

La Celestina

Cía Umbra Teatro

Con la
colaboración de:



VERSIÓN Y DIRECCIÓN

JAVIER MAÑÓN

Índice

Carta del director	2
Javier Mañón	
Breve descripción	3
Sinopsis	4
El montaje	5
El director nos cuenta... ¿quién es Celestina?	
El montaje	7
El universo de Celestina	
El montaje	9
Un mundo de mujeres	
El montaje	10
La magia	
El montaje	11
El amor y la muerte	
El montaje. Escenografía	13
La escenografía.	
El equipo	14
Director. Javier Mañón.	15
Ficha técnica	16
Contacto	17

La Celestina

Cía Umbra Teatro

Compañía residente en el Corral de Comedias de Almagro

Mis preguntas al encarar La Celestina, desde mi propia existencia.

¿Qué determina el destino?

¿Qué es casualidad?

¿Hasta que punto el azar es real?

*¿Es posible que todo lo que nos parece casualidad esté
predeterminado?*

A menudo siento esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en mi camino, obligándome a encauzar la vida en una dirección u otra. Hay quien dice que lo que guía nuestra vida es el destino. Yo opino que no es otra cosa que las decisiones que tomamos, y como ha dicho Carl Jung; "... lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino..." y Kant apuntaba que; "... la decisión de un individuo marca el destino de la humanidad..."

Yo puntualizo; Si haces algo pasa algo, si no haces nada también pasa algo. Esta introspección se ha hecho cuerpo en la escena de mi Celestina.



Javier Mañón

Director artístico de Umbra Teatro



La Celestina que Umbra Teatro presenta atesora el texto clásico y los temas que su autor imprimió con un acercamiento a otros temas de interés en la actualidad.

Javier Mañón nos muestra el interior de Celestina, más allá de la fama de vieja interesada. Nos presenta una Celestina profundamente humana y accesible, tan risueña, protectora y generosa con los suyos como fría e imperturbable con los de fuera.

Duración del espectáculo: 1h 55min

SINOPSIS

Calisto, un caballero de clase alta, tras seguir el vuelo de su prófugo halcón acaba inmerso en el huerto de la joven, gentil y honorable Melibea de la que está enamorado perdidamente.

Una moral impuesta y un exagerado sentido del honor de Melibea provoca el rechazo a Calisto, negándose así misma sus verdaderos sentimientos hacia él. Esto da lugar a la necesidad de que aparezca Celestina para unir sus vidas y dar solución a un desesperado Calisto.

Celestina, la vieja codiciosa, protagonista de esta industria, asociada con los criados de Calisto, Pármeno y Sempronio, y con las ayuda de sus dos fieles y preciadas hechiceras, Areúsa (su heredera) y Elicia (su niña) consiguen mediante la astucia, el instinto, la magia y su sabiduría el provecho de Calisto.

Pero aquel halcón que se coló en el huerto de Melibea forjó de forma involuntaria un fatídico final.

El director nos cuenta...

¿Quién es Celestina?

Esta mujer no es una mala mujer, no es mala persona, hace lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, lo hace como sabe hacerlo.

Es una mujer inteligente y ambiciosa que, usa todo lo que tiene, para conseguir lo que quiere, pensando únicamente en el bien de quien quiere (ella y sus ahijadas), pero no necesariamente pensando en el mal de los demás. Celestina ofrece sus servicios a quien la busca...

Una obra inspirada en las mujeres de Celestina

Ponerme frente a una de las obras más relevante del siglo XV es un reto, y acercarla a temas que nos afectan en el presente sin alterar la esencia y manteniendo el bello texto clásico, lo ha sido aún más, pero también ha sido un trabajo precioso y enriquecedor.

Celestina es una mujer, hecha por la vida, que sobrevive, utilizando sus conocimientos en un mundo difícil en el que todos sobrevivimos.

Así como hacer un virgo, o dar solución a la desesperación de Calisto. Destaca en ella una gran sabiduría, tiene conocimientos de la naturaleza, de medicina, reconoce los cuatro elementos, conoce el universo, sabe de magia y hasta sabe de psicología (como demuestra cuando habla con Melibea, que más parece que estuviese hablando del mindfulness que ahora conocemos).

El mal no descansa, espera.





El universo de Celestina...

La Celestina nos ofrece un **cuadro verdadero y vivo de la sociedad**, de la medieval y de la de ahora. **Todos los personajes son reales, dotados de humanidad**, donde el ojo que mira puede identificar, en ese escenario, a personas que existen, que no son solo ficticias. Por este motivo uno de mis principales objetivos y exigencias siempre está en la interpretación de los actores, en la necesidad de la veracidad y la viveza.



Un mundo de criados.

Me atrevo a decir, que La Celestina es una obra de criados, donde realmente sus protagonistas no son Calisto y Melibea, sino el pueblo, el vulgo, los criados, las mujeres y una puta vieja, sabia superviviente, Celestina, su auténtica protagonista, en el centro de todo y en relación con todos.

En la obra los dos criados de Calisto, Pármemo y Sempronio representan al vulgo que habla, que juzga, que se burla... esa sociedad que apunta con el dedo lo atípico, a los diferentes. Y se aprovechan de los que les ceden su confianza.

Existen grandes diferencias entre ambos criados. Un avaricioso, interesado y engañoso Sempronio que se finge con todas las personas con las que trata para ocultar sus intenciones verdaderas y sus miedos frente a un Pármemo que intenta ayudar a su amo, mostrarse fiel, sincero pero que pronto se deja influenciar por Celestina y Sempronio y acaba renunciando a sus principios por sacar provecho de la situación.





Un mundo de mujeres

En mi obra las **mujeres** toman un papel fundamental, **de poder**. Tanto las tres brujas como la dama, Melibea, denotan inteligencia y sobre todo carácter.

La forma de hablar, de pensar, de manejar las situaciones, de relacionarse con los otros personajes ponen a las cuatro mujeres en un lugar superior al de los hombres de la obra que se mueven por impulsos sin pensar.

Celestina es una mujer independiente, que ha luchado y utilizado todas sus artimañas para no depender nunca de un hombre, ni de nadie. Y este camino es el que ha enseñado a sus "hijas" **Elicia y Areúsa**, a quienes ama, cuida y protege, a quienes entrega todas sus armas, trucos y magia. La relación entre ellas nos descubre el tierno corazón que, en secreto guarda Celestina.

Elicia es la inocencia y la alegría fisicalizada, quien llena de luz la casa de Celestina con sus juegos y risas, reflejando el amor a la vida. Areúsa es la serenidad, el respeto, la siguiente sabia bruja madre, que heredará el espíritu de Celestina.

Mientras tanto **Melibea**, quizás más esclava de sí misma que de cualquier otra cosa, es una mujer inteligente, curiosa y atrevida, que a pesar de haber sido educada estrictamente en unos valores morales y religiosos muy pudorosos, los supera para elegir lo que verdaderamente ama. Las cuatro son mujeres con carácter y saben defenderse. No se muestran cobardes ante nada, se defienden más allá de lo que les han enseñado.

Buscan ser felices. A diferencia de lo acostumbrado en las mujeres de la época medieval las cuatro mujeres, cada una en su contexto, consiguen vivir con libertad.



La magia...



La magia como principal secreto y talismán de Celestina.

La magia está presente en esta obra, acompaña el paso de Celestina. Se vale de los cuatro elementos, del conocimiento del universo y de su propio instinto, muy desarrollado, para poner las energías de su lado, protegerse, lograr su prosperidad...

Pero ella no es la única que porta estos dones. La "casa" de Celestina está formada por tres mujeres Celestina, Areúsa y Elicia, siendo este el orden de edad, experiencia y poder.

La hechicería se hereda. Se trata de un matriarcado representado por Celestina y sus "hijas", sus niñas, sus discípulas: Areúsa y Elicia, que siendo protegidas por Celestina desde pequeñas, la sirven y la honran con amor hacia ella.



El amor y la muerte en Celestina



"es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una delectable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte"



Calisto y Melibea

El amor no siempre llega de la manera más esperada, ni de la más fácil. A veces dos personas se enamoran pareciendo incompatibles, pareciendo que está prohibido. Así llega el amor a Calisto y Melibea.

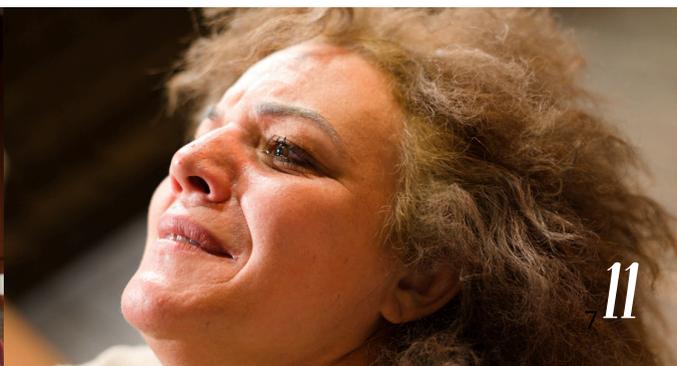
Un gran caballero con larga experiencia en la vida recibe un flechazo directo al corazón cuando, por culpa de su halcón, encuentra a una joven Melibea en su huerto. Y aunque ella lo expulsa sin piedad, su fuego se enciende rápidamente.

Un veneno que se extiende, poco a poco, entra en Melibea, y nutrido por Celestina, su engaño y su mágico hilado llega a cada rincón de su cuerpo, superando la fuerza de la razón para escuchar su corazón, y venciendo los prejuicios y la fuerza de los años.

La muerte de Celestina

Los minutos, los días, los meses, los años nos acercan a nuestro destino. ¿Pero cuál es? "*La vida vuelve una y otra vez*" ¿Acaso tanta fuerza, tanta energía, un espíritu tan extenso desaparecería?

La avaricia, el miedo, intentan acabar con Celestina, pero solo logran transformarla. Y así, porque sin ella nada de esto habría ocurrido, la obra acaba con la transmisión de su poder, con su metamorfosis.



LA ESCENOGRAFÍA

La escenografía se encuentra en proceso de construcción. El proyecto de escenografía está siendo llevado a cabo por **Javier Mañón**.

La escenografía está basada en un espacio vacío que cuenta con varias estructuras desnudas en el medio-fondo del escenario. Los efectos lumínicos, de gran relevancia, se transforman junto con las estructuras, simultáneamente, dando lugar a los diversos espacios dramáticos en los que ocurre la acción.

La escenografía creada para *La Celestina*, invita a sentir una especie de fecundación de un espacio vacío, con una aparente negación a lo accesorio, a lo no necesario y enfocando con intensidad a un nuevo modo no tradicional de la utilización de todos los elementos que en ella se componen, superando la línea que separa lo cotidiano con un nuevo concepto de “lo cotidiano” que mantiene una nueva coherencia de lo posible.

Es decir, el espacio se torna singular. Las estructuras en el “medio-fondo” del escenario nos invitan a lo que puede acontecer en la distancia pudiendo sorprendernos lo que el objeto oculta tras de sí.

Esta desnudez de la escena y gracias a la calidad interpretativa, permite a los personajes de la obra, modificar el lugar donde se encuentran en un solo y único gesto. Del mismo modo el espectador identifica el lugar donde se encuentra la obra ya que logramos que lo que ve y percibe se unifiquen dentro de un caos identificatorio y sencillo de entender.

Crear un espacio escénico acotado a unas dimensiones establecidas por el mismo escenario, es en sí un reto que sólo la figuración lo hace posible. Estoy hablando de “una calle exterior” donde quede demostrado que los personajes claramente no están en una habitación, si no a la intemperie de cualquier callejuela.

Umbra resuelve ese dilema elevando el suelo, dándole una dimensión que nos recuerda claramente a las imágenes reflejadas en un lago, donde lo de abajo claramente lo vemos arriba. Con esto hemos creado una vía de exploración, de la desaparición y el ocultamiento de una realidad que se percibe como una presencia disimulada a la vista del espectador. La estrategia de que quitar de la vista lo coherente y racional, es tan importante como dejar pistas que facilitan dar rienda suelta a la imaginación de ese mismo espectador.





Sobre nosotros

Umbr Teatro

Umbr Teatro es una empresa cultural y creativa especializada en las artes escénicas, cuyos miembros, concretamente, son especialistas en el Teatro Clásico del Siglo de Oro. Desde 2022 es la compañía residente estable del Corral de Comedias de Almagro.

Umbr nace a partir de la unión de tres artistas con una gran carrera y experiencia en teatro clásico, en el sector de las artes escénicas, y en otros estilos y técnicas como la performance, artes plásticas, etc.

La compañía Umbr Teatro está compuesta por profesionales que han dedicado su vida al arte teatral, cuyos miembros tienen formación y experiencia en producción teatral, dirección teatral, gestión cultural e interpretación. Una compañía llena de talentos con un amplio currículum que tras una larga carrera en el oficio de las artes escénicas se unen para dar lugar a Umbr Teatro.

Como joven compañía ya hemos actuado en teatros como “El Calderón” de Motril, “El Teatro Campos Elíseos” de Bilbao, “El Teatro Municipal de Almagro”, el “Auditorio Inés Ibáñez Braña” de Valdepeñas, y el “Teatro Off Latina” en Madrid.

A través del humor y el arte llegamos al corazón de las personas para hacerles pensar, sentir, cuestionarse, reír...

Reír... Porque un amigo nuestro... Molière dice “para reírse hace falta inteligencia, agudeza. En la carcajada se te abre la boca, pero también el cerebro, y en el cerebro se te clavan los clavos de la razón”.



Javier Mañón



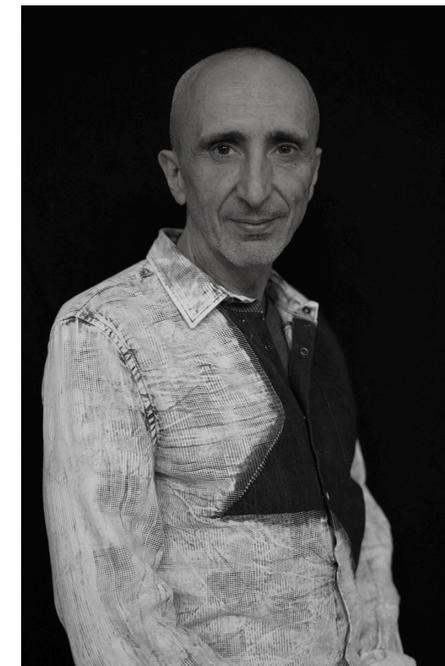
Covadonga Calderón



Vicente Nové

Javier Mañón

Director artístico



Director artístico, actor, dramaturgo y profesor de Teatro (especialista en ECI (Expresión corporal interpretativa))

El equipo es dirigido por Javier Mañón. Director artístico de Umbrá Teatro. Su amplia formación y experiencia como productor, director, escritor y actor aportan una gran estabilidad y seguridad a la compañía.

Javier Mañón inició su formación artística en Cataluña bajo la instrucción de Joan Font-director de Els Comediants, realizó estudios de escenografía con Joan Guillén y composición de teatro de calle con La Fura Dels Baus. Cursó improvisación dirigida con La Cubana y recibió una formación complementaria en la técnica de la Commedia Dell'Arte, con Antonio Fava, director de la Scuola Internazionale dell'attore comico en Italia.

Mañón también estudió danza creativa con Erik Thamers y psicomotricidad con Margarita Aresti, técnicas de Bernad Aucoutourier, así como Teatro Clásico con el equipo de estudios teatrales SKENE y clown con Gabriel Chamé. Además, es Investigador independiente y formador en ECI (Expresión Corporal Interpretativa) en Artes Escénicas.

En su trayectoria como director destacan montajes como "Vasos vacíos" y "Los nombres de miedo" estrenados en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, o "Casa de Muñecas" de Ibsen estrenado en el Teatro Campoamor de Oviedo y producida por el departamento de la Secretaría de la Mujer. También ha sido el director de movimiento escénico en el montaje "QUIXOTE" dirigido por Chris Baldwin, en Londres.

Desde 1997 hasta 2005 dirigió el Proyecto El Cuerpo Transporte Mental para la Comisión Antisida coordinado por el Gabinete de Psicología del Gobierno Vasco, Hanzolan, enfocado para dar salida a conflictos por el consumo de drogas, prostitución y malos tratos. Durante estos tres primeros años, simultáneamente, fue docente en cursos de formación orientados al Psicodrama programados por el Gabinete de Psicoterapia, Hazkunde.

Como guionista y actor lleva a sus espaldas más de treinta guiones, adaptaciones y montajes. En ellos él se considera un bufón que habla de vivos, de gente que respira, de lo cotidiano, se interpreta a sí mismo, a su vecino, a ti, a él, a ellos, interpreta ideas y pensamientos.

Los últimos años de su carrera los ha dedicado investigar y dirigir teatro clásico. En 2019, fue el director artístico del montaje "No Puede Ser el Guardar una Mujer" de Agustín Moreto que estuvo presente en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. También participando en el mismo festival los dos años posterior es el director de "La Discreta Enamorada" de Lope de Vega y es el creador de "La Sacrosanta Pagana Garnacha".

En mayo de 2021, como investigador artístico creó el Proyecto de Investigación Teatral de Nuevos Roles de Interpretación y Puestas en Escena para actores profesionales.



Ficha artística

Versión y Dirección artística

Javier Mañón

Diseño Iluminación

Javier Alegría
Higinio Bautista

Técnico Iluminación y Sonido

Higinio Bautista

Ayudante de Sonido

Sheila Martín

Vestuario

Luis García

Sastra

M^a Luisa Moreno

Escenografía

Javier Alegría
Javier Mañón

Producción ejecutiva

Umbra Teatro

Umbra Teatro S.L.L.

Covadonga Calderón
Vicente Nové
Javier Mañón

Reparto

La Celestina

Covadonga Calderón

Calixto

Javier Mañón

Melibea

Carmen Varela

Sempronio

Vicente Nové

Pármeno

Luis García

Elicia

María Mota

Areúsa

Andrea Veguez

Contacto

Contratación: Covadonga Calderón 661619551

Oficina técnica: Vicente Nové 636883227

contacto@umbrateatro.com

<https://www.umbrateatro.com/lacelestina>



www.umbrateatro.com



@umbrateatro

