

La Vida es Sueño

Auto sacramental

De Pedro Calderón de la Barca

CALDERÓN EL ALQUIMISTA

Después de 38 años de haber estrenado su más famoso drama *La Vida es Sueño*, Pedro Calderón de la Barca lo reescribe en forma de auto sacramental. En esta segunda versión, pareciera que Calderón confrontara la intensidad de su vida profana -llevada en ocasiones a los extremos- con la profunda reflexión filosófica y religiosa de su tardío encierro sacerdotal.

En esta obra, sintetiza la historia teológica bíblica de manera magistral: la creación del Universo, la caída del Ángel, la creación del Hombre, la expulsión del Paraíso, la redención por medio del Perdón y el otorgamiento de los Sacramentos. Sin embargo, como en toda gran obra barroca, palabras, conceptos e imágenes tienen un carácter simbólico, de diversas lecturas y profundidades. En este contexto, hemos tomado el reto e implicaciones de abordar el escrito sin corte alguno; con su gravedad religiosa, su belleza e inmenso valor literario y sus significados esenciales ocultos.

En una primera lectura, resaltan las analogías cristianas, mas en otro nivel, este auto sacramental se erige como un sorprendente tratado alquímico, nutrido del más profundo conocimiento hermético. El máximo saber de su época, representado por las siete artes liberales. El Trivium, que comprendía las artes que hoy llamaríamos humanidades, toma corporeidad en los personajes que componen la tríada: la gramática -que ayuda a hablar- es el Poder, la dialéctica -que ayuda a buscar la verdad- es la Sabiduría y la retórica -que colorea las palabras- es el Amor. El Cuadrivio -que corresponde a las ciencias: aritmética, geometría, astronomía y música- aporta otras tantas claves de comprensión. La numerología (ciencia que asigna significados a los números) sugiere que los personajes alegóricos que rodean al Hombre son sus doce aspectos o capacidades interiores, cual si observáramos su mente. La geometría sagrada se despliega, fascinadamente, desde el punto (inicio de todo) hasta el pentágono (el ser humano elevado). La música enaltece la proporción. Y la astrología (o astronomía en términos modernos) se hace manifiesta en hermosas descripciones, que hablan de la influencia que tienen los astros sobre nosotros.

La Vida es Sueño sugiere un viaje iniciático, tal como lo describen las sagas del hermetismo, desde la antigüedad hasta el presente: el tránsito obligado del aspirante que, en pos de conocimiento, se somete a las pruebas de los cuatro elementos o cuerpos del humano: Tierra-Cuerpo, Agua-Emoción, Aire-Pensamiento y Fuego-Espíritu. Bajo esta mirada, el “probar la manzana” puede simbolizar la decisión del individuo de entregarse a la experiencia, tocando los extremos, y aprender de las consecuencias de sus actos. Una aventura interior, donde el Hombre tendrá que enfrentar a su propia Sombra y a la sombra organizada (el pensamiento colectivo encaminado a la oscuridad, simbolizado en la figura del Príncipe de las Tinieblas), para lo cual necesitará unir Entendimiento y Albedrío -su deber y su querer- y poner toda la Sabiduría para alcanzar la claridad.

Calderón propone un camino de adquisición de conciencia, de aquel que pasa de la queja -al sentirse condicionado por el exterior-, al que toma las riendas de su vida haciéndose responsable de sus actos. Invita a ver más allá de lo inmediato, a buscar significados originales a símbolos que parecieran conocidos para algunos y obsoletos para otros.

Para abordar esta puesta en escena, se ha conformado un elenco de catorce hombres, para hacer claro que, más allá del género, se habla de aspectos del ser humano, tanto masculinos como femeninos. Hemos puesto toda nuestra intención en comprender y mostrar un monumental texto clásico “olvidado”, que no tiene caducidad.

Claudio Valdés Kuri

La Vida es Sueño

Auto sacramental

de Pedro Calderón de la Barca

Dirección

Claudio Valdés Kuri

ELENCO

(orden de aparición)

Introducción

Rodrigo Carrillo Tripp / Carlos López
Josafat Aguilar

La Tierra

Carlos López / Rodrigo Carrillo Tripp /
Rodrigo Vázquez Maya

El Agua

Fernando Sakanassi / Raúl Vallejo

El Fuego

Fernando Huerta / Fernando Sakanassi

El Aire

Javier Rojas Trejo

El Poder

Miguel Ángel López / Guillermo García Proal

La Sabiduría

Alcibiades Zaldivar

El Amor

Edwin Calderón

La Sombra

Cristóbal García-Naranjo / Fernando Huerta

El Príncipe

Kaveh Parmas

La Luz

Marcos Escalante

El Hombre

Alberto Santiago

El Entendimiento

Gastón Yanes

El Albedrío

Guillermo García Proal / Rodrigo Carrillo Tripp

CREATIVOS

Dirección

Claudio Valdés Kuri

*Musicalización, composición
y arreglos*

Leopoldo Novoa

Dirección musical y composición

Edwin Calderón

Asesoría dramática

Maricarmen Gutiérrez

Iluminación

Matías Gorlero

Vestuario

Ximena Fernández

Videoarte

Su-Hyon Cho y Ting Zhang

Asesoría en verso

Luisa Huertas y Violeta Sarmiento

Asistencia de dirección

Rodrigo Carrillo Tripp

Exploración corporal

Diego Piñón y Ruby Tagle

Coreografía de danzas

Valeria Rojas y Rodrigo Vázquez

Maya

Asesoría en rítmica geométrica

Mónica Ribeiro

Coreografía rítmica geométrica

Fabrina Melón y Gastón Yanes

Asistencia de Iluminación

Félix Arroyo

Entrenamiento instrumental
Entrenamiento en danzas de giro
Asesoría en danzas
Asistente de vestuario
Realización de vestuario

Guillermo Torres
Kaveh Parmas
Prumsodun Ok y Abril Gómez
Adriana Bernal
Jesús Lobato y Teresa Rodríguez

Producción
Coordinación general
Coordinación multimedia
Asistencia de producción
Fotografía de portada

Sergio Écatl
Fabrina Melón
Josafat Aguilar
Laura Soto
Carlos Alvar

Diseño visual geométrico
Documentación en video
Documentación analítica
Documentación fotográfica

Enrique Rosas
Daniel Gruener
Analola Santana
Mara Sánchez-Renero

Co-producción con:

Coordinación Nacional de Teatro / Instituto Nacional de Bellas Artes
Festival de México en el Centro Histórico
Sistema de Teatros de la Ciudad de México / Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Festival Internacional de Teatro Héctor Azar / Gobierno del Estado de Puebla
CalArts Center for New Performance / California Institute of the Arts
National Performance Network
México en Escena Fonca-Conaculta
Fundación BBVA Bancomer

VIDEO

Producción
Director de video

Canal 22
Rodolfo Ortega

FESTIVAL VIRTUAL DE TEATRO DE CIERTOS HABITANTES

Dirección Artística de Teatro de Ciertos Habitantes
Claudio Valdés Kuri *

Dirección del Festival Virtual de Teatro de Ciertos Habitantes
Rodrigo Vázquez Maya

Diseño y curaduría de imagen
Aline Lemus Bernal

Relaciones públicas
Antonio Gallardo

Administración
Fabrina Melón

Community manager
Isabel Argüello

Imagen distintiva del festival
Enrique Rosas

 /TCHabitantes.com

 teatrodecieretoshabitantes

 @TCHabitantes

 Teatro de Ciertos Habitantes

www.ciertoshabitantes.com

* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA.
Teatro de Ciertos Habitantes cuenta con el apoyo del programa "México en Escena" FONCA.

CULTURA **FONCA**
SECRETARÍA DE CULTURA

Comunicación Audiovisual