LA CELESTINA

Fernándo de Rojas

VERSIÓN Y DIRECCIÓN DE JAVIER MAÑÓN

Umbra Teatro

Umbra es una compañía que nace a partir de la unión de tres artistas con una gran carrera y experiencia en el teatro del Siglo del Oro, y en otros géneros y técnicas dramáticas como la performance, artes plásticas, etc.

El arte es nuestra vida, hacemos arte para contar historias, conectar con la gente y creer... creer con vosotros que esto puede cambiar conciencias.

Un modo extraordinario de comprender nuestra cultura del siglo de Oro y la diferencia entre texto dramático y puesta en escena es **leer la obra**, antes de la visualización del espectáculo, para favorecer un coloquio más rico entre actores y público al final de la actividad.

La Celestina Fernando de Rojas

La Celestina es, sin duda, la obra española que mayores controversias han levantado en su interpretación. Controversias derivadas de la vida del autor, de las ediciones, del género de la obra y de la interpretación de la misma. Incluso acerca de la autoría de la misma, ya que en el siglo XIX se dudaba de su existencia, pues las palabras de Fernando de Rojas en las que declaraba que él "había sido sólo el continuador de una obra ya comenzada" no fueron aceptadas por toda la crítica. Menéndez y Pelayo, siguiendo las dudas expuestas por Leandro Fernández de Moratín y Blanco White que se inclinaban por un solo autor (dada la unidad de estilo) defendió abiertamente la existencia de un solo autor y justificó la "mentira" de Rojas por su condición de judío converso y su miedo a la Inquisición. Las dudas derivadas de la vida del autor vienen dadas por la ausencia de noticias. Casi todos los datos acerca de la fecha de nacimiento, sus estudios, su cargo de Alcalde, sus relaciones familiares... todo extraído de su testamento y sus afirmaciones (según él mismo afirma en La carta del autor a un amigo suyo, que precede el texto de su obra), amén de los libros de actas del ayuntamiento talaverano. Del texto de La Celestina se publican, entre 1499 y 1501, tres ediciones. A partir de 1502 aparece una nueva edición titulada como Tragicomedia, pasando de 16 actos en las primeras a 21actos en esta última... Y entre 1499 y 1634 se han calculado hasta 109 ediciones españolas, además de las 24 en francés, 19 en italiano, dos en alemán, una en latín clásico y hasta una en hebreo. Como se puede ver su éxito fue muy superior al que obtuvo El Quijote en el siglo XVII. La obra se vio sometida a distintas variaciones, no solo en el título sino en los contenidos. Una obra en constante "ampliación". El género de la obra y las distintas interpretaciones de la misma son los aspectos que más han enfrentado a los estudiosos. Autores como Moratín, Aribau, Menéndez Pelayo, Alan Deyermond, María Rosa Lida, Stephen Gilman... novela dramática, novela dialogada, drama, novela, comedia humanística... son algunas de las etiquetas que se han tratado de asignarle, cuando en realidad la obra no encaja en ningún género literario.

En cuanto a las interpretaciones citar algunas de las más importantes: La de Américo Castro y Stephen Gilman, conocida como tesis existencialista, que niega la intención moral de Rojas; la de Marcel Bataillon, que, por el contrario, insiste en el sentido moralizador de la obra, escrita para que "fuera entendida y leída como una moralidad"; la tesis de María Rosa Lida, defiende el carácter artístico de la obra y los valores humanos de los personajes; las tesis de Américo Castro referentes a que la intencionalidad de la obra hay que ponerla en relación con la ascendencia judía de Fernando de Rojas; la de Otis Green, que pone de manifiesto que son los convencionalismos del amor cortés los valores determinantes de las relaciones entre los personajes; la de Maravall, que plantea el conflicto social de los personajes... Tal como fuere, en la disparidad y cantidad de opiniones encontramos la grandeza de un texto inmortal, que a nadie deja indiferente.

El autor

FERNANDO DE ROJAS. La Puebla de Montalbán-Talavera de la Reina (hacia 1470–1541) Converso de cuarta generación, hijo de Garci González Ponce de Rojas y Catalina de Rojas, estudia derecho en Salamanca, donde recibe el grado de Bachiller en leyes y se establece como jurista (civil y canónico) en Talavera de la Reina, donde residirá gran parte de su vida.

Ocupó el cargo de alcalde (cuya función fue dictar sentencia en los pleitos civiles) y también de letrado. Se casó con Leonor Álvarez de Montalbán y tuvieron varios hijos, siendo su primogénito Francisco de Rojas, a quien lega su biblioteca.

Como se sabe, la edición de 1499 apareció sin título y sin autor; las de 1500 y 1501, añadían unas octavas acrósticas y la "Carta del autor a un su amigo", a través de las cuales descubrimos a Fernando de Rojas y conocemos su declaración de que él se había encontrado escrito el primer acto y decidió continuar la obra a partir de él.

No se le conoce ninguna otra obra ni es mencionado por ninguno de sus contemporáneos.

El género

No es hasta el siglo XVIII cuando se plantea el problema del género de La Celestina. La preceptiva neoclásica trató de encajar la obra en un modelo preexistente, pero los cerrados moldes de los géneros neoclásicos imposibilitaron su calificación. Al no ser posible su representación con los preceptos y medios de la época, hubo de acuñar nuevos términos. «Novela dramática» la llamó Moratín y «novela dialogada» Aribau. La cuestión es que no respondía a los cánones del drama, pero tampoco era una novela al ser un texto totalmente dialogado.

Ya en el siglo XX y con buenos medios escenográficos la obra ha podido representarse, íntegra o resumida.

Análisis de los personajes

En La Celestina encontramos dos mundos: el de la clase poderosa, representado en los personajes de Calisto y Melibea; y el de las clases más bajas, representado por el resto de los personajes. Hasta la aparición de La Celestina las buenas acciones, los sentimientos profundos y las emociones intensas serán representados por la clase social poderosa, representación de lo trágico; quedando para las clases más humildes los comportamientos más zafios, cerriles y descomedidos, representación de lo cómico. En La Celestina se subvierten esos dos mundos. Nos presenta a una clase alta despreocupada, ociosa y confiada. Por el contrario, una clase baja muy activa, preocupada y ágil en su acontecer social. El comportamiento cómico lo protagonizan los poderosos y la tragedia viene dada por las ambiciones de los menesterosos.

¿Qué vais a ver?

TITULO ORIGINAL: Comedia de Calisto y Melibea (16 actos) y Tragicomedia de Calisto y Melibea (21 actos)

FECHA: Publicada la Comedia en Burgos en 1499 y la Tragicomedia en Sevilla en 1502. PREESTRENO de la obra : 13 de Agosto del 2022, estreno oficial el 17 de Julio del 2023 para el **Festival internacional de teatro clásico de Almagro.**

GENERO: Aunque se tiende a considerarla como texto dramático, en realidad ningún género literario se adecua por sí solo a las características de la obra.

TEXTO: En prosa.

VERSIÓN: Javier Mañón, adaptador del texto y director del espectáculo. Elección de la comedia de Calisto y Melibea 16 actos, terminando con la muerte de Celestina.

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.

Justificación de la elección de la obra

La Celestina es el personaje más importante del renacimiento español y, junto con Don Quijote, Sancho y Don Juan, una de las más importantes aportaciones de nuestra literatura a los tipos literarios y teatrales universales.

Los contenidos desarrollados en la trama permiten trabajar con los alumnos temas, actitudes y comportamientos de gran vigencia y actualidad:

- a. Las distintas concepciones del amor (amor cortés, el amor sexual y el amor loco).
- b. Las distintas clases sociales. Reflexión sobre la validez de el concepto de clase social.
- c. Los paralelismos de la época y la de la acción: el pesimismo que muestra la acción de La Celestina y el pesimismo social en nuestros tiempos.

Adaptación de Umbra Teatro. Javier Mañón.

"Escucha Celestina, sé que lo estás viendo, lo veo, veo un polluelo de halcón, en un nido está, aventurera y osada al borde se asoma, por confiada un paso más da. Con plumas y alas todavía no sabe volar.

Al vacio se precipita, contra el suelo golpea. Donde todos mueren ésta viva está. El destino golpea fuerte, allí donde morir tienes, vivo podrás quedar.

Ya en el suelo y marcado por la fortuna ninguna alimaña se acerca, ningún animal se lo come, todas lo evitan, todas se apartan. Sólo una criatura lo toca, un hombre lo encuentra al borde de la muerte. Con alimento y cuidados el polluelo en un halcón rápido como la luz, letal como el veneno y desobediente como el demonio se ha convertido.

En un jardín se ha escondido, en el jardín es hallado, un encuentro de amor prohibido ha provocado. Al futuro ha gritado, la muerte ha escuchado, la parca en camino viene. Oh destino en pájaro convertido. Si el caballero a su suerte le hubiera dejado la muerte no hubiera escuchado.

Este acto de compasión y de amor, en un destino de muerte se convertirá por sí sólo. Destino, destino, eres un bufón en manos de un mono loco. Juegas con una baraja trucada."

Este cuento, creado por nuestro autor y director Javier Mañón es el punto de partida que da inicio al resto de la creación, adaptación y puesta en escena de "La Celestina" que vais a ver.

EL MONTAJE: "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, Pármeno 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 Pármeno 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 nuestra 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.

Antes y después de ver la obra, te proponemos que investigues e indagues sobre el teatro, y lo que en él, vas a ver. En este caso, La Celestina. Para ello te proponemos una serie de actividades:

Sinopsis argumental: (10-15 líneas). Para ello debes identifica el conflicto; es decir, indicar cuál es el problema que se plante en la obra y entre qué personajes.				
an ia obia y	enne que pe	arsona _{je} s.		

La Celestina es una obra que desarrolla temas, actitudes y comportamientos de gran vigencia y actualidad.

D	efine y comenta los tér	minos: Amor cortés	
• •	•••••	Amor carnal	•
• •	••••••	Amor "loco"	•
 Q	ué tipo de amor destac	cas en los personajes:	•
	CELESTINA		
	CALISTO		
	MELIBEA		
	SEMPRONIO		
	PÁRMENO		
	ELICIA		
	AREUSA		

Analiza si en la actualidad se recurre a intermediarios para conseguir el amor:
Las clases sociales:
Define y comenta el ítermino "Clase social"
Anota aquellos enunciados, actitudes y comportamientos de la obra que aluden a este tema.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Analiza las diferencias de clase que existen en nuestra sociedad.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Constata en el refranero comentarios y máximas que muestran éstas diferencias.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reflexiona sobre algunas de las diferencias y paralelismos entre nuestra época y la de la acción de la obra.
Muchos afirman que La Celestina posee una visión "pesimista" de la vida y del mundo. Investiga la palabra "pesimismo" desde el punto de vista formal,
sociológico y psicológico.
¿Es La Celestina una obra pesimista? Da tu opinión y explica el por qué lo piensas.
Anota alguno de los enunciados, actitudes y comportamientos de la obra que aluden al pesimismo. Y explica el por qué de tu elección.

Los personajes

Completa el siguiente cuadro para un mejor análisis y entendimiento de los personajes de la obra:

PERSONAJE	Clase social	¿Quién es?	¿Cómo es?	¿Qué dicen los demás de él?	Que representa dentro de la estructura de la obra?
Calisto					
Melibea					
Celestina					
Sempronio					
Pármeno					
Elicia					
Areusa					

Explica breve de la obra				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

En qué momento adviertes que cambia la relación entre los criados? Explica por qué.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En el teatro es frecuente el empleo de signos no lingüísticos con valor simbólico; es decir, objetos perceptibles que representan sensorialmente una realidad.
Te proponemos, a continuación, que deduzcas el valor simbólico de estos tres elementos de nuestro espectáculo:
El manto de Celestina
El cordón de Melibea
El bastón de Celestina

¡Esperamos que disfrutes con Umbra de La Celestina!

El teatro:

Aumenta la creatividad y la imaginación

Desarrolla la comunicación

Desarrolla la empatía

Aumenta la agilidad mental

Ayuda a reflexionar

Te hace descubrir nuevos mundos, maneras de pensar

Mejora el desarrollo personal

¡Es una fuente de emociones!

¡¡¡Si vas a intentarlo, ve hasta el final!!!

@umbrateatro
www.umbrateatro.com