LA CELESTINA de Fernando de Rojas – Una Cantata Mediterránea

Propuesta de proyecto para la Fundación Bilingüe para las Artes

de la adaptación y puesta en escena de Costa Palamides

INTRODUCCIÓN

Este proyecto propone el montaje de "La Celestina, una Cantata Mediterránea", en versión de Costa Palamides, para la Temporada 2017 de la Fundación Bilingüe para las Artes Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

CONCEPTO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN

- El montaje "La Celestina, una Cantata Mediterránea" será una producción de la Fundación Bilingüe para las Artes Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, para su Temporada 2017
- El montaje será dirigido por Costa Palamides, sobre su adaptación de la obra en formato de cantata mediterránea
- Una pieza con 8 actores y 4 músicos sería lo requerido en primera instancia.
- El director musical será el responsable de la producción musical para la cantata mediterránea
- El elenco del montaje sería decidido entre la Fundación Bilingüe para las Artes y el Director
- Por tratarse de un montaje musical, es importante que los actores y actrices manejen el canto popular, la danza popular, el combate en escena, aspectos rítmicos y utilización de instrumentos de percusión sencillos

CONCEPTO ARTISTICO DE LA PUESTA EN ESCENA

La puesta en escena de *La Celestina* de Fernando de Rojas es la travesía de una "troupée" de gitanos que cuentan, actúan y cantan *La tragicomedia de Calisto y Melibea* o *La Celestina* de Fernando de Rojas. Esta "novela dramatizada" es considerada por los especialistas como la pieza más importante escrita en lengua española después de *El Quijote* de Miguel de Cervantes.

La "gitanidad" de la puesta, borda un ritual que se adapta a cualquier escenario como también la utilización de los elementos técnicos y escenográficos existentes en los espacios teatrales, en una especie de "teatro dentro del teatro". En ese sentido, tarimas, andamiaje, escaleras, torres, grúas, carretillas, elementos rodantes, atriles, sillas, patas, cicloramas, cables, cuerdas y cintas de seguridad o cualquier maquinaria propia de los teatros permitirá la construcción de un espacio no sólo escénico sino dramático para la pieza. Esto concede a la puesta en escena un aire de actualidad tecnológica frente a la aparente antigüedad de la pieza. Tal es el caso de las cuerdas de

tramoya, cables o cintas de seguridad que están colgadas o desmontadas en el escenario y que en un momento a través de la manipulación de los personajes van creando un entramado de telaraña o atrapasueños y se relacionan simbólicamente con el hilado embrujado de Celestina, el cordón de Melibea o la cadena de oro de Calixto. Habría que incluir en ese imaginario, el fuete de caballo de Sempronio, el bordado que teje Melibea, el látigo con el cual se flagela Calisto ,la cobija entretejida de Areúsa y (hasta el hilo de letras de los subtítulos en inglés si hiciera falta). Una suerte de metáfora visual en la que quedarán atrapados todos los personajes de la obra. El espacio tendría como centro una tarima que sirve de asiento, cama y escaño. El espacio vacío tendrá un cuadrilátero donde las cuatro esquinas apuntan a las cuatro casas de la pieza que comparten la tarima central. Esas cuatro casas son las de Calisto y Melibea, a la derecha e izquierda delantera, y la de Areúsa y Celestina, a la derecha e izquierda postrera. Es muy importante que se mantengan esas direcciones esquineras, en especial en las entradas y los mutis de las escenas. Los caminos pueden desplazarse por delante y detrás de la tarima central, como también como sombras detrás del ciclorama, si éste existiera. La utilización de un ciclorama blanco o lienzo de proyección podría jugar con la sombra de los personajes en distintas perspectivas. El camino, la calle amurallada, el jardín y el sótano o cueva forma parte del laberinto espacial que los actores vislumbren en la escena.

Los actores transportan, edifican y modifican la escena como gitanos que arman y desarman sus sitios de convivencia o en todo caso viajan a un lugar donde mejor puedan vivir trayendo todas sus pertenencias y costumbres. La odisea de desplazados, inmigrantes, judíos errantes, nómadas beduinos o gitanos está sugerida dentro de la concepción de la puesta así como también la convivencia de culturas que se entretejen en la actualidad en una suerte de “ciudades pluriculturales” como por ejemplo, Los Ángeles. La España de Fernando de Rojas donde convivían diferentes razas, religiones y lenguajes fue un marco excelente para la consecución de una obra tan rica en humanismo como “La Celestina”. No en balde, “La Celestina” es una obra cumbre del renacimiento literario europeo. Ya el hecho de escribir una “novela dramatizada” es una proeza de las letras de su época, amén de la descripción de clases, culturas populares o modus vivendi de toda suerte de personajes que sólo con el renacimiento de la cultura grecolatina se pudo lograr. El vestuario puede apuntar al simbolismo del entretejido, el hilado o el bordado. La aplicación de pieza sobre pieza también contribuye a una textura artesanal de carácter popular. La utilización de cintos, pañuelos, chales y piezas elaboradas como chalecos cortos o largos, encajes de color y telas tradicionales nos envuelven en la continuidad de lo étnico y al mismo tiempo en la anacronía o

fuera del alcance de la época. La luz debe contribuir en un espacio relativamente despojado y lleno de "teatralidad" a conseguir los aspectos más relevantes de lo temporal. En todo caso, el vestuario y la luz pueden contribuir de manera significativa en la sensualidad a flor de piel de la obra.

La puesta en escena apunta también a la musicalidad de los gitanos, que en su viaje recogen cantos y danzas desde La India hasta la América novohispana y que no dejan de estar presentes continuamente en el imaginario de la literatura latinoamericana. No olvidemos pues a Melquíades y sus gitanos en "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez. Así, la puesta en escena recoge esa mediterraneidad, ese flujo constante de culturas de tres continentes a través del canto popular que esos gitanos transmiten en su vaivén por la leyenda de "La Celestina". 22 escenas, 22 canciones, y hasta 22 lenguas y/o dialectos podrían estar implícitas en nuestra Celestina. Hay canciones que originalmente están en arabeandalusí, ladinosefardí, grecosalentino o provenzal. El elemento binario está no sólo presente en el género teatral y personajes incluidos en el subtítulo de la pieza: "La Tragicomedia de Calisto y Melibea", sino también en que la pieza será escenificada por una… ¡Fundación "Bilingüe" para las Artes!

Celestina pasó de ser un nombre propio a un adjetivo que describe a una enredadora casamentera. El acervo dual greco-latino está presente en casi todos los nombres de los personajes. Árabes musulmanes y judíos hebreos pasaron a ser cristianos conversos. La "transculturización" pues está a la orden del día, no sólo en Fernando de Rojas sino en nosotros mismos como hacedores y espectadores. La puesta en escena es "transdisciplinaria" o integradora de artes. Convoca también la voz musical, la narración oral o el cuentacuentos, la relación coro y corifeo y hasta nuestro inconsciente colectivo. El actor pasa a ser personaje en escena; el músico no sólo toca un instrumento sino que interpreta a un personaje; el personaje no sólo acciona con el habla sino también con el canto. La magia no sólo está presente en los hechizos sino en la capacidad transformadora del arte teatral en el tiempo y en el espacio. La elocuente convivencia del bien con el mal, lo apolíneo y lo dionisíaco, o en todo caso la musa, el ángel y el duende, se amalgaman con sus rictus y sus actos en cada una de las escenas de esta monumental obra, dándole la trascendencia clásica que se ha ganado a lo largo de los años.

Para el concepto de esta puesta en escena, se tiene previsto la eliminación de personajes de los cuales se puede hablar sin que aparezcan, o la implementación de actores que puedan esgrimir no sólo la dicotomía de gitano/personaje sino también la posibilidad de que un actor o actriz

interprete no sólo a un gitano trovador sino también a dos personajes. Lo coral y lo cantado estará presente no sólo a lo largo de toda la pieza, sino que alcanzará un crescendo en los asesinatos de Celestina y Calisto. La aparición de las voces de un coro de tragedia griega, proveniente de los gitanos mismos, personajes y actores, nos conducirá al éxodo final. El lamento de Pleberio, padre de Melibea, ante el suicidio de su hija será vestido con el "Wahabibi", un himno cristiano libanés de Viernes Santo y nos conducirá al "duende" que Federico García Lorca detectó en el final de "La Celestina". Sin duda, esta pieza plena de vida, es un balcón abierto a la muerte.

EL ELENCO Y LOS MUSICOS

Los personajes y actrices/actores propuestos para la adaptación de la obra son:

- La Celestina/Gitana Mayor: Margarita Lamas
- Sempronio/Gitano Mayor: Ludwig Pineda
- Calisto/Gitano Joven: A determinar por audición
- Melibea/Gitana Joven: A determinar por audición
- Pármeno/Gitano Joven: A determinar por audición
- Elicia/Gitana Adulta: A determinar por audición
- Areúsa /Lucrecia/Gitana Adulta: A determinar por audición
- Alisa/Gitana Mayor *: A determinar por audición
- Pleberio/Gitano Corifeo Mayor *: Costa Palamides

*Los personajes de Pleberio y Alisa pudieran ser combinados en un solo personaje: el padre viudo de Melibea, Pleberio, para reducir el elenco si fuera necesario.

Para el montaje serían necesarios un máximo de cuatro músicos, quienes también deben manejar el canto. Los instrumentos por músico serían:

- Músico 1: Guitarra clásica, laúd
- Músico 2: Acordeón
- Músico 3: Instrumentos de cuerdas (p.j. violín, mandolina, buzuki, etc.)
- Músico 4: Instrumentos de viento (p.j. clarinete, flauta, oboe, etc.)
- Músico 5: Instrumentos de percusión (p.j. tambores, pandereta, percusión menor, etc.)

*De conseguirse intérpretes talentosos de varios instrumentos a la vez, ayudaría a reducir el número de músicos, si fuera necesario.

ESTIMADO DE COSTOS DE LOS PROFESIONALES INVITADOS

- Director del montaje: $3000 (incluye interpretación del personaje de Pleberio)
- Primer actor: $1500
- Director musical: $800 (incluye dirección musical, arreglos, coordinación y conducción de ensayos pre y post estreno)
- Músicos: Promedio de $50 a $100 por función y $25 a $50 por ensayo, dependiendo del nivel profesional y participación
- Pasajes aéreos Caracas-Los Ángeles-Caracas, para el director y primer actor, y gastos de transporte en Los Ángeles durante los ensayos y funciones: $1500. La estadía del director y primer actor durante los ensayos y funciones sería en Camarillo, Condado de Ventura, CA.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE ENSAYOS Y FUNCIONES

Ensayos: Julio – Agosto 2017

Funciones: Septiembre 2017 (de 2 a 4 semanas)