

7
Lej

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Filosofía y Letras

LA CONSTRUCCION DEL PERSONAJE DE ROSAURA
PARA LA PUESTA EN ESCENA DE *LA VIDA ES SUEÑO*

Informe académico que para obtener el título
de licenciada en Literatura Dramática y Teatro

presenta:

TERESA GUERRA SANTIBAÑEZ

Asesor:

Fidel Monroy Bautista

México, 1999

275625

H

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

PAGINATION

DISCONTINUA

Dedicada con amor,

a mi bebé

a la memoria de mi padre

a mi madre y

a mis hermanos

Teresa Guerra Santibáñez

INDICE

Introducción	IV
Antecedentes	VI
I. La trama de la obra según el libreto.....	9
II. Modificaciones del libro que pueden inducir a una interpretación distinta en el libreto	24
III. Visualización del espacio donde se desarrolla la trama de <i>La vida es sueño</i>	35
IV. Aprovechamiento de la infraestructura del espacio de la puesta en escena.....	58
V. <i>Rosaura</i> y su relación con el espacio.....	61
VI. La estructura del personaje de <i>Rosaura</i>	66
VII. Abordaje de los versos de <i>Rosaura</i>	69
VIII. Utilería y vestuario de <i>Rosaura</i>	72
IX. <i>Rosaura</i> y su relación con los otros personajes.....	82
Conclusiones	93

INTRODUCCION

Realizo este informe académico con el fin de transmitir la experiencia que adquirí como actriz, en los dos años que duró el proceso de construcción y representación de *Rosaura*, personaje protagónico dentro de la trama secundaria de *La vida es sueño*, obra de Pedro Calderón de la Barca, bajo la dirección del Mtro. José Luis Ibáñez, con la compañía universitaria que fue integrada con estudiantes egresados provenientes de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro Universitario de Teatro.

La secuencia de construcción del personaje de *Rosaura*, inicia desde el primer contacto que tuve con el texto, leyendo en voz alta algunos fragmentos y escuchando otros en boca de mis compañeros, lo que me permitió conocer la trama de la obra, y los personajes que participan en ella. Posteriormente siguiendo la misma dinámica de lectura reconocí: las circunstancias que anteceden a las acciones que los personajes llevarán a cabo en el desarrollo de la obra, los atributos de cada uno de los personajes (su función dramática, su rango social, su carácter, su educación, sus aspiraciones). Guiándome en lo que describe el texto y situándome en el papel de espectador, imaginé el espacio dónde se desarrolla la trama y la relación que *Rosaura* tiene con el ambiente que le rodea. El comportamiento que *Rosaura* adquiere de acuerdo a su forma exterior (el uso de su utilería y vestuario) lo encontré haciendo coincidir su manera de hablar y de moverse, con el modo en que la perciben los personajes con los que se relaciona.

El entrenamiento que recibí en el taller de puesta en escena, coordinado por el director de la obra me capacitó para enfrentar los retos de representar a *Rosaura*, un personaje alegórico; una encarnación de ideas al que hay que buscar a través de su estructura verbal dentro de su extensa partitura gramatical hablada, que exige, de parte de quien la interpreta, la habilidad de mantener la atención visual y auditiva de un público numeroso no familiarizado con el lenguaje del verso.

La obra fue leída ante el público, en diferentes etapas del trabajo con libreto en mano, con movimiento escénico, marcada por el director, con manejo de utilería y vestuario. El resultado de cada una de las lecturas reveló los fragmentos de la obra en los que habría especialmente que trabajar para hacerlos comprensibles al espectador.

El tener diversos contactos con el público en diferentes etapas del trabajo, me permitió iniciar la temporada con cierta firmeza en sostener parlamentos difíciles como el que *Rosaura* dirige a *Segismundo*, en el Tercer Acto, extenso monólogo cuya duración es de 10 min., de carácter narrativo, que resume la historia de *La vida es sueño*.

Confío en que el método de entrenamiento, el análisis del personaje y las notas de apoyo contenidas en este trabajo, sean de utilidad para quien incurriere en el estudio e interpretación del personaje de *Rosaura*.

Teresa Guerra Santibáñez

LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE DE ROSAURA PARA LA PUESTA EN ESCENA DE *LA VIDA ES SUEÑO*

Informe académico

ANTECEDENTES

La historia, de cómo se conformó la compañía universitaria que representaría la obra *La vida es sueño* de Pedro Calderón de la Barca, dirigida por el Mtro. José Luis Ibáñez (con estreno en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón el 7 de julio de 1995 y cerrando el ciclo de "Los Grandes Directores del Teatro Universitario" producido por la coordinación de Difusión Cultural de la UNAM el 7 de julio de 1996), comenzó con una convocatoria abierta para todos los actores universitarios egresados y estudiantes, que estuvieran interesados en participar en el proyecto de la puesta en escena *La vida es sueño*. La convocatoria citaba a los interesados en el salón de ensayos del Teatro Juan Ruiz de Alarcón a las 17 hrs., el 24 de mayo de 1994 y se difundió a través de carteles que fueron colocados en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Centro Universitario de Teatro, y en los cines, cafeterías y teatros de la UNAM.

Yo me acerqué al proyecto, porque el director de la obra, que era entonces mi maestro de la materia de Dirección II en la Facultad de Filosofía y Letras, me alentó a interesarme por el montaje, ya que en clase trabajábamos escenas de *La vida es sueño*.

Asistí a la primera cita y fue sorprendente el poder de convocatoria que tenía el director, ya que éramos muchísimas personas interesadas en participar en el proyecto.

En esta primera cita me enteré por boca del director, que el elenco que se necesitaba para el montaje se clasificaría en dos secciones: los solistas y el coro. En la obra existen siete solistas: cinco

personajes masculinos; Segismundo, Basilio, Clotaldo, Astolfo y Clarín, y dos personajes femeninos; Rosaura y Estrella.

Todos los interesados en actuar en el montaje, tuvimos la posibilidad de audicionar, participando en un taller de preparación que impartiría el Mtro. José Luis Ibáñez. Al término del taller supimos quiénes representaríamos a los personajes solistas y quiénes al coro. Yo representé uno de los solistas femeninos de nombre *Rosaura*.

Tomar el taller-audición fue un requisito indispensable para participar en la puesta en escena y exigía una disponibilidad de tiempo, de cinco días a la semana de las 17 hrs. en adelante, y se incrementó a medida que el montaje lo fue exigiendo. Este requisito sirvió como filtro, ya que muchos de los interesados se retiraron por no tener disponibilidad en el horario exigido.

El taller-audición tenía entre sus objetivos, principalmente, entrenar a los participantes en diversas habilidades y seleccionar al elenco. La manera como el maestro José Luis Ibáñez llevó a cabo el taller-audición consistió en poner a prueba la habilidad de los participantes en cuanto a sostener la atención auditiva de sus espectadores, al mismo tiempo que aportaba elementos para el desarrollo de esta habilidad. Este entrenamiento se fundamentó en leer en voz alta y con mucho cuidado los versos de la obra. Cambiar de lector cada determinado tiempo, nos permitió escuchar voces distintas que nos revelaban cosas nuevas del texto que otra voz ocultaba. Nos era permitido expresar nuestras dificultades para entender lo que se estaba diciendo, ya sea porque desconocíamos alguna palabra o concepto, o porque el lector no transmitía las ideas completas dándonos a entender una cosa por otra.

Esta manera de trabajar fue nuestra guía para encontrar, a través de nuestras dificultades, las dificultades que tendría el público a la hora de escuchar la obra. Todas nuestras observaciones fueron tomadas en cuenta por el director y atendidas en el momento en que se presentaban. Al principio nuestras dificultades interrumpían la lectura casi en cada verso por toparnos con palabras que no comprendíamos como por ejemplo la primera palabra con la que comienza la obra dicha por *Rosaura*:

Hipogrifo. Para ayudarnos a aclarar este tipo de dudas leíamos las notas de nuestro libro.¹ Fue muy difícil la lectura completa de la obra en un principio, pero poco a poco logramos abarcar mayor número de versos sin necesidad de interrumpir, hasta que pudimos leer la obra de principio a fin. Diariamente leímos la obra en función de mantener la atención auditiva del público, pero las lecturas tendrían paralelamente a esta finalidad objetivos distintos; objetivos que eran indicados por el director al comienzo de cada reunión y que él definía para su localización y estudio dentro del texto. Con el cumplimiento de los objetivos aparecieron aquellos factores que nos ayudaron a teatralizar la obra y construir, en mi caso, el personaje de *Rosaura*.

Enlistaré algunos de los factores que desarrollé e investigué para la construcción de *Rosaura*.

- I. La trama de la obra según el libreto
- II. Modificaciones de libro que pueden inducir a una interpretación distinta en el libreto
- III. Visualización del espacio donde se desarrolla la trama de *La vida es sueño*
- IV. Aprovechamiento de la infraestructura del espacio de la puesta en escena
- V. *Rosaura* y su relación con el espacio
- VI. La estructura del personaje de *Rosaura*
- VII. Abordaje de los versos de *Rosaura*
- VIII. Utilería y vestuario de *Rosaura*
- IX. *Rosaura* y su relación con los otros personajes

---

¹ Calderón de la Barca, Pedro. *La vida es sueño*, Ed. Ciriaco Morón, Rei. México 1994, 188 pp. 3319 versos.

I. La trama de la obra según el libreto

La vida es sueño. Es una obra de teatro que tiene dos tramas importantes, la principal trata la historia de Segismundo, príncipe heredero al trono de Polonia que fue encerrado en una torre desde su nacimiento a causa de los temores de su padre el Rey Basilio, un sabio astrónomo, que leyó en las estrellas que Segismundo al nacer daría muerte a su madre; que sería un príncipe que dividiría el reino de Polonia que daría muerte al rey y ocuparía su lugar. Los temores de Basilio fueron aumentados cuando muere Florilene, la madre de Segismundo en el parto, coincidiendo con un eclipse solar, y para evitar que se cumpla el vaticinio sobre Segismundo, lo encierra en una torre, divulgando al pueblo de Polonia que su heredero había muerto.

Basilio encarga la educación de su hijo a su leal primer ministro Clotaldo. Cuando el rey envejece y tiene que pensar quién será su sucesor en el trono revela a la corte de Polonia que Segismundo vive cautivo en una torre y el motivo del encierro. Decide darle una oportunidad y pide la colaboración de la corte, poniéndolo en el lugar que legítimamente le corresponde para probar si las predicciones sobre su hijo son ciertas, de ser así lo volverá a encerrar en la torre y nombrará como herederos del trono a sus sobrinos Astolfo y Estrella, que se unirán en matrimonio para este fin. Si por el contrario, Segismundo con sus acciones le demuestra al Rey que estaba equivocado, podrá ocupar su lugar en el trono.

Segismundo narcotizado es llevado al palacio, donde al saber quién es se quiere vengar de haber sido privado de su libertad y condición, y arremete contra los que considera culpables y contra los que quieren evitar que cobre venganza; abusa de su poder y no pone freno a sus instintos. Es regresado a la torre por su conducta, quedando como herederos al trono Astolfo y Estrella, pero su boda es interrumpida por una revuelta, ya que el pueblo conociendo la existencia de un heredero legítimo no quiere que Astolfo, extranjero, lo gobierne. El pueblo decide liberar a Segismundo quien tomará las armas contra su padre y ganando la batalla, en el momento decisivo de tomar venganza contra él, decide perdonarle la vida. Se corona Rey y casa con Estrella.

La trama secundaria es una historia simultánea que tiene como personaje principal a Rosaura, hija de una unión ilegítima entre dos nobles Clotaldo y Violante.

Rosaura ha sido deshonrada en Moscovia por Astolfo, quien decide abandonarla por el interés de ocupar el trono de Polonia uniéndose en matrimonio con su prima Estrella. Violante incita a Rosaura a seguir a Astolfo y obligarle que restaure su honor casándose con ella, para este propósito le da una dorada espada y sin mayor explicación, le dice que la muestre a los hombres de mayor nobleza de Polonia porque quizá alguno le favorezca y ampare.

Rosaura parte a Polonia disfrazada de hombre acompañada de su criado Clarín. El caballo en el que viajan se desboca y despeña, teniendo que seguir su camino a pie sin saber a dónde se dirigen; se topan con la torre de Segismundo a la cual entran y sin querer escuchan a Segismundo dialogando con los cielos acerca de su falta de libertad. Rosaura manifiesta en voz alta el temor y la piedad que siente por la condición de Segismundo, éste al darse cuenta de que hay intrusos que lo han escuchado en un momento de debilidad, reacciona con tal violencia que trata de matarlos. Rosaura le pide clemencia y es tal la sorpresa de Segismundo ante la presencia del intruso que su ira se convierte en asombro y admiración por ella. Ella comparte la admiración y el asombro del caso extraordinario de Segismundo. Para consolarlo, le va a contar la historia de su desgracia y es interrumpida por Clotaldo. Clotaldo hace prisioneros a Rosaura y Clarín. Rosaura siguiendo el consejo de Violante le entrega su espada, le pide clemencia y le cuenta de sus intenciones de venganza. Clotaldo reconoce la espada como suya y a Rosaura-hombre como su hijo. Pide por la vida de su hijo al Rey quien habiendo ya revelado a la corte de Polonia la existencia de Segismundo, les perdona la vida. Clotaldo le devuelve a su hijo su libertad y entregándole su espada lo incita a la venganza, ofreciéndole su ayuda le pide que le diga el nombre de su agresor, al saber que es el príncipe Astolfo le aconseja que regrese a Moscovia y olvide el agravio. Rosaura se quita el disfraz de hombre y mostrándole su identidad femenina le hace comprender que el agravio es su deshonra. Clotaldo le pide a Rosaura se cambie el nombre por el de Astrea y que formando parte de la corte de Estrella no se deje ver por Astolfo y que confíe en que él encontrará la forma de restaurar su honor.

Estrella que está siendo cortejada por Astolfo pide a éste que le entregue el retrato de una mujer (Rosaura) que traía colgado del cuello el día que se conocieron. Astolfo va por el retrato y Estrella ordena a Rosaura -Astrea que lo reciba y se lo lleve. Rosaura trata de fingir, ante Astolfo, que es Astrea, pero Astolfo la descubre. Pelean por el retrato, Estrella los sorprende y pide una explicación. Para salir bien librada de la situación Rosaura-Astrea, inventa que Astolfo, para no darle el retrato que Estrella le pidió, le ha quitado un retrato suyo y ésta indignada trató de recuperarlo. Permanece en la corte de Estrella, se topa con Segismundo-Rey, quien la relaciona con el intruso de la torre, trata de seducirla y

al sentirse rechazado intenta violarla. Siendo rescatada por Clotaldo huye de la presencia de Segismundo. Rosaura pone a Clotaldo al tanto de su inevitable encuentro con Astolfo y le expone su plan de asesinarlo. El leal Clotaldo que ya sabe que Astolfo será el próximo Rey de Polonia, ya que Segismundo fue regresado a la torre, trata de persuadir a Rosaura de no seguir con su plan. Rosaura vestida con las galas de mujer y armas de hombre se presenta en el campamento ante Segismundo y ofreciéndole sus servicios lo alienta a cobrar venganza contra los que lo privaron de su libertad. Le pide que tome venganza también por el honor de ella contra su enemigo común Astolfo por haberla deshonrado.

Segismundo decide no seguir el camino de la venganza perdonando a su padre y con esta acción se corona Rey, asimismo, lejos de matar a Astolfo le exige que se case con Rosaura. Astolfo se niega porque su condición de príncipe no le permitiría casarse con una mujer de quien desconoce su origen. Clotaldo revela públicamente que es padre de Rosaura y que siendo noble puede aspirar a casarse con Astolfo. Rosaura se casa con Astolfo.

- Cuadro general de personajes:

Segismundo:

Edad: joven

Circunstancias que lo determinaron*

1. Florilene, madre de Segismundo, soñaba que el hijo que tenía en el vientre era un monstruo en forma de hombre, que al nacer le causaría la muerte.
2. Segismundo nace durante un eclipse solar y su madre muere en el parto.
3. Su padre el Rey Basilio, lee en las estrellas que sería un príncipe cruel que dividiría el Reino y terminaría por someterlo.

---

* Se exponen en este rubro aquellas circunstancias que anteceden las acciones que los personajes llevarán a cabo en el desarrollo de la obra.

4. Es encerrado, por los temores de su padre, en una torre desde su nacimiento.
5. Ignora su condición de príncipe heredero de Polonia.
6. El único ser humano que conoce es Clotaldo, de quién recibe toda su educación y la versión de que esta preso por mandato del cielo.

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACIÓN	ASPIRACIONES
Protagónico	Príncipe heredero del trono de Polonia	Subversivo	Católica	Libertad
		Violento	Sin educación cortesana	
		Apasionado	Conocimiento de política y astronomía	

*Sus acciones:**

1. Pregunta a los cielos cuál fue el pecado que cometió para recibir el castigo de estar preso.
2. Descubre intrusos que han escuchado su íntima plática con los cielos y reaccionando violentamente trata de matarlos.
3. Su violencia es neutralizada por la presencia de Rosaura-hombre, siendo este encuentro el primero que tiene con un ser humano distinto de Clotaldo.
4. Defiende a los intrusos cuando son descubiertos por los guardias y es encerrado.
5. Toma una pócima que Clotaldo le ofrece y se queda dormido.
6. Despierta en palacio, duda de ser él mismo, se abandona a vivir los acontecimientos sin cuestionarlos.

* Las desarrolladas por el personaje en la obra.

7. En palacio reconoce a Clotaldo, como el ser que lo cuida en la torre y al oír de éste que él es el príncipe heredero al trono trata de matarlo, siendo detenido por un criado al cual amenaza con arrojarlo por la ventana si vuelve a interponerse en su camino.
8. Se siente agradado por el ingenio de Clarín.
9. Recibe con desaire los saludos y honores de Astolfo. Segismundo es reprendido por segunda vez por el mismo criado.
10. Conoce a Estrella y comparándola con el sol trata de besar su mano.
11. El criado se interpone por tercera vez y Segismundo lo arroja por la ventana.
12. Astolfo lo reprende por esta acción y Segismundo lo amenaza.
13. Segismundo se enfrenta por vez primera a su padre y le reclama cómo lo ha tratado.
14. Reflexiona ante la advertencia de su padre de que quizá está soñando.
15. Reconoce a Rosaura-mujer en la corte, trata de seducirla y ante la resistencia de ésta intenta violarla.
16. Trata de matar a Clotaldo por evitar la violación de Rosaura.
17. Se bate en duelo con Astolfo que acude en defensa de Clotaldo.
18. Amenaza con dar la muerte al rey y es regresado a la torre.
19. Despierta en la torre y se resigna a que lo que vivió en palacio fue un sueño.
20. Al ser liberado por los rebeldes decide encabezar la batalla contra su padre.
21. Se encuentra por tercera vez con Rosaura-guerrero y le promete restaurar su honor.
22. Persigue y acorrala a su padre y en el momento decisivo de cobrar venganza lo perdona.
23. Al ser coronado Rey de Polonia pide la mano de Estrella, llena de favores a Clotaldo, casa a Astolfo con Rosaura y encierra en la torre al rebelde que lo liberó.

Rosaura

Edad: joven

Circunstancias que la determinaron

1. Es hija de la unión ilegítima entre dos nobles. Violante y Clotaldo. Nacida en Moscovia.
2. Desconoce su origen noble por línea paterna.

3. Es deshonrada por el príncipe Astolfo que la abandona para contraer matrimonio con Estrella.
4. Incitada por su madre a seguir a Astolfo e impedir que se case con Estrella y exigir le restaure su honor, va a Polonia vestida de hombre.
5. Por ser mujer no puede cobrar venganza por su propia mano.
6. Recibe de su madre la espada de su padre, para que la muestre a los nobles en busca de ser reconocida y ayudada en su propósito.
7. Violante no revela a Rosaura la identidad de su padre y le indica que muestre la espada a los nobles principales de la corte de Polonia.

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACIÓN	ASPIRACIONES
La rival de Estrella por el amor de Astolfo	Noble	Vengativo Valiente Obstinado Apasionado	Cortesana	Encontrar su identidad Restaurar su honor
Impedir que Astolfo se case con Estrella		Rebelde Temerario		

Sus acciones:

1. Rosaura llega a Polonia disfrazada de hombre con su criado Clarín, el caballo que montan se desboca y despeña.
2. Rosaura y su criado están perdidos y tienen que seguir su camino a pie.
3. En el trayecto se topan con la torre de Segismundo a la cual entran.
4. Sin querer escuchan a Segismundo dialogando con los cielos sobre su falta de libertad.
5. Rosaura manifiesta el temor y la piedad que le causan la condición de Segismundo.
6. Rosaura se arrodilla pidiéndole clemencia para calmar la ira que le produjo ser escuchado en un momento de debilidad.

7. Rosaura intenta revelarle a Segismundo su identidad detrás del disfraz y es interrumpida por Clotaldo y su guardia que la toman prisionera junto con Clarín.
8. Rosaura pide Clemencia a Clotaldo entregándole su espada y contándole sus motivos del viaje a Polonia.
9. Agradece a Clotaldo que haya intercedido por ella ante el Rey y le revela la identidad de su agresor, el Príncipe Astolfo.
10. Revela a Clotaldo su identidad femenina quitándose el disfraz.
11. Rosaura, a petición de Clotaldo, se hace pasar por su sobrina Astrea en la corte de Estrella.
12. Rosaura trata de disimular frente a Astolfo haciéndose pasar por Astrea.
13. Pelea por su retrato con Astolfo.
14. Rosaura-Astrea explica que Astolfo al no querer entregarle el retrato que Estrella le pidió le ha robado el suyo para hacerlo pasar por el de otra dama.
15. Rosaura-Astrea se topa con Segismundo-Rey y trata de huir de su presencia.
16. Rosaura huye, del intento de violación, a buscar ayuda.
17. Rosaura pone a Clotaldo al tanto de que no pudo evitar que Astolfo la viera y que no importándole su presencia en la corte, sigue seduciendo a Estrella.
18. Rosaura expone que tiene un plan para asesinar a Astolfo y quiere que Clotaldo sea la mano que lo ejecute.
19. Ante la negativa de Clotaldo, vestida con galas de mujer y armas de hombre se presenta en el campamento de Segismundo.
20. Le ofrece su ayuda alentándole a la venganza contra los que lo privaron de su libertad.
21. Contándole su historia le pide que restaure su honor vengándose de su enemigo común Astolfo.
22. Rosaura se casa con Astolfo.

Basilio

Edad: viejo

Circunstancias que lo determinaron

1. Lee en las estrellas que tendría un hijo que al nacer daría la muerte a su madre, que provocaría la división de su reino y que finalmente lo destronaría dándole muerte.
2. Florilene, su esposa, sueña que traería al mundo a una víbora humana.

3. Durante el nacimiento de Segismundo, “los cielos se agotaron de prodigios”, sucede un eclipse de sol y la Reyna muere en el parto.
4. Decide salvarse a sí mismo y al pueblo de Polonia de los males que caerían sobre ellos si siguieran cumpliéndose los presagios sobre Segismundo, encerrándolo en una torre.
5. Cuando por su edad se ve obligado a nombrar a un heredero al trono, su deber cristiano lo obliga a darle primero una oportunidad al legítimo heredero.

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACION	ASPIRACIONES
Antagónica	Rey de Polonia	Temeroso	Científica Astrología Católica	Leer en los libros del cielo

Sus acciones:

1. Manda construir una torre declarándola sitio vedado y encierra ahí a Segismundo desde que nace, haciendo creer al pueblo de Polonia que su heredero ha muerto.
2. Varios años después convoca a la corte de Polonia para revelar la existencia de su hijo y expone las razones del encierro de Segismundo.
3. Pide la colaboración de la corte para probar si Segismundo es tal cual lo describieron las estrellas, si es así lo volverá a la torre y nombrará como herederos al trono a sus sobrinos Astolfo y Estrella.
4. Manda traer a Segismundo narcotizado a palacio para ser tratado como el Rey de Polonia.
5. Manda a Clotaldo dar la bienvenida a Segismundo y revelarle cual es su condición en palacio.
6. Basilio se presenta por primera vez ante su hijo descubriendo que su comportamiento es tal cual lo leyó en las estrellas y le pide que temple su conducta.
7. Aparece por segunda vez ante su hijo para reprenderlo por sus acciones y es amenazado de muerte por Segismundo.
8. Decide regresarlo a la torre.
9. Visita a Segismundo en la torre y se conmueve por su condición de preso.
10. El día de la boda de Astolfo y Estrella manifiesta su preocupación porque el pueblo rebelde no quiere que Astolfo lo gobierne.

11. Decide poner fin a la rebelión y toma las armas.
12. Derrotado se enfrenta a Segismundo y le ofrece la vida.
13. Se reconcilia con su hijo.
14. Corona Rey a su hijo Segismundo.

Clotaldo

Edad: viejo

Circunstancias que lo determinaron

1. En Moscovia promete matrimonio a Violante, dejándole su espada en prenda, quien para ese momento se encuentra ya embarazada de Rosaura.
2. Regresa a Polonia para cumplir con las órdenes de su rey Basilio, de cuidar y educar a Segismundo.

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACIÓN	ASPIRACIONES
Es el enlace entre el Rey y Segismundo	Ministro del Rey	Leal	Militar Católica	Servir al Rey Restaurar el honor de Rosaura

Sus acciones:

1. Descubre los intrusos Rosaura-hombre y Clarín en la torre de Segismundo y los hace prisioneros.
2. Reconoce la espada de Rosaura-hombre como suya.
3. Descubriendo que el preso es su hijo, pide por su vida al rey consiguiendo su indulto y libertad.
4. Devuelve la espada a su hijo insitándolo a vengarse y le ofrece su ayuda.
5. Al saber que el agresor de Rosaura-hombre es el príncipe moscovita le aconseja que olvide el asunto.

6. Ante la revelación de que su hijo es una mujer le aconseja se disfrace de Astrea y haciéndose pasar por sobrina, sea dama de compañía de Estrella y espere a que él restaure su honor.
7. Toma a Clarín por criado suyo.
8. Da cuentas a Basilio de cómo fue trasladado Segismundo bajo la influencia de los narcóticos a palacio.
9. Rinde en palacio honores a Segismundo, le revela quién es y porqué fue encerrado en la torre.
10. Ante la violenta reacción de Segismundo, Clotaldo huye de su presencia.
11. Salva a Rosaura de ser violada por Segismundo.
12. Ante la insistencia de Rosaura de matar a Astolfo trata de persuadirla de que se resigne.
13. Regresa a Segismundo a la torre y le hace creer que no ha salido de ella.
14. Encierra a Clarín en la torre para impedir que revele lo que sabe.
15. Acompaña en la batalla al Rey hasta el último momento.
16. Recibe honores por su lealtad al Rey.
17. Restaura el honor de Rosaura revelando públicamente que es su hija.

Astolfo

Edad: joven

Circunstancias que lo determinaron

1. Príncipe de Moscovia.
2. Hijo de Recisunda, hermana menor del Rey Basilio.
3. Primo hermano de Segismundo.
4. Es convocado por su tío Basilio a la corte de Polonia para unirse en matrimonio con su prima hermana Estrella y ocupar el trono de Polonia.
5. Ignora la existencia de Segismundo.

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACIÓN	ASPIRACIONES
Rival de Segismundo	Príncipe	Ambicioso	Cortesana militar	Casarse con Estrella y ocupar el trono de Polonia

Sus acciones:

1. Abandona a Rosaura dejándola deshonrada en Moscovia para partir a Polonia a casarse con Estrella y ocupar el trono de este país.
2. Ofrece una alianza de matrimonio a Estrella y trata de cortejarla siendo cuestionado por un retrato que cuelga de su cuello y que es el de Rosaura.
3. Se entera de la existencia de Segismundo y ayuda al Rey en su cometido de probarlo.
4. Trata de impedir que Segismundo se case con Estrella.
5. Descubre a Rosaura en la corte de Estrella, pelean por el retrato que Astolfo ha prometido entregar a Estrella y que Rosaura rescata.
6. Trata de contener la ira de Segismundo contra el sirviente, Clotaldo y el Rey.
7. Cuando Segismundo es regresado a la torre y el Rey Basilio lo nombra como heredero, se desata la rebelión porque el pueblo no quiere que Astolfo siendo un extranjero, lo gobierne y éste decide posponer su boda con Estrella para apaciguar la ira de los rebeldes.
8. Al recibir la orden del Rey Segismundo de cumplir la promesa de matrimonio que le ha hecho a Rosaura, manifiesta que no se siente obligado a cumplir su palabra, porque ella desconoce su origen paterno.
9. Al conocer que es hija de Clotaldo, se casa con Rosaura restaurando su honor.

Estrella

Edad: joven

Circunstancias que la determinaron

1. Prima hermana de Segismundo y Astolfo.
2. Hija de Clorilene, hermana mayor del Rey Basilio.
3. Ignora la existencia de Segismundo.

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACIÓN	ASPIRACIONES
Es antagonista indirecta de Rosaura	Princesa	Compasivo	Cortesana Católica	Ocupar el trono de Polonia

Sus acciones:

1. Defiende ante el Príncipe Astolfo su derecho al trono por ser hija de la hermana mayor del Rey.
2. Desconfía del cortejo amoroso del Príncipe por descubrirle el retrato de una mujer, que trae pendiendo del pecho.
3. Al saber que existe el hijo del Rey acepta la opción de unirse en matrimonio con su primo Astolfo y ocupar el trono de Polonia, en caso de que Segismundo no pase la prueba de ser un buen gobernante y en consecuencia será regresado a su prisión.
4. Participa del engaño que toda la corte hace a Segismundo.
5. Trata de evitar que Segismundo tire al criado por la ventana.
6. Dentro de la intriga amorosa con Astolfo, trata de no tener reservas sobre su pasado.
7. Está de acuerdo en que Astolfo participa en la batalla contra los rebeldes, posponiendo su boda.
8. Incita a Basilio a participar en la batalla para evitar más pérdidas humanas y materiales.
9. Lo acompaña en la batalla bajo la figura de Belona.
10. Se casa con Segismundo y se corona reina.

Clarín

Edad: madura

Circunstancias que lo determinaron

1. Criado de Rosaura.
2. La compañía en su aventura, corriendo su misma suerte.

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACIÓN	ASPIRACIONES
Criado	Popular	Gracioso Cobarde Oportunista Adulador	Popular	Probar aventuras Ascender a mejores condiciones de vida cambiando de amos

Sus acciones:

1. Sale de Moscovia, siguiendo a Rosaura, llega con ella a Polonia, donde tras escapar de la muerte en la torre, logra filtrarse al Palacio.
2. Busca un lugar en la corte y se hace criado de Clotaldo.
3. Agrada y hace compañía a Segismundo en palacio.
4. Es encerrado en la torre de Segismundo por saber demasiado.
5. Se hace pasar por Segismundo.
6. Ya puesto en libertad, se reencuentra con Rosaura y le informa que ha estado preso.
7. Acompaña a Segismundo en la batalla y tratando de huir del peligro lo matan.
8. Antes de morir hace una reflexión sobre el destino y la muerte ante el Rey Basilio que viene huyendo de la batalla y provoca que éste se enfrente a su destino.

Soldado rebelde

Edad: joven

Circunstancias que lo determinaron

1. Al enterarse de que existe un heredero legítimo al trono, no quiere que un príncipe extranjero lo gobierne, incitando al pueblo a la Rebelión

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACIÓN	ASPIRACIONES
Liberar a Segismundo	Popular	Ambicioso Arribista Subersivo	Popular	Coronar a Segismundo para ser favorecido

Sus acciones:

1. Libera a Segismundo de su prisión y lo convierte en líder de los rebeldes.
2. Cuando Segismundo se corona Rey y el soldado le pide que lo favorezca por haberlo liberado, es encerrado ocupando el lugar de Segismundo en la torre.

Criado dos

Edad:

Circunstancias que lo determinaron

1. Es el consejero de la Corte

Atributos del personaje

FUNCIÓN	RANGO SOCIAL	CARÁCTER	EDUCACIÓN	ASPIRACIONES
Regidor de la conducta cortesana de Segismundo	Sirviente	Arribista	Cortesana	Servir a Astolfo, pues cree que será el nuevo Rey.

Sus acciones:

1. Evita que Segismundo tome venganza contra Clotaldo, poniéndose como obstáculo es amenazado de muerte por Segismundo si vuelve a interponerse en su camino.
2. Reprinde al rey Segismundo por no saludar al príncipe Astolfo con la cortesía que merece su rango.
3. Trarar de impedir que Segismundo corteje a la princesa Estrella por no convenir a los intereses del príncipe Astolfo, es arrojado por un balcón.

II. Modificaciones del libro que pueden inducir a una interpretación distinta en el libreto

Para la puesta en escena utilizamos el libreto que el maestro José Luis Ibáñez ajustó, basándose en el libro de Pedro Calderón de la Barca, *La vida es sueño*, editado por Ciriaco Morón, Edición Rei, México 1994, 188 pp.

Se efectuaron las siguientes modificaciones de la edición de Rei, al libreto empleado:

- Se actualizaron las palabras antiguas como:

ANTIGUA	CAMBIO A
agora, aora	ahora
apartad	aparta
capillos	capullos
escura	oscura
escuro	oscuro
estáis	estás
hicistes	hicisteis (sic)
llegastis	llegaste
mesmo	mismo
naide	nadie
sabéis	sabes
siando	siendo
trujera	trajera
trujese	trajese
trujiste	trajiste
vitorias	victorias

- Fueron cambiadas palabras que modifican el sentido de los versos en algunos casos, así como la expresión y sonido en otros.

...	bajaré la <i>cabeza</i> enmarañada bajaré la <i>aspereza</i> enmarañada	(v. 14. Rei)
...	que <i>abraz</i> a al sol el ceño de su frente que <i>arruga</i> al sol el ceño de su frente	(v. 16. Rei)
...	y sólo de <i>la</i> luz acompañado y sólo de <i>una</i> luz acompañado	(v. 98. Rei)
...	quisiera <i>sacar</i> del pecho quisiera <i>arrancar</i> del pecho	(v. 165.Rei)
...	<i>excepción</i> tan principal <i>exención</i> tan principal	(v.170. Rei)
...	pueden aliviarte en <i>parte</i> pueden en <i>algo</i> aliviarte	(v.274.Rei)
...	coto y término <i>pasasteis</i> coto y término <i>pisasteis</i>	(v.298.Rei)
...	¿Qué he de hacer? ¡ <i>Válgame el cielo!</i> ¿Qué he de hacer? ¡ <i>Valedme cielos!</i>	(v.427.Rei)
...	En <i>Clorilene</i> mi esposa En <i>Florilene</i> * mi esposa	(v.661.Rei)

* Calderón nombra a Clorilene como madre de Estrella y posteriormente como esposa de Basilio y para no crear confusión se cambió el nombre de la esposa de Basilio a Florifene.

- ...
En *este* misero, *en este*
En *aqueste*, pues, *del sol* (v.700.Rei)
- ...
mortal planeta o signo (v.701.Rei)
ya frenesí o ya delirio
- (¡con qué *congoja* lo digol)
(¡con qué *vergüenza* lo digol) (V.723.Rei)
- ...
a los hados que *adivinos* (v.731.Rei)
a los hados que *divinos*
- ...
es de materia tan *fácil* (v.448.Rei)
es de materia tan *frágil*
- ...
La *muda* naturaleza (v.1029.Rei)
La *madre* naturaleza
- ...
de *debajo* de los montes (v.1347.Rei)
de los *senos* de los montes
- ...
La *lumbre* y sombra fría (v.1576.Rei)
la *luz* y sombra fría
- ...
que presidía entre *comunes* flores (v.1597.Rei)
que presidía entre *escuadrón* de flores
- ...
ese lotos que bebió (v.2060.Rei)
con el opio que bebió (sic)
- ...
con *tarda vista* seguí (v. 2095.Rei)
con *tardo vuelo* seguí

- ...
vives para que *valido*
vives para que *asistido* (v.2296.Rei)
- ...
presto he de verle a mis plantas
pues he de verle a mis plantas (v.3382.Rei)
- ...
a las *flores* y a las rosas
a las *plantas* y a las rosas (v.2697.Rei)
- ...
el pensamiento la *cobra*
el pensamiento la *llora* (v.2759.Rei)
- ...
antes que *las negras sombras*
antes que *la oscura sombra* (v.2995.Rei)
- ...
entre las espesas *ramas*
entre las espesas *matas* (v.3127.Rei)
- ...
con *injusticia* y con venganza
con *justicia* y con venganza (sic) (v.3215.Rei)
- ...
con *prudencia* y con templanza
con *cordura* y con templanza (v.3219.Rei)
- ...
No quise *darte* parte
no *te* quise *dar* parte (v.33.Rei)
- ...
Pues cómo, si entre estrellas,
pues cómo *si entre flores*, si entre estrellas (v.1612.Rei)
- ...
piedras, *planetas*, *flores*, las más bellas
piedras, *signos*, *planetas*, las más bellas (v.1613Rei)

- ...
muera Clotaldo a mis manos (v.2066.Rei)
Clotaldo muera a mis manos
- ...
bese mi padre mis pies (v.2067.Rei)
mi padre bese mis pies
- ...
entonces, honrar a quien (v.2144.Rei)
honrar entonces a quien
- ...
y sobre mares y montes (v.2698.Rei)
y sobre montes y mares
- ...
de las dos cualquiera sobra (v.2711.Rei)
cualquiera de las dos sobra
- ...
que le dan la majestad (v.159.Rei)
que le da la majestad
- ...
me holgara que fuese mía (v.569.Rei)
me holgara que fuera mía
- ...
es fuerza el haberlo sido (v.861.Rei)
era fuerza haberlo sido (sic)
- ...
¿con qué amor llegar podré (v.1456.Rei)
¿con qué amor llegar podrá
- ...
que os eche por la ventana (v.1314.Rei)
que os echo por la ventana
- ...
vuelva a la vaina tan lucida espada (v.1695.Rei)
vuelve a la vaina tan lucida espada

- ...
y de algo ha de *servirme* haber llegado
y de algo ha de *servirle* haber llegado (v.1701.Rei)
- Sírvate* de morir pues de esta suerte (v.1702.Rei)
Sírvale de morir pues de esta suerte
- ...
hizo muestra diferentes (v.1735.Rei)
hace muestra diferente
- ...
vean triunfar de su padre (v.2076.Rei)
vea triunfar de su padre
- ...
descolgó una antigua espada (v.2838.Rei)
descuelga una antigua espada
- ...
cuando *estuviese* durmiendo (v.3190.Rei)
cuando *estuviera* durmiendo
- ...
que *el* sol apenas a mirar se atreve (v.58.Rei)
que *al* sol apenas a mirar se atreve (sic)
- ...
cuando *atrevida* y cruel (v.138.Rei)
cuando *atrevido* y cruel
- ...
la lealtad *del* Rey no es antes (v.436.Rei)
la lealtad *al* Rey no es antes
- ...
es justo que *te* prefieras (sic) (v.1047.Rei)
es justo que *las* prefieras
- ...
si magnánimo *se* vence (v.1116.Rei)
si magnánimo *la* vence

- ... abierta al daño *está* la puerta (v.1135.Rei)
abierta al daño la puerta
- Hay que ella *se* está esperando (v.1196.Rei)
Hay que ella está esperando
- ... *a* un magnánimo varón (v.1287.Rei)
un magnánimo varón
- ... aunque el dar *el* acción es (v.1496.Rei)
pues aunque el dar *la* acción es
- ... más, si *admirar* hubiera (v.1560.Rei)
más si *admirarme* hubiera
- ... por rey de las estrellas *el* lucero (v.1607.Rei)
por rey de las estrellas *a* lucero (sic)
- ... llamando el sol a *cortes* los planetas (v.1609.Rei)
llamando el sol a *corte* los planetas
- ... que en esta parte *lo* espere (v.1903.Rei)
que en esta parte *le* espere
- ... vencido, *de* ti pretende (v.2284.Rei)
vencido *por* ti pretende
- ... Dánae, Leda y Europa (v.2747.Rei)
en Dánae, Leda y Europa (sic)
- ... de que enemigo *se* nombra (v.2785.Rei)
de que enemigo *le* nombra

- ...
que del palacio sitiado (v.3033.Rei)
ya del palacio sitiado
- ...
 que no hay reparo *a* su saña (v.3117.Rei)
 que no hay reparo *en* su saña
- ...
 si fue mi maestro *un* sueño (v.3306.Rei)
 si fue mi maestro *el* sueño
- ...
 en fin pasa como sueño (v.3314.Rei)
 en fin pasa como *un* sueño
- ...
 la admiración *al* oído (v.222.Rei)
 la admiración *a mí* oído
- ...
 a otro hombre dieron muerte (v.1465.Rei)
 a otro hombre *le* dieron muerte
- ...
 una vez en los libros que tenía (v.1563.Rei)
 una vez *yo* en los libros que tenía
- ...
 y ser *su* emperador, por más *brillante* (v.1603.Rei)
 y ser emperador por más *brillantes*
- ...
otros se desmayan viendo (v.2211.Rei)
unos se desmayan viendo
- ...
desas desnudas peñas (v.7.Rei)
de estas desnudas peñas
- ...
 pues la muerte te daré (v.180.Rei)
 pues la muerte *aquí* te daré

...	más de cuando <i>hoy</i> has visto y admirado más de cuanto <i>aquí</i> has visto y admirado	(v.1557.Rei)
...	<i>allí</i> mil nobles rendidos <i>aquí</i> mil nobles rendidos	(v.2118.Rei)
...	te desbocas, <i>te</i> arrastras y despeñas te desbocas, arrastras y despeñas	(v.14.Rei)
...	que los ofendas <i>ni</i> agravies que los ofendas <i>y</i> agravies	(v.310.Rei)
...	pues vil, infame <i>y</i> traidor pues vil, infame, traidor	(v.1295.Rei)
...	si es sueño o <i>si</i> es verdad si es sueño o es verdad	(v.1684.Rei)
...	yo desperté <i>y</i> yo me vi yo desperté, yo me vi	(v.2112.Rei)

- Fueron cambiados de orden las escenas de la segunda jornada del libro de Rei al libreto quedando así:

En el libro hay XIX escenas, se aumentaron parte de la escena VIII de la tercera Jornada especificando en el punto 16 y 18 y la escena XI de la segunda Jornada fue dividida en dos y cambiada de lugar separadamente especificando en el punto 2 y 17, por eso aparecen 21 puntos.

- 1) de la primera escena, la escena II
- 2) de la segunda escena, los versos del 1750 al 1763 de la escena XI
- 3) de la tercera escena, la escena XII
- 4) de la cuarta escena, la escena XIII
- 5) de la quinta, la escena XIV
- 6) de la sexta, la escena XV
- 7) de la séptima, la escena XVI
- 8) de la octava, la escena I
- 9) de la novena, la escena III
- 10) de la décima, la escena IV
- 11) de la décima primera, la escena V
- 12) de la décima segunda, la escena VI
- 13) de la décima tercera, la escena VII
- 14) de la décima cuarta, la escena VIII
- 15) de la décima quinta, la escena IX
- 16) de la décima sexta, los versos del 2492 al 2511 de la escena VIII de la Tercera Jornada.
- 17) de la décima séptima, los versos 1724 al 1749 de la escena XI de la Segunda Jornada.
- 18) de la décima octava, los versos del 2332 al 2665 de la escena VIII de la Tercera Jornada.
- 19) de la décima novena, escena XVII
- 20) de la veintava, escena XVIII
- 21) de la veintava primera, escena XIX

- La tercera jornada quedó en el siguiente orden, del libro de Rei al libreto.

Fue omitido de este acto la escena VIII y fueron transferidos algunos de sus versos a la escena II

- 1) Primera escena igual que en el libro
- 2) Segunda escena igual
- 3) Tercera escena permanece igual hasta el verso 2385
- 4) Cuarta escena solamente permanecen los versos del 2420 al 2425 y se aumenta el verso 2386 de la escena tercera.

- 5) IX escena
- 6) X escena
- 7) XI escena permanecen los versos del 3033 al 3040
- 8) XII escena
- 9) V escena
- 10) VI escena
- 11) VII escena permanecen del verso 2484 al 2491
- 12) XIII escena
- 13) XIV escena

El tiempo que se redujo del libro al libreto se puede contabilizar con el número de versos que fueron omitidos. El libro tiene 3319 y el libreto 3082.

La primera jornada en el libro	985
La segunda jornada	1202
La tercera jornada	1132

La primera jornada en el libreto	985
La segunda jornada	1210
La tercera jornada	887

La adaptación del maestro José Luis Ibáñez equilibró el tiempo de duración de cada jornada, el montaje duraba aproximadamente tres horas con cerca de 50 minutos por jornada, siendo la segunda jornada la de mayor duración, con dos intermedios de 10 minutos.

III. Visualización del espacio dónde se desarrollaría la trama de *La vida es sueño*

- Dentro del taller-audición se inicia el largo y difícil proceso de reconocimiento del espacio donde se desarrolla la trama de *La vida es sueño*

La estrategia propuesta por el director para llevar a cabo este proceso fue:

hacer el trabajo de mesa sobre la escena, es decir, integrar al escenario, todo lo que el espectador vería y escucharía durante la representación de la obra si se siguiera literalmente con las indicaciones proporcionadas por el autor a través de los versos.

Esta manera de abordar el trabajo nos llevó a deducir cual podría ser el espacio mínimo que necesitaríamos para desarrollar la trama, también nos reveló varias de las dificultades que se tendrían que afrontar para realizar la puesta en escena por ejemplo:

- 1) Los datos que aportan información sobre las particularidades del espacio son una combinación de imaginación y realidad, que varía dependiendo del punto de vista del personaje que lo describe, lo cual nos llevó a la pregunta : ¿Cuál es la forma que tendrá el espacio para que coincidan las versiones que sobre éste tienen los personajes?

Para responder a esta pregunta se propuso rastrear y unir el compecabezas de datos que están esparcidos en diferentes versos de las tres jornadas, distinguiendo lo real de lo imaginado* tanto por el personaje como por el actor, de la siguiente manera:

---

* Esta tarea nos llevó mucho tiempo de revisión exhaustiva.

Los actores de la compañía, habiendo realizado varias lecturas conjuntas de la obra, de manera individual retenían sus propias imágenes referentes al espacio, para confrontar estas imágenes, la obra era leída en voz alta por un compañero, mientras todos seguíamos la lectura con libreto en mano, la lectura se detenía cada vez que nos topábamos con algún dato que contuviera información sobre el espacio (su forma, su ubicación), todos nos dábamos a la tarea de recordar en qué otra parte de la obra o de las notas del libro se verificaba, contradecía o se ampliaba la información sobre el dato, localizando la página y el número de verso, se leía en voz alta, cuando ya nadie tenía nada nuevo que aportar, continuaba la lectura de la obra en el punto donde nos quedamos.

En general, la acción de la obra transcurre en el Reino de Polonia (lugar que se encuentra dentro de la experiencia geográfica de los espectadores, siendo los principales espacios físicos:

1. LA TORRE

2. EL PALACIO

Los cuales sufrirán modificaciones al ser convertidos en campo de batalla durante la 3ª Jornada.

Los cuadros presentados a continuación, reúnen los datos que particularizan el espacio y contienen los siguientes encabezados:

<i>Ubicación:</i>	Datos que dan referencia a la ubicación de la torre con respecto a palacio y con el ambiente que le rodea, así como de si se está describiendo el interior o exterior de la torre.
<i>Personaje:</i>	Se refiere al que aporta la información; se reúnen las versiones de los personajes acerca de un mismo elemento.
<i>Núm. de Jornada, pág. verso.</i>	Se da referencia del número de jornada, página y verso, donde se encuentra información sobre el espacio.

<i>Forma real.</i>	Natural, artificial, tamaño, color, textura, de los elementos que conforman el lugar.
<i>Forma imaginada.</i>	Lo que imagina un personaje sobre lo que está viendo y que no es compartido por ningún otro personaje.
<i>Sonido ambiental :</i>	Referencia de sonido que pueda producirse en relación indirecta a la voz; en contacto con el espacio, o bien sonido proveniente de algún objeto, o musicalización.
<i>Iluminación.</i>	Se buscan fuentes de luz y referencia de transiciones.
<i>Modificaciones.</i>	Básicamente a las sufridas en la batalla.

LA TORRE

1 de 7

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
— Entre peñas y riscos de esos montes	Basilio	J.I. p. 99 -100 v. 740 al 745, <i>...bica labrar una torre/ entre las peñas y riscos / de esos montes, donde apenas / la luz ha ballado camino./ por defender la entrada./ sus rústicos obeliscos.</i>	En los peñascos que dan entrada a la Torre labrada están labrados unos obeliscos: Monumento cuadrangular en forma de aguja y terminado en pirámide	No existe	No hay	La torre recibe poca luz del sol	No hay
	Rosaura	J.I. p. 77 v. 50 al 54, <i>Mas si la vista no padece engaños / que bebe la fantasta./ a la medrosa luz que aún tiene el día / me parece que veo / un edificio.</i>	Un edificio: construcción hecha por el hombre	Las formas reales se imaginan distorcionadas debido a la poca iluminación	No hay	De atardecer la luz que da el sol poco antes de ocultarse/	No hay
	— Oculto en la parte inferior, de elevadas peñas y rocas	Rosaura	J.I. p. 77, v. 56 al 64, <i>Rústico nace entre desnudas peñas/ un palacio tan breve./ que el sol apenas a mirar se atreve./ Con tan rudo artificio / la arquitectura está de su edificio./ que parece, a las plantas/ de tantas rocas</i>	Un pequeño palacio construido con los mismos materiales que le rodean, se confunde con el ambiente	Parece un peñasco que rodó de la cumbre	No hay	El palacio casi no recibe la luz del sol

2 de 7

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
Los montes:	Rosaura	<i>y de peñas tantas que al sol tocan la lumbre./ patasco que ha rodado de la cumbre</i> J.I. p. 75 v. 6 al 9 <i>...al confuso labarinto / dasos dasnudas peñas / te dasbocas. te arrastras y daspeñas? / Quédate en este monte,</i>	Monte cubierto de peñas	laberinto de peñas	El producido por el Hipogrifo al despeñarse	No hay	No hay
	Rosaura	J.I. p. 76 v. 14 al 16, <i>...bajaré la cabeza enmarañada / deste monte eminente / que abraza al sol el ceño de la frente.</i>	cumbre del monte	Cabeza enmarañada	No hay	Sol detrás de la punta del del monte	No hay
	Astolfo	J. III. p. 182 v. 3127 al 3128, <i>entre las espesas ramas / dese monte está un caballo,</i>	Espesas ramas	No existe	No hay	No hay	No hay
	Soldado	J. III. p. 183 v. 3136 al 3137, <i>En lo intrincado del monte./ entre sus espesas ramas...</i>	espesas ramas	intrincado del monte	No hay	No hay	No hay
	Segismundo	J. I p. 183 v. 3139 al 3141 <i>¡Seguíde! / No quede en sus cumbres planta / que no examine el cédado./ tronco a tronco y rama a rama.</i>	troncos: parte del árbol desde el arranque de las raíces hasta las ramas ramas: cada	No existe	No hay	No hay	destrozarán troncos y ramas

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
— vedado sitio del monte	Clotaldo	J.I. p. 86 v. 296 al 302, <i>Ob. vosotros, que ignorantes, / de aquaste vedado sitio / coto y término pasastets / contra el decreto del rey / que manda que no ose nadie / examinar el prodigio / que entre estos peñascos yace:</i>	una de las partes nacidas del tronco o tallo principal de la planta Decreto del Rey: — “ No ose nadie examinar el prodigio que entre estos peñascos yace”	No existe	No hay	No hay	No hay
	Basilio	J. I. p. 100 v. 746 al 749, <i>Las graves penas y leyes / que con públicos editos / declararon que ningunol entrase a un vedado sitio del monte, ...</i>	Edicto público: — “ ...ninguno entrase a un vedado sitio del monte”	No existe	No hay	No hay	No hay
Polonia	Rosaura	J. I. p. 76 v. 17 al 19, <i>Mal. Polonia. recibes / a un extranjero, pues con sangre escribes / su entrada en tus arenas.</i>	Escritos con amenazas de muerte, colocadas en territorio propiedad del Reino de Polonia	No existe	No hay	No hay	No hay

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
Interior de la Torre	Rosaura	J. I. p. 78 v. 69 al 72, <i>La puerta (mejor diré funesta boca) abierta / astá, y desde su centro / nace la noche, pues la engendra dentro.</i>	La puerta de entrada a la torre está abierta	funesta boca abierta	No hay	Nace la noche (obscuridad absoluta)	No hay
	Soldado	J. III. p. 152 v. 2228 al 2229, <i>Esta es la torre en que está. / Echad la puerta en el suelo.</i>	La puerta de entrada a la torre está cerrada	No existe	No hay	No hay	La puerta de entrada en la torre será tirada
	Clarín	J.I. p. 78 v. 75 al 77, <i>Cadenita bay que suena / mátenme, si no es galeote en pena. / bien mi temor lo dice.</i>	No existe	El sonido lo produce un Galeote: un hombre que ha sido forzado a remar en las galeras	Suena ruido de cadena	No hay	No hay
	Rosaura	J. I. p. 82 v. 177 al 179, <i>No es sino un triste (j ay de mí) / que en estas bóvedas frías / oyó sus melancolías.</i>	bóveda: habitación subterránea construida en forma arqueada	No existe	La voz resuena en una bóveda	No hay	No hay
	Rosaura	J. I. p. 78-79 v. 85 al 98, <i>¿No es breve luz aquella / caduca exhalación, pálido estrella / que en trémulos desmayos / pulsando ardoras y latiendo rayos / hace más tenebrosa / la obscura habitación con luz</i>	habitación oscura		No hay	Una luz de vela	No hay

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
		<i>dudosa?/Si, pues a sus reflejos puedo determinar (aunque de lejos) una prisión oscura./ que es de un otro cadáver sepultura./ y porque más me asombra./ en el traje de fiero yace un hombre de prisiones cargado / y sólo de la luz acompañado</i>	prisión oscura	Sepultura			
— Cárcel estrecha (hay que bajar)	Clotaldo	J. I. p. 87 v. 327 al 329 ... <i>La puerta cerrad dase estrecha cárcel:/ escondedla (sic.) en ello.</i>	La puerta de la estrecha cárcel	No existe	No hay	No hay	No hay
	Clotaldo	J. III. p. 110 v. 1025 al 1026 <i>bajé a la cárcel / estrecha de Segismundo: ...</i>	Cárcel estrecha	No existe	No hay	No hay	No hay
	Clotaldo	J. II p. 144 v. 2028 al 2033 <i>A quien sabe discurrir / así, es bien que se preoenga / una estancia, donde tenga / barto lugar de argüir./ Este es el que habéis de asir./ y en ese cuarto encerrar.</i>	otro cuarto aparte del de Segismundo	No existe	No hay	No hay	No hay
Cielos (vistos desde el interior de la torre)	Segismundo	J.I p. 79 v. 103 al 105 <i>Apurar, cielos, pretendo./ ya que me tratáis así / qué delito cometí / contra vosotros...</i>	La bóveda celeste	No existe	No hay	La que produce la luna y las estrellas	No hay

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
	Segismundo	J. I p. 87 v. 329 al 336 <i>¡Ab celos! / ¡Qué bien bacás en quitarme / la libertad! / porque fuera / contra vosotros gigante / que, para quebrar al sol / esos vidrios y cristales / sobre cimientos de pedral pustero montes de jaspe.</i>	Los brillos y reflejos que produce el sol en el cielo	El sol está hecho de vidrios y cristales	No hay	No hay	No hay
		J. II. p.129 v. 1605 al 1611 <i>de la inquieta república de estrellas, / et en el lugar primero, / por rey de las estrellas el lucero. / Yo en esferas perfectas / llamando el sol a cortes los planetas / le et que presta / como mayor oráculo del día / Pues ¿cómo? et entre estrellas, ...</i>	Estrellas, lucero, planetas, sol	El orden por el que se rigen las estrellas es el de una república	No hay	No hay	No hay
		J. III p. 183 v. 3161 al 3170. ... <i>que vuestro príncipe os habla. / Lo que está determinado / del cielo, y en azul tabla / Dios con el</i>	Cielo	Tablas azules escritas por el dedo de Dios con letras doradas	No hay	No hay	No hay

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICA CIONES
		<p><i>dedo escribió./ de quien son cifras y estampas/ tantos papeles azules/ que adoman letras doradas./ nunca engañan. nunca mienten./ porque quien mente y engaña / es quien. para usar mal dellas. ...</i></p>					

EL PALACIO

1 de 5

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NUM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
Interior del palacio	Acotación del Autor	Sale por una parte Astolfo con acompañamiento de soldados, y por otra Estrella con damas. Suena música.	No existe	No existe	Música	No hay	No hay
	Astolfo	J.I, p. 92 v. 475 al 494 <i>Bien al ver los excelentes rayos, que fueron cometas, / mezclan sablas diferentes / las cajas y las trompetas, / los pájaros y las fuentes, / stendo con música igual, / y con maravilla suma, / a tu vista celestial / unos, clarines de pluma, / y otras, aves de metal, / y así os saludan, señora, / como a su reina, las balas, / los pájaros como a Aurora, / las trompetas como a Palas, / y las flores como a Flora, / porque sots, burlando el día / que ya la noche destierra, / Aurora en el</i>	Cajas, trompetas, pájaros, fuentes, balas, flores	Las balas como aves de metas Los pájaros como clarines de plumas	Balas Pájaros Trompetas Fuentes cajas	No hay	No hay

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PAG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
	Astolfo	<i>alegría. / Flora en paz. Palas en guerra. / y ratna en el alma mta.</i> J.I. p. 95 v. 575 al 579 <i>Satisfaceros intentol con él: más lugar no da / tanto sonoro instrumento. / que aotso que sale ya el rey con su Parlamento.</i>	No existe	No existe	Sonoro instrumento indican la entrada y salida del Rey	No hay	No hay
	Basilio	J.I. p. 96 v. 604 al 611. <i>Ya sabéis que yo en el mundo. / por mi ciencia he merecido / el sobrenombre de docto. / pues contra el tiempo y otoido. / los pinceles de Timantes. / los mármolas de Lisipo. / en el ámbito del orbe / me aclaman el gran Basilio.</i>	Pinturas del Rey Basilio hechas por el pintor Timantes Esculturas de mármol realizada por el escultor Lisipo	No existe	No hay	No hay	No hay
	Pie de página	J.I. p. 96 <i>Pintor y escultor grtegos contemporáneos de Alejandro Magno.</i>	Pinturas y esculturas	No existe	No hay	No hay	No hay
	Pie de página	J. II. p. 114 <i>"En las babilaciones del rey todo está quieto y tranquilo y nadie se agita hasta la bora en que va a misa que es la bora en que boy que verlo. Entonces disponen sus</i>	Habitación del Rey Galería	No existe No existe	No hay No hay	No hay No hay	No hay No hay

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
	Basilio	alabarderos todo a lo largo de la galería por donde debe pasar, que están compuestos de alemanes, de borgoñones y de españoles... J.I p. 103 v. 854 al 855 <i>Acompañad a sus cuartos a los dos Atlantes mios.</i>	Cuartos	No existe	No hay	No hay	No hay
	Clotaldo	J.I <i>En esto llegan / las gentes de quien tú fias / el valor desta experiencia. / y poniéndole en un coche / hasta tu cuarto le llevan. / donde prevenida estabal la majestad y grandeza / que es digna de su persona. / Allí en tu cama le acuestan. /</i>	Coche Cuarto real Cama real	No existe	No hay	No hay	No hay
	Acotación	J. II. p. 117 Salen músicos cantando, y criados dando de vestir a Segismundo, que sale como asombrado.	No existe	No existe	Músicos cantando	No hay	No hay

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
	Segismundo	J. II. p. 116 v. 1225 al 1235 <i>¡Válgame al cielo! ¡qué miro! Con poco espanto lo admito. con mucha duda lo creo. ¡Yo en palacios suntuosos! ¡Yo entre telas y brocados! ¡Yo cercado de criados tan lucidos y briosos? ¡Yo despertar de dormir en lecho tan excelente! ¡Yo en medio de tanta gentel que me sirvo de vestr?</i>	Palacios suntuosos telas y brocados Lecho	No existe No existe	No hay No hay	No hay No hay	No hay No hay
	Segismundo	J. II p. 119 v. 1313 al 1315 <i>...diligencia: ¡y vive Dios! / si os ponéis delante vos, que os eche por la ventana.</i>	Ventana	No existe	No hay	No hay	No hay
	Segismundo	J. II También oíste decir que por un balcón a quien me canse sabré arrojar.	Balcón	No existe	No hay	No hay	No hay
	Estrella	J. II p. 121 v. 1376 al 1379. <i>Vuestra Alteza, señor, sea / muchas veces bien venido / al dosel que, agradecido, le recibe y le desea,</i>	Dosel	No existe	No hay	No hay	No hay

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A:	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICACIONES
Exterior del Palacio	Segismundo	J. II p. 131 v. 1664 al 1665. <i>Hola, dejadnos solos, y esa puerta / se cierre, y no entre nadie.</i>	Puerta	No existe	No hay	No hay	No hay
	Rosaura	J. III p. 162 v. 2505 al 2507. <i>¿Me oí, y tanto atropello / mi honor, que oténdome, a Estrellal de noche habla en un jardín:</i>	Jardín	No existe	No hay	De noche	No hay
	Segismundo	J. II p. 123 v. 1430 <i>Cayó del balcón al mar:</i>	balcón	No existe	El cuerpo al caer al mar	No hay	No hay
	Estrella	J. III p. 160 v. 2460 al 2475. <i>Si tu presencia, gran señor, no trata de enfrenar el tumulto sucedido / que de uno en otro bando se dilata / por las calles y plazas dividido / verás tu reino en ondas de escarlata nadar, entre la púrpura teñido / de su sangre, que ya con triste modo / todo es desdichas y tragedias todo /.</i> <i>Tanta es la ruina de tu imperio, tanta la fuerza del rigor duro y</i>	Calles Plazas teñidas de sangre	- Verás tu reino en ondas de escarlata nadar		- El sol se turba	Imperio en ruinas
					Sonido de batalla		

UBICACIÓN REAL O REFERENTE A	PERSONAJE	NÚM. JORNADA, PÁG. VERSO	FORMA REAL	FORMA IMAGINADA	SONIDO AMBIENTAL	ILUMINACIÓN	MODIFICA CIONES
		<i>sangriento./ que alsto admira y escuchado espanta./</i>					

- Para determinar el lugar específico donde sucede cada escena, ya que el autor no lo especifica, nos apoyamos además de los cuadros (Torre y Palacio) en palabras claves, que mencionan indistintamente los personajes a lo largo de la obra.

Algunas de las palabras claves referentes al espacio que no han sido mencionadas en los cuadros anteriores.

Arroyo	convento	hacienda	posada
camino	corredores	lecho	precipicios
campo	cueva	minas	tierra
capilla	estancia	pasajes secretos	volcan
cimientos de piedra	estudio del rey	patria	

- Después de estudiar la situación de los personajes en cada escena determinamos donde sucedería cada una de acuerdo al orden establecido en el libreto.*

JORNADA I

Escena I	En el aire (Rosaura sobre el hipogrifo) —Precipicio en el monte (caballo y Rosaura precipitados) —Bajando por el monte (entre ramas, peñascos) —Frente a los letreros “sitio vedado” —Frente a la entrada de la torre —Dentro de la torre, frente a la prisión estrecha de Segismundo
Escena II	Dentro de la torre, en un lugar donde se pueda ver el Cielo. (Diálogo de Segismundo con los cielos).

---

* En donde no se corresponde necesariamente al número de escenas del libro original.

- Escena III —Dentro de la torre (1er. encuentro de Rosaura con Segismundo).
- Escena IV —Dentro de la torre (descubrimiento de intrusos).
—Transición entre la torre y el palacio a través de un pasadizo, (trasladan a los intrusos)
- Escena V —En palacio en un lugar público (primer encuentro de los príncipes acompañados por Soldados y Damas).
—Otro lugar del palacio privado (Los príncipes dialogan intereses políticos).
- Escena VI —Otro lugar del palacio público (Discurso del Rey a la corte de Palacio).
- Escena VII —En el estudio del Rey en palacio (El Rey y Clotaldo piden clemencia por los intrusos).
- Escena VIII —Otro lugar del palacio (Clotaldo da la libertad a Rosaura y Clarín).

JORNADA II

- Escena I —Frente a las puertas del palacio (Clarín tratando de entrar es sorprendido por Clotaldo).
- Escena II —(Cerca de la fuente en palacio).
—(Los príncipes discuten por el retrato de una dama).

—Estrella pide a Rosaura que espere al príncipe y reciba el retrato en su nombre.

—Rosaura sin saber qué hacer sola

—Primer encuentro de Rosaura y Astolfo.
Pelean por el retrato, son sorprendidos por Estrella

Escena III —Otro lugar privado del Rey.
(Clotaldo da cuentas al Rey de que Segismundo ha sido trasladado a palacio mientras dormía después de haber sido drogado).

Escena IV —En el lecho Real
—(Segismundo en la cama del Rey atendido por muchos criados que lo visten).
—Segismundo fuera del lecho
(Los criados tratan de animarlo con música).

Escena V Cambio de área en Palacio
(Segismundo en el Salón del Trono) como Rey.
—Le rinden honores como si fuera el Rey
Clotaldo, Astolfo y Estrella.
—Segismundo se acerca indebidamente a Estrella y un criado se le interpone.
—Segismundo tira al criado por un balcón que da al mar.

Escena VI Otro lugar del Palacio privado.
—(1a. Advertencia del Rey al príncipe Segismundo de que modere su conducta).

- Segismundo desafía al Rey.
- Escena VII (Baile y Fiesta en la Corte). en otro lugar
- Segismundo dialoga con Clarín acerca de la belleza de la mujer.
- (Segundo encuentro de Segismundo y Rosaura, el príncipe trata de cortejarla y al ser rechazado pide se vayan todos y se cierran las puertas para que ella no pueda escapar).
- Escena VIII —(Cambio de espacio al lecho real)
- Segismundo trata de forzar a Rosaura.
- Clotaldo dándose cuenta de la situación irrumpe en la escena y Segismundo trata de matarlo.
- Escena IX Astolfo llega para salvar a Clotaldo.
—Los príncipes pelean.
- Escena X —Segundo encuentro del Rey y Segismundo.
Esta vez es regresado a la torre.
- Escena XI —(En el jardín).
(Astolfo le habla de amor a Estrella en el jardín).
- Paralelamente Rosaura pide a Clotaldo mate a Astolfo por esta traición.
Clotaldo se niega.
- Escena XII Prisión del príncipe en la torre
(Clotaldo regresa dormido a Segismundo a la torre).

—Clarín es encerrado en la prisión contigua por saber demasiado.

Escena XVII

—Basilio embozado llega a visitar a Segismundo se plantea que por *pasadizo secreto*.

—Segismundo despierta y plática a Clotaldo lo que creyó haber soñado. Después reflexiona acerca de que la vida es sueño.

JORNADA III

Escena I

—Celda de Clarín.

Escena II

—Dentro de la torre
(Los rebeldes buscan liberar a Segismundo, lo confunden con Clarín).

Escena III

—*Segismundo* saliendo de su *celda*.

Los rebeldes piden a Segismundo después de contarle quién es y el motivo de su encierro, y los planes que tiene el Rey de coronar a Astolfo y Estrella, luce como líder de las tropas rebeldes impedir esta situación y se corone como legítimo Rey.

Escena IX

—Segismundo en el *campamento* fuera de la torre .

(En la cima de un monte).

—Segismundo ve a lo lejos a Rosaura cabalgando hacia él.

- Escena X   En el monte a cierta distancia
del campamento 3er. encuentro
de Rosaura y Segismundo.
- Rosaura viene a ofrecerle una alianza
a Segismundo y le pide que cuando sea
el Rey le restaure su honor.
- Segismundo duda en aprovecharse de
la situación y abusar de ella, finalmente
decide ir al campo de batalla.
- Escena XI   (Interior del palacio frente a las puertas).
- Basilio informa a Astolfo lo de la insurrección
de los rebeldes y éste decide ir a combatirlos.
- Escena XII   En la capilla.
- Estrella pide al Rey que se presente en el
campo de batalla.
- Escena XIII   (Entre lo espeso del monte).
- Basilio, Clotaldo, Astolfo y Estrella
huyendo encuentran a Clarín
herido entre las peñas
y tras de un discurso para el Rey
de que no se puede huir de la muerte, se fallece.
- Los rebeldes acercándose
al Rey.
- Astolfo tratando de proteger
al Rey le pide que huya.

—El Rey decide enfrentarse
con su hijo.

—Segismundo le perdona la vida
a su padre.

Escena XIV

(Otra parte del Palacio)
Segismundo será coronado

—bien siendo ya rey, Segismundo casará a Astolfo con Rosaura.
Agradecerá a Clotaldo su lealtad.
Encerrará al traidor (soldado rebelde
en la torre).
y se casará con Estrella.

IV. Aprovechamiento de la infraestructura del espacio de la puesta en escena

El director pidió a la compañía que, reconociera el espacio en el cual se iba a representar la puesta en escena, el propuesto por el escenógrafo y el arquitectónico propio del teatro. Para que los actores pudieran establecer los trayectos fuera de escena que les permitieran cumplir con la trayectoria de su personaje; se estableció un movimiento escénico provisional; se realizaron diversos simulacros de entradas y salidas de los personajes, haciendo los cambios de caracterización que cada uno requería, en el lugar más próximo a su siguiente entrada.

También fueron simuladas las condiciones en las que tendríamos que transitar durante la representación, y la cantidad de personas y objetos a esquivar, para no hacer ruidos que se filtraran a escena, moviéndonos con agilidad en la obscuridad.

Todas las dificultades que nos impidieron tener fluidez en el recorrido de nuestros trayectos fueron informados al director, quien organizó a los colaboradores, personal técnico y actores para dar solución a cada una de ellas.

- Reconocimiento del espacio

En el caso del teatro *Juan Ruiz de Alarcón* se cuenta con:

- a) Un amplio foro a la italiana con proscenio.*
- b) Tres desahogos (2 laterales a cada lado del foro con escaleras que conducen al sótano, el tercero ubicado detrás del telón de fondo).
- c) Una salida de emergencia, del lado izquierdo del proscenio, lleva mediante un pasillo a la planta baja del lobby del teatro.
- d) Un túnel lo suficientemente amplio para que quepa una persona en cuclillas, se tiene acceso a él por la parte ubicada en el desahogo lateral derecho y desemboca al proscenio a una altura

---

* Se abrieron cuatro trampas en el piso del foro para que se pudiera entrar y salir de él a través de escaleras colocadas en el sótano.

- aproximada de un metro y medio por encima del piso. Se propuso que el actor entre descolgándose por una cuerda.
- e) Camerinos, en el desahogo lateral derecho.

- En el sótano

- a) Camerinos
- b) Baños
- c) Un taller de costura (bodega de vestuario)
- d) Un pasillo que comunica a la planta baja del lobby, pasando por el desahogo del foro *Sor Juana* (contiguo al Teatro *Juan Ruiz de Alarcón*).
- e) Elevador en el piso del foro, que desciende al sótano.

- En la planta alta del lobby

- a) Baños
- b) Entrada de los espectadores a la butaqueria (capacidad para 500 personas), dividida en 2 partes por un pasillo.*
- c) Entrada para actores por el sótano del teatro.

Otras actividades realizadas en el teatro

El foro se comparte con otras temporadas que dan funciones los sábados y domingos en el horario de mediodía, esto implica por una parte, que al desmontar una escenografía para montar otra quede poco tiempo para que los actores revisen la seguridad de las rampas y el buen funcionamiento de puertas; por otra parte, la escenografía que se desmonta se guarda en los desahogos del teatro lo cual reduce el espacio para aforar: luces, técnicos, actores y aumenta los obstáculos para un libre tránsito.

---

* Fue colocada del pasillo al foro una rampa encima de la columna central de butacas.

La función el foro *Sor Juana* (contiguo al teatro *Juan Ruiz de Alarcón*) comienza a la misma hora que *La vida es sueño*, esto implica que hay que ser muy sigiloso al utilizar los espacios que son compartidos, como lo es el taller de costura, el pasillo que lleva al lobby, la entrada al lobby.

El personal, técnicos y encargados del vestuario se dividen para atender las 2 funciones simultáneas, así que se cuenta con la mitad del personal para cada una, debido a las necesidades técnicas de *La vida es sueño* se requirió que los actores apoyaran en estas actividades.

Informe de dificultades por parte de los actores

- En mi caso la dificultad más grande con la que me encontré fue el tiempo reducido que tenía para realizar los cambios de vestuario que el personaje de *Rosaura* requiere. Cambia de hombre moscovita a dama de la corte de *Estrella*, se cubre para no ser reconocida, se transforma en Diosa guerrera, vuelve a dama de la corte. Los zapatos que usaba median 10 cm de plataforma, y había poca iluminación en los pasillos y desahogos lo cual hacía lentos mis movimientos.
- Los cambios de escena realizados por el director al texto original, permitieron que los cambios complicados que requería *Rosaura* se realizaran durante los intermedios dándome en tiempo aproximado de 10 min para cada uno.
- La coordinación del vestuarista que decidió realizar el vestuario de tal manera que fuera fácil de quitar y poner, sobre un peinado base simplemente cambiar tocados, de un maquillista que me transformaba por completo el maquillaje en cada intermedio, una trabajadora de vestuario que simultáneamente me ayudaba a cambiarme el vestuario, el tocado y joyería, y se encargaba de llevarlo a donde se haría mi próximo cambio y un técnico que me ayudaba abriendo las puertas por donde tenía que pasar, iluminaba los tramos difíciles, con lámpara de mano me ayudaba a subir escaleras y me daba en la mano la utilería que requería, hicieron posible que yo cumpliera a tiempo con mis entradas a escena.

V. *Rosaura* y su relación con el espacio

Aunque la escenografía presenta el lugar, *Rosaura* pinta con palabras el sitio donde se encuentra, esto lo hace solamente cuando está en la torre y sus alrededores.

La visión de *Rosaura*, la cual conocemos a través de sus palabras, tiene la función de conducir la atención del espectador hacia el punto que ella está observando, semejante a una cámara de cine que revela aspectos distintos de lo que se observa dependiendo de la distancia, enfoque o ángulo en el que se coloque. Basándome en esta imagen determiné, guiándome en el texto, las diferentes ubicaciones del personaje con respecto al espacio que le rodea*.

El momento en que sería conveniente trasladarse de una ubicación a otra, la encontré siguiendo la indicación del director, de mostrar primero la imagen visual o sonora o realizar la acción que apoya lo que se está diciendo y luego decir el texto para hacerlo más comprensible al espectador.

• UBICACIÓN DE ROSAURA	• DESPUÉS DICE
1. En el aire, cabalgando el hipogrifo a tal velocidad que ya no corre sino vuela	<i>Hipogrifo otolento / que corriste parejas con el otento.</i>
2. Cabalgando el hipogrifo que descende en picada, trata de averiguar a dónde se dirige éste	<i>¿dónde, rayo sin llama / pájaro sin matriz. pez sin escama / y bruto sin instinto natural...</i>
3. Distingue que van a estrellarse contra un confuso laberinto de peñas	<i>... al confuso laberinto / destas desnudas peñas</i>
4-6 Trata de controlar al hipogrifo que al contacto con el suelo, sin poder detenerse se desboca, se arrastra y se despeña	<i>te desbocas, arrastras y despeñas?</i>

* Para este momento se contaba ya con la referencia de distribución escenográfica, propuesta para la puesta en escena.

• UBICACIÓN DE ROSAURA	• DESPUÉS DICE
7. Se levanta, entre las peñas se dirige al hipogrifo que yace destrozado	<i>Quédate en este monte, / donde tengan, los brutos su Faotonte;</i>
- (Acción imaginada, Rosaura sobrevive al accidente sin graves lesiones porque lo que sucede es algo que está soñando)	
8. Viendo como descender por el monte	<i>que yo, sin más camino / que el que me dan las leyes del destino, / ciega y desesperada, bajaré la aspereza enmarañada</i>
9. Viendo hacia la punta del monte	<i>de este monte eminente / que arruga al sol el ceño de su frente</i>
10. Bajando entre las ramas, hasta toparse con un letrado el cual lee para averiguar que está en tierras del Reino de Polonia y le impide el paso con amenazas de muerte	<i>Mal, Polonia, recibes / a un extranjero, pues con sangre escribes / su entrada en tus arenas; / y apenas llega, cuando llega apenas.</i>
10 Bis. Se queda lamentándose de su suerte sin saber a donde ir	<i>Bien mi suerte lo dice; / mas ¿dónde halló piedad un infelice?</i>
11. Reaccionando con sorpresa hacia el lugar de donde proviene la voz de su criado, Clarín.	<i>Di dos, y no me dejes / en la posada a mí cuanto te quejes;</i>
- (Se propuso que la posición de Rosaura fuera contraria a la que tiene el criado al entrar).	
- Dice Clarín:	<i>Más ¿qué haremos, señora, / a pie, solos, perdidos y a esta hora / en un desierto monte, / cuando se parte el sol a otro horizonte?</i>
12. Cuando empieza a oscurecer, busca alrededor hacia donde poder dirigirse, motivada por las preguntas de Clarín.	
13. Con asombro, distingue a lo lejos algo edificado, pero no está segura de lo que ve	<i>¡Quién ha visto sucesos tan extraños! / Más si la vista no padece engaños / que hace la fantasía, / a la medrosa luz que aún tiene el día / me parece que veo /</i>
14. Se acerca para ver mejor y corrobora que es un edificio	<i>un edificio</i>

• UBICACIÓN DE ROSAURA	• DESPUÉS DICE
<p>15. Cambia de posición y se da cuenta que es un palacio</p> <p style="text-align: center;">- (Se propuso que este dato lo saca a distinguir los obeliscos que adornan la entrada)</p>	<p><i>Rústico hace entre desnudas peñas un palacio tan breve/ que el sol apenas a mirar a se atreve;</i></p>
<p>16. Cambia de posición y se da cuenta que el palacio ha sido camuflajeado aprovechando la naturaleza.</p>	<p><i>con tan rudo artificial la arquitectura está de su edificio/ que parece a las plantas /</i></p>
<p>16.1 Mirando de abajo hacia arriba</p>	<p><i>...a las plantas/ de tantas rocas y de peñas tantas/ que al sol tocan la lumbre.</i></p>
<p>16.2 Mirando de arriba hacia abajo</p> <p style="text-align: center;">- Dice Clarín:</p>	<p><i>peñasco que ha rodado de la cumbre.</i></p> <p><i>Vámonos acercando; que éste es mucho mirar, señora, cuando es mejor que la gente/ que habita en ella, generosamente/ nos admita</i></p>
<p>17. Clarín propone acercarse a la entrada y comienzan a dirigirse hacia ella</p>	
<p>18. Al descubrir que la puerta de entrada está abierta entran a la torre</p>	<p><i>La puerta/ (mejor diré funesta boca) abierta/ está, y desde su centro</i></p>
<p>19. Se mueven en la oscuridad total</p>	<p><i>nace, la noche, pues la engendra dentro</i></p>
<p>20. Al escuchar ruido de cadena se queda paralizada</p>	<p>(Pie) <i>Suena ruido de cadenas</i></p>
<p style="text-align: center;">- Segismundo dice:</p>	<p><i>¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice!</i></p>
<p>21. Escucha un lamento y tiene la intención de huir</p> <p style="text-align: center;">- Rosaura dice:</p>	<p><i>Que triste voz escucho</i></p>

• UBICACIÓN DE ROSAURA	• DESPUÉS DICE
22. Desiste de su intención de huir porque descubre una tenue luz que proviene de una habitación	(Fie de luz de vela)
- Rosaura dice:	
23. Se acerca a la entrada de la habitación y descubre que es una prisión. (Aunque de lejos)	<i>¿No es breve luz aquella caduca exhalación, pálida estrellal que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos/ hace más tenebrosa/ la oscura habitación con luz dudosa?</i>
23 Bis. Acercándose un poco	<i>Si, pues a sus reflejos / puedo determinar, aunque de lejos, / una prisión oscura</i>
24. Se acerca un poco más y descubre a un preso con una vela	<i>que es de un vivo cadáver sepultura;</i>
25. Se aleja de la puerta y propone a Clarín refugiarse en la oscuridad, para escuchar lo que dice el preso	<i>y porque más me asombre, / que el traje de fiera yace un hombre / de prisiones cargado, / y sólo de una luz acompañado</i>
	<i>Pues huir no podemos, / desde aquí sus desdichas escuchemos, / sepamos lo que dice.</i>

La visión de Rosaura es como la de un animal nocturno, que se agudiza en la semioscuridad. La torre y el palacio son espacios desconocidos para ella, pero es por la ausencia o la presencia de la luz que ella puede moverse con mayor o menor agilidad.

Dos veces se topa con el dilema de lo que debe hacer

- La primera en los alrededores de la torre cuando Clarín le pregunta:

Mas, ¿qué baremos, señora...

*a ple. solos, perdidos y a esta hora,
en un desierto monte
cuando se parte el sol a otro horizonte?*

Asombrosamente la respuesta va revelándose a su alrededor, su visión la guía.

- La segunda vez en el palacio Rosaura se pregunta:

*¿Qué haré? Mas ¿para qué estudio
lo que haré, si es evidente
que por más que lo prevenga,
que lo estudie y que lo piense,
en llegando la ocasión
bo de hacer lo que quisiere
el dolor?*

En el palacio donde siempre está iluminado, ella nunca sabe que hacer, es presa del dolor y está atada por la lealtad que le debe a Clotaldo.

VI. La estructura del personaje de *Rosaura*

Recorrer la trayectoria del personaje de Rosaura, como actriz, implica transitar de una estructura de personaje a otra, adquiriendo el comportamiento consecuente con cada una, de acuerdo a la situación que va desarrollándose.

“ El drama barroco español es un drama de personajes alterados y no tiene sentido buscar en él, naturalidad de caracteres. La verdad de ese drama debe buscarse dentro de su artificiosa teatralidad ”¹, porque para Pedro Calderón de la Barca “ *los seres de carne y hueso se sustituyen por unos verbales, metafóricos: seres de ficción o sea plenamente conscientes de su ser teatral.* ”²

Por una parte Rosaura se presenta como un ente alegórico, una encarnación de ideas, por otra va adquiriendo tono humano. Cuando Rosaura se presenta como un ente alegórico sus reacciones de ira y venganza toman proporciones gigantescas que la tesitura emocional de un ser humano no puede alcanzar; dos veces en la obra encontramos estas reacciones representadas en la imagen de Rosaura cabalgando; la primera desarrollada en los primeros 10 versos de la obra, (p. 75) donde Rosaura que viene montada sobre un hipogrifo, la segunda (del verso 2672 al 2687 Rei) a cargo de Clarín que la describe sobre un caballo rodado³, antes de que comience la batalla en el tercer acto. “En esta escena Rosaura sigue tan contradictoria como a su llegada; la pasión se ha profundizado porque ha visto que Astolfo no quiere cumplir su palabra, por tanto este caballo tiene aún más intensidad que el hipogrifo del principio”⁴

En ambos casos “el caballo representa los instintos pasionales que agitan el pensamiento, primordialmente el apetito carnal y el orgullo. El jinete es la facultad razonadora que puede dirigir y

¹ Rei, pág. 53.

² Nota aportada por el director.

³ “Rodado” caballo blanco con algunas manchas, como lisas, redondas o en rueda (Rei, pie de pág. 168).

⁴ Rei, pie de pág. 168.

frenar esas tendencias. La caída significa la pérdida de gobierno de la pasión. El emblema en conjunto indica un mal agüero, puesto que los instintos van a arrastrar a la destrucción.”⁵

La primera vez que Rosaura aparece disfrazada de hombre cabalgando, no puede controlar el hipogrifo y éste se desboca y cae, es entonces cuando ella adquiere un tono humano y comienza su largo camino lleno de obstáculos sin poder restaurar su honor, (este trayecto abarca la mayor parte de su participación en el primer acto, todo el segundo y solamente el final del tercero), en la segunda ocasión que la vemos cabalgando encontramos la diferencia de que controla un caballo más brioso que el primero y se presenta ante Segismundo como un monstruo, un ser potencialmente peligroso y divino (p. 169, v. 2724 al 2727 ..., *que siendo monstruo de una especie y otra, / entre galas de mujer / armas de varón me adornan*), que viene a ofrecerle una alianza de guerra contra un enemigo común, que la abandonó dejándola deshonrada porque pretende casarse con Estrella y con este hecho despojarlo de su corona. Rosaura busca la destrucción de Astolfo, y aunque el príncipe no muere en la batalla, ella recobra su honor cuando Segismundo-Rey lo obliga a cumplir su promesa de matrimonio.

Rosaura adquiere un tono humano, cuando se separa del hipogrifo y decide continuar su camino “ciega y desesperada” vestida de hombre; llega a un sitio vedado de Polonia, se reencuentra con Clarín del cual no sabemos con certeza cómo llegó hasta allí, pero después lo asumimos como el criado y compañero de Rosaura. Descubren una torre; conocen a Segismundo, que al enterarse de que han oído sus desdichas, trata de matarlos, Rosaura pide clemencia a Segismundo, quien admirado por su presencia no puede dejar de oírla y verla, Rosaura cuenta a Segismundo sus desdichas y cuando está a punto de revelar su verdadero nombre e identidad debajo de su disfraz, es descubierta por los guardas, corriendo peligro de muerte, pide clemencia a Clotaldo a quien reconoce como jefe de los guardas.

Ignorando que Clotaldo lo ha reconocido su como hijo, es trasladada con los ojos cubiertos a Palacio, donde el Rey le perdona la vida por petición de Clotaldo, agradeciéndole el favor le revela su propósito de cobrar su honor al príncipe Astolfo, dejándole entrever que en realidad ella es una mujer.

---

⁵ Nota aportada por el director.

Las aventuras que tiene que pasar por recobrar su honor, son asombrosas, suceden para ella en el plano de un sueño, dentro de una pesadilla de la cual no tiene conciencia y nunca despertará.

El conflicto humano de la mujer noble deshonrada que se desarrolla en palacio cuando ella ha adquirido forma de mujer haciéndose pasar por sobrina de Clotaldo, es como el de una comedia de enredos que se podría resolver de una manera verosímil, de acuerdo a la época y al cambio de situación, en la cual Astolfo se perfila como nuevo Rey de Polonia, si Rosaura desistiera de tomar el camino de la venganza y aceptara la propuesta de Clotaldo: *Yo, Rosaura, te daré mi hacienda, y en un convento/ obo; que está bien pensando/ el medio que solicito:/ pues buyendo de un delito, / te recoges a un sagrado./* (Rei v. 2610 al 2615, p. 165), enterrando así el escabroso pasado del nuevo gobernante. Pero Rosaura tiene una trayectoria lineal, es como una flecha que se dirige a su meta sin que nada ni nadie puedan desviarla de su propósito *Yo con la venganza/ dejaré mi honor tan limpio* (Rei, p. 105, v. 914-915).

Cada faceta en la que Rosaura se presenta tiene su propia forma (arquitectónica-musical), transitar de una a otra es como interpretar variaciones sobre un mismo tema. Y aunque no todos los significados de los versos son entendidos por el público, éste puede prestar atención a lo que dicen si se deja llevar por su música.

VII. Abordaje de los versos de *Rosaura*

El texto de *La vida es sueño*, es una extensa partitura gramatical hablada, que el actor guarda en su memoria sensitiva y que reproduce frente al público con su capacidad de expresión verbal y corporal.

Por indicaciones del Director, abordamos el reconocimiento gramatical de la obra, de una manera intuitiva, realizando algunos ejercicios que cada uno aplicó en los textos que le correspondía interpretar; sacando sus propias deducciones y aplicaciones.

Las indicaciones para los ejercicios fueron:

- Ejercicio núm. 1 Trabajar sobre un monólogo

Leer en voz alta el texto dividiéndolo por tramos, de punto a punto, en un ritmo lento, sin detenerse.

Este ejercicio me concientizó, en la cantidad de aire que necesitaba tomar para poder recorrer cada tramo. A través de repetir este ejercicio varias veces aprendí a controlar mi respiración, hasta lograr decir todo el texto sin dificultad.

En algunos casos es difícil decidir cuando estamos ante un monólogo o ante un diálogo en *La vida es sueño*¹ porque a veces es complicado definir quién es el interlocutor del personaje.

En el caso de Rosaura yo reconozco 3 monólogos.

El primero al comenzar la obra (p. 7 v.1 al 22) los interlocutores son el hipogrifo y el público.

---

¹ Rei, pág. 43.

- El segundo, en la segunda jornada (p. 137, v. 1815 al 1883), donde ella a la vez de preguntarse a sí misma qué hacer, espera una respuesta del público.
- El tercero, en la tercera jornada (p. 168, v. 2690 al 2920), cuyo interlocutor es Segismundo y el público.

Este es un extenso monólogo de carácter narrativo, que resume la historia de *La vida es sueño*, misma que el público ya conoce.

La extensión de este monólogo representa un reto especial para mantener la atención auditiva que requiere del público.

- **Ejercicio núm. 2 Leer en voz alta cualquier parte del texto cambiando el matiz**

Indicando con un cambio de matiz en la voz a partir de donde se encuentre cualquiera de los siguientes signos de puntuación: coma (,), punto (.), dos puntos (:), corchetes [ ], comillas (“...”), guión (-).

Este ejercicio me permitió reconocer la gama de matices que tiene cada verso y comenzar a experimentar sus posibilidades de interpretación.

- **Ejercicio núm. 3 Leer en voz alta cualquier fragmento del texto con movimiento corporal**

indicando con un movimiento corporal (que podría ser un gesto, un cambio de nivel o un desplazamiento) el final de cada verso.

Con este ejercicio vencí mi tendencia a decir los textos como si estuvieran en prosa.

- Ejercicio núm. 4 Este ejercicio se realiza por parejas, que tienen más o menos la misma altura

Sentados en el piso, se recarga la espalda contra la del compañero, el que tiene el texto en la mano, lee un fragmento y espera a que el otro lo repita.

Con este ejercicio se siente la resonancia de la propia voz en la columna vertebral, y se apoya en el diafragma de una manera natural.

Realicé estos ejercicios cambiando de pareja, dependiendo de si el texto lo decía Rosaura como varón o como mujer, el cambiar de pareja me ayudó a distinguir las diferencias en su manera de hablar de mi compañera y compañero y aprovecharlas como un recurso más para matizar los textos.

- Ejercicio núm. 5 Transcribir los versos

Esto me ayudo a memorizar la estructura de los versos, con todos sus signos de puntuación, permitiéndome dejar el texto para tener más libertad de movimiento.

Además que el escribir el texto te permite comprenderlo de una manera distinta.

VIII. Utilería y vestuario de *Rosaura*

Después de estudiar la simbología, la trayectoria y los detalles que caracterizan a la utilería y el vestuario de Rosaura, apoyándonos además de lo descrito en la obra en imágenes de libros se pudo determinar cuál sería el manejo que cada uno de los personajes debía tener en el momento que se relacionaba con ellos, requerir de un entrenamiento especial en el manejo de armas y en la expresión corporal para definir la manera en que debía comportarme según el traje que portara.

⇒ La Espada

En la espada de Rosaura se deposita de una manera concreta el secreto de su origen:

Rosaura: *... aunque yo
no sé qué secreto alcance,
sé que esta dorada espada*
encierra misterios grandes
pues sólo fiada en ella
vengo a Polonia a vengarme
de un agravo*

* La espada que porta Rosaura en la puesta en escena, se distinguía de todas las demás por ser de color dorado.

La madre de Rosaura entrega la espada a su hija, indicándole que la muestre a los nobles de más alto rango de Polonia, confiando en que su dueño al verla la reconocería:

Clotaldo: *Esta espada es la que yo
dejé a la hermosa Violante
por señas que el que cettida*

*la trujera, babia de ballarme
amoroso como hijo
y piadoso como Padre
(p. 89, v. 399 al 404)*

Este Aparte permite al público conocer el pasado secreto de Clotaldo, entendiendo el sentido literal del diálogo en donde Clotaldo le devuelve la espada a Rosaura-hombre, motivándolo a cobrar venganza, contra su enemigo.

*Toma el acero brutildo
que trujiste, que yo sé
que él baste, en sangre teñido
de tu enemigo, a vengarte;
porque acero que humo
(digo este instante, este rato
que en mi poder te teñido),
sabrás vengarte...
(p. 105, v. 919 al 926)*

Rosaura ignora hasta el final de la obra el secreto que contiene la espada, aunque en el acto tercero ella cuenta a Segismundo la historia de su origen, y le relata que esa espada pertenece a su padre, nunca relaciona a Clotaldo como el dueño de la Espada.

Rosaura: *mi madre: persuadida
a finezas amorosas,
fue, como ninguna, bella,
y fue infeliz como todas.
Aquella necia disculpa
de fe y palabra de esposa
la alcanzó tanto, que aún hoy
el pensamiento la cobra,
habiendo sido un tirano*

*tan Eneas de su Troya
que le dejó basta la espada
(J. III, p. 170, v. 2752 al 2762)*

La espada que ciñe Rosaura, sobre la cual ha jurado venganza, está destinada a lavar con sangre de su enemigo, la afrenta de honor, que sólo puede cobrar como varón. La única vez que Rosaura tiene oportunidad de ceñir su espada para defender su honra es en la III Jornada, en contra de Segismundo.

Rosaura: *Enoálnese aquí su bofa,
que yo la desnudaré
antes que acabe la historia
(p. 175, v. 2762 al 2765)*

*Y así piensa, que si boy
como a mujer me enamoras
como varón te daré
la muerte en defensa honrosa
de mi honor...
(p. 175, v. 2914 al 2918)*

⇒ El Cuchillo y el látigo

Cuando Rosaura se enfrenta a su enemigo en la Corte está vestida de mujer; no trae la espada consigo, ya que la presencia de Rosaura es realmente peligrosa para el Príncipe, se propuso que ella trajera, ingeniosamente escondido un cuchillo, con el que podría sorpresivamente matar a Astolfo.

Con este cuchillo pelea con Astolfo para recuperar su retrato, y este mismo cuchillo es la discreta arma, con la que ella ha tramado que Clotaldo de muerte al príncipe en un jardín.

Se propuso que la entrega del cuchillo motivara la siguiente frase de Clotaldo; (escena que fue editada en el libreto).

Clotaldo: *Matar al duque, ¿una dama?
que padres no ha conoçdo,
tanto valor ha tentdo*

Aparte del cuchillo que no es nombrado por Pedro Calderón de la Barca en la obra, se propuso un látigo que Rosaura trae al principio de la obra, para forzar al hipogrifo a ir más rápido.

El Cuchillo y El Látigo
Son conocidos simbolos de violencia

La composición visual de hipogrifo estuvo a cargo de la mayor parte de los integrantes de la compañía, así como algunos representaban con sonidos corporales el batir de las alas, el comer del caballo, otro compañero golpeando el látigo contra el piso, sugería con su sonido la violencia con la que Rosaura golpea al caballo mientras cabalga.

⇒ El Retrato

El retrato de Rosaura es el motivo que detiene el avance de los amores entre Estrella y Astolfo.

Estrella: *... no está satisfecho
mi amor de que sots ingrato,
sí en quanto decís sospecho
que os desmiente ese retrato
que está pendiente del pecho
(p. 95, v. 570 al 574)*

Astolfo tiene plena conciencia de que ha agraviado a Rosaura al quitar el retrato de su pecho (la imagen de la mujer que ama y que deja deshonrada) para demostrar con este hecho a Estrella la honestidad de su amor.

Astolfo *yo haré que el retrato salga*

a Estrella: *del pecho, para que entre
la imagen de tu hermosura*

(Aparte) *Persona. Rosaura hermosa,
este agrado, porque ausentes,
no se guardan más que esta a
los hombres y las mujeres
(p. 136, v. 1774-1777)*

Rosaura trata de recuperar su retrato, luchando virilmente con Astolfo, pero él es más fuerte que ella, así que ella utiliza su ingenio femenino para fingir frente a Estrella que ella lucha por su retrato con el príncipe, porque él se lo ha quitado pretendiendo hacerlo pasar por el que aquella le ha pedido.

Rosaura: *... Astolfo, que otene
a entregarte el de otra dama,
le levanto, y tan rebelde
esté en dar el que le pidés,
que en vez de dar uno, quere
llevar otro. Pues el mío*

(Aparte) *aún no es posible vol verme
con ruegos y persuasiones,
clérica e impaciente
yo se lo quise quitar
(p. 142, v. 1975 al 1984)*

Rosaura recupera su retrato logrando que Estrella se disguste con Astolfo, pero no por mucho tiempo, la relación amorosa entre ellos avanza, y la ira de Rosaura crece determinándola a buscar la muerte del príncipe a manos de Clotaldo y cuando éste se rehusa, ella va en busca de Segismundo al campo de batalla, para unirse a su causa alentándolo a que de muerte a Astolfo.

⇒ La Capa y la Llave

En el segundo acto Rosaura se comporta como la sombra de Estrella que la sigue a todas partes donde va.

Rosaura: *Siguiendo a Estrella vengo
y gran temor de ballar a Astolfo tengo
(p. 127, v. 1548 al 1550)*

Rosaura es reconocida por Astolfo, ella logra con ingenio recuperar su retrato, provocando que los principes se disgusten. Para poderse mover ahora que ha sido descubierta, necesita otro disfraz, ya que no le funciona el de Astrea. Para el montaje se propuso que se ocultara detrás de una capa, para extraer, sin ser vista, la llave del jardín donde Astolfo reconquista a Estrella. Rosaura se presenta con su nuevo disfraz ante Clotaldo a pedirle que mate al príncipe en el mismo lugar donde está enamorado a Estrella, el jardín del cual ella tiene la llave que les permitirá entrar.

Rosaura: *él me vio, y tanto atropella
mi honor, que viéndome, a Estrella
de noche habla en mi jardín;
deste la llave he tomado,
y te podré dar lugar
de que en él puedas entrar (Clotaldo)
a dar fin a mi cuidado.
Ast, altivo, osado y fuerte
volver por mi honor podrás,
pues que ya resuelto estás
a vengarme con su muerte
(p. 162, v. 2505 al 2515)*

⇒ El traje de hombre

El vestuario de hombre que usa Rosaura en el primer acto corresponde a la decisión viril (tomada por consejo de su madre) de ir con bríos tras el hombre que la ha deshonrado para obligarle a elevarse hasta el matrimonio y así recuperar la honra que como mujer ha perdido.

Rosaura: *Utolante mi madre (¡ay, celos!)*
(J. III, p. 172, v. 2810)

*Por mejor consejo toma
que le siga, y que le obligue,
con finezas prodigiosas,
a la deuda de mi bonor,
y para que a menos costo
fuese, quíto mi tortura
que en traje de hombre me ponga*
(J. III, p. 173, v. 2831 al 2837)

“El traje de hombre para Pedro Calderón de la Barca, significa la autonomía y la iniciativa social, vestida de hombre Rosaura puede buscar lo que quiere por sí misma”.¹

Se propuso al vestuarista que el traje de hombre de Rosaura, indicara de alguna manera que ella provenía de la Corte de Moscovia, lugar de clima muy frío, según las características que le dio el diseñador, por lo que se confeccionó un traje abrigador de cuatro piezas.

Rosaura: *De noble madre nací
en la Corte de Moscovia*
(p. 169, v. 2732 al 2733)

---

¹ Nota aportada por el director.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

⇒ El traje de dama

En el segundo acto Rosaura aparece como Dama de la Corte de Estrella, por ser presentada por Clotaldo como su sobrina "Astrea".

Clarín	<i>Hay que ella está regulada</i>
dice a	<i>servida como una reina.</i>
Clotaldo:	<i>en fe de sobrina tuya</i> (p. 115, v. 1202, 1204)

En la puesta en escena mientras se dicen estos versos a Rosaura se le ve ataviada, por algunas damas, con su nuevo traje, como el de una reina, comparable con el de la princesa Estrella.

Segismundo compara la belleza de las dos mujeres:

Segismundo:	<i>¿Quién eres. mujer bella?</i>
Rosaura:	<i>(disimular me importa). Soy de Estrella</i> <i>una infelice dama.</i>
Segismundo:	<i>No digas tal. di el sol. a cuya llama</i> <i>aquella estrella oive</i> <i>pues de tus rayos resplandor recibe.</i>

Rosaura tiene un origen noble y vive en la Corte de Moscovia, sabe moverse y relacionarse con la nobleza.

- Traje de hombre y mujer

Rosaura en el tercer acto se presenta como una figura ambivalente.

IX. Rosaura y su relación con los otros personajes

La manera particular en que se comporta Rosaura cuando su forma exterior es la de un hombre, una mujer o Diosa guerrero, la encontré haciendo coincidir su manera de hablar y de moverse, con el modo en que la perciben los personajes con los que se relaciona:

- En el primer acto, Clarín da indicaciones al público de que ella no es un hombre aunque su forma exterior así lo indique.

Mas, ¿qué haremos, señora.
(Rei, p. 77, v. 45)

Rosaura no tiene que fingir frente a Clarín una voz de hombre, pero la vestimenta que usa la determina a moverse de una manera masculina.

Cuando Segismundo la ve cree que es un hombre, el no conoce la voz femenina y escucharla por primera vez en boca de Rosaura, puede ser el motivo que lo haga cambiar de actitud:

Tu voz pudo enternecerme
(v. 190, p. 82)

Hay dos cosas más que hace Rosaura en esta ocasión que provocan reacciones en Segismundo:

1. Acercándose al lugar donde pueda hacerse visible en la torre (cerca de la vela).

Tu presencia suspenderme
(v. 191, p. 82)

2. Se postra a sus pies

y tu respeto turbarme
(v. 192, p. 82)

Rosaura es como un imán para los ojos de Segismundo,

*Con cada vez que te veo
nueva admiración me das
y cuanto te miro más,
aún más mirate deseo.
Ojos hídricos creo
que mis ojos deben ser;
pues cuando es muerte el beber
beben más, y desta suerte;
olendo que el ver me da muerte
estoy muriendo por ver.
(p. 83 v. 223 al 253)*

Las cadenas de Segismundo le impiden llegar hasta donde ella está y Rosaura se mantiene a suficiente distancia para que Segismundo no pueda atraparla, mientras se van conociendo. Rosaura se va acercando poco a poco a él y está a punto de revelar su identidad cuando es interrumpida por la llegada de Clotaldo que viene a atrapar a los intrusos.

Para Clotaldo ella es un bello joven, no se da cuenta por el tono de su voz que en realidad es una mujer, por lo cual se propuso que Rosaura hablara en un tono-medio que puede corresponder al de un adolescente. Rosaura se porta con un noble que pide a otro piedad por su vida, (entrega la espada enfundada, y se arrodilla a sus pies).

Después de que Clotaldo recibe la espada, expone en varios versos que la reconoce como suya y al que la porta como su hijo. Estos versos no son escuchados por los demás personajes, sólo por el público (apartes) en casos como estos se propuso que la acción se congele, y vuelva a retomarse.

El joven y Clarín son trasladados al palacio amarrados y con los ojos cubiertos, sin saber a dónde van, temen por su vida.

Clotaldo después de pedir por la vida de los intrusos, les devuelve su libertad y alienta al joven a vengarse devolviéndole la espada. El joven, en nombre de Clotaldo, quien le dio la vida al salvarlo de la muerte al Rey, jura vengarse de su enemigo. Clotaldo presiona al joven para que le diga quién es su agresor, al enterarse que es el príncipe moscovita Astolfo, pide al joven desistir de su propósito ya que siendo su príncipe nada de lo que haga puede agraviarlo. Rosaura instintivamente siente vergüenza ante Clotaldo (su padre) de confesar su deshonra y, le deja entrever, que ella no es lo que aparenta ser (un joven) sino una mujer deshonrada.

*...no sé
con qué respeto te miro,
con qué afecto te venero
con qué estimación te estimo
que no me atrevo a decirte
que es este exterior vestido
enigma, pues no es de quien
parece: juzga advertido,
si no soy lo que parezco,
y Astolfo a casarse vino
con Estrella, si podrá
agraciarme. Harto te he dicho
(p. 106, v. 962 al 974)*

- En el segundo acto Rosaura aparece con el atuendo que corresponde a su verdadera identidad (de mujer) cambiando su nombre Rosaura* por el de Astrea. Imperialismo místico del culto a la reina virgen, profesado durante la Edad de Oro bajo el simbólico nombre de "Astrea" *...su potente mano pudiera sostener y controlar el gobierno de una monarquía universal unida*. El culto de la virgen imperial encontró su expresión más afín en las festividades caballerescas. *...la reina como un triunfo de la castidad, idea relacionada con la de la pureza de su religión reformada y que penetró profundamente en el*

---

* El nombre de Rosaura es un anagrama de Auroras/ y un compuesto de Auras y Rosa. / o sea de brillo y flor,/ conocidas alegorías de Virginitad y Sangre.

protestantismo isabelino, en el cual se expresaba un elemento de puritanismo mediante los modales cortesanos y caballerescos.**

Clotaldo aconseja a Rosaura que se introduzca en palacio, cambiando su nombre por el de Astrea, y como sobrina suya forme parte de la Corte de Estrella y ocultándose de Astolfo, espere a que él encuentre la forma de cobrar su honor.

Rosaura confía en Clotaldo y hace lo que le pide.

Rosaura como dama de Estrella (su rival) se ha ganado en poco tiempo la confianza de ésta a tal grado que le confía las sospechas que tiene de que Astolfo ame a otra mujer, y lo ha puesto a prueba para que le revele la identidad de su rival, cuya imagen está en un retrato que él traía colgado al pecho cuando llegó y que él vendrá a entregarle en un momento, Estrella ordena a Astrea que recoja el retrato y se lo llevé.

Rosaura está conteniendo sus verdaderos sentimientos, mientras escucha a Estrella, desviando su mirada de la de Estrella, y cuando ésta se va, tiene un monólogo donde se desahoga con el público. (mostrándose realmente como es).

Se propuso que como Astrea su voz fuera a diferencia del primer acto más aguda y amable, y que su voz cuando está frente al público fuera la de Rosaura más profunda, llena de furia y rencor.

La única vez que se enfrenta con Astolfo *Soy Astrea y no merezco mi humildad tan grande dicha que esa turbación le cueste* (v. 1891 al 1893, Rei pág. 139) bajo la figura de Astrea, él sorprendido la reconoce por la sensación que le produce su presencia.

Astolfo: *Basta, Rosaura, el engaño,
porque el alma nunca miente,
y aunque como Astrea te mire*

** Frances, A. Yates, *Las últimas obras de Shakespeare: una nueva interpretación*. Traducción: Federico Patán, FCE, México, 1986. Nota aportada por el director.

como a Rosaura te quere.
(Rei. pág. 139, v. 1894-1897)

aunque ella se esfuerce por mantener su engaño:

Rosaura: *No he entendido a Vuestra Alteza,
y así no sé responderle*
(p. 139, v. 1898-1899)

Astolfo sabe que ella es Rosaura:

*Aunque más esfuerzos hagas,
¡oh qué mal, Rosaura, puedes
disimular! Di a los ojos
que su música concierten
con la voz; porque es forzoso
que desdiga y que disuene
tan destemplado instrumento,
que ajustar y medir quere,
la falsedad de quien dice,
con la verdad de quien stente.*
(p. 140, v. 1912 al 1921)

Rosaura se decide a dejar de fingir que es Astrea y lucha por su retrato, la pasión la rebasa.

Rosaura: *¡Suéltale, ingrato!*
Astolfo: *Es en vano.*
Rosaura: *Vive Dios, que no ha de verse
en manos de otra mujer.*

Astolfo: *terrible estás*
(p. 141, v. 1949 al 1953)

Rosaura no puede cobrar a Astolfo su retrato enfrentándose físicamente con él, porque es mujer. Así que al ser sorprendidos por Estrella, Rosaura vuelve a su papel de Astrea y con ingenio da una explicación de la situación y logra recuperar su retrato. (parte de su identidad). (Aparte) *Dame! para cobrar mi retrato, ingento el amor.* (p. 141, v. 1957 al 1959)

Cuando recupera su retrato tiene un aparte al público dónde le muestra la sensación de triunfo por ganar esta batalla, donde ha logrado que Estrella se disguste con Astolfo. (se dirige al público como Rosaura). (Aparte) *Yo he cobrado mi retrato, venga ahora lo que viniere* (p. 142 v. 1994 al 1995).

Rosaura en palacio, se topa con Segismundo-Rey.

Ambos al verse se reconocen detrás de su nueva apariencia.

Rosaura: *...Yo esta pompa, esta grandeza
he visto reducida
a una estrecha prisión.
(p. 128 v. 1581 al 1583)*

Segismundo: *¿Quién eres? Que sin verte
adoración me debes, y de suerte
que me persuado que otra vez le he visto*

Rosaura finge ser dama de Estrella

Rosaura: *(disimular me importa) soy de Estrella
una infelice dama.
(p. 129, v. 1591 al 1592)*

Segismundo compara la belleza de Astrea poniéndola por encima de la de Estrella. Otra vez la atracción de Segismundo hacia Astrea es como la de un imán para sus instintos, pero esta vez no hay

cadena que lo detenga y al sentir que Astrea se ausenta trata de retenerla por un deseo sensual, Astrea, al defenderse lo hace con la fuerza del carácter de Rosaura. (p. 131, v. 1626 al 1636)

- Segismundo: *No has de ausentarte, espera.
¿Cómo quieres dejar de esa manera
a oscuras mi sentido?*
- Rosaura: *Esta licencia a Vuestra Alteza pido.*
- Segismundo: *Trte con tal otolencia
no es pedirlo, es tomarte la licencia.*
- Rosaura: *Pues si tú no la das, tomarla espero.*
- Segismundo: *Harás que de cortés pase a grosero,
porque la resistencia
es veneno cruel de mi paciencia.*
- Rosaura: *Pues cuando ese veneno,
de furta, de rigor y saña lleno,
la paciencia venciera,
mi respeto no osara ni pudiera.*

Clotaldo detiene a Segismundo en su intento, mientras ellos pelean Astrea sale a pedir ayuda para Clotaldo.

Al final del acto Rosaura informa a Clotaldo que ha sido descubierta por Astolfo y que pese a que la vio, no desiste en su afán de casarse con Estrella, Rosaura pretende que Clotaldo mate a Astolfo, pero éste se niega, proponiéndole que ella se recluya en un convento.

El ritmo del diálogo en esta escena se va acelerando hasta convertirse en un torbellino, el arrebatado de Rosaura dispuesta a todo por rescatar su honor, arrastra a Clotaldo a seguirla. (p. 166 v. 2631 al 2655)

Clotaldo: *¿Matar al Duque? ¿Una dama que padre no ha conocido tanto valor ha tenido?*

Rosaura: *Sí.*

Clotaldo: *¿Quién te atenta?*

Rosaura: *Mi fama.*

Clotaldo: *Mira que a Astolfo has de ver...*

Rosaura: *Todo mi honor lo atropella.*

Clotaldo: *... tu rey, y esposo de Estrella.*

Rosaura: *¡Vive Dios, que no ha de ser!*

Clotaldo: *Es locura.*

Rosaura: *Ya lo veo.*

Clotaldo: *Pues véncela.*

Rosaura: *No podré.*

Clotaldo: *Pues perderás...*

Rosaura: *Ya lo sé.*

Clotaldo: *... vida y honor.*

Rosaura: *Bien lo creo.*

Clotaldo: *¿Qué intentas?*

Rosaura: *Mi muerte.*

Clotaldo: *Mira que eso es despecho.*

Rosaura: *Es honor.*

Clotaldo: *Es desatino.*

Rosaura: *Es valor*

Clotaldo: *Es frenesí.*

Rosaura: *Es rabia, es ira.*

Clotaldo: *¿En fin, que no se da medio a tu ciega pasión?*

Rosaura: *No.*

Clotaldo: *¿Quién ha de ayudarte?*

Rosaura: *Yo.*

Clotaldo: *¿No hay remedio?*

Rosaura: *No hay remedio.*

Clotaldo: *Piensa bien si hay otros modos...*

Rosaura: *Perderme de otra manera.*

Clotaldo: *Pues si has de perderte, espera, hija, y perdámonos todos.*
(Vase)

- En el tercer acto Rosaura se presenta ante Segismundo con atributos masculinos y femeninos, el Director propuso que aparecieran la figura masculina en el primer acto y la femenina en el segundo, compartiendo el escenario con esta nueva presencia (Diosa-guerrero) que viene a confirmar a Segismundo que es verdad todo lo que ha vivido y cree soñado. Recapitulando cómo fueron sus encuentros pasados que mientras se relataban iban mostrándose plásticamente a cargo de una actriz, que reproducía las acciones de Rosaura o Astrea, según el caso, un actor que reproducía las del joven que llegó a Polonia y los actores que interpretaban a los personajes principales.

Para los momentos en la narración donde habla este personaje dual se propuso que las cosas que dijera como ente femenino, estuvieran a cargo de la actriz que interpretaba Rosaura y cuando las dijera

como varón fuera la voz de un hombre el que interpretaba en ese momento al joven. *Mujer vengo a persuadirtel al remedio de mi honra./ y varón vengo a alentartel a que obres tu corona* (p. 175 v. 2009 al 2912)

En este tercer encuentro Rosaura ejerce el mismo efecto de atracción en Segismundo, pero esta vez es él el que se aleja de ella.

Rosaura: *Señor, ¿pues así te ausentas?
¿pues ni una palabra sola
no te debe mi cuidado,
no merece mi congoja?*

*¿Cómo es posible señor
que ni me mires ni oigas?
¿Aún no me vueloes el rostro?*

Segismundo: *Rosaura, al honor le importa
por ser pladoso contigo,
ser cruel contigo ahora
No te responde mi voz
porque mi honor te responda,
no te hablo, porque quiero
que te hablen por mí mis obras
ni te miro, por que es fuerza,
en pena tan rigurosa,
que no mire tu hermosura
quien ha de mirar tu honra.
(Vase, y los soldados con él)*

Rosaura se presenta ante la Corte de Polonia vestida como mujer, viene a pedir justicia —sin pronunciar palabra, solo con su presencia— a Segismundo-Rey, quien exige a Astolfo cumplir su promesa de matrimonio a Rosaura, a quien la corte conocía bajo el nombre de Astrea. Clotaldo respalda esta petición reconociéndola como su hija. Astolfo se casa con Rosaura restaurándole su honor.

Las únicas palabras que pronuncia Rosaura en esta escena final de la obra, se las dirige a Segismundo, cuando ambos han ascendido al lugar que les corresponde.

Rosaura: *¡Qué discreto y qué prudente!*
(p. 187 v. 3304)

CONCLUSIONES

El Director propuso este trabajo para que cuando terminara su temporada en el Teatro *Juan Ruiz de Alarcón*, fuera a todos los centros y asociaciones que la pudieran solicitar, así fue presentada:

- En el *V Festival Iberoamericano de Teatro* de Bogotá en el Teatro Colón, del 22 de marzo al 7 de abril de 1996
- En el cierre de la ceremonia de presentación del tomo *Las Américas* de la Enciclopedia Mundial de Teatro contemporáneo, donde quedó registrada la puesta en escena de *La vida es sueño*, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del 26 de febrero de 1996
- En el *XX Aniversario de la ENEP* Aragón, en la Sala José Vasconcelos, los días 6, 7, 13 y 14 de marzo de 1996.
- En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón fue filmada por T.V. Universitaria. La producción estuvo a cargo de la Dirección General de Teatro y T.V. UNAM, fue transmitida por canal 22 y canal 40 en 1996.

Durante mi participación en el proceso de construcción de la puesta en escena de *La vida es sueño*, tuve que enfrentar la resistencia de abordar el trabajo de la manera en que el director propuso a la compañía, “con una actitud de inocencia”, haciendo a un lado toda la información teórica o práctica que tenía sobre la obra o sobre el lenguaje en verso.

Al principio me parecía falso el pretender que ignoraba todo acerca de *La vida es sueño*, incluyendo la trama, puesto que la había estudiado anteriormente durante un semestre con el director en la escuela, ¿cómo borrar las impresiones que ya tenía sobre la obra?, pero al escuchar la variedad de sentidos que puede tomar un mismo parlamento por el simple hecho de ser leído por distintas personas, o los distintos efectos que se pueden producir en el espectador si se usan técnicas distintas de interpretar un texto, dejándose conmover por los sentimientos que afectan al personaje o tratando de expresar las emociones que manifiesta el personaje; con ello me hicieron dudar acerca de si la forma en la que había llegado a interpretar el texto anteriormente era la mejor, la más eficaz, ¿cómo saberlo? finalmente opté por probar otras formas, no olvidando la que había encontrado sino preguntándome de qué otra forma, distinta a la conocida, podría interpretar el texto, actuando en consecuencia, aprendiendo de mis compañeros, tomando de aquí y de allá.

Aprendí el beneficio de la duda, de la que surge siempre una pregunta, en virtud de que buscar varias respuestas a una misma incógnita, activa el intelecto y la imaginación; mostrar al espectador lo que se piensa e imagina, es mostrar sólo una opción.

Después de asimilar esta experiencia, considero que es requisito indispensable para el actor contar con la flexibilidad que le permita variar sus interpretaciones, porque lo que representa no parte de lo que piensa o imagina, sino que crea personajes partiendo de interpretar las ideas de otros, el dramaturgo, el director, incluso los colaboradores de la puesta en escena que proponen su idea de movimiento, vestuario, maquillaje, etc., y que puede diferir mucho de lo que él concibe en su imaginación.

Mantener esta actitud de inocencia ante mi labor, me ha ayudado a aprovechar la crítica negativa del público que marca para mí los momentos en la interpretación que requieren más trabajo, más detalle, o incluso puede ser un indicador de que hay una falla en mi técnica vocal o corporal que puede necesitar de una revisión. También he llegado a desechar la crítica que para mí no es útil como la que proviene simplemente de no complacer un gusto o una preferencia particular.

Considero que partir siempre de tratar de averiguar lo que ignoro para crear los personajes que represento, hace que mi trabajo se convierta en una búsqueda constante dónde siempre hay algo más que se puede aprender, afinar o aportar.

Después de acabarse mi compromiso con *La vida es sueño* continué mis estudios en el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, y paralelamente terminé la carrera de actuación en el Centro Universitario de Teatro, misma que dejé pendiente por haber sido invitada a participar en lo que sería mi primera experiencia profesional representando un personaje protagónico en la obra *La Chunga*, de Mario Vargas Llosa, dirigida por el Mtro. Ignacio Retes, en el Teatro Juan Ruíz de Alarcón, dentro del ciclo "Los grandes directores del Teatro Universitario", concluí mis estudios en el CUT graduándome con *La Boda*, obra adaptada y dirigida por el Mtro. Raúl Zermeño con base en *Die Kleinburgerhoheit* de Bertol Brecht.

CURRICULUM

Nombre: Teresa Guerra Santibáñez
Nacimiento: 01-11-69, México, D.F.
Nacionalidad: Mexicana
Teléfono: (91-5) 681-87-99
Profesión: Actriz
Estatura: 1.62

FORMACION ACADEMICA

Generación 1992 - 1997 Centro Universitario de Teatro
Lic. en Literatura Dramática y Teatro
Facultad de Filosofía y Letras
UNAM

CURSOS

1992 Curso de especialización actoral
impartido por José Caballero en el
Foro de la Rivera

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Cine

- 1991 Opera prima del CUEC, dirigida por Alicia Violante, con la participación de Angélica Aragón y Patricio del Castillo, presentada en la Sala III de la Cineteca Nacional
- 1998 Corto metraje "Quién es Luis" producida dentro del Diplomado Cine, Arte y Comunicación por la UAM y Cinemanía, presentada en el 1er. Festival de corto metraje de la ciudad de México. Sala de video de la Cineteca Nacional
Dirección: Carlos Saucedo Bautista
- 1996 Documental "Los cien años del cine en México"
Dir. Armando Casas
Coordinación Cultural UNAM
- 1996 Grabación de la obra *La vida es sueño* para televisión, realizada por Rosa Martha Fernández, producida por TV UNAM
Transmitido por Canal 22
- 1998 Conducción del programa "Foro laboral" y En Marcha" transmitido por canal 7, y canal 40, Telemexiquense

1998

Argos T.V. "Tentaciones",
Transmitida por canal 13
Producción: Telenovela

TEATRO

Abril - agosto 1991

"Rosvita", autor y adaptador Marcerl Sisniega.
Centro Universitario de Teatro.

1992-1993

"El diario prohibido de Alvar Costa". Basado en el cuento del mismo
nombre, de Felipe Jesús Hernández. Dir. Gilberto Guerrero.
Compañía teatral Punto y Raya, A.C.
Estrenada en el Museo Nacional de las Intervenciones, Exconvento de
Churubusco,
Seleccionada en la II Convocatoria Nacional de Teatro IMSS 1993,
con temporada en el Teatro Legaria.

Noviembre 1993/
mayo 1994

"La Chunga". Autor Mario Vargas Llosa. Dir. Ignacio Retes.
Ciclo: "Los grandes directores del Teatro Universitario".
Premio Martha Fondebilla, como revelación femenina otorgado por la
Asociación Mexicana de Críticos de Teatro.

Juio 7, 1995 /
julio 7, 1996

"La vida es sueño" de Pedro Calderón de la Barca. Dir. José Luis Ibáñez.
Ciclo: Los grandes directores del Teatro Universitario.

Participó en el V Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.
Representada en el Teatro Colón, del 22 de marzo al 7 de abril de 1996.

Septiembre 5,
a noviembre 17- 1996

"Oveja negra". Espectáculo musical basado en las fábulas de Augusto Monterroso.
Foro del Centro Universitario de Teatro. Dir. José Antonio Alcaraz.
Participó en el VII Festival Nacional y III Latinoamericano de Teatro Universitario.
en Guadalajara de Buga, Colombia, del 11 al 19 de octubre de 1996.

Septiembre - diciembre/97

"La Boda. Inspirada en Kleinburgerhoshzeit de Berlot Brecht.
Dir. Raúl Zermeño

Producción ejecutiva:

"El paraíso del Azólotl". Autor y Director Alberto Domínguez.
Opera prima. Representada en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo,
del 18 de octubre al 23 de noviembre de 1997.