
**CUADERNO
PEDAGÓGICO**

Factoría Teatro

*EL BUSCÓN
de Quevedo*

ÍNDICE

1.- QUEVEDO Y SU ÉPOCA

- I.- INTRODUCCIÓN
- II.- CONTEXTO HISTÓRICO
- III.- EL SIGLO DE ORO

2.- LA NOVELA PICARESCA

- I.- LA APARICIÓN DE LA NOVELA PICARESCA
- II.- CÓMO SON LAS NOVELAS PICARESCAS
- III.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PICARESCA

3.- FRANCISCO DE QUEVEDO (1547-1616)

- I.- BIOGRAFÍA
- II.- OBRA
- III.- TRASCENDENCIA DE QUEVEDO

4.- EL BUSCÓN

5.- PUESTA EN ESCENA

6.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES:

ANTES DE IR AL TEATRO:

- I.- RECOMENDACIONES DE LECTURA
- II.- IMAGINA
- III.- DECÁLOGO DEL BUEN ESPECTADOR

DESPUÉS DE IR AL TEATRO

- I.- OPINIÓN-DESCRIPCIÓN Y DEBATE.
- II.- ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES
- III.- LA HISTORIA EN IMÁGENES
- IV.- ARGUMENTO INTERACTIVO
- V.- CONVIÉRTETE EN CRÍTICO

1.- QUEVEDO Y SU ÉPOCA

I.- INTRODUCCIÓN

Conocemos como Barroco al periodo que sucede al Renacimiento y que se desarrolla en Europa y en los países hispanoamericanos aproximadamente durante el siglo XVII. Para entender las manifestaciones artísticas que se producen durante el siglo XVII en España, es necesario recordar una serie de puntos importantes:

- Las principales manifestaciones barrocas se inscriben dentro del ámbito religioso, no sólo por su temática, sino también por su finalidad (Concilio de Trento, Contrarreforma).
- La sociedad del siglo XVII no cambia sus bases con respecto a la del XVI: una nobleza y un clero que sufragan generosamente todo tipo de manifestaciones artísticas. Siguen construyéndose iglesias y conventos y es más bien escasa la producción de obras de carácter civil.
- La amplitud de los dominios de la Monarquía española lleva consigo la amplitud de su difusión, extendiéndose sus manifestaciones artísticas por toda la Península e Hispanoamérica.
- Es importante hacer referencia a la coyuntura económica de la época, ya que la crisis del siglo XVII queda reflejada perfectamente en este estilo, a veces ostentoso y recargado, pero pobre en sus materiales: ladrillo en arquitectura y madera en escultura.
- El barroco español es una mezcla de ornamentación y sobriedad. En el siglo XVIII la ornamentación es tan abundante y complicada como en el rococó alemán, pero mientras que este resulta elegante, el barroco hispano es siempre emotivo.

- Es importante el arraigo de este estilo a nivel popular y su larga prolongación en el tiempo. Posiblemente ningún otro período artístico se haya identificado más con la estética popular como las obras barrocas. Desde las más importantes manifestaciones de arquitectura, escultura o pintura, hasta las más modestas tallas o retablos, la geografía española está inundada de obras de este estilo.
- La última característica es la enorme variedad, ya que cada autor tiene un estilo diferente. Esto hace difícil una clara agrupación por escuelas.

II.- CONTEXTO HISTÓRICO ESPAÑOL

El Barroco es en España un periodo paradójico. Culturalmente (literatura, pintura, música...) constituye un "Siglo de Oro", pero, desde una perspectiva histórica, resulta un siglo de crisis:

- Demográfica: La población disminuye de manera alarmante a causa del hambre y de la subsiguiente mortalidad. El despoblamiento del campo se agrava con la expulsión de los moriscos.
- Económica: España está en bancarota, debido a las guerras exteriores, los conflictos internos, epidemias, sequías, pérdida de la población campesina, la disminución del oro de América, el exceso de privilegiados, el despilfarro de la Corte y la ausencia de una burguesía emprendedora.
- Social: Se trata de una sociedad estamental en la que encontramos.
- Política. La monarquía es autoritaria y gobiernan los validos como el Conde Duque de Olivares. España pierde su supremacía en Europa.

III.- EL SIGLO DE ORO

En realidad cuando hablamos del Siglo de Oro, nos referimos a dos siglos de **arte, poesía y teatro** que abarcan desde el descubrimiento de América, el final de la Reconquista y la expulsión de los judíos en 1492, hasta el lento declive con el final de la dinastía de los Austrias en la segunda mitad del siglo XVII.

Comprende los reinados de los **Reyes Católicos**, el Emperador **Carlos I** (1517 – 1556), **Felipe II** (1556 – 1598), **Felipe III** (1598 – 1621), **Felipe IV** (1621 – 1665) y **Carlos II** (1665 – 1700). Básicamente, durante este tiempo, España encontró un lugar importante en el escenario.

Nombres muy conocidos como Colón, Cervantes o Velázquez son sólo algunos entre los que llevaron a España a lograr su estatus dorado. El descubrimiento del Nuevo Mundo y el asentamiento en algunas zonas del mismo, contribuciones al arte, la música y la literatura son muestras dejadas por estos maestros que llegan hasta hoy.

Con el desembarco de **Colón** alcanzado con éxito, España tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad colonizadora. Una innovadora obra literaria de Antonio de Nebrija llamada "*Gramática de la lengua castellana*" también se publicó por las fechas que se consideran el inicio de la edad de oro.

Diego Velázquez, nacido el 6 de junio de 1599 en Sevilla, es uno de los artistas más importantes e influyentes de España. Velázquez ganó la atención de los estadistas de Europa por pintar retratos en un enfoque realista con un elemento añadido de emoción. Su obra más conocida son "Las Meninas", una obra en la que Velázquez se incluyó a sí mismo entre los personajes retratados y que hoy cuelga en el Museo del Prado de Madrid.

El Greco ("el griego") es otro artista que tiene que ser mencionado en relación con el Siglo de Oro. El Greco vivió y estudió en Italia de 1568 a 1577 prestando especial atención a las grandes figuras como Tiziano, Tintoretto y Miguel Ángel.

Durante el siglo XVI, la mayoría de la música se escribía para la iglesia en himnos, evangelios y otras piezas seculares. Las obras de Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero y Alonso Lobo rompieron el molde tradicional de la composición musical en España. Su música tenía la cualidad de capturar las emociones como el éxtasis, la nostalgia, la alegría y la desesperación.

Miguel de Cervantes y **Lope de Vega** son los dos hombres probablemente más responsables del salto de la **literatura** española a un nivel superior. Los críticos frecuentemente mencionan sus nombres en relación con el escritor inglés William Shakespeare.

El final de la Edad de Oro viene marcado de forma evidente por la llegada de la época barroca (1600-1750). La palabra barroco viene del portugués, y significa perla extraña o de forma irregular. Esta descripción se refiere a las nuevas características, excéntricas y explosivas de la música del tiempo. Las orquestas y las óperas también comenzaron a tomar forma durante este tiempo con compositores que incluían en sus obras elementos del espíritu humano y elementos de la naturaleza. Una de las obras barrocas más conocidas son las "*Cuatro estaciones*" de Vivaldi.

A pesar de este declive nacional, ésta fue una época de esplendor en el terreno artístico y cultural. La **literatura** y las **artes** producen figuras de gran talla, lo mismo que en el siglo XVI: Góngora, Lope de Vega, Calderón, Gracián. Pero esto es así solamente durante la primera mitad del siglo; pensemos que **Cervantes** murió en 1616, **Góngora** en 1627, **Lope** en 1635 y **Quevedo** en 1645, y los únicos escritores de primera fila nacidos a partir de 1600 son **Calderón** y **Gracián**. Es decir, la decadencia literaria se produce realmente en la segunda mitad del siglo XVII: tendremos que hablar, pues, de Siglo de Oro, refiriéndonos solamente al siglo XVI y a la primera mitad del XVII.

RENACIMIENTO	BARROCO
-Grandeza política de España	- Decadencia española
-Los españoles se sienten seguros de sí mismos, de su importancia en Europa	- Desconfianza y desengaño
-Visión optimista de la vida: el hombre es un ser dotado de grandes facultades.	- Visión pesimista de la vida: el hombre es un ser aquejado de miserias y pasiones, cuyo fin es siempre la muerte.
-El hombre como centro ideológico; valoración de la vida terrena	- La muerte y la escasa valoración de lo humano como centros ideológicos.
-Confianza en la bondad de la naturaleza. Entusiasmo por lo natural y espontáneo.	- Desconfianza respecto a los impulsos naturales del hombre. Gusto por lo cuidadosamente elaborado, por los retorcimientos del estilo e ingenio.
-Serenidad, equilibrio y elegancia en el estilo	- Contrastes violentos, dinamismo y complicación.

2.- LA NOVELA PICARESCA

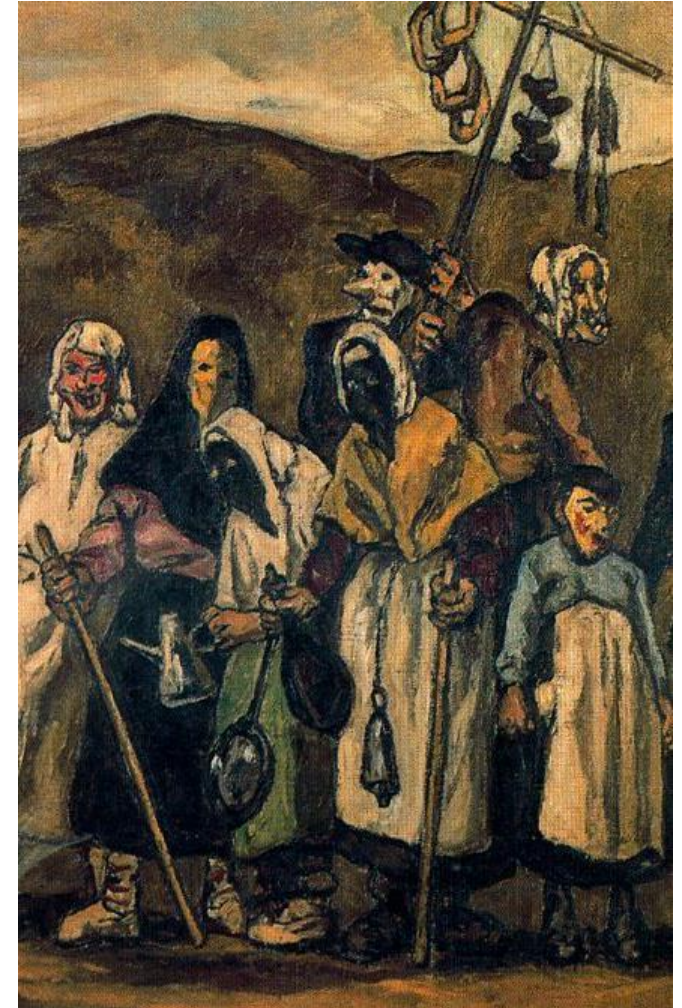
I.- LA APARICIÓN DE LA NOVELA PICARESCA

Género literario satírico de creación española, antecedente imprescindible para la evolución de la novela moderna. La primera novela picaresca es el anónimo *Lazarillo de Tormes*, publicado en 1554.

El género se define sobre todo por el protagonista, el pícaro, un joven de la clase de los sirvientes, que vive en varias ciudades y tiene aventuras y desventuras con diferentes amos. El pícaro aprende desde muy pequeño a ser astuto y a buscarse la vida. Sus preocupaciones principales son, primero, tener de comer, y después, si puede, ascender socialmente. Otra característica del género es su forma, que se presenta como la autobiografía ficticia del mismo pícaro.

Con *El Lazarillo de Tormes* nace un nuevo género narrativo que carecía de un modelo narrativo anterior y que se desarrollará, sobre todo, en el Barroco en el siglo XVII. Estas novelas utilizan el esquema tradicional de las novelas de caballería, pero carecen del idealismo de éstas e introducen de forma más clara una crítica a la sociedad de la época.

La novela picaresca es un síntoma de la crisis que comenzaba a asolar a la sociedad desgastada en las guerras europeas. Sus protagonistas ya no son héroes, sino antihéroes, seres egoístas e insensibles, regidos por el determinismo, y que se encuentran solos en un mundo insolidario y dominado por la apariencia. El realismo de la picaresca reacciona contra la literatura idealista del Renacimiento, ya agotada. Se inicia una nueva época, el Barroco, en la que el tema central será el desencanto, la idea de que el individuo tiene que valerse por sí mismo empleando su "ingenio" fuera de las normas y convenciones de la época.

II.- CÓMO SON LAS NOVELAS PICARESCAS

En la novela picaresca se nos cuenta siempre la historia de un trotamundos desheredado de la fortuna cuyo papel en la vida se reduce a ir satisfaciendo, de cualquier manera, sus necesidades más elementales. El hambre es, tal vez, el motor principal del pícaro, y para satisfacerla trabajando lo menos posible hace de todo sin ser en suma nada: sirve a varios amos, hace de mendigo, roba y engaña. El pícaro es el antihéroe épico y se mueve en un mundo miserable donde las posibilidades de ascender socialmente son casi nulas.

Otra característica es que las aventuras del pícaro son narradas no de forma “novelesca” imaginativa, sino de forma “realista” autobiográfica. De esto se deduce: el pícaro es un héroe solitario, vagabundo desterrado que no entra nunca en diálogo con los demás. Los más desconfían de él y él desconfía de todos una vez que adquieren algo de experiencia.

La experiencia del pícaro se convierte en estas novelas en el juicio del novelista: todo lo que él ha experimentado en su vida le sirve ahora de ejemplo para que el lector aprenda a desmitificar y condenar la realidad.

La picaresca es realista, ve que está el hombre limitado en su libertad espiritual por los dogmas que le sobrecargan; el hombre está rodeado de ignorancia, hipocresía y de corrupción; todo esto le hace desconfiado, burlón y sobre todo pesimista en cuanto a la salvación posible. Ya no justifica este mundo de modo teológico como lo hacía Calderón de la Barca, aunque no niega abiertamente la posibilidad de otro mundo mejor en el “más allá”.

TÍTULOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA NOVELA PICARESCA:

El Lazarillo de Tormes (1554) Anónimo.

Vida de Guzmán de Alfarache (1599) de Mateo Alemán.

Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos (1626)
de Quevedo.

La picaresca tiene paralelos con la vena subterránea de la llamada “España Negra”: Los miserables del pintor **Ribera**, los niños comilones y piojosos de **Murillo**, la España de Francisco de **Goya** (Caprichos, Disparates), las pinturas de **Zuloaga**, los esperpentos literarios de **Valle-Inclán** (“reflejo de la realidad en espejos cóncavos”), el Sentimiento trágico de la vida, de **Miguel de Unamuno**, etc..

III.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PICARESCA:

- ✓ El protagonista es un pícaro, de muy bajo rango social o estamento y descendiente de padres sin honor o abiertamente marginales o delinquentes. Perfilándose como un antihéroe, resulta un antípoda al verdadero ideal caballeresco que ya no existe en la sociedad contemporánea. Su aspiración es mejorar su condición social, pero para ello recurre a su astucia y a procedimientos ilegítimos como el engaño y la estafa.
- ✓ Estructura de falsa autobiografía. La novela de humor está narrada en primera persona como si el protagonista, un pecador arrepentido y antihéroe, fuera el autor y narrara sus propias aventuras con la intención de moralizar, empezando por su genealogía, antagónica a lo que se supone es la estirpe de un caballero. El pícaro aparece en la novela desde una doble perspectiva: como autor y como actor. Como autor se sitúa en un tiempo presente que mira hacia su pasado y narra una acción cuyo desenlace conoce de antemano.
- ✓ Determinismo. Aunque el pícaro intenta mejorar de condición social, fracasa siempre y nunca dejará de ser un pícaro. Por eso, la estructura de la novela picaresca es normalmente abierta. Las aventuras que se narran podrían continuarse indefinidamente para sugerir que no hay evolución posible que cambie dicha historia. Tiene además el carácter de las novelas por entregas.
- ✓ Ideología moralizante y pesimista. Cada novela picaresca está narrada desde una perspectiva final de desencanto; vendría a ser un gran «ejemplo» de conducta aberrante que, sistemáticamente, resulta castigada. La picaresca está muy influida por la retórica sacra de la época, basada en muchos casos, en la predicación de «ejemplos», en los que se narra la conducta descarriada de un individuo que, finalmente, es castigado o se arrepiente.
- ✓ Intención satírica y estructura itinerante. La sociedad es criticada en todas sus capas, a través de las cuales deambula el protagonista en una estructura itinerante en la que se pone al servicio cada vez de un elemento representativo de cada una. De ese modo el pícaro asiste como espectador privilegiado a la hipocresía que representa cada uno de sus poderosos dueños, a los que critica desde su condición de desheredado porque no dan ejemplo de lo que deben ser.
- ✓ Realismo, incluso naturalismo al describir algunos de los aspectos más desagradables de la realidad, que nunca se presentará como idealizada sino como burla o desencanto.

3.- FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645)

I.- BIOGRAFÍA

Quevedo nace en 1580 en **Villanueva de los Infantes**. Los padres de Francisco de Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el colegio imperial de los jesuitas, y, posteriormente, en las Universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Góngora. Siguiendo a la corte, en 1606 se instaló en Madrid, donde continuó los estudios de teología e inició su relación con el Duque de Osuna, a quien Quevedo dedicó sus traducciones de Anacreonte, autor hasta entonces nunca vertido al español. En 1613 Quevedo acompañó al Duque a Sicilia como secretario de Estado, y participó como agente secreto en peligrosas intrigas diplomáticas entre las repúblicas italianas.

De regreso en España en 1616, recibió el hábito de **Caballero de la Orden de Santiago**. Acusado, al parecer falsamente, de haber participado en la conjuración de Venecia, sufrió una circunstancial caída en desgracia, a la par, y como consecuencia, de la caída del duque de Osuna (1620). Detenido, fue condenado a la pena de destierro en su posesión de Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

Sin embargo, pronto recobró la confianza real con la ascensión al poder del **Conde Duque de Olivares**, quien se convirtió en su protector y le distinguió con el título honorífico de secretario real. Pese a ello, Quevedo volvió a poner en peligro su estatus político al mantener su oposición a la elección de Santa Teresa como patrona de España en favor de Santiago Apóstol, a pesar de las recomendaciones del Conde-Duque de Olivares de que no se manifestara, lo cual le valió, en 1628, un nuevo destierro, esta vez en el convento de San Marcos de León.

No tardó en volver a la corte y continuar con su actividad política, con vistas a la cual se casó en 1634 con Esperanza de Mendoza, una viuda que era del agrado de la esposa de Olivares y de quien se separó poco tiempo después. Problemas de corrupción en el entorno del Conde-Duque provocaron que éste empezara a desconfiar de Quevedo, y en 1639, bajo oscuras acusaciones, fue encarcelado en el convento de San Marcos, donde permaneció en una minúscula celda hasta 1643. Cuando salió en libertad ya con la salud muy quebrantada, se retiró definitivamente a Torre de Juan Abad.

II.- OBRA

Como literato, Quevedo cultivó todos los géneros literarios de su época. Se dedicó a la poesía desde muy joven, y escribió sonetos satíricos y burlescos, a la vez que graves poemas en los que expuso su pensamiento, típico del Barroco. Sus mejores poemas muestran la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte, puntos centrales de su reflexión poética y bajo la sombra de los cuales pensó el amor.

A la profundidad de las reflexiones y la complejidad conceptual de sus imágenes, se une una expresión directa, a menudo coloquial, que imprime una gran modernidad a la obra. Adoptó una convencida y agresiva postura de rechazo del gongorismo, que le llevó a publicar agrios escritos en que satirizaba a su rival, como *La Aguja de navegar cultos con la receta para hacer Soledades en un día* (1631). Su obra poética, publicada póstumamente en dos volúmenes, tuvo un gran éxito ya en vida del autor, especialmente sus letrillas y romances, divulgados entre el pueblo por los juglares y que supuso su inclusión, como poeta anónimo, en la segunda parte del *Romancero general* (1605).

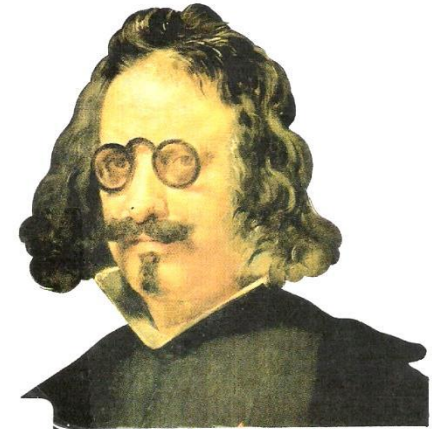
En prosa, la producción de Francisco de Quevedo es también variada y extensa, y le reportó importantes éxitos. Escribió desde tratados políticos hasta obras ascéticas y de carácter filosófico y moral; una de sus mejores obras es *La cuna y la sepultura* (1634), un tratado moral de fuerte influencia estoica, a imitación de Séneca.

Sobresalió con la novela picaresca *Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos*, obra ingeniosa y de un humor corrosivo, impecable en el aspecto estilístico, escrita durante su juventud y desde entonces publicada clandestinamente hasta su edición definitiva. Más que su originalidad como pensador, destaca su total dominio y virtuosismo en el uso de la lengua castellana, en todos sus registros, campo en el que sería difícil encontrarle un competidor.

Francisco de Quevedo

La vida del Buscón

Edición de
Fernando Lázaro Carreter
Prólogo, notas y bibliografía de
Antonio Gargano

Planeta

III.- TRASCENDENCIA DE QUEVEDO

*“No es dichoso aquél a quien la fortuna
no puede dar más, sino aquél a quien
no puede quitar nada.”*

Francisco de Quevedo

Francisco de Quevedo es un autor con el que todavía no habíamos coincidido en nuestro ya largo idilio con los insignes creadores del Siglo de Oro. Es por esto que tomamos *El Buscón* como cauce para esta indagación teatral en el género de la picaresca. Miguel de Cervantes nació treinta y tres años antes que Quevedo; Lope de Vega a catorce años del primero y diecinueve del segundo. Nuestros tres últimos espectáculos han llevado a escena obras de los dos primeros genios. Nos faltaba adentrarnos en la fascinante aventura literaria (y vital) del tercero. Además, **Quevedo es el autor perfecto para mirarnos hoy desde el ayer.**

Quevedo fue testigo de excepción de la descomposición interna de su patria y cronista veraz y puntilloso de una decadencia compartida durante el transcurso de los años. Quevedo ansía, sufre y se desespera por la desastrosa gestión de los malos gobiernos que España soporta sobre sí. La vida de Quevedo es, además, en síntesis, un reflejo de la vida de España en esos momentos críticos, donde todo va a peor.

Una primordial manifestación que se advierte en la figura de Quevedo, cuando te pierdes por los intrincados laberintos de su vida y de su obra, es la de su expresiva españolidad. Y lo primero que salta a la vista dentro de ese concepto es su enorme contradicción: **Quevedo es contradictorio, complejo, antagónico, radical, viva y perenne representación del alma típica española.** Algunos autores han hablado de “**las almas de Quevedo**”, desconcertados y confundidos por tantas y tan diversas expresiones que nos ofrece, por esos agudos contrastes que parecen conducirle hacia un desequilibrio violento. Hay un Quevedo realista, procaz, grosero, y hay un Quevedo idealista, ascético, moralizador, capaz de sermonearle al más pintado. De un lado la sublime exaltación de los valores espirituales y del otro el rechazo apasionado y violento de las miserias humanas.

4.- EL BUSCÓN

Los relatos de la vida del Buscón se enlazan entre sí sin más unidad que la que les da el protagonista; algunos capítulos desarrollan su asunto con cierta amplitud, pero otros dan la impresión de cuadros simplemente abocetados, susceptibles de mayor desenvolvimiento. Termina la obra bruscamente y sentimos que podría continuarse indefinidamente añadiéndole nuevos episodios. Algunos escritores antiguos y modernos la han continuado con más o menos fortuna. Otros se han inspirado en ella: **lo picaresco, que es un a manera de enfocar la visión del mundo, es de todos los tiempos.** Azorín decía que clásico significa actual, es decir, que puede sentirse y reelaborarse en el presente a causa de su significación permanentemente española y humana. Según ello, *El Buscón* es por su contenido y por su forma un libro **clásico de persistente y rabiosa actualidad.** Y nosotros queremos dar fe de ello encontrando la mejor manera de versionar y poner en escena esta joya de nuestra literatura aurea.

La vida del Buscón plantea la historia de don Pablos en su intento por ascender socialmente, siendo impulsado por una fuerte mentalidad nobiliaria, que lo hace incluso rechazar los lazos de sangre a los que pertenece. En este sentido, Quevedo estaría criticando el fuerte clasicismo social que vivía la España en la que se desenvolvía. Así mismo, dibuja ridículas situaciones que evidencian lo absurdo que puede resultar en ocasiones este intento por olvidar el propio origen y convertirse en algo que no se es, por el solo hecho de aparentar. Sin embargo, el autor no elabora ningún juicio, sino que se da a la tarea de dibujar estos retratos y eventos, a fin de que el lector asista a este espectáculo y juzgue según su criterio.

SINOPSIS

La *Historia de la vida del Buscón*, llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños es una de las obras cumbres de la picaresca española. Heredera del Lazarillo de Tormes, en ella se cuenta la historia del segoviano Pablos, quien siendo niño se pone al servicio de un compañero de escuela, Don Diego, que a su vez está bajo la tutela del licenciado Cabra, un clérigo que casi los mata de hambre. Una novela universal con un humor cínico y destructivo.

El estilo del *Buscón* es consecuencia de estas dos actitudes psicológicas que se dan conjuntamente en el autor: anhelo de aventuras y deseo de huir del mundo. En la España de Quevedo coexisten y se hermanan dos corrientes vitales cuyas fuerzas respectivas dan lugar a la aparición casi simultánea de sendos géneros literarios: **el misticismo y la picaresca**. A nosotros nos parece que ambas expresiones han perdurado y permanecen aún, bajo otros ropajes, en la España de nuestros días.

El Buscón es la **última gran novela picaresca**. Quevedo utilizó un género literario en boga para dejarnos su versión deformada y desesperanzada de ese mundo ridículo que se movía, gravemente, alocadamente, a su alrededor, y que se parece tanto al nuestro.

El autor se vale de la simplicidad de su personaje y del constante ir y venir que le obligan sus andanzas y desventuras para presentarnos una realidad caricaturizada. Esto es en esencia *El Buscón*; una **magistral caricatura**. Es también aguafuerte, esperpento, deformaciones todas de la realidad que un Goya, un Solana o un Valle Inclán, cada cual en su medio habitual de expresión artística, no habrían tenido inconveniente en hacer suyas.

Esa tendencia tan española de transformar lo trágico en cómico y viceversa halla acomodo en la sátira burlesca de Quevedo, quien se congratula en resaltar cuantas fealdades, carencias y oprobios encuentra entre la mísera humanidad doliente. A su ojo perspicaz ningún defecto se le escapa y parece como si los gruesos cristales de sus antiparras (quevedos los llaman) tuviesen la virtud o el vicio de abultar las imágenes.

En el *Buscón* **los personajes son títeres** con los que juegan las manos habilidosas del autor, sin dejarnos percibir apenas lo que se oculta tras ellos. A fuerza de apurar, de convertir lo real en grotesco, todo termina siendo irrealidad. Esa irrealidad será el aire que envolverá nuestra propuesta.

Y está **el lenguaje**. Quevedo se vale de él y de su dominio de idioma para “rizar el rizo” de la incongruencia deliberada. Las ironías, los dobles sentidos, los juegos de palabras, los despropósitos, las ambigüedades. También los sarcasmos, las chanzas eruditas. Todo puesto al servicio del despedazamiento sistemático de ambientes y personajes por medio de un doble efecto, a través del fondo y de la forma; y en ese afán por escarnecer, no le importa que su pluma arremeta de súbito contra valores y conceptos venerables llegando a ser audazmente procaz y desvergonzado. Nuestra versión de *El Buscón* tendrá un poco de todo esto.

5.- PUESTA EN ESCENA:

Dada la línea de nuestro trabajo, creemos que **Quevedo** y su *Buscón* no solo encajan perfectamente en nuestra trayectoria sino que son una de las piezas esenciales que faltaba en nuestro puzle de clásicos españoles del Siglo de Oro.

El reflejo directo de la España oscura e hipócrita, de la que hemos venido hablando en este cuaderno didáctico, estará en la puesta en escena. Para trasladar ese **mundo tenebroso, retorcido, sucio y con dos caras** recurrimos a referentes visuales españoles de diferentes épocas y de un corte muy próximo al de Quevedo pero en la pintura.

- **Goya**, sobre todo *Los caprichos*. Una serie que representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII. La crítica la lleva a cabo a través de grabados fantásticos, donde mediante el absurdo muestra visiones delirantes de seres extraños, deformando exageradamente la fisonomía y los cuerpos de los que representan los vicios y torpezas humanas. Justo lo que haremos con el material literario de Quevedo.
- **Solana**, que representa una visión subjetiva, pesimista y degradada de la España de la **Generación del 98**. No en vano, su pintura está influenciada por el tenebrismo barroco y su temática lúgubre. Su pintura feísta destaca la miseria de una España sórdida y grotesca.

Para reflejar **una sociedad** que muestra por un lado las apariencias y el oropel y por otro su verdadera cara sucia y corrupta, recurrimos a los siguientes recursos escénicos:

- **La escenografía: las dos caras**. Una muestra un paisaje urbano destartalado a base de ventanas por las que salen personajes, se asoman, engañan y guiñan. La otra es el envés de la sociedad, lo real, los bajos fondo. Y en una pirueta metateatral, el espacio "entrecajas" de los actores, desde donde mostrar quiénes son realmente: sus miserias.

- **La interpretación: la media máscara humana** se traslada a diferentes elementos que nos sirvan de máscara (gafas, gorros, pelucas) o creando máscaras específicas para recrear ciertos personajes. Con ellos, sacaremos dibujos retorcidos y expresivos de los seres grotescos del mundo hiperbólico que presenta Quevedo. Así, por ejemplo, la galería de personajes que se cruzan en su camino desde Alcalá de regreso a su ciudad, Segovia, serían un buen ejemplo de ello: vividores, farsantes y engañadores, un fanático de la esgrima, un clérigo viejo, autor de malos versos, un soldado "matón" o un ermitaño.
- **Vestuario: un marco sobrio.** Estas figuras grotescas solo pueden completarse con un **vestuario** sobrio, como base sobre la que se añaden los elementos definitorios de cada personaje. De esta manera conseguimos destacar los rasgos expresivos que nos interesan mientras el actor habita el vestuario con su cuerpo y completa el figurín expresionista, con su construcción física.
- **La música: un viaje transtemporal.** Las piezas de época o folclóricas han acompañado todas nuestras propuestas. Sin embargo, desde el montaje de *El celoso*, hemos optado por acercar la parte musical a nuestra época con el fin único de ayudar al público a la comprensión del marco emocional de la obra, siempre buscando un contrapunto dinámico y colorista que cuente el relato al mismo que da relieve a momentos dramáticos específicos.

Y por último, más allá de referentes visuales y sus aplicaciones tenemos tres **elementos clave en la escenografía: tres paneles/carras** de donde saldrán todos los elementos y que se convertirá en la secuencia de lugares por los que pasa Pablos en el periplo de su vida como una suerte de *road movie*. Un paisaje de ventanas urbanas en Alcalá de Henares, Segovia y Madrid) o rurales por los caminos de Castilla y hasta Sevilla, un patíbulo amenazante, un comedor donde nunca se come y un dormitorio donde difícilmente se duerme. Pero también estos paneles conformarán las paredes de un teatro que busca reflejar la verdadera cara de esos personajes que son actores, que son pícaros que se disfrazan para ejecutar sus trampas, sus engaños, su farsa.

Y el público será testigo de esa transformación continua, asistirá sorprendido a un ir y venir de un mundo que no es lo que parece y en el que el juego será ver precisamente el truco de ese mundo, ser cómplice de su engaño, reírse y asustarse a la vez.

En Factoría Teatro nos arriesgamos con un mundo desconocido teatralmente, un mundo opuesto a los que solemos reflejar, un mundo oscuro, tenebroso, de una comicidad más negra, un mundo masculino (frente a los trabajos dedicados a la mujer), un mundo sucio, el mundo de la picaresca que llevaremos a sus límites para mostrar que ese mundo, el nuestro del siglo XXI, desafortunadamente, resulta dramáticamente parecido al de entonces.

6.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES

ANTES DE IR AL TEATRO:

I.- RECOMENDACIONES DE LECTURA

Antes de ir al teatro, te recomendamos **leer** la obra que vas a ver. En este caso, lee *El Buscón* y, al mismo tiempo, ve seleccionando las **palabras** cuyo significado no entiendes claramente y consúltalas en el diccionario para desentrañar los significados en el contexto en el que aparecen. Si tienes una edición comentada (siempre más recomendable) te facilitará enormemente la lectura.

Localiza o recuerda **expresiones imposibles** que utiliza Quevedo en su obra. Ellas serán la base de la creación, especialmente en personajes como el Dómine Cabra: archipobre y protomisericordia, que nos llevarán a un dibujo exagerado y grotesco. De qué manera podrías trasladar estos rasgos a tu visión de la obra.

Redacta con tus palabras el **argumento** de la obra en forma de breve narración, casi como una sinopsis para publicar en la contraportada de un libro. Luego prueba a contarlo a tus compañeros y comprueba con ellos si entienden lo que cuentas.

El Buscón se compone de una serie de capítulos sin un motor dramático, es una narración sucesiva de capítulos de la vida de Pablos. Nosotros hemos encontrado un motor que nos ayudará a avanzar en la dramaturgia (estructura teatral). Quizá imagines mejores soluciones que la nuestra. Al final de la función puedes comentárnosla, siempre agradeceremos tu aportación.

- Imagina cómo podría ser la escenografía (decorados), y cómo la resolverías en un escenario de teatro. Puede ser un espacio muy complejo o sencillísimo, con un solo elemento o recargado, contemporáneo o de ambientación histórica. Lo importante es que seas tú quién lo idea. Si no te animas a dibujar, también puedes contar cómo lo realizarías, o hacer un collage o una idea básica con construcciones (con piezas de plástico que se ensamblan, bloques de madera, cajas de cartón, etc). Lo importante es ser capaz de contrastarlo después con las soluciones que hayan utilizado en el espectáculo que vas a ver.

- A la hora de leer una historia no todos los lectores nos fijamos en lo mismo. Esto puede decirse tanto del contenido (argumento) como de la forma. Si eres de esos lectores a los que la forma (el estilo literario) le importa tanto o más.

¿Podrías decir qué te ha gustado del estilo de Quevedo en *El Buscón*? ¿Por qué? ¿Qué diferencias encuentras con otros escritores de la época que hayas leído? Aún más, ¿qué similitud podrías llegar a encontrar con el estilo de novelistas o artistas contemporáneos?

- ¿Cuál de las peripecias vividas por el Buscón te ha gustado más? ¿Por qué? ¿Qué destacarías de cada una de las historias que forman parte de esta versión?

Como siempre os decimos en nuestros cuadernos pedagógicos, no penséis que el hecho de conocer la obra resta interés a la hora de ver el espectáculo. Al revés. En la Antigua Grecia el coro contaba el argumento de la obra antes de comenzar la obra. El interés residía en ver cómo se llevaba a cabo la trama propuesta, y cómo se consigue con el espectáculo que el espectador “despegue” de la sala, y viva la historia.

II.- IMAGINA

La novela de *El Buscón* se escribió hace más de 400 años, a pesar de esto, las cosas que cuenta Quevedo nos pueden hacer pensar en situaciones que vivimos actualmente, que vemos en programas de televisión o en internet. Os proponemos que hagáis un debate abierto sobre esos temas que creéis que actualmente siguen vigentes.

Por ejemplo, aunque en todos los ámbitos de nuestra sociedad se habla de igualdad (y ahora no nos referimos exclusivamente al género), y desde luego se ha avanzado mucho con respecto al siglo XVII, podemos ahondar en el nuestro y hacernos una serie de preguntas:

¿Sigue existiendo diferencia entre clases sociales? ¿Conocéis el término ´clasismo´? ¿Qué significa? ¿Hay diferencias sociales en tu ciudad o comunidad? ¿Existen conflictos por esta diferencia? ¿La sociedad actual favorece el movimiento entre clases? ¿De qué manera? Es posible que personas de diferente extracto social formen parejas, casadas o no, Si es así, ¿esto crea problemas hoy en día? ¿De qué tipo?

El anhelo del ser humano por mejorar su situación es innato y ha perdurado a lo largo de los siglos. Esa mejora se puede realizar de diversos modos: mediante la formación, el trabajo, las relaciones personales y otras formas más oscuras. Busca y comenta casos cercanos o no de esas mejoras y los medios empleados para ello.

La burla es parte esencial de la novela tanto en la forma como en el contenido. La burla es parte de nuestra vida, pero a veces se lleva a extremos insospechados. Busca ejemplos de esas burlas hirientes y dañinas en tu centro escolar, en tu barrio, en los grupos humanos con los que te mueves.

¿De qué manera sigue la historia viva en ese sentido? ¿Por qué el ser humano encuentra diversión en ello? ¿Hasta dónde llega la diversión? ¿El daño puede resultar gracioso? ¿Por qué?

Hoy en día ese daño burlón recibe diversos nombres según el entorno en que sucedan, por ejemplo el “mobing” . Intenta enumerar casos, y debatirlo en clase.

El hambre, la miseria y la suciedad, tanto físicas como morales forman parte de *El Buscón*. Nuestro mundo no está exento de ellas. De hecho, la mendicidad es parte inherente de la picaresca. Quizá hayáis viajado o conozcáis por las noticias o el cine, casos de países donde siguen existiendo de manera similar a como se daban en nuestro siglo XVII en España. Buscad ejemplos de esos países y haced una descripción de cómo viven algunos de sus ciudadanos. Podéis aportar fotografías que ilustren esos casos o especificar películas con sus casos particulares como por ejemplo *Slumdog Millionaire* en India, y trasladarlos de forma más realista a cómo era la España del siglo XVII.

III.- DECÁLOGO DEL BUEN ESPECTADOR

Para acercar a los jóvenes al mundo del teatro proponemos el repaso y comentario acerca de lo siguiente:

1- Obtener información acerca de la obra que se va a ver (trabajar el material pedagógico proporcionado por la compañía).

2- Puntualidad. Es conveniente llegar con 15 minutos de antelación, para tener tiempo de localizar nuestro asiento sin molestar a nadie.

3- Una vez iniciada la representación, no moverse del asiento.

4- El silencio es imprescindible para la atención del público y para no perder detalle.

Desconecta tu móvil o cualquier dispositivo electrónico que tengas.

5- Toser y estornudar pueden llegar a molestar a actores y resto del público.

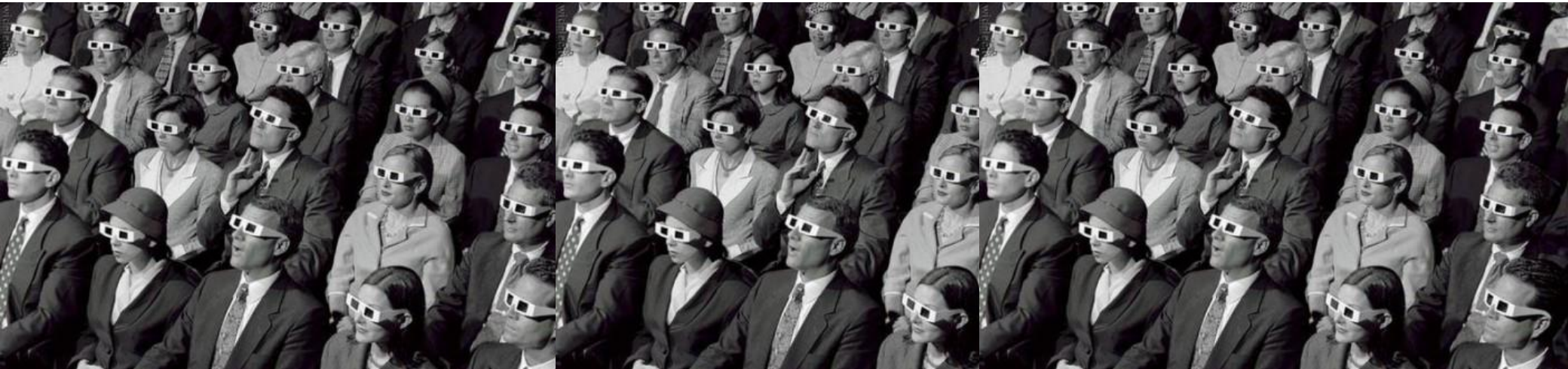
6- Durante la representación no se debe comer por respeto a los actores y a la propia sala.

7- Si no te interesa la obra, procura no molestar, los demás pueden sí estar interesados/as.

8- Si estás obligado/a a salir de la sala, procura hacerlo en silencio, sin molestar a nadie.

9- Si a pesar del esfuerzo de los actores y de los que han participado en la creación de la obra, ésta no te gusta, deberás permanecer en silencio en tu butaca en respeto al resto del público y de los que han hecho posible la actuación.

10- El mejor premio para los actores que nos han hecho pasar un rato agradable son los aplausos y no los gritos y silbidos.

DESPUÉS DE IR AL TEATRO:

I.- OPINIÓN-DESCRIPCIÓN Y DEBATE

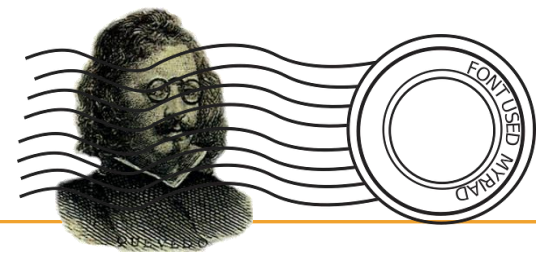
Antes de introducirnos en las especificidades de la obra, como recordatorio personal y colectivo, redacta en términos generales tu opinión-descripción sobre nuestra representación de *El Buscón* atendiendo a la puesta en escena, a la interpretación y al texto. A la hora de dar tu opinión en cualquier materia artística, es recomendable describir aquellos elementos que quieras analizar o que más te hayan llamado la atención, positiva o negativamente. De esta forma descubrirás cómo este análisis es mucho más certero y profundo que una simple opinión sin fundamento.

Una vez hecho este ejercicio individual, se puede abrir un debate en clase donde contrastéis vuestras opiniones-descripciones y, muy importante, las argumentéis.

II.-ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES:

En el Libro II de *El Buscón*, entre los capítulos 1 al 5, desfilan toda una serie de personajes pintorescos. Escoge uno de ellos y rellena esta ficha:

Nombre del personaje si lo tiene o su dedicación:

Características físicas del personaje:

Principales rasgos de la personalidad del personaje, positivos y negativos:

Acciones que lleva a cabo el personaje.

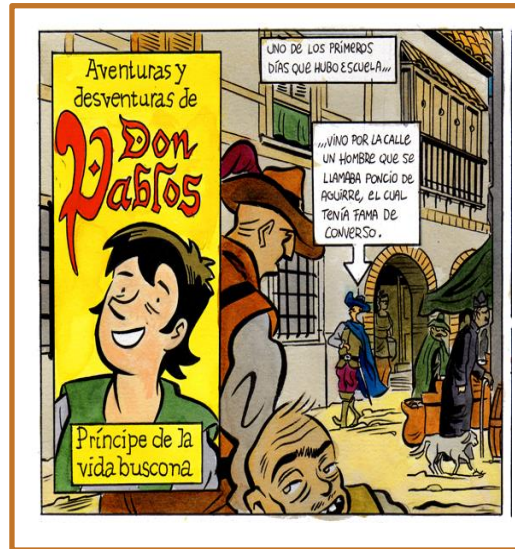
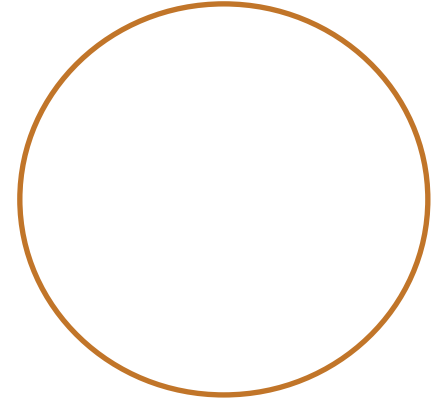
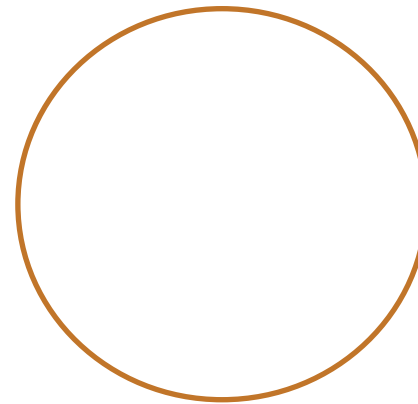
Pensamientos del personaje: deseos, ambiciones, miedos, dudas...etc:

Lo que don Pablos opina sobre el personaje:

Con la información obtenida, saca una conclusión sobre el personaje:

III.- LA HISTORIA EN IMÁGENES

Si te atreves, haz un boceto o una caricatura del personaje elegido, y cuenta su historia en imágenes:

IV.-ARGUMENTO INTERACTIVO

A modo de recordatorio, veamos si eres capaz de enfrentarte a las siguientes preguntas sobre el argumento:

¿A qué género pertenece la obra? Explica brevemente dicho género. ¿Qué tipo de desarrollo tiene?

¿Cómo se llamaban los padres de Pablos y a qué se dedican?

¿Por qué motivo decidió el Buscón no volver a su casa ni a la escuela? ¿Cuál era su mejor amigo en la escuela?

¿Por qué Pablos y Diego fueron a Alcalá de Henares? ¿Qué engaño sufren Don Diego, Pablos y sus criados cuando llegan a la venta?

¿Qué le dice el padre de Don Diego a su hijo, en una carta?

¿Por qué estuvo presa la madre de Pablos?

¿A dónde irá Pablos después de separarse de don Diego?

¿Qué sucedió en Segovia cuando llegó Pablos para cobrar su hacienda después de la muerte de sus padres?

¿Qué le sentó mal a Pablos mientras estaba en casa de Don Alonso Ramplón?

Pablos deja una carta a su tío y se marcha ¿A dónde se dirige y con quién se encuentra?

¿Qué hábitos escogió Pablos para estar en la corte? ¿Hasta dónde llegó a pie Pablos?

V.-CONVIÉRTETE EN CRÍTICO:

Conviértete en crítico por un momento y haz una pequeña crítica sobre el espectáculo que has visto:

¿Qué diferencias fundamentales has apreciado entre la novela de Quevedo y esta versión de la compañía Factoría Teatro?

¿Por qué crees que la compañía ha decidido versionar de este modo la novela?

¿Qué te ha parecido el trabajo de los actores y su interpretación de los diversos personajes?

¿Crees que la escenografía y el vestuario ayudan a contar la historia a los actores?

¿Cómo se ha contado la historia?, ¿qué lenguaje han usado?

¿Qué expresiones te han llamado la atención? ¿Por qué?

¿Has reconocido algún personaje o alguna situación que hayas visto en las noticias o en tu barrio?

¿Crees que en este espectáculo se hace una crítica a la sociedad actual? ¿Por qué?

¿Qué situaciones económicas y sociales crees que son las que empujan a una persona a actuar como un pícaro en la actualidad?

¿Tiene sentido seguir representando obras de hace 400 años?

VALORACIÓN CRÍTICA:

Colorea el número de estrellas según tu valoración de 1 a 5, siendo 5 la máxima puntuación.