

**ULTRAMARINOS
DE LUCAS**

PREMIO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS
para la Infancia y la Juventud 2015

— *La
vida
es
juego*

**ULTRAMARINOS
DE LUCAS**

FIESTA DE ENTREMESES DEL SIGLO DE ORO

Lope de Vega | Miguel de Cervantes | Lope de Rueda | Calderón de la Barca

Sinopsis

*Do*s viejas actrices y dos viejos actores, nacidos en el **Siglo de Oro**, reviven, como fantasmas de otro tiempo, al representar breves piezas cómicas, entremeses. Entre la lucidez y la locura, el pasado áureo y el presente, estos cómicos viven en un juego.

Obras versionadas

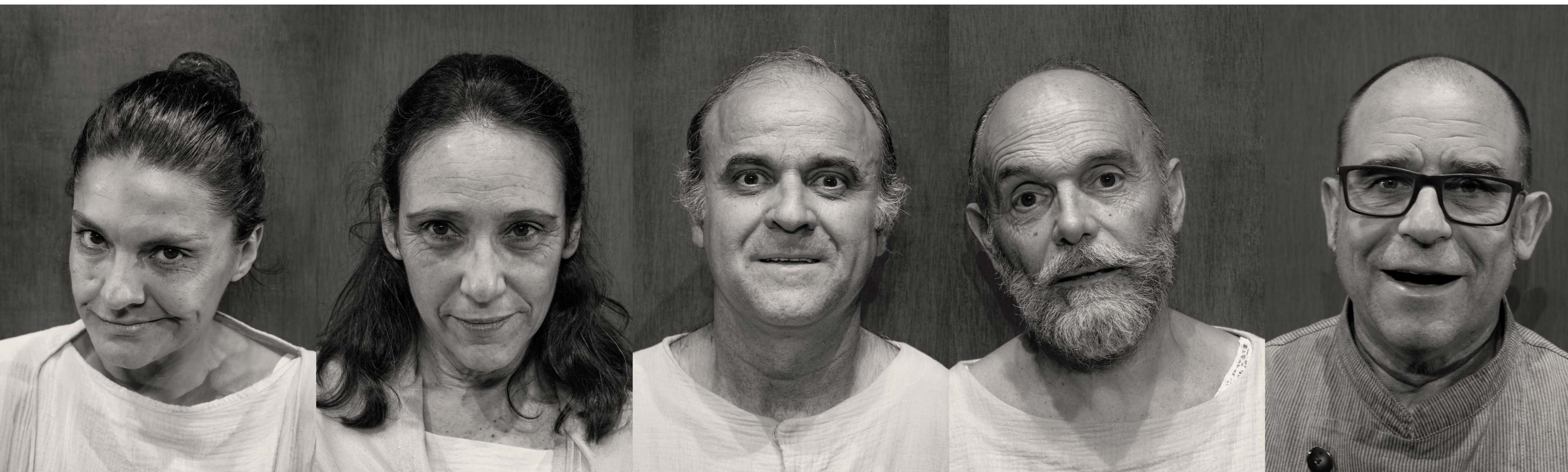
La vida es sueño,
de Calderón de la Barca

Loa del comediante,
de Lope de Vega

La carátula,
de Lope de Rueda

El retablo de las maravillas,
de Miguel de Cervantes

La tierra de Jauja,
de Lope de Rueda

Edad recomendada:
todos los públicos,
a partir de 5 años

Duración:
1 hora

La infancia y el Siglo de Oro

*La niña y el niño que
acudan a ver **La vida**
es juego disfrutarán
del género teatral llamado
'entremeses'.*

Sentirán cómo estas pequeñas piezas se convierten en algo vivo, próximo a ellos y dotado de una indudable dimensión lúdica.

Reconocerán a aquellos cómicos que existieron y existen, en toda Europa, capaces de incorporar infinitos personajes.

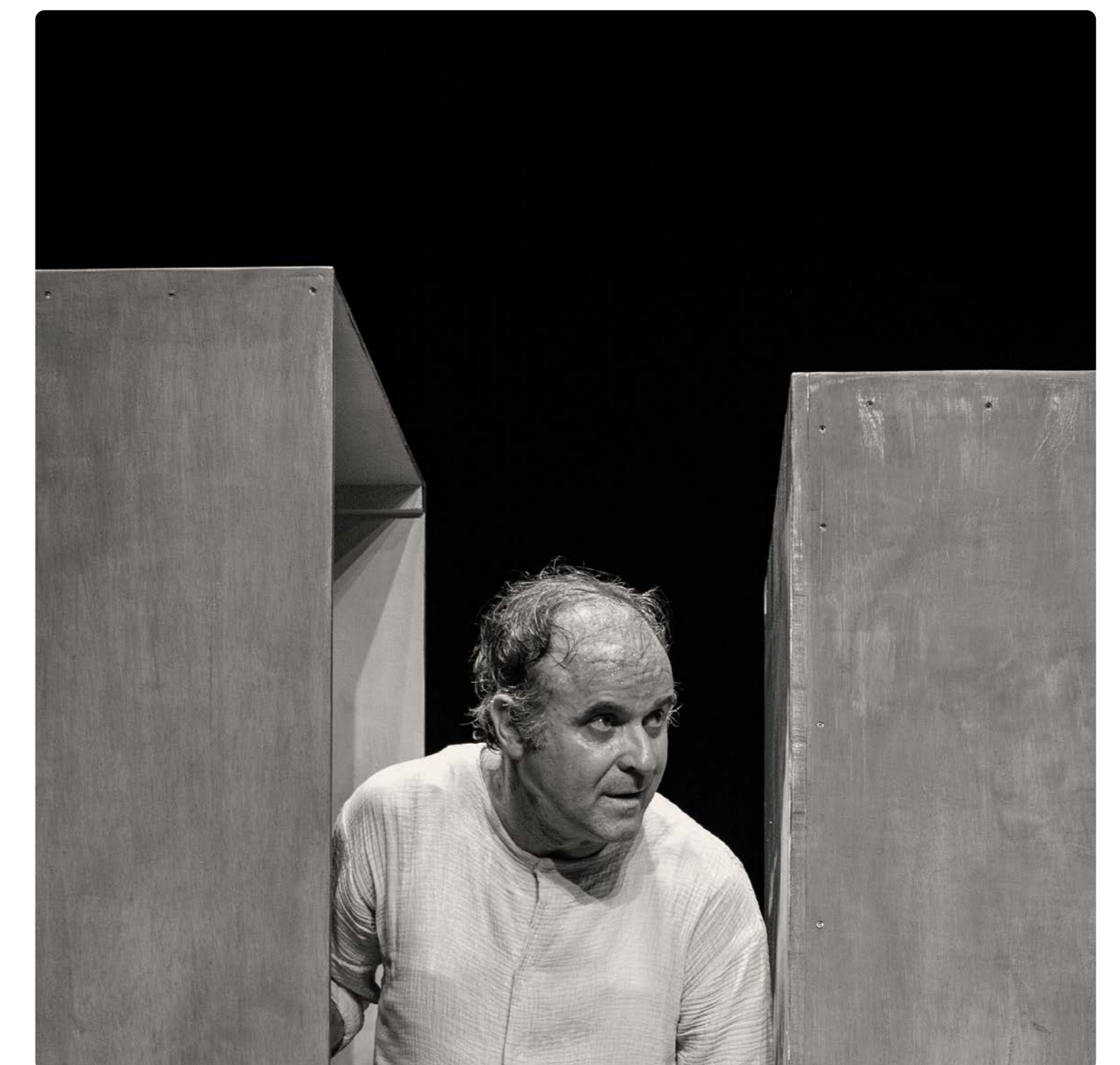

A partir del ingente legado de entremeses, pasos y piezas teatrales cortas que atesoramos en nuestro país, hemos realizado una composición a modo de **fiesta de entremeses**.

Concebimos una **mirada contemporánea**. Lejos de un criterio historicista y conservador, nuestro horizonte está puesto en el público actual. Jugamos libremente con los entremeses elegidos. Hemos adaptado términos incomprensibles para niñas y niños, acercando las escenas a un contexto que pueda interesar a la infancia del siglo XXI. No obstante, mantenemos intacto en nuestra puesta en escena el sentido original de la tradición e historia de este género.

Tal y como acontecía en el Siglo de Oro, nuestro texto es un motivo de juego: el verso, la repetición y los ágiles diálogos componen esta obra, gracias a una elaborada musicalidad a la altura de niñas y niños.

Tomamos el mundo de la infancia como primer receptor, pero tenemos muy en cuenta aquel teatro popular, con capacidad de emocionar a todas las edades. ■

Nuestra obra de teatro

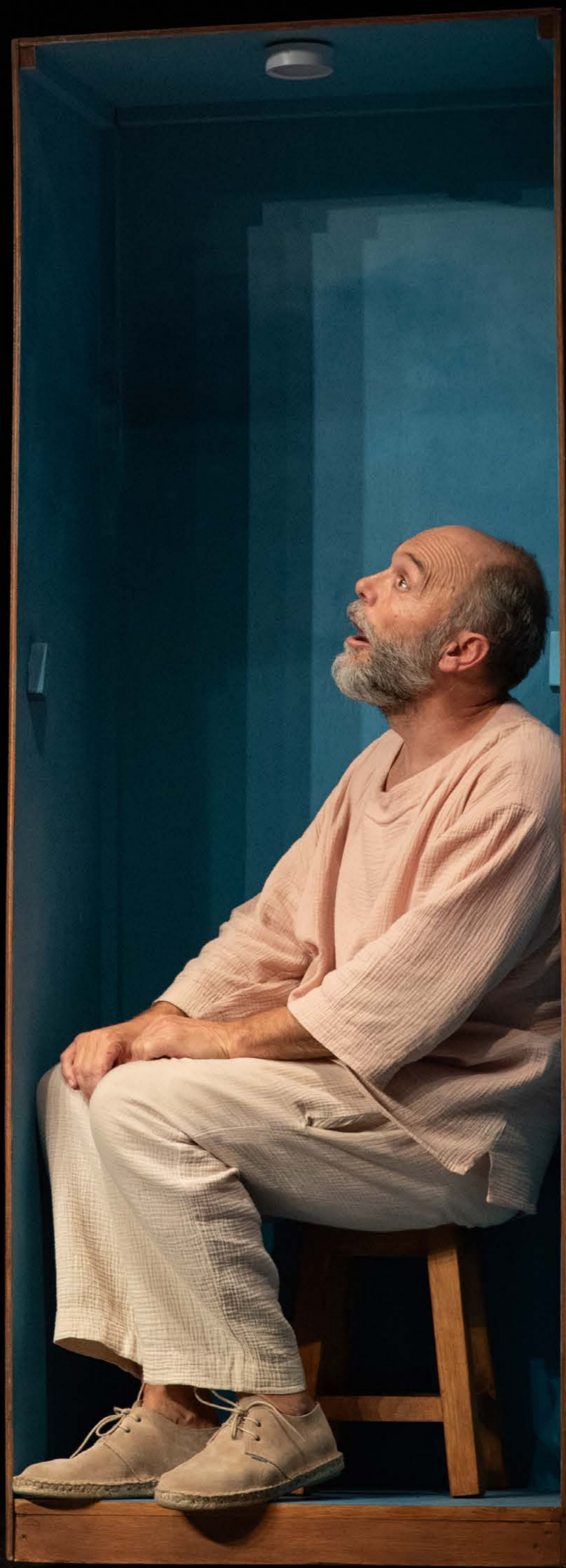

El Siglo de Oro y el teatro de hoy

El teatro clásico es raíz y origen de las formas teatrales que abordamos hoy en día. Sus personajes todavía nos cautivan. La pobreza, el hambre o el engaño son temas intemporales.

La realidad y la ficción

La verdad y la mentira. ¿Qué es real y qué no? ¿Si lo imaginamos, es real? Jugar es moverse entre realidad y ficción. ¿La ficción dentro de la realidad, o la realidad dentro de lo ficción? El teatro.

Nuestra obra de teatro

El oficio del actor

El encuentro presente se da entre el espectador que contempla el espectáculo y el actor que mira al público. De esa vida compartida nace la fiesta del teatro.

La locura y la cordura

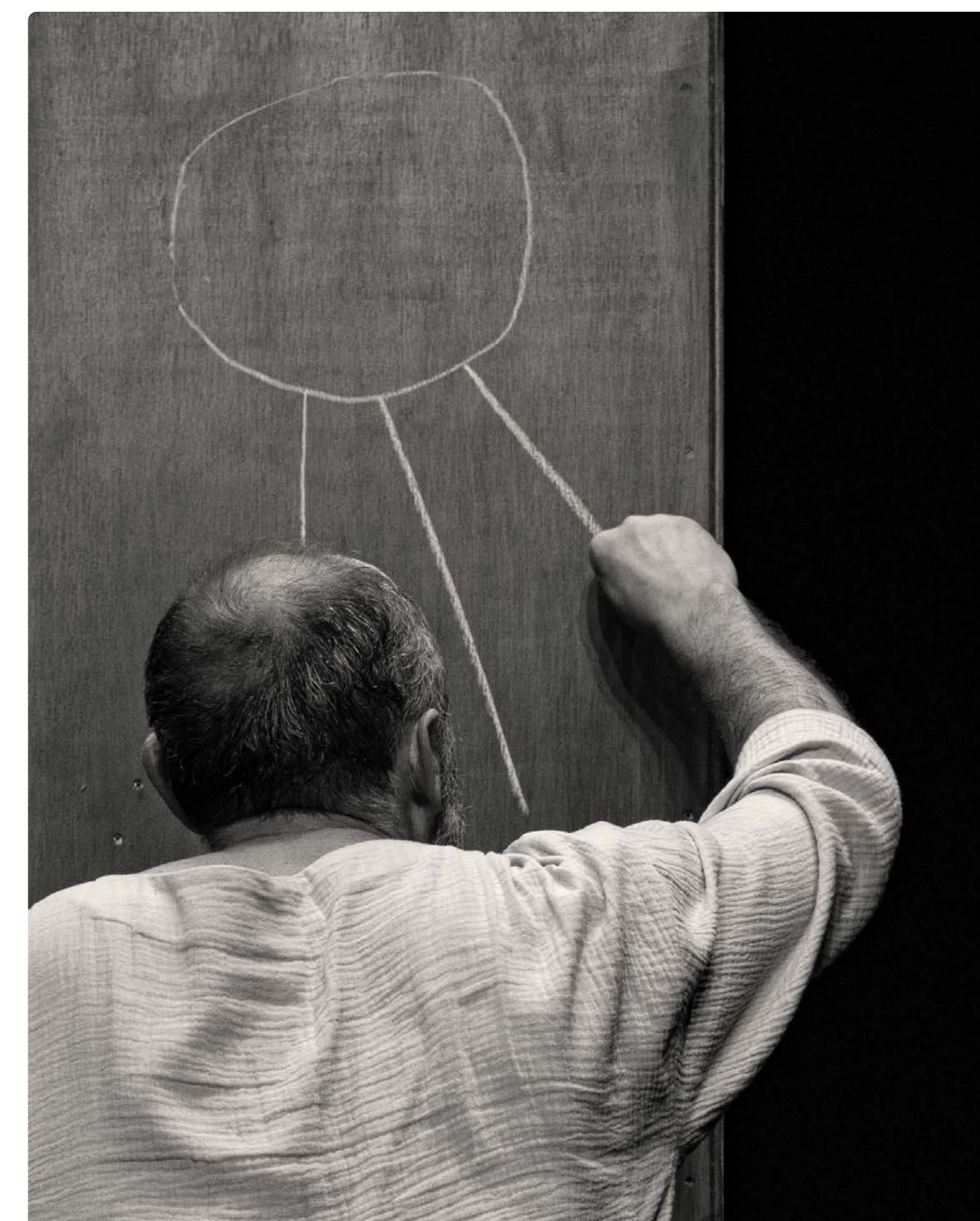
Cuando jugamos apasionadamente, nos salimos de lo que se considera normal, aceptable socialmente. La locura del que juega 'a vida o muerte' es una actitud valiente, que no halla límites.

La infancia y la vejez

Son dos mundos que se tocan, que se encuentran, se reconocen y se acarician. La infancia y la vejez comparten una cierta fragilidad, una sensibilidad acrecentada una forma de experimentar el mundo con los sentidos, plenamente humana.

El encierro y la libertad

Niñas y niños, libres por naturaleza, viven gran parte de su tiempo en aulas, casas, espacios cerrados. En la vejez, los Centros para la tercera edad atesoran vidas que siguen necesitando espacio y libertad. ■

Puesta en escena

*El texto, la acción escénica
y la gestualidad surgen a
partir del juego actoral.*

Puesta en escena

Los entremeses están dotados de sorpresas, juegos, máscaras, de música y coreografías. De este modo, el diálogo y la expresión están confiados a una actuación precisa y cuidada.

Este género propicia la desmesura frente a la contención, ofrece una óptica deformada más que una representación fiel. Aparecen personajes inquietos, metidos siempre en problemas, conformando un espectáculo con una vivacidad extraordinaria.

La obra se desarrolla cargada de comicidad y dinamismo. Empleamos los recursos escénicos propios del género, repleto de contrastes, bastonazos, bailes, juegos de disfraces, burlas, música en directo...

La transparente gestualidad de los actores, la claridad y sencillez de las situaciones cómicas así como los planteamientos dramáticos harán que cualquier niño y niña puedan disfrutar las historias. Esperamos poder compartir una verdadera fiesta sobre las tablas. ■

El espacio escénico

Concebimos un espacio poético al que dan forma cinco cajones, 'habitaciones' en donde viven dos ancianas y dos ancianos. Pero estos elementos también sirven para crear otros espacios: un fondo teatral con un cartel pintado, evocando el Siglo de Oro, o tablados sobre los que se representa teatro como hace 500 años. Es entonces cuando los ancianos cobran vida y juegan. ■

Vestuario y máscaras

Contemplamos vestuarios con dos códigos expresivos diferentes, que juegan en contraste, siempre en distintas escenas.

Vestuario y máscaras

En primer lugar, hemos diseñado una base en tonos pastel, para ancianos y ancianas, en el tiempo presente. Para la representación de entremeses, pasos y loas hemos diseñado un vestuario colorido de época, inspirados en el Siglo de Oro.

Los personajes de La tierra de jauja, enmascarados, juegan en clave de **Comedia del Arte**. Es un recurso expresivo de la época que propicia un juego disparatado, alejado de cualquier naturalismo. Herederas de la **Commedia italiana**, las máscaras elegidas representan a tipos clásicos. Su confección en cuero las dota de expresividad y de una enorme belleza visual. No es casual que este tipo de máscara lleve más de 500 años brillando sobre los escenarios. ■

La música

El aspecto sonoro supone un soporte imprescindible para la pieza que interpretamos. El ambiente festivo obliga a momentos corales de carácter popular, **cantados por actores y actrices** en escena. Una flauta dulce, acompañada de una sencilla percusión, aporta el relieve necesario a estos momentos.

La música es un fabuloso dinamizador de la puesta en escena. Esto se debe a dos características intrínsecas a nuestra pieza: por un lado, se trata de un conjunto de piezas cómicas. Dentro de este género, los ritmos contrastados de cada personaje, así como de la sucesión de escenas, requieren un juego musical que potencia la expresividad cómica de algunos momentos, de cara a una mayor eficacia dramática.

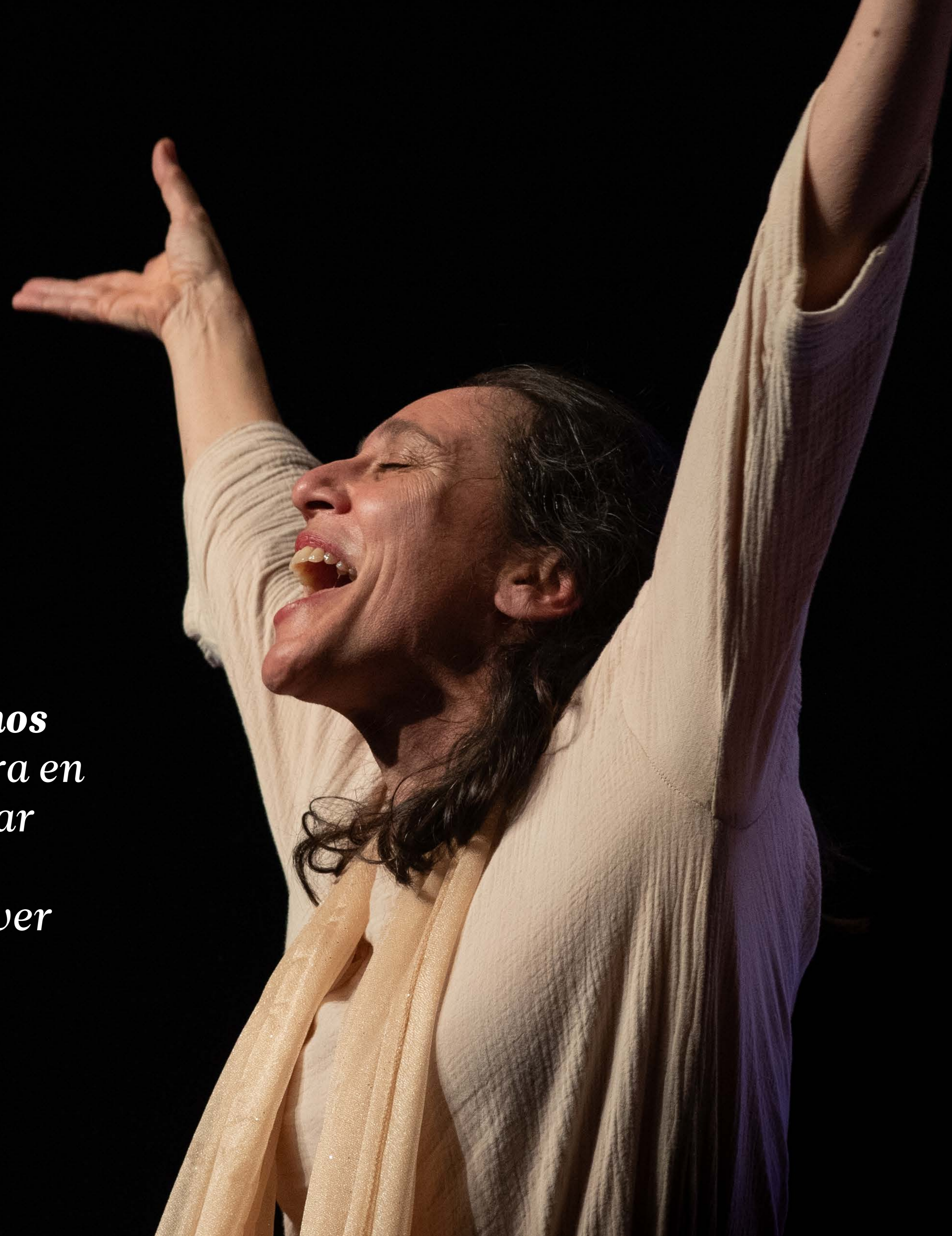

Por otro lado, la obra va dirigida a niñas y niños. Su familiaridad natural con el fenómeno rítmico hace que el aspecto musical cobre una gran importancia. El poder de seducción de la música en el terreno infantil, su capacidad para disparar una atención activa en el espectador de corta edad, nos invita a elaborar una composición musical original cuidada y perfectamente imbricada en el texto y la acción escénica.

También ofrecemos temas grabados, con una vihuela —instrumento de gran riqueza, hermana de la guitarra, cuya sonoridad nos traslada directamente a la época—, que nos suspende en el tiempo, marcando el carácter onírico de la obra. ■

La compañía

*Fundamos Ultramarinos
de Lucas en Guadalajara en
1994, con el propósito de crear
espectáculos de alta calidad
artística, capaces de conmover
al público.*

La compañía

Los miembros de la compañía nos hemos formado en escuelas como la **École Internationale de Théâtre de Jacques Lecoq**, en París, el **Teatro de la Abadía**, la **Escuela de Movimiento de Marta Schinca**, o el **Estudio de María del Mar Navarro**, en Madrid, y hemos trabajado con diversos grupos profesionales como **Teatro de la Abadía**, **Matarile Teatro**, **Teatro del Olivar**, o **Fuegos Fatuos**.

Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, 2015

Premio ASSITEJ España, Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, 2020

Medalla al Mérito de la Cultura de Castilla-La Mancha, 2022

Equipo artístico

Intérpretes, Marta Hurtado, Gemma Viguera, Juan Berzal, Juam Monedero, Jorge Padín
Dirección, Juan Berzal
Texto, Ultramarinos de Lucas, a partir de textos clásicos.

Música, Elena Aranoa, Nacho Ugarte
Vestuario, Martín Nalda, Javier Sáez
Confección, Lola Pérez Hernández
Máscaras, David Azpurgua
Escenografía e iluminación, Ultramarinos de Lucas

Fotografía y vídeo, Contrapicado Films
Diseño gráfico, Borja Ramos
Coproducción, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Colaboración, Ayuntamiento de Guadalajara

Requisitos técnicos

Las dimensiones mínimas del espacio escénico son 6 metros de ancho por 6 metros de fondo por 4 metros de alto.

Las dimensiones ideales son 9 metros de ancho por 8 metros de fondo por 6 metros de alto.

En ambos casos, son necesarios hombros de 1 metro por cada lado. Escenario a la italiana con cámara negra.

*La continuidad de los entremeses supone la perduración
de un gran valor artístico y cultural de carácter universal.
Es nuestro deseo poder compartirlo con niños y niñas,
sobre un escenario, en este siglo XXI.*

ultramarinosdelucas.com

Coproducción

Colabora

