CERVANTES

EL LICENCIADO VIDRIERA

ÍNDICE

1 Competencias Curriculares

2 Cervantes y su época

3 Las Novelas Ejemplares

4 El licenciado Vidriera

5 Propuesta Escénica

6 Actividades antes de ir al Teatro

7 Actividades después de ir al Teatro

8 Bibliografía

Competencias Curriculares

La representación y actividades sobre *“El licenciado vidriera”* buscan colaborar con el profesorado de **Lengua castellana y literatura** de secundaria para tratar de acercar la literatura áurea a los estudiantes de los últimos cursos de secundaria y Bachillerato. Atendiendo al **Real Decreto 217/2022,** con la asistencia a la función y realización de las actividades, se trabajan los siguientes apartados de la Lengua Castellana y Literatura:

- Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de **conversaciones literarias.**
- Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra.
- Estrategias de utilización de **información sociohistórica, cultural y artística** básica para construir la interpretación de las obras literarias.
- Relación y **comparación de los textos leídos** con otras manifestaciones artísticas y culturales.
- **Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a** partir de la integración de los diferentes aspectos analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos.
- Procesos de **indagación** en torno a las obras leídas que promuevan el interés por construir la interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos.
- **Lectura expresiva, dramatización y recitación** de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.
- **Creación de textos** a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).

Cervantes y su época

Fechas

Cervantes nace en 1547 y muere en 1616. Esto supone que, mientras su obra forma parte del Renacimiento y el Barroco español, la época dorada de nuestra literatura, él vive los reinados de Felipe II y Felipe III, los correspondientes a la decadencia del Imperio.

País

El Siglo de Oro español se inicia en el reinado de Fernando e Isabel, matrimonio que supuso la unificación española. Durante la corona de Los Reyes Católicos finaliza la Reconquista de la península y se descubre América, por lo que España se erige como potencia económica y militar.

Crisis

Sin embargo, sus sucesores tendrán que mantener el Imperio con guerras constantes que desangran las arcas de la corona. Mientras las ciudades se llenan de pobreza, en las cortes abundan los bailes, los lujos y la corrupción.

Siglo de oro

Con la Reconquista, el Descubrimiento de América y la invención de la imprenta, se inicia una época dorada para el arte europeo. La potencia de las naciones no solo se medía económica o militarmente sino también por su riqueza artística. Es por esto que las cortes españolas se rodean de grandes figuras de la música, la literatura o la pintura como Tomás Luis de Victoria, Calderón o Velázquez.

El Siglo de Oro es pues un periodo artístico que comprende el Renacimiento y el Barroco. Mientras que el Renacimiento se caracteriza por la revisión de los clásicos, una visión optimista de la vida tras los descubrimientos e invenciones, el antropocentrismo, la oda a la naturaleza y el equilibrio (gusto por la elegancia y la serenidad), el Barroco surge tras el desengaño de ese tiempo de esperanzas, el pesimismo, la fijación con la muerte más que con la vida, la desconfianza en el ser humano y los contrastes (dinamismo y complicación en las formas).

CERVANTES

Cervantes nace en 1547, en Alcalá de Henares. Se sabe que tiene estudios pero no universitarios. Tras un problema con la justicia, ingresa en la milicia que le lleva a la batalla de Lepanto, donde sufrirá daños irreversibles en su mano izquierda. Pasa años en Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia (donde adquiere un gran conocimiento de la literatura italiana). Regresando a España, lo capturan y acaba preso en Argel. Años después, su familia paga su liberación y vuelve a España. En 1584 se casa y empieza a escribir una novela pastoril, La Galatea. En 1587 se instala en Sevilla, trabajando como proveedor real. Ahí empieza a gestar El Quijote. Al año siguiente, la corte se trasladó de nuevo a Valladolid, y Cervantes con ella. El éxito del Quijote le permitió publicar otras obras que ya tenía escritas, como las Novelas ejemplares. En 1616, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo del Quijote, con lo que quedaba completa la obra que lo sitúa como uno de los más grandes escritores de la historia y el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra.

Las Novelas Ejemplares

El Quijote

Las Novelas ejemplares se publicaron en 1613, dos años antes de la aparición de la segunda parte del Quijote. Cervantes ya había insertado algunas novelas en la primera, pero esto no fue del todo bien aceptado por los lectores, como su propio autor reconoció en la segunda parte del Quijote, en la que decidió prescindir de ellas para reunirlas en un libro independiente.

Novelas

Las novelas suelen clasificarse en dos grupos: las idealistas o de imaginación, y las realistas, donde encontramos El licenciado Vidriera. Sin embargo, es la mezcla de ambas características lo que define la novela de Cervantes: el idealismo cervantino incide sobre la realidad para dotar de sentido a lo que, de otra manera, no sería digno de ser narrado. Para lograr la verosimilitud, emplea técnicas como la ironía, el distanciamiento ante sus personajes y la proximidad al lector, la ubicación de la acción en un lugar y tiempo concretos, la referencia a hechos y personas que realmente existieron, la atención a los detalles y a los personajes secundarios... De esta manera, logró que en las Novelas parezca posible lo que en la vida real resultaría inverosímil.

Novelas Breves

Las Novelas ejemplares despertaron la admiración y el elogio de sus contemporáneos. Con el término «novela» (del italiano novella) se designaba en época de Cervantes el relato breve. Fue el primer autor de novelas originales en lengua castellana. Pero su mérito fue más allá: llevó a cabo una profunda reflexión y reelaboración de las formas narrativas precedentes. El resultado fue la creación de un nuevo género literario, la novela moderna.

¿Pedagógicas?

¿Pero qué quiere decir esto de “novelas ejemplares”? ¿Deben tomarse como ejemplo de buena conducta? ¿Son, entonces, aleccionadoras, moralizantes? La verdad es que la ejemplaridad de las novelas cortas cervantinas nunca se revela de manera explícita, ya que es al lector a quien corresponde encontrarla, el que debe juzgar e interpretar su moralidad. De esta manera, no resultan maniqueas. No hay buenos buenísimos ni malos malísimos. Es el lector quien debe juzgar las acciones de los personajes y extraer sus propias conclusiones, su moraleja.

¿Por qué "El licenciado Vidriera"?

El Licenciado Vidriera es una novela tan original como extraordinaria, que en todo momento nos recuerda a la figura de Cervantes y su periplo vital. Está compuesta de tres elementos singularmente enlazados:
La presentación de un caso curioso de locura, un hombre que, llevado por su amor a las letras, persigue honrar a sus padres, y a la sociedad en definitiva, a través del conocimiento. Una premisa maravillosa para trasladar a los jóvenes de hoy. Y la metáfora del vidrio, de la transparencia de los locos que siempre dicen la verdad con total nitidez.

La evocación de varias facetas de la vida militar de Cervantes en Italia y Flandes, nos lleva por pasajes que casi asemejan a guías de viaje con un profundo conocimiento y crítica de los avatares de la soldadesca.
Y, por último, la sátira de las costumbres y vicios de la época, muchos vigentes hoy día, mediante máximas y dichos en relación a los poetas, jueces, letrados, mercaderes, médicos, pasteleros, titiriteros, y con especial ahínco a los murmuradores.

El final descubre un poso de amargura y desilusión, de fallidas esperanzas cortesanas, tal como le sucedió a Cervantes en su vida, perpetuo perseguidor y fracasado en la búsqueda del favor de la corte.
Y el reclamo cervantino por excelencia: su amor y defensa de la libertad, querida, añorada y buscada en su vida y a través de sus personajes.

Y con el Vidriera, la bella premisa de que el conocimiento nos hace libres.

El licenciado Vidriera

El Intelectual Loco

El protagonista nos recuerda a D. Quijote, uno desde la lectura y el otro desde el estudio universitario alcanzan un nivel intelectual que los hace destacar sobre sus semejantes. Sin embargo, en lugar de suponerles una ventaja, esto les lleva a diferentes grados de locura y, por ello, se burlan de ellos y se les margina.

El Ideal Renacentista

También conecta con El Quijote, la ilustración caricaturesca del ideal humanista de la época. El hombre ideal era aquel que sabía de letras y de armas. El licenciado Vidriera primero estudia, luego viaja como soldado y, tras intentar ganarse la vida usando su intelecto (sin conseguirlo), regresa al frente militar.

El Lenguaje

En la literatura de Cervantes encontramos una característica de su literatura contemporánea que es la de dotar a los personajes de un lenguaje apropiado a sus estudios o condición social. En este caso, el Licenciado habla con latinismos, citas de autores clásicos, etc. que contrasta con la manera de hablar de otros personajes.

La Trama

El licenciado Vidriera cuenta la historia de Tomás Rodaja, un niño pobre que va a estudiar a Salamanca con sus amos para luego viajar por Italia y Flandes. Vuelto a Salamanca para terminar sus estudios, es envenenado por una dama que quiere conseguir su amor. Como consecuencia se vuelve loco, creyendo que está hecho de vidrio.

Propuesta Escénica

Música

La música es fundamental en los espectáculos de Factoría Teatro. En el Vidriera tomaremos el cristal como un elemento sonoro importante, con objetos de cristal que emitan sonidos curiosos, creando un espacio sonoro extraño, como la locura de Tomás Rodaja, pero también como acompañamiento en las melodías. Nuestros actores son músicos y darán voz a las canciones propias de estudiantes y soldados, y que ilustren los viajes. A veces serán canciones de la época y otras reinterpretamos canciones actuales.
En el Teatro Clásico ya era popular que hubiese canciones o bien en la propia obra o en los descansos.

El Lenguaje Actoral

En Factoría Teatro damos mucha importancia a la creación de personajes con las herramientas físicas del actor: la postura, la forma de andar, la dinámica del personaje (lento o rápido), la voz, el acento... Trabajamos desde los animales, las materias ¡¡como el vidrio!!, desde el ritmo... Los actores no son solo intérpretes son creadores que proponen materiales muy valiosos para el espectáculo.
Detrás de todo esto hay muchas horas de ensayo y expertos en Teatro Clásico, que nos ayudan a saber cómo serían los movimientos de esa época.

Factoría Teatro

Propuesta Escénica

La escenografía

Nos gusta que todo sea coherente, así que en El vidriera diseñaremos un espacio donde las cualidades del cristal estén presentes: la transparencia y la deformidad que se produce al mirar a través de ciertas formas del vidrio. ¡¡No será de cristal auténtico!! Es muy frágil y puede crear problemas en escena. Buscaremos materiales modernos que, pareciendo cristal, sean completamente seguros y que, junto con el diseño de iluminación, nos den muchas posibilidades expresivas para contar la historia y la locura del Vidriera.

Factoría Teatro

Ficha Artística y Técnica

DIRECCIÓN y VERSIÓN: Gonzala Martín Scherman
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Salomé Flor
INTÉRPRETES: Chema Sabarga y Pablo Salinero
ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO: Arturo Martín Burgos
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VESTUARIO: Juan Ortega
MOVIMIENTO ESCÉNICO: Mª Eugenia de Castilla
MÚSICA: David Bueno
DISEÑO DE LUCES: Oriol Pamies
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Gabriel Blanco y Teresa Espejo
CUADERNO PEDAGÓGICO: Irina Gimeno Gabarda y Salomé Flor
FOTOS: Ilde Sandrín
VÍDEO: I-tek

Actividades Antes de ir al Teatro

Antes de ir al teatro, te recomendamos **leer la obra** que vas a ver. En este caso, lee la novela ejemplar de ***El licenciado Vidriera*** (es un relato breve). Te contamos de qué va:

El licenciado Vidriera es la historia de un **loco intelectual.** El protagonista estudia en Salamanca, se hace **soldado,** vuelve a estudiar y se **licencia en leyes,** enloquece y recobra la **cordura.**

1. Solo con estas líneas, ¿te recuerda a otro **personaje** cervantino? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo debe ser **físicamente?** ¿Y de **carácter**?
2. Lee el siguiente **extracto de la novela:**

Recomendaciones de Lectura

“Para sacarle desta extraña imaginación, muchos, sin atender a sus voces y rogativas, arremetieron a él y le abrazaron, diciéndole que advirtiese y mirase como no se quebraba. Pero lo que se granjeaba en esto era que el pobre se echaba en el suelo dando mil gritos, y luego le tomaba un desmayo del cual no volvía en sí en cuatro horas; y cuando volvía, era renovando las plegarias rogativas de que otra vez no le llegasen. Decía que le hablasen desde lejos, y le preguntasen lo que quisiesen, porque a todo les respondería con más entendimiento, por ser hombre de vidrio y no de carne; que el vidrio, por ser de materia sutil y delicada, obraba por ella el alma con más prontitud y eficacia que no por la del cuerpo, pesada y terrestre. Quisieron algunos experimentar si era verdad lo que decía, y así, le preguntaron muchas y difíciles cosas, a las cuales respondió espontáneamente con grandísima agudeza de ingenio; cosa que causó admiración a los más letrados de la Universidad y a los profesores de la Medicina y Filosofía, viendo que en un sujeto donde se contenía tan extraordinaria locura como era el pensar que fuese de vidrio, se encerrase tan grande entendimiento, que respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza.”

¿Por qué crees que le llaman licenciado Vidriera? ¿Cómo habla? ¿La gente le aprecia o se burla de él? ¿Qué más podemos saber de él leyendo este fragmento?

Ahora imagina cómo se puede convertir esta historia en una **obra de teatro**. ¿Qué espacios se necesita recrear? ¿Cómo crees que será la escenografía? Os proponemos **dibujarlo, construirlo** o bien redactar una **descripción** de los distintos espacios por donde transita el protagonista ¿Cómo se podría llevar a escena?

Además, **los personajes vestirán** de una manera determinada. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Todos iguales? ¿Diferentes?

¿Y la **música**? ¿Y la **iluminación**? ¿Qué deberían recrear? ¿Se podría utilizar algún elemento más que ayude a contar la historia?

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.

Actividades después de ir al Teatro

1

Lo que habéis visto es una pieza narrativa dramatizada. Es decir, el autor la escribió pensando que iba a ser leída, pero la compañía de teatro la ha convertido en un espectáculo del que pueden disfrutar los espectadores. ¿Era como os lo imaginabais antes de asistir? Revisa las actividades anteriores: **los personajes, el vestuario, la escenografía, la música, la iluminación**. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

2

Ahora vamos a trabajar con la representación. En las obras de teatro existe un **conflicto** (un problema que tienen los personajes). Este viene del choque entre el **objetivo** (algo que desea alguno de los personajes) y quién o qué se lo impide. El **antagonista** suele ser un personaje que se opone al objetivo del **protagonista** (aunque también puede ser un objeto, una situación, etc.). Los personajes buscarán diferentes caminos para llegar a su objetivo, a estos se les llama **estrategias**, cómo sortean los obstáculos. Teniendo todo esto en cuenta, ¿quién es el protagonista? ¿Tiene uno o más objetivos? ¿Quién o qué impide que lo alcance? ¿Qué estrategias utiliza?

3

Dependiendo de si finalmente alcanza sus objetivos o no, podemos definir la obra como **drama, tragedia o comedia.**

a. **Comedia:** si el protagonista consigue sus objetivos.
b. **Tragedia:** Si el protagonista no consigue sus objetivos y, además, ha habido muertes y calamidades.
c. **Drama:** Quizá se consigue alguno de los objetivos pero los personajes han sufrido para alcanzarlos.

¿Qué dirías que es esta obra? ¿Es fácil de clasificar o no está tan definido?

4

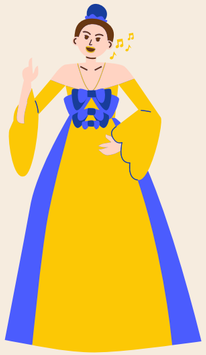
Una vez analizada la obra, recopilemos. ¿De qué va? ¿Cómo podemos resumir la **trama**? ¿Qué temas trata? ¿Hay alguna enseñanza que nos quiera transmitir?

Compara las respuestas con tus compañeros. ¿Habéis entendido todos lo mismo? ¿Creéis que es **“el ejemplo”** que quería transmitir Cervantes? ¿Cuál es la diferencia entre una **moraleja** y este tipo de enseñanza? ¿Os resultaría igual de interesante?

5 ¿Podemos encontrar algún paralelismo entra **la vida del autor** y el protagonista de esta novela?

6 Ahora vamos a traerla a nuestros días. ¿Se te ocurre alguna situación actual que pueda compararse con la obra? ¿Hay alguna escena que pudiera darse en **la actualidad** (con otro lenguaje y ambientación)?

7 Vamos a probar. En grupos, vamos a escoger la escena que más os haya llamado la atención de la obra y vamos a recrearla. Podéis escribir un pequeño esquema donde incluyáis los personajes, lo que desean, qué o quién se opone y cómo trata de conseguirlo. Tratad de memorizar las ideas principales e **improvisad esta escena** delante del resto de compañeros.



EXTRA Challenge de **impros**. Podéis grabarlo y pasarlo a Factoría Teatro. La impro más votada recibirá un **premio.**

8

9

¿Qué os ha parecido como espectadores? ¿Podéis identificar **los objetivos** y cómo tratan de conseguirlo? ¿Pensáis que es una situación con la que os podéis encontrar hoy en día? ¿Alguien reaccionaría de otra manera? ¿Cómo resolveríais la situación?

Por último, os toca opinar. ¿Por qué creéis que la compañía ha decidido versionar esta novela? ¿Qué os ha parecido el trabajo de los **actores y su interpretación** de los diversos personajes? ¿Creéis que la escenografía y el vestuario ayudan a transmitir la historia? ¿Qué lenguaje se ha usado? ¿Resulta actual? ¿Consideráis que el espectáculo hace una **crítica a la sociedad actual**? Si es así, ¿cuál? ¿Por qué pensáis que la **literatura de Cervantes** sigue siendo relevante?

10

Bibliografía

Cervantes, M., «Novelas ejemplares II», Bautista, J., Madrid, Castalia, 1982

Cervantes, M., «Novelas ejemplares II», Sieber, H., Madrid, Cátedra, 1995

CERVANTES VIRTUAL. Biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. https://www.cervantesvirtual.com/portales/miguel_de_cervantes/autor_biografia/ (Consulta abril 2024)

DECRETO 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato.

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Siglo de Oro en España https://www.donquijote.org/es/cultura-espanola/historia/edad-de-oro/ (Consulta abril 2024)

Muchas Gracias

www.factoriateatro.com