencia, pues eres el iris
acude volando a darle favor.

[Cambio de música. Entra la MUERTE sobre los patines arrojando ferozmente ceniza sobre todo el mundo. Toses y estornudos]

[Están todos formando un cuadro plástico. En lo más alto, REGIDOR como un ángel con enormes alas llevando la custodia con la Sagrada Forma. Debajo el PODER. Luego el hombre y a derecha e izquierda la TENTACIÓN y la MUERTE echándose miradas asesinas]

PODER

Pues el ángel en el cielo
en el mundo de las personas
y en el infierno el demonio
todos a este pan se postran.

[Suena el más típico de los aleluyas]

Este es el ligno en quien pende
la salud del mundo entero,
pues de la sangre que de él
inundará el universo
divina fuente de gracia
a los siglos venideros
correrá por siete caños
que son siete sacramentos,
la eterna salud del hombre
siendo el principal de ellos
aquel divino milagro

aque! sagrado sustento
 en que están transubstanciados
 en pan y vino, Alma y Cuerpo,
 recobrándose en su gracia
 por ser de la Gracia aumento.

[MARÍA y LUCAS arrecian sus ataques tirándose mutuamente los atributos simbólicos. PEPO le da un coscorrón a LUCAS y éste un codazo en el estómago; se deshace el cuadro plástico y el REGIDOR está a punto de caer. MARÍA coge una de las espadas y ataca a LUCAS, pero PEPO se interpone y recibe una estocada en el culo. En la confusión, LUCAS aprovecha para coger su espada y batirse con MARIA. PEPO ha cogido su espada, peleando por ella con el REGIDOR que se lo quiere impedir. Juntos empujan al DIRECTOR. Todos luchan ahora. La música que parecía iba a terminar triunfal se ablanda como si el disco se ralentizara. Y cuando la pelea vuelve a su esplendor la música parece querer tomar su ritmo adecuado. El DIRECTOR, dejando por imposible a su compañía, se acerca al público y se despide.]

DIRECTOR

Y aquí discreto senado
 acaban estas marañas
 que querían ser hazañas
 y sólo en esto han quedado.

[Con el último acorde del Aleluya se congela la pelea en el momento en que todos se matan Oscuro rápido]

Esta versión
se representó en la
Campaña Escolar
del CICLO DE INICIACIÓN
AL TEATRO CLÁSICO
(Introducción al Siglo de Oro),
del 9 al 31 de Enero de 1991,
en el Teatro del Patronato Municipal
de la Casa de Campo, con asistencia
de diversos colegios públicos,
semipúblicos y privados de Madrid,
bajo el patrocinio de la
Dirección de Servicios de Educación
de la Concejalía de Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid
y se publica en forma de libro
en mayo de 1991.

Diseño Gráfico: Javier G. del Olmo
Imprime: Pentracróm
I.S.B.N. 84-7812-123-4
D.L. M-14949-91

Ayuntamiento de Madrid
Área de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes

EDUCACIÓN

SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid, un libro abierto