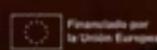
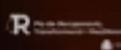
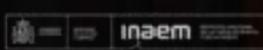

DOSSIER PEDAGÓGICO

Curial y Güelfa

Atribuido a Íñigo Dávalos
Adaptación teatral de Jaume Policarpo

BAMBALINA
TEATRE PRACTICABLE

ÍNDICE

DOSSIER PEDAGÓGICO

ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

1. Introducción al autor y la novela original (contexto histórico) 03

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN

2. Breve resumen de la obra. Sinopsis y contenidos. 05
3. La adaptación de Jaume Policarpo para la escena 07
4. Proceso creación máscaras / Miguel Ángel Camacho 10
5. Proceso creación vestuario / José María Adame 11
6. Proceso creación audiovisual / Carolina Ugarte 12
7. Proceso creación musical / Gonzalo Manglano y Laia Blasco 13
8. Haz tu propia crítica teatral 14
9. Ficha artística 15

1. Introducción al autor y la novela original (contexto histórico)

MATERIAL PARA EL PROFESOR

Curial y Güelfa es una novela de caballerías escrita en el siglo XV y es considerada una de las obras más significativas de la literatura en nuestra lengua.

Su autoría, recientemente atribuida a Íñigo Dávalos por el filólogo e historiador valenciano Abel Soler, renueva el intenso debate entre especialistas sobre su origen y la identidad de su creador.

Íñigo Dávalos fue hijo de uno de los nobles más ricos y poderosos de la Castilla de su tiempo; Ruy López Dávalos, el cual estuvo implicado en una conjura fallida y tuvo que exiliarse a la corte del rey Alfonso el Magnánimo instalada en el Palacio del Real de Valencia. Fue criado en la corte como paje junto a su hermano y tiempo después, acompañó al rey en su aventura italiana. Amigo y mecenas de los humanistas italianos más prestigiosos, fue amante de los libros, la música y el arte y creó una de las bibliotecas más importantes de la época. Logró un gran prestigio como diplomático y cortesano.

Curial y Güelfa es una obra excepcional. Las alusiones a la onomástica y a las situaciones históricas del siglo XV que contiene, apuntan hacia una redacción definitiva de la obra alrededor de los años 1446-1448. El perfil lingüístico del autor lo delata como alguien que ha aprendido su lengua habitual en Valencia. La novela está minuciosamente elaborada por una persona formada en la cultura medieval, pero con un sorprendente grado de asimilación de los ideales humanísticos. Es evidente que la biografía del gran camarlengo Dávalos aporta múltiples informaciones tangenciales sobre personajes, situaciones anecdóticas y fuentes bibliográficas muy concretas y localizadas que ayudan a interpretar y a entender la intención literaria del autor, a la vez que ensanchan su significación histórica y cultural.

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO

SOBRE EL CONTEXTO HISTÓRICO

- ❖ Parece que la novela original de Curial y Güelfa cabalga (nunca mejor dicho) entre dos etapas muy diferenciadas de la historia occidental: la etapa medieval y el Renacimiento, con el humanismo como faro de pensamiento. ¿Podrías enumerar cuáles son las características fundamentales de cada etapa? Para ayudarte, escribiremos aquí algunas características que tienes que conectar con cada etapa:

Edad Media Renacimiento (Pensamiento Humanista)

Coloca en cada columna las características más significativas:

Teocentrismo, dogmas religiosos, antropocentrismo, rescate del pensamiento clásico, inquisición, empirismo, brujería, burguesía, obscurantismo, racionalismo, culpa, pecado, feudalismo.

- ❖ ¿Podrías encontrar algunos de los ideales humanísticos en la obra que has visto representada?
- ❖ ¿Y algunas ideas todavía medievales?
- ❖ Haz una investigación sobre Íñigo de Ávalos, el autor al que ha sido atribuida la novela de *Curial y Güelfa*.
- ❖ ¿No te resulta fascinante y curioso que esta obra esté escrita desde Italia en lengua valenciana? Imagináis como de importante era el valenciano entonces y, por supuesto, la corte del rey Alfonso el Magnánimo.

2. Breve resumen de la obra. Sinopsis y contenidos.

MATERIAL PARA EL PROFESOR

Curial y Güelfa es una obra de amor y gestas caballerescas. Presenta la dificultosa relación entre dos enamorados de condiciones contrastadas: ella, una noble y rica señora viuda, y él, un joven humilde y ocioso que busca a quién servir para prosperar. Al cruzarse se enamoran, y Güelfa decide favorecerlo para que mejore y se convierta en un honorable caballero y hacer así posible su unión. Pero Curial, al iniciar su aventura, comete muchos errores, ufano por la admiración que despierta su belleza y la valentía que demuestra en todos los combates que se le presentan. Güelfa, que lo mantiene bajo vigilancia todo el tiempo, se siente decepcionada por sus deslealtades, lo desprecia, le retira el apoyo económico y acaba rechazándolo drásticamente bajo la sentencia de no perdonarlo hasta que toda la corte de Francia se lo pida. Cae en desgracia y toda su vida se pone patas arriba hasta que, de nuevo, gracias a que Curial consigue recuperar la fortuna y el prestigio de caballero, puede demostrarle a Güelfa la fuerza y perdurabilidad de su amor por ella, ayudado, eso sí, por el rey, la reina y toda la corte francesa.

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO ALREDEDOR DE LA TEMÁTICA Y CONTENIDOS

Parece que la obra que hemos visto mezcla la historia de amor de los personajes protagonistas con muchas hazañas caballerescas.

- ♣ ¿Cómo creéis que dialoga esta historia de amor con nuestro presente?
- ♣ ¿Qué pensáis vosotros de esta historia, sería posible hoy en día? ¿En qué se diferenciaría?
- ♣ ¿Creéis que las relaciones entre los personajes son horizontales? ¿Verticales? ¿Quién está por encima de quién?
- ♣ ¿Pensáis que ahora mismo existen historias de amor parecidas? ¿Las relaciones hoy en día son horizontales? ¿Verticales? ¿Hay alguien por encima de otro?
- ♣ ¿Qué roles tienen los personajes femeninos de la novela? ¿Cómo se enfrentan a las batallas amorosas? Piensa en los personajes femeninos protagonistas: Güelfa, Arta (Fiesta), Laquesis, Càmar. Piensa en sus roles como mujeres (según su clase social, según su rol en la historia) y vivencias.
- ♣ Quins rols tenen el personatges masculins de la novel·la? Com s'enfronten a les batalles amoroses i a les gestes bèl·liques? Pensa en els personatges masculins protagonistes: Curial, Marqués, Melcior. Pensa en els seus rols (segons la seua classe social, segons el seu rol en la història) i vivències.
- ♣ Al igual que en el *Tirant lo Blanch* de Joanot Martorell, ¿piensas que los personajes masculinos son valientes y resolutivos con la espada, pero cobardes, inmaduros y torpes en el terreno amoroso?
- ♣ ¿Y ellas? ¿Cómo son ellas en esa obra en el terreno amoroso? ¿Son más inteligentes? ¿Más astutas? ¿O más desgraciadas?

3. La adaptación de Jaume Policarpo para la escena

MATERIAL PARA EL PROFESOR

La versión teatral de Jaume Policarpo pretende simplificar la narración para hacerla asequible escénicamente, seleccionando los pasajes más determinantes en la compleja relación romántica que mantienen los protagonistas, y traduciendo teatralmente la épica aventurera que rodea al héroe. Esta versión también hace énfasis en los diálogos que muestran los conflictos entre los personajes y que a su vez, exponen una concepción humanística de gran riqueza y profundidad. Policarpo se esfuerza en transmitir cómo son todas las ubicaciones fantásticas, así como la diversidad cultural y geográfica que refleja la novela, y también ese planteamiento de autor que quiere entretener, sorprender y fascinar al lector, en este caso, al espectador.

Bambalina comienza con esta propuesta una nueva línea de investigación formal a partir del uso de la máscara combinada con un vestuario específico, que convierte al intérprete en un títere humanizado. Esta recreación estética de los personajes propone a los más jóvenes un ambiente escénico fantástico muy próximo a la estética del cómic o de los video-juegos. Este mundo inventado estará reforzado por las proyecciones animadas sobre una pantalla digital, que es el elemento primordial de la escenografía.

Bambalina, con este nuevo proyecto, pretende difundir y revalorar una obra capital de nuestra literatura. *Curial y Güelfa*, ahora mismo, se mantiene incomprensiblemente, en un rincón poco iluminado de nuestras librerías. Verla en escena seguro que despierta la curiosidad de muchos, contribuyendo así a su reconocimiento general.

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO SOBRE LA ADAPTACIÓN**TEATRAL DE JAUME POLICARPO Y LA PUESTA EN ESCENA**

Adaptar una novela a una obra teatral supone traer al presente y dotar de acción y diálogos a cada relato que la obra original propone. Supone un trabajo de síntesis y condensación. También de nueva estructuración, lo que en teatro llamamos dramaturgia.

Por otro lado, cuando hacemos teatro contamos con elementos claves para transmitir lo que deseamos: los personajes, el espacio y el tiempo.

Después de asistir a la versión que Bambalina ha puesto en escena, sabrás que su propuesta teatral es que todos los personajes de la novela sean interpretados únicamente por 3 actores a través del uso de las máscaras y el vestuario.

- ♣ Analiza cómo han logrado hacer tantos personajes con cambios tan rápidos.
- ♣ ¿Te has dado cuenta de que muchos personajes femeninos los hace un actor/hombre y otros personajes femeninos una actriz/mujer? ¿Por qué crees que el director ha elegido esta opción?

La construcción de los personajes se realiza a través de 3 elementos fundamentales: las máscaras, el vestuario, la composición física del cuerpo del actor (muy cercana a la construcción de los personajes de la Commedia dell'arte).

Aquí tenéis un listado con los personajes que aparecen en la propuesta teatral

- ♣ Recordando su máscara, vestuario y composición física, ¿podrías poner 3 adjetivos a cada uno de los personajes?

CURIAL:

GÜELFA:

MARQUÉS:

MELCIOR:

ANSALDO:

AMBROSIO:

JACOB:

LAQUESIS:

IOLANDA:

ARTA:

DUQUESSA:

FÀTIMA:

CÀMAR:

Lo mismo ocurre con los espacios. La novela original pasa por muchos espacios diferentes y variados y la puesta en escena del director ha decidido resolver esta multiplicidad espacial a partir de los dibujos e interacción con la pantalla, como si de un cómic se tratara. En este caso, la digitalización de los elementos y las nuevas tecnologías han resuelto uno de los problemas que comporta la presencialidad del teatro.

También el paso del tiempo se ha resuelto mediante recursos digitales y tecnológicos.

Como las máscaras, el vestuario, la proyección de diferentes dibujos interactivos y la composición musical han ayudado a la puesta en escena, adaptación al teatro y narración (dramaturgia) de la novela original, os contaremos ahora cómo ha sido el proceso creativo de estos 4 elementos fundamentales explicados por sus creadores (Miguel Ángel Camacho, José María Adame, Carolina Ugarte, Gonzalo Manglano y Laia Blasco).

4. Proceso de creación máscaras / Miguel Ángel Camacho

En este vídeo encontraréis todo el proceso creativo de la elaboración de las máscaras que diseñó y modeló Miguel Ángel Camacho y que crearán los numerosos personajes de *Curial y Güelfa*, que junto al vestuario convertirán al intérprete en un títere humanizado.

Miguel Ángel nos habla de la estética que le encargó Jaume Policarpo, que debía respetar el espíritu de la época medieval y la novela de caballerías combinada con una estética vanguardista y actual.

Los requisitos para la construcción y elaboración de las máscaras partían de la base de que, aunque son un elemento propio del teatro clásico, debían estar conectadas con los lenguajes visuales actuales. Además, debían poder utilizarse en escena, ser cómodas y prácticas para los intérpretes.

Miguel Ángel nos muestra sus búsquedas, prototipos, pruebas... Finalmente las imprimirá en 3D, moldeadas informáticamente con las medidas de los intérpretes y el final del trabajo se realizará de forma artesana.

Podéis visionar el vídeo que nos ha preparado de todo el proceso: [VÍDEO MÁSCARAS](#)

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO SOBRE LAS MÁSCARAS

- ♣ ¿Crees que el trabajo de interpretación de los actores es diferente por llevar máscaras?
- ♣ ¿Crees que las máscaras ayudan en la composición, creación y reconocimiento de los personajes?
- ♣ ¿Qué máscara te ha gustado más?

5. Proceso creación vestuario / José María Adame

En este apartado encontraréis el proceso de creación que José María Adame realizó para el diseño y confección del vestuario de *Curial y Güelfa*. Adame nos explica cómo imagina y diseña los vestuarios según las necesidades del director, el contexto histórico de la obra de teatro, las peculiaridades de los personajes y diferentes cuestiones prácticas de la puesta en escena.

En el siguiente archivo encontrará también cada uno de los borradores de cada vestuario dibujados por el propio artista: [PDF VESTUARIO](#)

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO SOBRE EL VESTUARIO

- ♣ En una obra con tanta cantidad de personajes interpretada sólo por tres actores, ¿te ha ayudado el vestuario a identificar a cada personaje?
- ♣ ¿Las características de cada vestuario, tal y como indica Adame, ayudan a averiguar la procedencia, edad, origen de los personajes?
- ♣ ¿Te habías dado cuenta de que el vestuario sólo tiene la parte frontal? ¿Habías deducido por qué?
- ♣ ¿Qué vestuario o prenda de vestuario ha quedado grabado en tu memoria?

6. Proceso de creación audiovisual / Carolina Ugarte

Carol Ugarte también nos explica su proceso de investigación y creación, habla de conceptos como un *moodboard*, el estilo de sus ilustraciones, así como su elaboración y proyección final.

Vamos a visitar el archivo que nos ha preparado: [PDF AUDIOVISUAL](#)

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO SOBRE AUDIOVISUALES

- 🎯 ¿Los elementos visuales, que son más contemporáneos, te han acercado el contenido de la obra de teatro?
- 🎯 ¿Qué te ha parecido la mezcla de estilos entre las ilustraciones medievales y el mundo del cómic? ¿Y la utilización de los emoticonos?
- 🎯 ¿Piensas que el elemento audiovisual ayuda a hacer de puente entre el presente y el pasado?
- 🎯 Dibuja una ilustración para la obra *Curial y Güelfa* que mezcle elementos contemporáneos y elementos del pasado.

7. Proceso de creación musical / Gonzalo Manglano y Laia Blasco

Por último, descubriremos el proceso creativo y compositivo de la parte musical, que siempre acompaña el carácter y vivencias de los personajes.

Gonzalo Manglano y Laia Blasco nos ayudan a comprender su inspiración musical, la investigación histórica que llevaron a cabo, así como la forma de expresar los rasgos principales de los personajes, los diferentes estados anímicos de los mismos e incluso, las localizaciones y acciones que acontecen en la historia a través de las notas musicales.

Leemos a continuación y escuchamos algunos de los temas que fueron inspiración de los músicos: [PDF MUSICAL](#)

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO SOBRE ESPACIO MUSICAL

- ♣ Después de leer sobre el proceso de creación de los músicos, ¿te habías dado cuenta de que toda la música de la obra fue creada sólo con flautas de píco renacentistas y voces trabajadas informáticamente?
- ♣ ¿Has sido consciente de cómo la música es capaz de crear la ambientación con las notas o el carácter de cada personaje?

8. Haz tu propia crítica teatral

La crítica teatral está inmersa en el proceso de comunicación teatral. Es una mirada diferente e importante, complementaria a otros agentes de este proceso como la dramaturgia, la dirección, la puesta en escena, la interpretación o la producción.

En ningún caso la función de la crítica es decir si algo está bien o mal, es bueno o malo, sino más bien aportar elementos que puedan mejorar la experiencia artística de todos los participantes de un proceso de comunicación teatral.

Los pasos para construir una crítica se pueden resumir en:

- Observación del hecho teatral desde la curiosidad del disfrute estético.
- Análisis de los elementos a través de nuestra mirada crítica, que es objetiva (dotada de elementos de análisis) y también subjetiva (contextualizada y mediada por su propia experiencia).
- **Reflexión** y comunicación del análisis, que puede realizarse en distintos formatos de crítica: escrito, oral, audiovisual, radiofónico, otros más creativos que tú mismo/a propones.

Ahora que tienes mucha más información sobre el proceso de creación de *Curial* y *Güelfa* y que has asistido a la representación, te proponemos algunas preguntas para empezar tu crítica y te animamos a que añadas las que quieras. Puedes dividir la crítica según los elementos que componen la puesta en escena, tales como dirección, texto, interpretación, escenografía, elementos audiovisuales, vestuario y máscaras y espacio musical.

- ¿Cuál ha sido tu primera reacción al ver la obra?
- ¿Cómo reaccionaron los demás espectadores?
- ¿Cuáles fueron los mejores momentos? ¿Y los que menos te gustaron?
- ¿Qué imágenes te han quedado grabadas en la memoria?
- ¿Qué parte de la historia te ha interesado más?
- ¿Te has identificado con algún personaje?
- ¿Cómo contribuye el vestuario y las máscaras al desarrollo de la historia?
- ¿Cómo ayuda la música a entender la acción dramática?
- Añade tus propias preguntas y redacta las respuestas a tu modo.

FICHA ARTÍSTICA

Curial y Güelfa

Atribuído a Iñigo Dávalos / Adaptación teatral de Jaume Policarpo

BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE

DIRECCIÓN ESCÉNICA

Jaume Policarpo

INTÉRPRETES

**Jorge Valle, Marina Alegre,
Francesc Romeu**

ILUSTRACIONES
Y ANIMACIÓN EN ESCENA

Carol Ugarte

DISEÑO ESCENOGRAFÍA

**Jaume Policarpo,
Miguel Ángel Camacho,
Salva Vicent**

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
MÁSCARAS

Miguel Ángel Camacho

DISEÑO Y CONFECCIÓN

VESTUARIO

Adame

DISEÑO ILUMINACIÓN

Antonio Castro

COMPOSICIÓN MUSICAL
Y ESPACIO SONORO

**Gonzalo Manglano,
Laia Blasco**

DISEÑO GRÁFICO
E ILUSTRACIÓN CARTEL

Jaume Marco

FOTOGRAFÍA

Vicente A. Jiménez

VIDEO PROMOCIONAL

Sergio Serrano

ASISTENCIA TÉCNICA

Yapadú-Michel Blasco

PRODUCCIÓN COMPAÑÍA

**Ruth Atienza,
Maribel Bayona**

DISTRIBUCIÓN

Marisol Limiñana

PROYECTO PEDAGÓGICO

**Ruth Atienza,
Maribel Bayona**

AGRADECIMIENTOS

**Ajuntament d'Algemés,
Sara Boix de MADPUBLID3D**

bambalina.es

BAMBALINA TEATRE PRACTICABLE

Carrer Manyà, 5-baix

46009, València

T. (+34) 96 39113 73

info@bambalina.es

DISTRIBUCIÓN

T. (+34) 664 576 071 / marisol@bambalina.es

CAMPANYES ESCOLARS

+34 647 791 529

maribeldidactica@bambalina.es

www.bambalina.es/didactica