

personas

Las discrepancias entre mujeres y hombres han llevado al mundo a una guerra de sexos irresoluble, obligándolos a vivir separados. La cultura también ha sufrido este divorcio, y los personajes del teatro han sido divididos y apartados de los escenarios. Hartos de vivir en el olvido, los personajes femeninos toman las riendas de la situación y emprenden una aventura para reconstruir la literatura.

Las discrepancias entre mujeres y hombres han llevado al mundo a una guerra de sexos irresoluble, obligándolos a vivir separados. La cultura también ha sufrido este divorcio, y los personajes del teatro han sido divididos y apartados de los escenarios. Hartos de vivir en el olvido, los personajes femeninos toman las riendas de la situación y emprenden una aventura para reconstruir la literatura.

Los personajes femeninos toman las riendas de la situación y emprenden una aventura para reconstruir la literatura.

Las discrepancias entre mujeres y hombres han llevado al mundo a una guerra de sexos irresoluble, obligándolos a vivir separados. La cultura también ha sufrido este divorcio, y los personajes del teatro han sido divididos y apartados de los escenarios. Hartos de vivir en el olvido, los personajes femeninos toman las riendas de la situación y emprenden una aventura para reconstruir la literatura.

UNIDAD DIDÁCTICA

TALLER DE TEATRO ESCOLAR NAVARRO VILLOSLADA

AÑO 42

Material didáctico para el aula con actividades y solucionario
sobre el texto y el espectáculo teatral representado por el
Taller de Teatro Escolar del I.E.S. Navarro Villoslada

Autores:

**RAQUEL ALBIZU MORENO
ANA ARTAJÓ AYENSA
JULIA FERNÁNDEZ TELLECHEA
MARÍA ASUNCIÓN JIMÉNEZ ÁLVAREZ
TOMÁS MAQUIRRIAIN VELA**

Coordinación

MARÍA ASUNCIÓN JIMÉNEZ ÁLVAREZ

Departamento de Lengua Castellana y Literatura
I.E.S. NAVARRO VILLOSLADA
Calle Arcadio María Larraona, 3, 31008, Pamplona
iesnavar.teatro@educacion.navarra.es
Curso 2019-2020
Pamplona

ÍNDICE

1.- <u>INTRODUCCIÓN</u>	4
2.- <u>ACTIVIDADES PREVIAS</u>	5
3.- <u>ARGUMENTO</u>	7
4.- <u>ESTRUCTURA</u>	14
5.- <u>PERSONAJES</u>	26
6.- <u>EL ESPACIO</u>	36
7.- <u>TEMAS</u>	41
8.- <u>METALITERATURA, INTERTEXTUALIDAD Y PRECESIÓN</u>	49
9.- <u>LA MÚSICA</u>	54

1.- INTRODUCCIÓN

Introducción a la Unidad Didáctica

Esta unidad didáctica es el resultado de un grupo de trabajo formado por profesorado del departamento de Lengua del IES Navarro Villoslada. Su objetivo es facilitar la comprensión de la obra *Personajas*, de Ana Artajo y Ion Martinkorena, a todo el alumnado que acuda a su representación. En las actividades que se proponen, se pueden observar diferentes niveles de profundización y de acercamiento a la obra. El profesorado correspondiente decidirá y seleccionará cuáles son las más adecuadas para sus estudiantes. Desde el grupo de trabajo que las hemos elaborado, confiamos en que sean útiles para aquellos centros que quieran acercarse a *Personajas* y a su puesta en escena.

Introducción a la obra teatral *Personajas*

La obra dramática *Personajas* se inserta dentro de las representaciones que durante más de cuarenta años viene realizando el IES Navarro Villoslada en su Taller de Teatro.

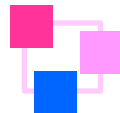
Desde 2017, Ion Martinkorena y yo, Ana Artajo, dirigimos el taller de teatro del instituto y, en esta ocasión, hemos querido escribir y montar una obra divertida, amena y con mucho contenido literario. Queríamos darnos el lujo de hacer con ella un homenaje a los personajes femeninos de la literatura dramática universal: Julieta, Antígona, Carmela, Rosaura y muchas otras son las heroínas de esta aventura, y, como en sus obras, nos demuestran que rendirse no es una opción.

Pero tras esa apariencia de comedia musical en tonos turquesas y fucsias, *Personajas* encierra una historia de desencuentro y adolescencia, donde nuestro protagonista, ese Chico *gamer* y proyecto poco prometedor de *youtuber* deja a un lado la monótona vida que vive en el mundo ordinario y accede a ayudar a unas desconocidas con las que, a primera vista, no parece que vaya a entenderse. Por supuesto, pronto surge la magia entre ellos, y todo lo que le sucede a partir de entonces se convierte en un viaje hacia el descubrimiento de uno mismo: el Chico experimentará la extraña sensación de que alguien crea en él, y eso será combustible suficiente para poner en marcha, por primera vez en su vida, el motor de la superación personal y de la autoconfianza.

Esta obra está dedicada a todos esos adolescentes que no han escuchado tantas veces como debieran un “tú vales mucho”. Nuestro Chico no lo había oído nunca y, cuando lo hace, se carga a la espalda un Lanzamisiles Cuádruple y salva a la humanidad...

...Bueno, vale, igual no literalmente, pero, al fin y al cabo ¿dónde estaría la humanidad sin la literatura?

2.- ACTIVIDADES PREVIAS

Antes de asistir a la representación de la obra, conviene conocer a los personajes literarios que aparecerán en la misma. Para ello, planteamos tres actividades que se pueden hacer con los *chromebooks*: La primera es una investigación sencilla por parejas, que irá seguida de una puesta en común en la que cada grupo presentará a los demás el personaje que ha investigado. Después se podrá afianzar este conocimiento, jugando mediante dos actividades interactivas.

1º INVESTIGA

Investigad por parejas quiénes son y qué les pasó a los siguientes personajes literarios. Después informaréis a la clase:

- a. ROMEO y JULIETA, de la obra *Romeo y Julieta*, de William Shakespeare.
- b. CARMELA y PAULINO, de la obra *¡Ay, Carmela!*, de José Sanchís Sinisterra.
- c. ANTÍGONA y EDIPO, de la obra *Antígona*, de Sófocles.
- d. LEONOR, de la obra *Valor, agravio y mujer*, de Ana Caro de Mallén.
- e. ROSAURA, de la obra *La vida es sueño*, de Calderón de la Barca.
- f. DOÑA JUANA, de la obra *Don Gil de las calzas verdes*, de Tirso de Molina.
- g. BERNARDA y ADELA, de la obra *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca.
- h. KOWALSKI y STELLA, de la obra *Un tranvía llamado deseo*, de Tennessee Williams.
- i. MAX ESTRELLA, de la obra *Luces de bohemia*, de Valle-Inclán.
- j. DON JUAN, de la obra *Don Juan Tenorio*, de José Zorrilla.
- k. ALCESTES, de la obra *El misántropo*, de Molière.
- l. MACBETH y LADY MACBETH, de la obra *Macbeth*, de William Shakespeare.
- m. MEDEA, de la obra *Medea*, de Eurípides.
- n. LA NOVIA y LEONARDO, de la obra *Bodas de sangre*, de Federico García Lorca.
- o. ALONSO, de la obra *El caballero de Olmedo*, de Lope de Vega.

2º RELACIONA

[Pincha en este enlace](#) y realiza la actividad: Une cada personaje con la obra a la que pertenece.

R.- En el planteamiento del ejercicio anterior.

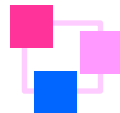
3º RECUERDA

Juego de memoria: ¿Quién es? Une el nombre del personaje con su descripción.

R.-

JULIETA	<i>Se enfrenta a la oposición de su familia por amor</i>
CARMELA	<i>Mantiene sus ideas de libertad aunque le cueste la vida</i>
ANTÍGONA	<i>Decide enterrar a su hermano desobedeciendo la prohibición del rey</i>
ROSAURA	<i>En la Corte, oculta su identidad haciéndose pasar por un criado</i>
LEONOR	<i>Con traje de hombre, se propone recuperar su honor</i>
DOÑA JUANA	<i>Se disfraza de hombre para enamorar a la nueva novia de su prometido y, así, recuperarlo</i>
BERNARDA	<i>Al morir su marido, encierra a sus cinco hijas en casa y prohíbe toda muestra de sentimientos</i>
STELLA	<i>Tolera el carácter dominante de su marido debido a la atracción, casi animal, que siente por él</i>

3.- ARGUMENTO

Con el fondo de una huelga feminista y durante una discusión en el Congreso, queda proclamado un Estado Madre como respuesta a la reivindicación de una mayoría de ciudadanas que exige una forma de gobierno por y para mujeres. Los hombres reaccionan, delimitan un antagónico Estado Padre y construyen un muro para protegerlo. En adelante, el mundo ordinario quedará dividido por este muro (el Muro) vigilado por la Policía de la Concordancia.

En un intento de depurar la cultura, se intentan eliminar aquellos rasgos de masculinidad o feminidad, respectivamente, que puedan contaminar cada tendencia. Así, los personajes masculinos son eliminados de las obras literarias conservadas en el Estado Madre y viceversa.

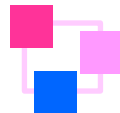
En la siguiente escena, encontramos a un Chico *Youtuber* que perdió a su madre cuando esta intentó cruzar el Muro y que convive con su Abuelo aquejado de Alzheimer. Un grupo de *Personajas*, (Carmela, Antígona, Julieta) consiguen que deje de prestar atención a la pantalla y repare en un ejemplar sin censurar de *Romeo y Julieta*. Cuando el Chico lo lee, los personajes de ambos sexos vuelven a juntarse después de años de separación. Pero, cuando abre un ejemplar de *Ay Carmela*, la protagonista no se controla y habla a su lector, el Chico, que se sobresalta y se asusta al comprobar que las voces corresponden a mujeres. Cuando se calma, sigue las indicaciones de Carmela y va abriendo distintos libros liberando las voces de sus protagonistas que se encuentran en el parnaso femenino.

En el parnaso masculino, el espacio imaginario correspondiente donde se encuentran los personajes masculinos, Romeo da cuenta de su experiencia y explica que alguien los ha leído juntos a Julieta y a él mismo. Cuando vence la incredulidad de los demás, les informa de que ha oído que hay más libros completos y de que se proponen rescatarlos a todos ellos. Cuando el Chico rescata a Paulino, la pareja literaria de Carmela, sacan en claro de la conversación que el parnaso de los *Personajos* se encuentra en una biblioteca, por lo que, para llevar consigo a las *Personajas*, mete en una mochila los libros mencionados junto con otros que le da su Abuelo y sale a la calle.

Tras rescatar la voz de Bernarda de la obra de Lorca y consultar en *Google*, consiguen llegar a la que es la última biblioteca en pie que pronto será derribada para construir un estadio. Allí, el bibliotecario ayuda al Chico; aunque previamente lo obliga a superar una prueba en la que ha de continuar algunos fragmentos de conocidos pasajes de obras teatrales, cosa que consigue con ayuda de las *Personajas*.

Cuando abandonan el lugar, los protagonistas dispondrán ya de las versiones digitalizadas de los fragmentos que contienen las intervenciones de personajes masculinos de todas las obras teatrales que necesiten. Pero las *Personajas*, para completar su tarea de reagruparse con los *Personajos*, han de conseguir que el Chico las acompañe al Estado Madre. Por ello recurren a dar voz a tres *Personajas* (Leonor, Rosaura y doña Juana), que, por su experiencia en travestirse (en las obras que protagonizaron

se disfrazaron de hombre para alcanzar sus objetivos) y apelando al espíritu aventurero del Chico, consiguen convencerlo para que se disfraze de chica.

Una vez en el Estado Madre se enfrentan a un nuevo problema. *La Casa de Bernarda Alba*, sin personajes masculinos, nunca fue rasgada y goza de un gran reconocimiento; las demás están censuradas. Como Bernarda no quiere perder su posición privilegiada en la escena, pone en guardia a la Policía de la Concordancia para que no triunfe el plan de las *Personajas*. Los protagonistas se enfrentan a una redada, pero consiguen continuar sin ser detenidos. Incluso averiguan la localización de la Ratonera, el lugar en el que, después de haber sido derribadas todas las bibliotecas para construir centros comerciales, se encuentran guardados los pasajes con las intervenciones femeninas de obras teatrales. En la Ratonera dan con una chica aficionada a la lectura que, cuando se convence de que el chico (para ella una chica) conoce el final real de las obras que le apasionan (otra vez este cuenta con la ayuda de las *Personajas*), lo conduce al depósito donde se encuentran las obras, justo antes de que llegue en su busca la Policía de la Concordancia.

Cuando la Chica descubre su identidad, el protagonista vence su rechazo inicial debido a sus prejuicios, la pone al corriente de la existencia de las *Personajas* y se las presenta. Ella también se pone de su parte para ayudarles a salvar sus historias y engaña a la policía de la Concordancia para que abandone la Ratonera. En los sótanos, van imprimiendo desde el móvil del Chico los fragmentos correspondientes a los personajes masculinos. Una vez en papel, leen de forma consecutiva las intervenciones femeninas y masculinas de las obras y las van emparejando, consiguiendo que los protagonistas de distintas obras teatrales se reencuentren en las obras recompuestas. Aunque su labor se ve interrumpida por la intervención de Bernarda, que llega a destruir los fragmentos en los que interviene Lady Macbeth lanzando el manuscrito al conducto de ventilación. Adela se enfrenta a su madre, lo que parece que les va a permitir huir. Sin embargo, llega justo en ese momento la Policía de la Concordancia, que había sido ya avisada, y encuentra las obras ya completas. Los chicos son encerrados y las obras, requisadas.

En la celda, los chicos discuten sobre la importancia del teatro en sus vidas y al protagonista se le ocurre intervenir en los sucesos utilizando el poder de la imaginación. Escribe con tiza en el suelo una obra en la que intervienen las *Personajas* que, materializadas, se enfrentan a la Policía de la Concordancia con armas y recursos propios de un *gamer* en un videojuego. Con un Lanzamisiles Cuádruple, se imponen a las armas de la policía y, mediante una Grieta portátil, llegan hasta la celda donde los protagonistas están encerrados. Finalmente, todos consiguen atravesar el Muro y ponerse a salvo en la casa del Chico en el Estado Padre. Pero, en ese momento, se deshace la ficción y la escena queda reducida a la realidad de la celda protagonizada por los chicos. Sin embargo, el Chico puede mantener una última conversación con las *Personajas* para despedirse, porque, al fin y al cabo, él también se ha visto a sí mismo como un personaje de la historia que ha imaginado como solución.

Las *Personajas* se desvanecen cuando la Policía de la Concordancia entra en escena borrando el texto escrito en el suelo y lo escoltan hasta el muro para devolverlo al Estado Padre.

En la siguiente escena, el chico se reencuentra en casa con su Abuelo, quien le revela que conoce de memoria los textos de las treinta y cinco obras que, como director, había puesto en escena. El Chico abre un canal literario en *Youtube* y recita fragmentos de las obras junto con su Abuelo. Consiguen así revolucionar las redes dando voz de nuevo a los personajes, que así se reencuentran. El fenómeno se populariza de manera imparable y la policía no consigue reprimirlo. Los apasionados amantes de la literatura transcriben las escenas, se manifiestan y las difunden, por lo que iremos asistiendo a la recuperación de distintos fragmentos de obras teatrales censuradas. Cuando los líderes del Estado Madre y del Estado Padre intentan contenerlos, son derrocados. Lo ocurrido con los personajes del teatro se extiende a otras artes y la revolución cultural consigue que esculturas, canciones y películas reaparezcan sin censuras. Cae el muro y termina la tiranía que impedía la convivencia.

La obra termina con un nuevo juego del teatro dentro del teatro: la obra a la que hemos asistido es una creación del Chico en la que ha recogido la experiencia vivida junto a su Abuelo, las *Personajas* y la Chica. Quien ha leído la obra es la Chica y da el visto bueno al resultado ante el nerviosismo y la inseguridad del joven autor.

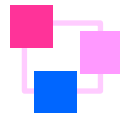

RESUMEN

Un país ha quedado separado en dos Estados (Estado Madre y Estado Padre), uno para hombres y otro para mujeres. Un muro (el Muro) vigilado por la Policía de la Concordancia los separará en lo sucesivo. Se ha depurado también la cultura. Así, por ejemplo, los personajes masculinos son eliminados de las obras literarias conservadas en el Estado Madre y viceversa. Un grupo de personajes teatrales femeninos (en adelante *Personajas*) que se encuentra aislado en el Parnaso femenino logra implicar a un Chico que les ha dado voz y vida leyendo para que las ayude a reencontrarse con sus parejas masculinas. El grupo emprende un viaje de búsqueda que los lleva a la última biblioteca en pie en el Estado Padre, donde los protagonistas consiguen, tras superar una prueba, los fragmentos que contienen las intervenciones de personajes masculinos de todas las obras teatrales y con ellas pasan al Estado Madre. Allí, han de superar un nuevo obstáculo: la oposición de Bernarda, un personaje que no ha visto censurada su obra y no quiere perder su posición privilegiada. Esta pone sobre aviso a la Policía de la Concordancia, que vela por que la separación decretada por las autoridades se mantenga, aunque los protagonistas logran burlar su vigilancia. Cuando llegan a la Ratonera, el lugar donde se encuentran los fragmentos con las intervenciones de personajes femeninos, consiguen la ayuda de una Chica apasionada por la lectura que guía al protagonista y a las *Personajas* hasta el depósito donde se encuentran las obras. Conseguidos los fragmentos de las intervenciones femeninas, los protagonistas de distintas obras teatrales se reencuentran en las obras recompuestas. Sin embargo, llega en ese momento la policía de la Concordancia que había sido ya avisada de nuevo por Bernarda y encuentra las obras ya completas. Los chicos son encerrados y las obras, requisadas. En la celda, el Chico utiliza su imaginación para idear una obra de teatro en la que las *Personajas* encuentran una salida al problema con su ayuda, pero todo se queda en eso, en algo imaginario, y vuelve al punto de partida encerrado. A continuación, es escoltado hasta el Estado Padre. De nuevo en su casa descubre que su abuelo conoce de memoria los textos de las treinta y cinco obras que, como director, había puesto en escena. El Chico abre un canal literario en *Youtube* y recita fragmentos de las obras junto con su Abuelo. Consiguen revolucionar las redes dando voz de nuevo a los personajes, que así se reencuentran. El fenómeno se populariza de manera imparable y la policía no consigue reprimirlo. Los apasionados amantes de la literatura transcriben las escenas, se manifiestan y las difunden. Cuando los líderes del Estado Madre y del Estado Padre intentan contenerlos, son derrocados. Lo ocurrido con los personajes del teatro se extiende a otras artes y la revolución cultural consigue que esculturas, canciones y películas reaparezcan sin censuras. Cae el muro y termina la tiranía que impedía la convivencia.

ACTIVIDADES

P. Elabora un resumen que no sobrepase las veinte o veinticinco líneas y que recoja lo esencial de la obra.

Respuesta. Libre

P. Di cuáles de estas afirmaciones son verdaderas y cuáles, falsas.

- ☐ Uno de los escenarios principales es La Ratonera, que se encuentra en el Estado Padre.
- ☐ Bernarda simpatiza con las Justicieras.
- ☐ El Abuelo del protagonista había sido director de teatro.
- ☐ La biblioteca donde se encuentran los fragmentos masculinos va a ser derribada para construir un centro comercial.
- ☐ La primera *Personaja* en hablar al protagonista es Carmela.
- ☐ Para difundir las obras que el Abuelo conoce de memoria, el Chico abre un canal literario en *Youtube*.
- ☐ La Chica consigue pasar al Estado Padre disfrazada de chico.

R. : F, F, V, F, V, V, F.

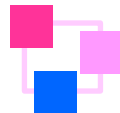
P. Elige un pasaje de la obra y piensa en cómo la actuación distinta de uno de los personajes podría haber conducido los acontecimientos en otro sentido. Elabora un breve texto a modo de resumen que muestre cómo podría haber continuado la obra hasta un nuevo desenlace.

R. Libre

P. El Chico un *youtuber* aficionado a los videojuegos, apenas tiene cultura literaria y en dos ocasiones ha de demostrar unos conocimientos de los que carece. ¿Cómo lo consigue?

R. Cuando los protagonistas visitan en el Estado Padre la biblioteca en la que se custodian los fragmentos masculinos de las obras teatrales, el Completador obliga al chico a superar una prueba en la que ha de continuar algunos fragmentos de conocidos pasajes de obras teatrales. Lo consigue con ayuda de las Personajas. Más adelante, ya en La Ratonera, en el Estado Madre, el Chico entabla conversación con la Chica, una apasionada por la lectura y logra cautivarla gracias de nuevo a que las Personajas le van apuntado lo que tiene que ir diciéndole.

P. Sitúa este fragmento en la obra. Explica quién está hablando y explica el sentido de sus palabras:

_____.– ¿Qué no es problema? ¡Puedo morir! Si me pillan me torturarán: me pintarán las uñas, me depilarán las cejas... lo que es peor: ¡me llevarán de compras!

_____.– ¡Ay, sí! ¡Vámonos de compras!

R. Hablan el Chico y Julieta en la Escena 6: La gruta abismal (segundo umbral): las Justicieras. Las Personajas le habían dado a entender al Chico que tenía que pasar con ellas al Estado Madre. El Chico se niega; por lo que, a continuación, recurrirán a las Justicieras (doña Juana, Leonor y Rosaura) para que lo convenzan y ayuden a travestirlo para que parezca una chica.

P. Ordena estos fragmentos para recomponer un resumen de la obra.

1. De nuevo en su casa descubre que su Abuelo conoce de memoria los textos de las treinta y cinco obras que, como director, había puesto en escena. El Chico abre un canal literario en *Youtube* y recita fragmentos de las obras junto con su Abuelo.
2. Allí, han de superar un nuevo obstáculo: la oposición de Bernarda, un personaje que no ha visto censurada su obra y no quiere perder su posición privilegiada. Esta pone sobre aviso a la Policía de la Concordancia, que vela por que la separación decretada por las autoridades se mantenga, aunque los protagonistas logran burlar su vigilancia.
3. Un grupo de personajes teatrales femeninos (en adelante *Personajas*) que se encuentra aislado en el parnaso femenino logra implicar a un chico que les ha dado voz y vida leyendo para que las ayude a reencontrarse con sus parejas masculinas.
4. Cuando llegan a la Ratonera, el lugar donde se encuentran las intervenciones de personajes femeninos, consiguen la ayuda de una Chica apasionada por la lectura que guía al protagonista y a las *Personajas* hasta el depósito donde se encuentran las obras. Conseguidos los fragmentos de las intervenciones femeninas, los protagonistas de distintas obras teatrales se reencuentran en las obras recompuestas.
5. Cuando los líderes del Estado Madre y del Estado Padre intentan contenerlos, son derrocados. Lo ocurrido con los personajes del teatro se extiende a otras artes y la revolución cultural consigue que esculturas, canciones y películas reaparezcan sin censuras. Cae el muro y termina la tiranía que impedía la convivencia.
6. El grupo emprende un viaje de búsqueda que los lleva a la última biblioteca en pie en el Estado Padre, donde los protagonistas consiguen, tras superar una prueba, los fragmentos que contienen

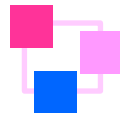

las intervenciones de personajes masculinos de todas las obras teatrales y con ellas pasan al Estado Madre.

7. Un país ha quedado separado en dos Estados (Estado Madre y Estado Padre), uno para hombres y otro para mujeres. Un muro (el Muro) vigilado por la Policía de la Concordancia los separará en lo sucesivo. Se ha depurado también la cultura. Así, por ejemplo, los personajes masculinos son eliminados de las obras literarias conservadas en el Estado Madre y viceversa.
8. Consiguen revolucionar las redes dando voz de nuevo a los personajes, que así se reencuentran. El fenómeno se populariza de manera imparable y la policía no consigue reprimirlo. Los apasionados amantes de la literatura transcriben las escenas, se manifiestan y las difunden.
9. Sin embargo, llega en ese momento la policía de la Concordancia que había sido ya avisada de nuevo por Bernarda y encuentra las obras ya completas. Los chicos son encerrados y las obras, requisadas. En la celda, el Chico utiliza su imaginación para idear una obra de teatro en la que las *Personajas* encuentran una salida al problema con su ayuda, pero todo se queda en eso, en algo imaginario, y vuelve al punto de partida encerrado. A continuación, es escoltado hasta el Estado Padre.

R.: El orden es el siguiente: 7,3,6,2,4,9,1,8,5.

4.- ESTRUCTURA

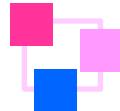
ESTRUCTURA EXTERNA

Personajas está organizada en 10 escenas sin agrupar en actos. Se prevé un descanso tras la escena nº 6. En el texto aparecen numeradas y con un título que se refiere a una estructura en doce etapas propuesta por Christopher Vogler basada en el modelo mítico de *El Viaje del héroe* de Campbell¹. En la obra que nos ocupa, se han fundido seis de esas etapas en tres escenas: así, observamos en la tercera, la novena y la décima escenas un título referido a dos etapas del itinerario propuesto por Vogler. Por otro lado, se ha desdoblado la séptima etapa en dos escenas: la sexta y la séptima. El título de todas las escenas aparece completado por una frase relevante extraída de la intervención de un personaje de la escena.

<i>El Viaje del héroe: Estructura propuesta por Christopher Vogler</i>	<i>Personajas</i>
1. El mundo ordinario.	Escena 1: <i>El mundo ordinario: la Gran Separación</i>
2. La llamada a la aventura. 3. El héroe indeciso.	Escena 2: <i>La llamada a la aventura y el héroe indeciso: ¡sois chicas!</i>
4. El Sabio Anciano.	Escena 3: <i>El sabio anciano: el oráculo me ha hablado.</i>
5. Dentro del mundo especial (primer umbral).	Escena 4: <i>Dentro del mundo especial (primer umbral): no proyectes.</i>
6. Peligros, amigos, enemigos.	Escena 5: <i>Peligros, amigos, enemigos: el Completador.</i>
7. La gruta abismal (segundo umbral).	Escena 6: <i>La gruta abismal (segundo umbral): las Justicieras.</i> Escena 7: <i>La gruta abismal (segundo umbral): la Ratонера.</i>
8. La prueba suprema.	Escena 8: <i>La prueba suprema: caliente, que sales.</i>
9. La espada. 10. El camino de vuelta (tercer umbral).	Escena 9: <i>La espada y el camino de vuelta (tercer umbral).</i>
11. La resurrección (cuarto umbral). 12. El regreso con el elixir.	Escena 10: <i>La resurrección (cuarto umbral) y el regreso con el elixir: Mal, Polonia, recibes a un extranjero.</i>

¹ Se trata de una especie de viaje iniciático por un mundo de maravillas sobrenaturales del que el héroe volverá con la capacidad de usar un don recibido para mejorar el mundo ordinario del que ha partido. “Salida”, “Iniciación” y “Retorno” son las tres partes generales en las que se agrupan distintas fases y peripecias del viaje. En el estudio de la *Estructura Interna* mencionaremos algunos de los aspectos más relevantes.

El argumento de las escenas y los personajes que intervienen en ellas son los siguientes:

- **Escena 1: El mundo ordinario: la Gran Separación.**

Intervienen: Juglar, Manifestantes, la Líder, Tertuliano 1, el Líder, Tertuliana 1, Mujeres, Tertuliana 2, Presidente de la Cámara, Reportera, Hombres, Julieta, Nodriz, Kowalski, Policía 3, Policía 4, Stella, Carmela, Policía 1, Macbeth, Policía 5, Lady Macbeth, Medea y Rosaura.

Con el fondo de una huelga feminista y durante una discusión en el Congreso, queda proclamado un Estado Madre como respuesta a la reivindicación de una mayoría de ciudadanas que exige una forma de gobierno por y para mujeres. Los hombres reaccionan, delimitan un antagónico Estado Padre y construyen un muro para protegerlo. En adelante, el mundo ordinario quedará dividido por este muro (el Muro) vigilado por la Policía de la Concordancia.

En un intento de depurar la cultura, se intentan eliminar aquellos rasgos de masculinidad o feminidad, respectivamente, que puedan contaminar cada tendencia. Así, los personajes masculinos son eliminados de las obras literarias conservadas en *el Estado Madre* y viceversa.

- **Escena 2: La llamada a la aventura y el héroe indeciso: ¡sois chicas!**

Intervienen: Chico, Abuelo, Carmela, Julieta y Antígona.

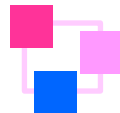
Un Chico *youtuber* perdió a su madre cuando esta intentó cruzar el Muro y convive con su abuelo aquejado de Alzheimer. Un grupo de *Personajas*, (Carmela, Antígona, Julieta) consigue que deje de prestar atención a la pantalla y repare en un ejemplar sin censurar de *Romeo y Julieta*. Cuando el Chico lo lee, los personajes de ambos sexos vuelven a juntarse después de años de separación. Pero, cuando abre un ejemplar de *¡Ay, Carmela!*, la protagonista no se controla y habla a su lector, el Chico, quien se sobresalta y se asusta al comprobar que las voces corresponden a mujeres. Cuando se calma, sigue las indicaciones de Carmela y va abriendo distintos libros liberando las voces de sus protagonistas que se encuentran en el parnaso femenino.

- **Escena 3: El sabio anciano: el oráculo me ha hablado.**

Intervienen: Romeo, Kowalski, Paulino, Max Estrella, don Juan, Alcestes, Antígona, Chico, Carmela, Julieta y Edipo.

En el parnaso masculino, el espacio imaginario correspondiente donde se encuentran los personajes masculinos, Romeo da cuenta de su experiencia y explica que alguien los ha leído juntos a Julieta y a él mismo. Cuando vence la incredulidad de los más, les informa de que ha oído que hay más libros completos y de que se proponen rescatarlos a todos ellos. Cuando el Chico rescata a Paulino, la pareja literaria de Carmela, sacan en claro de la conversación que el parnaso de los

Personajos se encuentra en una biblioteca, por lo que, para llevar consigo a las *Personajas*, mete en una mochila los libros mencionados junto con otros que le da su Abuelo y sale a la calle.

- **Escena 4: Dentro del mundo especial (primer umbral): no proyectos.**

Intervienen: Julieta, Chico, Carmela, Antígona, Bernarda, Alcestes, Edipo, Max Estrella, Paulino, Kowalski, don Juan y Romeo.

Tras rescatar la voz de Bernarda de la obra de Lorca y consultar en *Google*, el protagonista consigue identificar el emplazamiento de la biblioteca que buscan: se trata de la última biblioteca que queda en pie y que pronto será derribada para construir un estadio.

- **Escena 5: Peligros, amigos, enemigos: el Completador.**

Intervienen: Carmela, Chico, Antígona, el Completador y Julieta.

Allí, el bibliotecario ayuda al Chico; aunque previamente lo obliga a superar una prueba en la que ha de continuar algunos fragmentos de conocidos pasajes de obras teatrales, cosa que consigue con ayuda de las *Personajas*.

- **Escena 6: La gruta abismal (segundo umbral): las Justicieras.**

Intervienen: Chico, Carmela, Antígona, Julieta, doña Juana, Leonor y Rosaura.

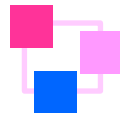
Los protagonistas abandonan la biblioteca. Disponen ya de las versiones digitalizadas de los fragmentos que contienen las intervenciones de personajes masculinos de todas las obras teatrales que necesiten. Pero las *Personajas*, para completar su tarea de reagruparse con los *Personajos*, han de conseguir que el Chico las acompañe al Estado Madre. Por ello recurren a dar voz a tres *Personajas* (Leonor, Rosaura y doña Juana), que, por su experiencia en travestirse (en las obras que protagonizaron se disfrazaron de hombre para alcanzar sus objetivos) y apelando al espíritu aventurero del Chico, consiguen convencerlo para que se disfrace de chica.

- **Escena 7: La gruta abismal (segundo umbral): la Ratonera.**

Intervienen: Bernarda, Adela, Chico, Carmela, Leonor, doña Juana, Policía 1, Policía 2, Policía 5, Antígona, Julieta, Rosaura, Romeo, don Juan, Max Estrella, Kowalski, Alcestes y Edipo.

Se trata de la escena más larga de la obra: Una vez en el Estado Madre se enfrentan a un nuevo problema. *La Casa de Bernarda Alba*, sin personajes masculinos, nunca fue rasgada y goza de un gran reconocimiento; las demás están censuradas. Como Bernarda no quiere perder su posición privilegiada en la escena, pone en guardia a la Policía de la Concordancia para que no

triunfe el plan de las *Personajas*. Los protagonistas se enfrentan a una redada, pero consiguen continuar sin ser detenidos. Incluso averiguan la localización de la Ratonera, el lugar en el que, después de haber sido derribadas todas las bibliotecas para construir centros comerciales, se encuentran guardados los pasajes con las intervenciones femeninas de obras teatrales. En la Ratonera dan con una Chica aficionada a la lectura que, cuando se convence de que el chico (para ella una chica) conoce el final real de las obras que le apasionan (otra vez este cuenta con la ayuda de las *Personajas*), lo conduce al depósito donde se encuentran las obras, justo antes de que llegue en su busca la policía de la Concordancia.

Cuando la Chica descubre su identidad, el protagonista vence su rechazo inicial debido a sus prejuicios, la pone al corriente de la existencia de las *Personajas* y se las presenta. Ella también se pone de su parte para ayudarles a salvar sus historias y engaña a la policía de la Concordancia para que abandone la Ratonera.

- **Escena 8: La prueba suprema: calienta, que sales.**

Intervienen: Bernarda, Chico, Chica, Carmela, Julieta, Antígona, Edipo, don Juan, Max Estrella, Alcestes, Kowalski, Stella, Rosaura, Lady Macbeth, Leonor Medea, Romeo, Paulino, Adela, Policía 1, Policía 5 y Policía 2.

En los sótanos, van imprimiendo desde el móvil del Chico los fragmentos correspondientes a los personajes masculinos. Una vez en papel, leen de forma consecutiva las intervenciones femeninas y masculinas de las obras y las van emparejando, consiguiendo que los protagonistas de distintas obras teatrales se reencuentren en las obras recompuestas. Aunque su labor se ve interrumpida por la intervención de Bernarda, que llega a destruir los fragmentos en los que interviene Lady Macbeth lanzando el manuscrito al conducto de ventilación, Adela se enfrenta a su madre, lo que parece que les va a permitir huir. Sin embargo, llega justo en ese momento la Policía de la Concordancia que había sido ya avisada y encuentra las obras ya completas. Los chicos son encerrados y las obras, requisadas.

- **Escena 9: La espada y el camino de vuelta (tercer umbral).**

Intervienen: Chico, Chica, Julieta, Leonor, Antígona, Carmela, Rosaura, Policía 5, doña Juana, Policía 2 y Juglar.

En la celda, los chicos discuten sobre la importancia del teatro en sus vidas y al protagonista se le ocurre intervenir en los sucesos utilizando el poder de la imaginación. Escribe con tiza en el suelo una breve obra de teatro en la que intervienen las *Personajas* que, materializadas, se enfrentan a la Policía de la Concordancia con armas y recursos propios de un *gamer* en un videojuego. Con un Lanzamisiles Cuádruple, se imponen a las armas de la policía y, mediante una

Grieta portátil, llegan hasta la celda donde los protagonistas están encerrados. Finalmente, todos consiguen atravesar el Muro y ponerse a salvo en la casa del Chico en el Estado Padre. Pero, en ese momento, se deshace la ficción y la escena queda reducida a la realidad de la celda protagonizada por los chicos. Sin embargo, el Chico puede mantener una última conversación con las *Personajas* para despedirse, porque al fin y al cabo, él también se ha visto a sí mismo como un personaje de la historia que ha imaginado como solución.

Las *Personajas* se desvanecen cuando la Policía de la Concordancia entra en escena borrando el texto escrito en el suelo y lo escoltan hasta el muro para devolverlo al Estado Padre.

- **Escena 10: *La resurrección (cuarto umbral) y el regreso con el elixir: Mal, Polonia, recibes a un extranjero.***

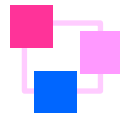
Intervienen: Abuelo, Chico, Juglar, Antígona, Max Extrella, Policía 4, Policía 5, el Líder, la Líder, Alonso, Manifestantes, Paulino, Carmela, Romeo, Julieta, Novia, Leonardo, Leonor, Kowalski, Stella, Adela, Lady Macbeth y Chica.

En la siguiente escena, el Chico se reencuentra en casa con su Abuelo, quien le revela que conoce de memoria los textos de las treinta y cinco obras que, como director, había puesto en escena. El Chico abre un canal literario en *Youtube* y recita fragmentos de las obras junto con su Abuelo. Consiguen así revolucionar las redes dando voz de nuevo a los personajes, que así se reencuentran. El fenómeno se populariza de manera imparable y la policía no consigue reprimirlo. Los apasionados amantes de la literatura transcriben las escenas, se manifiestan y las difunden, por lo que iremos asistiendo a la recuperación de distintos fragmentos de obras teatrales censuradas. Cuando los líderes del Estado Madre y del Estado Padre intentan contenerlos, son derrocados. Lo ocurrido con los personajes del teatro se extiende a otras artes y la revolución cultural consigue que esculturas, canciones y películas reaparezcan sin censuras. Cae el muro y termina la tiranía que impedía la convivencia.

La obra termina con un nuevo juego del teatro dentro del teatro: la obra a la que hemos asistido es una creación del Chico en la que ha recogido la experiencia vivida junto a su abuelo, las *Personajas* y la Chica. Quien ha leído la obra es la Chica y da el visto bueno al resultado ante el nerviosismo y la inseguridad del joven autor.

El público percibe esta distribución en escenas por la entrada o salida de grupos de personajes, cambio de escenario, cambio de tema...

ESTRUCTURA INTERNA

PLANTEAMIENTO

Las tres primeras escenas recogen el planteamiento de la obra: un país que ha quedado separado en dos Estados (Estado Madre y Estado Padre), uno para hombres y otro para mujeres. Un muro (el Muro) vigilado por la Policía de la Concordancia los separará en lo sucesivo. Se ha depurado también la cultura. Así, por ejemplo, los personajes masculinos son eliminados de las obras literarias conservadas en el Estado Madre y viceversa. Un grupo de personajes teatrales femeninos (*Personajas* en la obra) que se encuentra aislado en el parnaso femenino logra implicar a un Chico que les ha dado voz y vida leyendo para que las ayude a reencontrarse con sus parejas masculinas. Este cuenta con la ayuda de algunos ejemplares sin censurar que le proporciona su Abuelo.

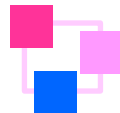
NUDO

El grupo emprende un viaje de búsqueda de los fragmentos censurados del resto de las obras teatrales existentes y llegan a la última biblioteca en pie en el Estado Padre donde consiguen, tras superar una prueba, los fragmentos que contienen las intervenciones de personajes masculinos. Con ellos atraviesan el Muro que separa los dos Estados y, una vez en el estado Madre, superan un nuevo obstáculo: la oposición de Bernarda, un personaje que no ha visto censurada su obra y no quiere perder su posición privilegiada. Esta pone sobre aviso a la Policía de la Concordancia, que vela por que la separación decretada por las autoridades se mantenga, aunque los protagonistas logran burlar su vigilancia. Cuando llegan a la Ratonera, el lugar donde se encuentran las intervenciones de personajes femeninos, consiguen la ayuda de una chica apasionada por la lectura que guía al protagonista y a las *Personajas* hasta el depósito donde se encuentran las obras. Conseguídos los fragmentos de las intervenciones femeninas, los protagonistas de distintas obras teatrales se reencuentran en las obras recompuestas. Sin embargo, llega en ese momento la Policía de la Concordancia que había sido ya avisada de nuevo por Bernarda y encuentra las obras ya completas. Los chicos son encerrados y las obras, requisadas. En la celda, el Chico utiliza su imaginación para idear una escena en la que las *Personajas* encuentran una salida al problema con su ayuda, pero todo se queda en eso, en algo imaginario, y vuelve al punto de partida encerrado.

DESENLACE

La Policía de la Concordancia escolta al protagonista hasta el muro para devolverlo al Estado Padre donde se reencuentra con su Abuelo y descubre que conoce de memoria los textos de las treinta y cinco obras que, como director, había puesto en escena. El Chico abre un canal literario en *Youtube* donde

recita fragmentos de las obras junto con su Abuelo. Consiguen revolucionar las redes dando voz de nuevo a los personajes, que así se reencuentran. El fenómeno se populariza de manera imparable y la policía no consigue reprimirlo. Cuando los líderes del Estado Madre y del Estado Padre intentan contenerlos, son derrocados. Lo ocurrido con los personajes del teatro se extiende a otras artes y la revolución cultural consigue que esculturas, canciones y películas reaparezcan sin censuras. Cae el muro y termina la tiranía que impedía la convivencia.

La estructura según el modelo de “El viaje del héroe”.

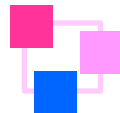
Ya hemos mencionado que los títulos de las escenas muestran que los autores de la obra han querido poner de manifiesto una estructura que obedece a las líneas sugeridas en una variante del modelo conocido como “El viaje del héroe”. El acercamiento a su estudio que iniciamos en este apartado se verá completado en el correspondiente al análisis de personajes, pues el hilo conductor de este “viaje” es el “héroe” y su evolución en los distintos planos que afectan a la persona, como es de esperar en un viaje iniciático o de desarrollo personal, que es, al fin y al cabo, de lo que trata una parte fundamental de la obra.

La obra parte de una situación denominada *El mundo ordinario* en el modelo seguido por los autores y coincide con la **Escena 1** (*El mundo ordinario: la Gran Separación.*) y el primer apartado de la **Escena 2** (*La llamada a la aventura y el héroe indeciso: ¡sois chicas!*). Estamos en la parte general de la Salida y se describe la situación previa a la etapa en la que se inicia el periplo, la de *La llamada a la aventura*. Asistimos a la separación de los dos estados, lo que da lugar al contexto histórico en el que se encuentra el protagonista (chico/héroe) y conocemos al Chico en un contexto vital más cercano: se trata de un *youtuber* que perdió a su madre que murió cuando trataba de cruzar el Muro y convive con su Abuelo aquejado de alzhéimer.

El título de la **Escena 2** (*La llamada a la aventura y el héroe indeciso: ¡sois chicas!*) recoge las denominaciones de las dos etapas en las que se inicia propiamente la aventura en el modelo: *La llamada a la aventura*. La petición de ayuda de las *Personajas* se convierte en la llamada al héroe a abandonar la monotonía del mundo ordinario en el que vive, en este caso el de la habitación en la que se refugia en sus videojuegos en la casa donde convive con su Abuelo. *El héroe indeciso* (o *El rechazo de la llamada*), la etapa en la que según el modelo el héroe se niega a seguir los dictados de la llamada, se corresponde en la obra que nos ocupa con las reticencias del personaje a ayudar a unas mujeres: “sois chicas”.

La siguiente etapa del modelo, *El Sabio Anciano* (o *El encuentro con el maestro* o *La ayuda sobrenatural*) queda reflejada en esta obra en la ayuda que le presta el abuelo proporcionándole los libros sin rasgar que, más adelante, como un talismán, le servirán de ayuda y protección para afrontar las pruebas que ha de superar durante el viaje. Esta escena, **Escena 3**, tiene por título *El sabio anciano: el oráculo me ha hablado*. La segunda parte del título apunta a un aspecto que se desvela al final de la

historia. En este pasaje, Edipo reproduce las palabras del oráculo: *“Entre las brumas de la memoria de aquellos que parecen no estar, hallaréis las palabras arrebatadas”*. Es una alusión a la solución que llegará en la última escena con la ayuda del Abuelo (relacionamos “las brumas de la memoria” con el alzhéimer) y constituye el punto de apoyo para una estructura cíclica conocida en literatura y presente, por ejemplo, en el relato de origen persa recogido en Las mil y una noches que reproducimos en las actividades con el título *Un caso prodigioso de videncia*. La solución al problema estaba ya en el punto de partida. Este punto de vista nos da la clave para que al final de la obra entendamos que la finalidad (o la utilidad) del viaje tiene mucho que ver con el desarrollo personal del protagonista.

En la **Escena 4** (*Dentro del mundo especial (primer umbral): no proyectes*) se da el paso de lo conocido (El mundo ordinario) a lo desconocido, lo inexplorado sembrado de peligros (El mundo extraordinario). El protagonista se ve ya en la calle y ha de enfrentarse a problemas como averiguar la localización de la biblioteca que custodia los fragmentos masculinos. La segunda parte del título tiene que ver con una situación de nerviosismo que viven los Personajes: están inquietos porque se plantean que quizá sus parejas puedan y quieran prescindir de ellos.

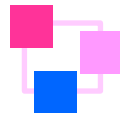
Las siguientes cuatro escenas se corresponden con la parte general conocida como “La Iniciación.” Podemos también añadir la primera parte de la escena 9.

- **Escena 5:** *Peligros, amigos, enemigos: el Completador.*
- **Escena 6:** *La gruta abismal (segundo umbral): las Justicieras.*
- **Escena 7:** *La gruta abismal (segundo umbral): la Ratonera.*
- **Escena 8:** *La prueba suprema: caliente, que sales.*
- **Escena 9:** *La espada y el camino de vuelta (tercer umbral).*

El título de la primera escena alude a la variedad de peripecias que vive el protagonista no solo en esta escena, sino desde esta hasta el final. En esta **Escena 5** el héroe/chico ha de superar la prueba de continuar algunos fragmentos de conocidos pasajes de obras teatrales.

La denominación de “gruta abismal” de las dos escenas siguientes (**Escena 6** y **Escena 7**) es el nombre que en el modelo se da al corazón de ese mundo especial lleno de peligros donde el héroe ha de encontrar el objeto relacionado con su misión. En la obra, el héroe/chico se enfrenta ahora a las situaciones más difíciles, está en el centro de la aventura: el protagonista se resiste a entrar en territorio femenino, pero se ha de sobreponer a sus miedos y prejuicios al internarse en lo que vive como un recinto lleno de peligros. La apostilla que distingue el título de la **Escena 7**, “La Ratonera”, es elocuente y sugiere ese máximo de ansiedad que vive el protagonista.

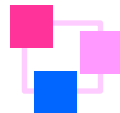
En la **Escena 8** (*La prueba suprema: caliente, que sales.*) los protagonistas, una vez conseguidos los fragmentos femeninos, van emparejando con las lectura cada *Personaja* con el *Personajo* correspondiente. Todo sale a pedir de boca hasta que Bernarda interviene y llega a destruir los fragmentos en los que interviene Lady Macbeth lanzando el manuscrito al conducto de ventilación, llega la Policía de la Concordancia y la peor pesadilla del personaje se cumple: es detenido en el Estado Madre. En la Etapa correspondiente de la estructura sugerida por Vogler, se habla de una experiencia de muerte, de un descenso del héroe a los infiernos.

La **Escena 9** es una escena puente en la que encontramos tanto *La espada*, que en la estructura de Vogler simboliza el objetivo conseguido por el héroe (sería el final de la etapa de Iniciación) como *El camino de vuelta* en el que las fuerzas del mal se desencadenan para no dejarle escapar. En este momento nos planteamos ya que *La espada* (o el *don final*, el nombre que recibe una de las fases del modelo de Campbell) no puede interpretarse como la consecución del objetivo de completar las obras rasgadas, sino como el logro alcanzado en el plano del desarrollo personal: “no pienso defraudar a alguien que cree que yo pueda ser algo más de lo que ya soy”, “Ojalá pudiera leerlas una vez más y darles las gracias. Ayer ni sabía que existían, y ahora... han cambiado mi mundo para siempre”² que se traduce también en haber llegado a la consciencia del poder de la imaginación aplicada a la lectura o la escritura, esto es, *La espada*. Esta es el arma (en la obra se concreta en la forma imaginaria de un Lanzamisiles Cuádruple) con la que iniciará el paso del tercer umbral en el primer intento del regreso en la penúltima escena, ya correspondiente a la última parte general, *El Regreso*. A punto de saborear su éxito, se ve frustrado al verse enfrentado a la realidad; pero, aunque es consciente de que mediante la imaginación no ha llegado al objetivo último de reunificar los textos y sigue encerrado, es consciente de que algo ha cambiado en su vida pues las *Personajas* siguen presentes por la fuerza de la imaginación que ha hecho de él mismo un personaje más.

En las etapas de *La resurrección* y de *El regreso con el elixir* de la estructura sugerida por Vogler, la conversión del protagonista en héroe llega a la plenitud y regresa con algún elixir o tesoro que son vitales para su comunidad. La última escena de la obra, **Escena 10** (*La resurrección (cuarto umbral) y el regreso con el elixir: Mal, Polonia, recibes a un extranjero.*), si no supone el regreso con la misión cumplida en cuanto al objetivo de recomponer las obras rasgadas, sí nos muestra ya un Chico/héroe renacido capaz de devolver la libertad a los suyos una vez que comprueba que es en su propia casa donde se encuentra, en la figura de su Abuelo, la fuerza que lo hace posible: la difusión de las obras conservadas en la memoria del abuelo del Chico provoca una revolución que hace caer el muro que impedía la convivencia y les devuelve la libertad.

² Escena 9: *La espada y el camino de vuelta (tercer umbral)*. Apartado 9.1

ACTIVIDADES

P. ¿Cuántas escenas componen la obra *Personajas*?

R. La obra está compuesta por 10 escenas.

P. ¿Cómo percibes cada cambio de escena?

R. El cambio de escena se percibe por la entrada o salida de grupos de personajes, cambio de escenario, cambio de tema... Por ejemplo, el cambio de la primera a la segunda escena se hace visible por el cambio en el lugar donde transcurre la acción y por el cambio de tema y de personajes, pues en la nueva escena los protagonistas ya no son los líderes del congreso que han aparecido en la primera. La escena 7, una de las más largas se desarrolla en torno al escenario de la Ratonera y guarda una unidad temática: las acciones encaminadas a conseguir en El Estado Madre los pasajes con las intervenciones femeninas.

P. Fíjate en el conflicto protagonizado por el chico protagonista e indica de dónde a dónde va cada una de la partes en que se analiza la acción (planteamiento, nudo y desenlace).

R. En el estudio preliminar.

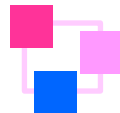
P. ¿A qué personajes podemos considerar los motores del desenlace de la obra?

R. Hemos de mencionar al Chico y al Abuelo.

P. ¿En qué momento se produce mayor tensión en la obra?

*R. Podemos hablar de varios momentos de tensión a partir de la **Escena 7**, cuando los protagonistas se encuentran en el Estado Madre: los dos encuentros con La Policía de la Concordancia, la intervención de Bernarda destruyendo los fragmentos de Macbeth...*

P. Lee el siguiente relato y relacionalo con algún aspecto de la estructura de *Personajas*.

Un caso prodigioso de videncia³

Se cuenta de un hombre de Bagdad que vivía en completo desahogo y tenía grandes riquezas. Pero éstas se le agotaron, su situación cambió y se quedó sin nada, consiguiendo comer sólo a costa de inauditos esfuerzos. Cierta noche, mientras dormía cohibido y amedrentado, vio en sueños a una persona que le decía:

–Tu fortuna se encuentra en El Cairo! ¡Ve, corre a buscarla!

Emprendió el viaje a El Cairo, llegó al atardecer y fue a dormir en una mezquita. Cerca de la mezquita había una casa y Dios, ¡ensalzado sea!, dispuso que una partida de ladrones entrase en la mezquita para asaltar la casa. Los habitantes de esta se despertaron al oír el movimiento de los ladrones y empezaron a chillar. El valí de la ciudad y sus hombres acudieron a auxiliarles. Los ladrones huyeron. El valí entró en la mezquita y encontró dormido al bagdadí. Lo detuvo y le hizo azotar con golpes muy dolorosos hasta que estuvo a punto de morir. Lo encarceló y le tuvo tres días en prisión. Después lo hizo comparecer y le preguntó:

–¿De qué país eres?

– ¡De Bagdad!

–¿Y qué motivos te han traído a El Cairo?

–He visto en sueños a una persona que me decía: «¡Tu fortuna se encuentra en El Cairo! ¡Vete!». Al llegar a El Cairo me he dado cuenta de que la fortuna prometida eran los azotes que me has mandado dar.

El valí se rió de buena gana dejando al descubierto sus molares. Le dijo:

–¡Hombre de poco entendimiento! Yo he visto en sueños tres veces a una persona que me decía: «Hay una casa de Bagdad situada en tal barrio y cuyo aspecto es éste. En su patio hay un jardincillo y debajo del surtidor se encuentran riquezas enormes. Ve allí y cógelas». Yo, a pesar de esto, no me he movido y tú, tonto, has emprendido el viaje de una ciudad a otra por una visión que has tenido en el curso de una pesadilla. –Le dio a continuación unos dirhemes y le dijo– Utilízalos para regresar a tu ciudad.

Sahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso.

Cuando llegó la noche trescientas cincuenta y dos, refirió:

Me he enterado, ¡oh rey feliz! De que [el hombre] tomó los dirhemes y regresó a Bagdad, pues la casa que el valí le había descrito era la suya propia. Al llegar a su domicilio cavó debajo del surtidor y encontró una gran riqueza. De este modo Dios le dio un gran tesoro. Éste es un caso prodigioso.

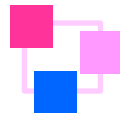
³ *Las mil y una noches. Vol. II.* Traducción y notas de Juan Vernet. Barcelona. Galaxia Gutenberg. 2005. Pág. 155. Es muy conocida la versión del mismo asunto de Jorge Luis Borges con el título [Los dos que soñaron](#). ([Enlace al vídeo](#))

R. Al analizar la Escena 3 en el apartado La estructura según el modelo de “El viaje del héroe”, explicamos que incluye un pasaje en el que Edipo reproduce las palabras del oráculo: “Entre las brumas de la memoria de aquellos que parecen no estar, hallaréis las palabras arrebatadas”. Es una alusión a la solución que llegará en la última escena con la ayuda del Abuelo (relacionamos “las brumas de la memoria” con el alzhéimer) y constituye el punto de apoyo para una estructura cíclica, pues la solución al problema estaba ya en el punto de partida: el Abuelo conocía el contenido exacto de las obras completas. Sólo al final de la obra, ya de vuelta en casa, el Chico es consciente de ello y puede utilizar este conocimiento.

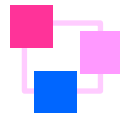

5.- PERSONAJES

En la obra intervienen un total de 43 personajes, con diferente importancia. Veinte de ellos pertenecen al mundo ordinario y veintitrés son personajes literarios de obras de teatro.

	PERSONAJES DEL MUNDO ORDINARIO	PERSONAJES DE LA LITERATURA		
PROTAGONISTAS	EL CHICO YOUTUBER	JULIETA		Romeo y Julieta, de William Shakespeare
		CARMELA		¡Ay, Carmela!, de José Sanchís Sinisterra
		ANTÍGONA		Antígona, de Sófocles
SECUNDARIOS	EL ABUELO	LEONOR	Las JUSTICIERAS	Valor, agravio y mujer, de Ana Caro de Mallén
	LA CHICA	ROSAURA		La vida es sueño, de Calderón de la Barca
	EL COMPLETADOR	DOÑA JUANA		Don Gil de las calzas verdes, de Tirso de Molina
	5 POLICÍAS	BERNARDA (ANTAGONISTA)		La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca
		ADELA		La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca
		ROMEO		Romeo y Julieta, de William Shakespeare
		PAULINO		¡Ay, Carmela!, de José Sanchís Sinisterra
		EDIPO		Antígona, de Sófocles
		KOWALSKI		Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams
		MAX ESTRELLA		Luces de bohemia, de Valle-Inclán
		DON JUAN		Don Juan Tenorio, de José Zorrilla
		ALCESTES		El misántropo, de Molière
TERCIARIOS	MANIFESTANTES	NODRIZA		Romeo y Julieta, de William Shakespeare
	MUJERES	STELLA		Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams
	HOMBRES	LADY MACBETH		Macbeth, de William Shakespeare
	LA LÍDER	MEDEA		Medea, de Eurípides
	EL LÍDER	LA NOVIA		Bodas de sangre, de Federico García Lorca
	REPORTERA	MACBETH		Macbeth, de William Shakespeare
	2 TERTULIANAS	ALONSO		El caballero de Olmedo, de Lope de Vega
	2 TERTULIANOS	LEONARDO		Bodas de sangre, de Federico García Lorca
	EL JUGLAR			

LOS PROTAGONISTAS

EL CHICO YOUTUBER se dedica a grabar vídeos en su ordenador jugando a videojuegos, para subirlos a su canal de Youtube. Estudia la ESO en un grupo de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) y nunca ha leído un libro. Tiene verdaderas dificultades para leer en voz alta. Ni siquiera sabe qué es una biblioteca. Cuida de su Abuelo, que tiene alzhéimer, desde que murió su madre cuando trató de cruzar el Muro que separa a las mujeres de los hombres y no quiso dejarse atrapar por la Policía de la Concordancia. Tiene muchos prejuicios contra las mujeres. Ayuda a las *Personajas* en su objetivo de reconstruir las obras teatrales porque se compadece de ellas al ver que la gente las ha olvidado. Pronto destaca como buen investigador al suponer que los fragmentos de obras que custodian en el Estado Padre deben de estar en la última biblioteca que queda, donde van a construir un estadio. A medida que va conociendo a las *Personajas* y sus historias, va rompiendo sus prejuicios y empieza a creer más en sí mismo. Como él mismo confiesa en la escena 9.1:

CHICO.- *“Puede que no haya leído una obra nunca y seré un inculto y todo lo que tú quieras. Pero ellas aparecieron de repente en mi vida, y me contaron historias sobre personas que no se conforman y son libres para decidir lo que quieren ser. Llevo toda mi vida escuchando que no valgo para nada, y la verdad es que yo mismo no creo que sepa hacer nada bien. Pero ellas creyeron en mí: me dijeron que me necesitaban, que podía hacerlo. Por eso me niego a rendirme: porque no pienso defraudar a alguien que cree que yo pueda ser algo más de lo que ya soy”.*

Al final, se decide a escribir él mismo una obra de teatro para rescatar a los personajes literarios que ha conocido, pero solo consigue crear una historia en la que no actúan según su auténtico carácter. Será con ayuda de su Abuelo como finalmente lo logre, en su nuevo canal literario.

Su hazaña recibe el reconocimiento de las *Personajas* como propia de un héroe:

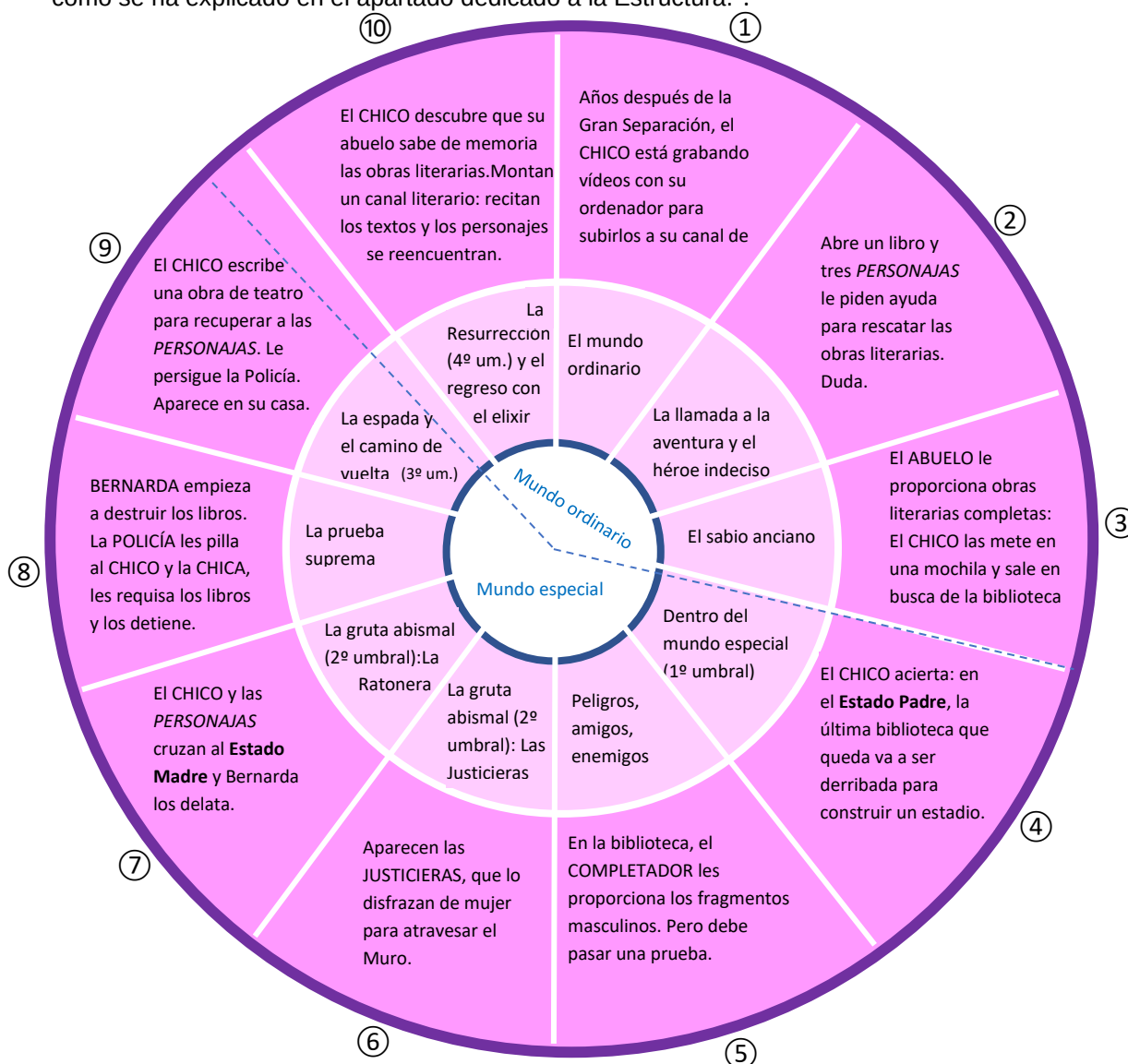
ANTÍGONA.- *“A cada uno le toca vivir en su tiempo y luchar contra las injusticias que le rodean. Tú has luchado por salvarnos, y has conseguido romper tus propias cadenas y enfrentarte a un sistema que te ha tenido sometido. Y eso es muy valiente.”*⁴

⁴ Escena 9.3

Efectivamente, la evolución del protagonista en la obra sigue el proceso de *El viaje del héroe*, tal como se ha explicado en el apartado dedicado a la Estructura.⁵

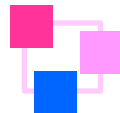

El viaje físico que emprende el Chico *Youtuber* a través de los estados Padre y Madre, supone para él un cambio interior, un aprendizaje que repercute en su transformación. A ello contribuyen tanto la ayuda de su Abuelo o la amistad con la Chica, como la vivencia de la propia aventura y la experiencia de la lectura, tan novedosa para él, y gracias a la cual conoce a las *Personajas*.

Al final del viaje, el Chico regresa al hogar de donde partió, pero ya no es el mismo. La aventura y la lectura le han cambiado.

⁵ Gráfico adaptado de www.elartedepresentar.com

CARMELA, como en la obra teatral en la que aparece, *¡Ay, Carmela!*, de José Sanchís Sinisterra, es una mujer impetuosa y desinhibida, con carácter y mucho desparpajo. Tiene un hablar castizo y manda mucho. Ella es la primera que se salta las normas y decide hablarle al Chico *Youtuber* desde el libro, y solicitar su ayuda para recuperar el teatro. Continuamente se está metiendo con el Chico, aunque sabe hacerlo con gracia y consigue hacerlo reaccionar. Será la que lidere la búsqueda de los libros junto con Julieta y Antígona. Las organiza y manda como si fuera ella la jefa del equipo.

JULIETA, como en *Romeo y Julieta*, de Shakespeare, es dulce e ingenua y ante Romeo pierde la noción del mundo. Sin embargo, deja ver que es una mujer fuerte, capaz de cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos. Si en *Romeo y Julieta* tramó la huida con Romeo para romper la prohibición de sus padres de estar con él, aquí veremos cómo es ella la más firme a la hora de luchar por rescatar los textos. Será Julieta quien explique al Chico sus intenciones de volver a unir los fragmentos separados y la que consiga con un ligero chantaje emocional que él se apiade y quiera colaborar. Ella incita al Chico a hablar con la Chica para saber de dónde ha sacado su libro y más tarde se enfrenta a Bernarda, la antagonista, al descubrir que pretende frustrar sus planes y destruir los libros. Es la líder intelectual y encubierta del grupo de rescate. Ese carácter dual que tiene Julieta se refleja bien en el diálogo con el Chico en la escena 9.3:

JULIETA.- *¿Sabes? Toda mi vida he oído decir sobre mí que soy una joven insensata que muere por dejarse llevar por un idilio adolescente... tú hoy me has convertido en una auténtica mujer de armas tomar.*

CHICO.- *Julieta, tú no necesitas un Lanzamisiles Cuádruple para ser una guerrera. Yo desde el principio te he imaginado así.*

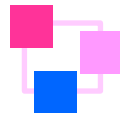
ANTÍGONA, en la obra homónima de Sófocles, representa la integridad moral de quien pone la conciencia por encima de la obediencia, aunque desobedecer al rey la conduzca a su propia muerte. Aquí, incita al Chico a desobedecer la prohibición de tener libros y a guardar en su mochila los ejemplares completos que le ha dado su abuelo. Y le da una lección cuando se entera de que el Chico nunca ha leído un libro:

ANTÍGONA.- *Los seres humanos necesitáis historias. En los textos podéis encontrar todo tipo de historias que os guíen en vuestro camino y os hagan aprender sobre la vida.*⁶

Se le ocurre leer *La casa de Bernarda Alba* para ver si Bernarda sabe algo sobre los libros del Estado Padre. También es suya la iniciativa de invocar a las tres Justicieras para que les ayuden y que el Chico cruce al Estado Madre disfrazado de mujer. Y es la primera que echa a correr para escapar de la

⁶ Escena 5.1

policía. Una vez en el Estado Madre, ella dirige al Chico para que consiga atraer la atención de la Chica. Cuando Bernarda se opone a sus planes, Antígona demuestra la naturaleza rebelde e íntegra de su personaje:

BERNARDA.- *¿Acaso creéis que podéis rebelaros contra las decisiones de los seres humanos? Solo somos sus personajes. No podemos desobedecer sus leyes.*

ANTÍGONA.- *No fueron Sófocles, ni Shakespeare, ni Lorca quienes dictaron leyes tan terribles entre hombres y mujeres. Es a ellos a quienes nos debemos. Su decreto fue la libertad, y la cumpliremos reconstruyendo sus textos.*⁷

El atractivo de Antígona no pasa desapercibido para el Chico. Se lo confesará a Carmela cuando esta le pille mirando a Antígona, embobado.

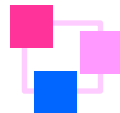
LOS SECUNDARIOS

EL ABUELO, a pesar de su alzhéimer, ejerce como mentor del Chico. Se había saltado la prohibición de tener libros en casa, de separar los fragmentos masculinos de los femeninos. Él conservaba las obras enteras. Gracias a ellas, su nieto emprende esta aventura que le cambiará la vida. Cuando el Chico ya lo daba todo por perdido, descubre que el Abuelo siempre ha respondido con frases extraídas de obras literarias. Puede haber olvidado las palabras y los acontecimientos recientes, pero nunca olvidará los textos teatrales tras haber pasado treinta y cinco años como director de teatro. Este descubrimiento y el papel del Abuelo serán determinantes para el feliz desenlace de la trama, cuando entre los dos logran que se reencuentren los personajes femeninos y masculinos al recitar los textos completos que el abuelo recuerda, en un nuevo canal literario de *Youtube*.

LA CHICA es una lectora empedernida. El Chico se la encuentra en la Ratonera, cuando entra corriendo disfrazado de chica y se choca con ella, que está embebida en la lectura de *Yerma*. La estrategia que sigue el Chico para conseguir que ella les ayude a encontrar los fragmentos femeninos de las obras que están custodiados por el Estado Madre es picar su curiosidad, al hablarle del destino real de los personajes en los textos enteros. Para ello necesita la ayuda de Julieta, Carmela y Antígona, que le “chivan” el argumento de las obras. La Chica les conduce el Depósito, pero cuando el Chico pretende llevarse los textos, ella se lo impide. Forcejean, los fragmentos caen desordenados y queda al descubierto que él es un Chico. Cuando llega la policía, ella podría haberlo denunciado, pero no lo hace: ya está seducida por la fuerza de las historias reales que el Chico parece conocer, así que decide ayudarle con la

⁷ Escena 8.3

lectura de los textos masculinos de Romeo, Paulino y Edipo, que así se reencuentran con Julieta, Carmela y Antígona, las protagonistas. Esta colaboración la llevará a la comisaría, cuando la policía la detiene junto con el Chico. Al final de la obra, se ha forjado una gran amistad: la Chica termina de leer la obra de teatro que ha escrito el Chico: la obra que se acaba de representar.

EL COMPLETADOR ejerce un papel importante para la trama, pese a que solo aparece en la quinta escena de la obra. Se trata del bibliotecario que se ocupa de la única biblioteca que queda en el Estado Padre, que está a punto de ser destruida para edificar en su lugar un estadio deportivo. Cuando el Chico le pide los textos de teatro se entusiasma: hacía años que nadie iba por allí preguntando por el teatro. Conoce solo los fragmentos masculinos de las obras clásicas, y él mismo ha completado algunas de forma imaginativa. Pero el Chico solo quiere los fragmentos originales. Antes de dárselos, le hace realizar una prueba: completar algunas frases famosas de obras teatrales. El Chico consigue completarlas con ayuda del público y el Completador disfruta con cada acierto, como buen amante del teatro. Pero a la hora de entregarle los textos al Chico, le recuerda la norma de las bibliotecas: no se pueden llevar a casa más de tres libros. Hasta el último momento no desvela que los textos se pueden descargar desde la web de la biblioteca. Todo por alargar el encuentro y poder hablar un rato más de literatura.

LAS JUSTICIERAS: LEONOR, ROSAURA y DOÑA JUANA, aparecen al final de la primera parte, justo antes del descanso, por iniciativa de Antígona, que le pide al Chico que lea algunas frases de *Valor, agravio y mujer* (aparece LEONOR), *La vida es sueño* (aparece Rosaura) y *Don Gil de las calzas verdes* (aparece DOÑA JUANA). Tienen en común, como ellas mismas le explican al Chico, que las tres fueron burladas por un hombre y decidieron vestirse de hombres para vengar el daño que les causaron. Ahora se proponen vestir al Chico de mujer para colarse en el Estado Madre. Las tres cobran importancia en la segunda parte de la obra, ya que ayudan a los protagonistas en su búsqueda de los textos por los dos Estados. No se acobardan ante ningún obstáculo. Actúan como si fueran las *coach* que se ocupan de mantener la motivación del Chico. Y lo consiguen.

BERNARDA es la ANTAGONISTA. *La casa de Bernarda Alba*, fue de las pocas obras que se libraron de la masacre literaria de la Gran Separación, porque solo tiene personajes femeninos. En la obra de Lorca, Bernarda es una mujer dominante que impone a sus cinco hijas la reclusión en su casa tras la muerte de su marido. Pretende que la reclusión dure ocho años, en los cuales queda abolida toda muestra de sentimiento, emoción o afecto. Su única distracción consistirá en coser y bordar sábanas para el ajuar.

Cuando Bernarda aparece en la primera parte de *Personajas*, aparenta estar de acuerdo con la lucha de Julieta, Carmela y Antígona por reconstruir las obras enteras, y no muestra su auténtico carácter represor hasta la segunda parte. Su aparición en la primera parte de la obra se limita a desanimarlas en

su intento y hablar mal de los hombres. Solo muestra su papel antagonista cuando ve que las protagonistas y las Justicieras han conseguido atravesar el muro con el Chico vestido de mujer. Entonces, llena de rabia, confiesa a Adela que ella esperaba que fracasaran. Ridiculiza a Carmela, Julieta y Antígona, refiriéndose a ellas como “Una republicana muerta, una mojigata enamorada y una hija de familia desestructurada.” No esperaba nada de ellas. Nunca quiso que recuperaran el teatro, porque su obra es la única que ha logrado pervivir entera, al no tener personajes masculinos, y tiene mucho éxito. Su entrada estelar en la escena octava empieza con su grito: “¡SILENCIO!”, que interrumpe la canción del mismo título cuando *Personajas* y *Personajos* están celebrando su reencuentro. Bernarda irrumpe imponiendo el realismo: ellos solo son personajes, que existen mientras los humanos quieran. Si los humanos han decidido destruir las obras, ellos no pueden hacer nada. Pronto es desenmascarada por Paulino, que ve que no lo hace por respetar las decisiones de los humanos, sino por su propio beneficio. Pero ella empieza a destruir los libros hasta que su hija Adela se enfrenta a ella y destruye *La casa de Bernarda Alba*. Un desenlace que supone una venganza frente al verdadero desenlace de la obra de Lorca, en el que Adela, incapaz de enfrentarse a la tiranía de su madre, se suicida.

ADELA es la hija pequeña de Bernarda Alba. En la obra de Lorca, es la única hija de Bernarda que no se resigna a la voluntad de la madre, que se rebela contra su tiranía. Su rebeldía es al principio interior, manifiesta solo en pequeños gestos, como el de entregar a su madre un abanico con flores rojas y verdes en vez del negro, como manda el luto. El momento culminante, la rebelión total de la hija contra la madre, se produce al final, cuando Adela le rompe el bastón, la vara dominadora, y manifiesta su voluntad de vivir libre.

En *Personajas*, vemos a Adela seguir a su madre como una sombra, acallando sus propios deseos hasta el final. Cuando el Chico y las *Personajas* cruzan al Estado Madre, Adela está asomada a una rendija y en cuanto ve que han conseguido cruzar, se lo cuenta a su madre. Bernarda se enfurece porque nunca pensó que lo lograrían. Adela no puede creer que su madre no se alegre, si por fin van a poder recuperar el teatro. Pero Bernarda piensa que, si eso ocurre, su obra dejará de ser la única completa no prohibida y se convertirá en una más. Perderán el favor exclusivo del público, y ella no puede permitirlo. Adela trata de convencer a su madre de que no deje al mundo sin teatro, pero Bernarda es inflexible: alerta a la Policía de la Concordancia y se presenta ante las *Personajas* en el momento en que están juntando los fragmentos para reconstruir las obras, dispuesta a impedirlo. Discute con ellas y empieza a destruir los textos. En ese momento aparece Adela, que, como en el original de Lorca, estalla al final, después de reprimir sus deseos durante mucho tiempo. Se enfrenta a su madre y destruye el texto de *La casa de Bernarda Alba*, por lo que las dos desaparecen. En ambos casos prefiere sacrificar su vida como un gesto de rebeldía ante su madre.

LOS PERSONAJES LITERARIOS MASCULINOS: ROMEO, PAULINO, EDIPO, KOWALSKI, MAX ESTRELLA, DON JUAN y ALCESTES reproducen en el Estado Padre la misma lucha por reconstruir las obras que las mujeres en el Estado Madre, aunque su papel es secundario, ya que la iniciativa parte de las mujeres. Su caracterización es fiel al original: Don Juan es el estereotipo del seductor burlador de mujeres; Alceste es un *hater*, un misántropo que odia a la especie humana; Romeo, el enamorado capaz de cualquier cosa por amor; Paulino es pragmático y cobardica; Edipo es ciego y cree en los augurios y Kowalski es un polaco proletario, bebedor y jugador de cartas, que abusa de su mujer, Stella. Llama la atención el personaje de Max Estrella, que destaca entre el resto por sus frases ingeniosas y sentencias lapidarias propias del esperpento. Otros personajes también reproducen frases de *Luces de bohemia*. Es destacable la escena en que estos *Personajes* se preparan para el reencuentro con las mujeres en una sesión de terapia grupal, en la que tratan de curar a Don Juan del trato que les daba y se dan apoyo mutuo para afrontar sus inseguridades.

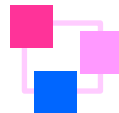
Hay **5 POLICÍAS** en la obra, que se turnan en sus apariciones. Funcionan como un personaje tipo, caracterizado únicamente por su rol profesional. En la primera escena cuatro de ellas tratan de poner orden cuando se declara la Gran Separación entre hombres y mujeres. Los policías de los Estados Padre y Madre separan a *Personajas* y *Personajos* y los dejan recluidos en sus respectivos Parnasos.

No volvemos a encontrar a la Policía hasta la segunda parte. Su cometido será tratar de apresar al Chico, que se ha colado en el Estado Madre con una mochila cargada de libros completos. Están en alerta roja. Son eficaces, expeditivas y cumplen lo que se les encomienda de forma acrítica. Finalmente consiguen detener al Chico y a la Chica y les requisan los libros.

PERSONAJES TERCARIOS

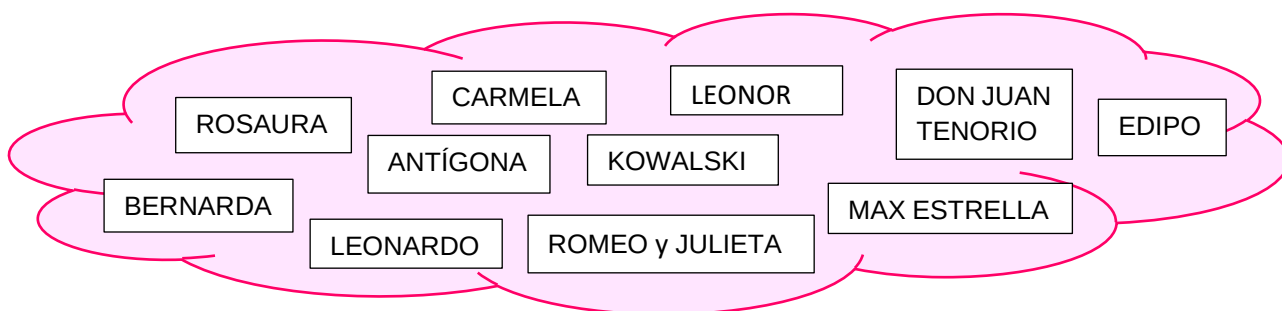
Bajo esta denominación incluimos, del mundo ordinario, a los participantes en la manifestación de la primera escena, que solo aparecen una vez, y al **JUGLAR**, que hace de locutor al principio y al final de la obra. Además, otros personajes literarios que tienen una aparición esporádica cuya función es apoyar la trama principal.

ACTIVIDADES

P. ¿Quién dijo...? Une cada fragmento con el personaje que lo pronunció.

“—Fue la voz del ruiseñor y no la de la alondra la que penetró en tu alarmado oído. Todas las noches canta sobre aquel granado. Créeme, amor mío, fue el ruiseñor.

—Era la alondra, la anunciadora del día, no el ruiseñor. Mira, mi bien, esos celosos resplandores que orlan, allá en el Oriente, las nubes crepusculares. Las antorchas de la noche se han extinguido y el riente día trepa a la cima de las brumosas montañas. Tengo que partir y conservar la vida, o quedar y perecer”.

“¡SILENCIO!”

“Entre las brumas de la memoria de aquellos que parecen no estar, hallaréis las palabras arrebatadas”.

“¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor?”

“Mal, Polonia, recibes a un extranjero, pues con sangre escribes su entrada en tus arenas; y apenas llega, cuando llega a penas”.

“Mira que te tengo dicho: no abuses del conejo”

“En este traje podré cobrar mi perdido honor”.

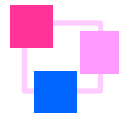
“Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento.”

“Clávame, Luna tus dientes de marfil en el corazón, isla solitaria perdida en la infinitud de este oscuro mar. Haz, Yaco, que su luz ilumine el sendero que conduce a ti.”

“Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad. ¿No lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena.”

“En el estado de Luisiana lo que le pertenece a la esposa también le pertenece al marido, y viceversa. Me parece que te han estafado, nena. Y cuando te estafan a ti, me estafan a mí. Y a mí no me gusta que me estafen.”

R.:

ROMEO Y JULIETA	<i>“—Fue la voz del ruiseñor y no la de la alondra...”</i>
CARMELA	<i>“Mira que te tengo dicho: no abuses del conejo.”</i>
ANTÍGONA	<i>“Clávame, Luna / tus dientes de marfil / en el corazón, ...”</i>
ROSAURA	<i>“Mal, Polonia, recibes a un extranjero...”</i>
LEONOR	<i>“En este traje podré cobrar mi perdido honor”.</i>
BERNARDA	<i>“¡SILENCIO!”</i>
EDIPO	<i>“Entre las brumas de la memoria de aquellos que parecen no estar, ...”</i>
KOWALSKI	<i>“En el estado de Luisiana lo que le pertenece a la esposa...”</i>
DON JUAN TENORIO	<i>“¿No es verdad, ángel de amor, ...”</i>
MAX ESTRELLA	<i>“Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos...”</i>
LEONARDO	<i>“Porque yo quise olvidar / y puse un muro de piedra / entre tu casa...”</i>

P. Agrupa a los personajes en las siguientes clasificaciones:

Protagonistas	Antagonistas	Principales	Secundarios	Planos	Redondos

R. Protagonistas: El Chico Youtuber, Julieta, Carmela y Antígona. / Antagonistas: Bernarda y las Policías. / Principales: El Chico Youtuber, Julieta, Carmela, Antígona. / Secundarios: El Abuelo, la Chica, el Completador, Las Justicieras (Leonor, Rosaura y doña Juana), Bernarda, Adela y los Personajes (Romeo, Paulino, Kowalski, Max Estrella, Don Juan y Alcestes). / Redondos: el Chico. / Planos: todos los demás.

P. ¿Cuál es tu personaje favorito? Justifica tu respuesta con una breve descripción.

R. Respuesta libre.

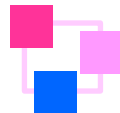
P. Explica con ejemplos cómo cambia el Chico a lo largo de la obra.

R. Al principio es un chico que se pasa el día jugando a videojuegos y subiendo vídeos a Youtube. Es un mal estudiante con baja autoestima, que nunca ha leído un libro ni sabe qué es una biblioteca. Gracias a la confianza de las Personajas, que le encomiendan la misión de rescatar los fragmentos desgajados de las obras literarias, va adquiriendo seguridad y confianza en sí mismo, hasta que al final se ha transformado en un gran lector, que junto con su Abuelo han creado un canal literario que se ha convertido en “trending topic”. En él logra proyectar su creatividad, se une más a su Abuelo y recupera la confianza en sí mismo.

P. ¿Qué objetos propios de un gamer encuentran las Personajas en la mochila del Chico?

R. Un lanzamisiles cuádruple, una grieta portátil y un pico de oro.

6.-EL ESPACIO

El espacio de la obra se reconoce gracias a las acotaciones, a los parlamentos de los personajes y, en ocasiones, también gracias al Juglar.

La obra empieza con una manifestación feminista del 8 de Marzo, que el Juglar sitúa en “el centro de la capital”. Aunque no se nombra directamente, se podría reconocer la ciudad de Madrid. En esta primera escena se alternan tres espacios:

- **Las calles** del centro de la capital por donde pasa la manifestación, y donde se desarrolla un mitin callejero.
- **El Congreso de los Diputados**, donde debaten El Líder y La Líder. (Se habla en la obra de “Congreso” o de “Cámara”. No se menciona la palabra “Diputados”. Podría ser decisión consciente de los autores para utilizar términos neutros, no marcados por género)
- **Los informativos** de televisión, desde donde llega la crónica de la manifestación que hace El Juglar y donde debaten los Tertulianos y Tertulianas de distinta ideología y se alude al Ministro.

Se trata de espacios realistas para un acontecimiento verosímil: la manifestación y el enfrentamiento dialéctico en el Congreso.

Sin embargo, la escena termina materializando los extremismos de las posturas ideológicas en una separación efectiva entre hombres y mujeres, que los recluirá en dos Estados separados por un **Muro**.

Son los políticos en el Congreso quienes toman la decisión de levantar ese Muro de separación entre los dos Estados, en una clara alusión al Muro de Trump entre México y Estados Unidos:

LA LÍDER.- El Estado Madre es ya una realidad: las ciudadanas han votado. [...]

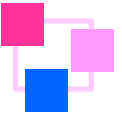
EL LÍDER.- Yo aquí mismo os prometo que construiremos un gran muro... (Aplausos y vitoreo) que protegerá a nuestro Estado Padre (vitoreo). Y os digo más: ¡ellas pagarán ese muro! Todavía no lo saben, pero lo pagarán. (Aclamación masculina)

También se habla del Muro como “telón de acero”:

JUGLAR.- Un telón de acero ha descendido para separar al Estado Madre del Estado Padre.

Así, partir de la escena 2 asistimos a un universo distópico marcado por la Gran Separación:

ESTADO PADRE	MURO	ESTADO MADRE
Habitación del Chico		La Ratonera
Casa del Chico		El Depósito
Biblioteca		Los Sótanos de la Ratonera
Parnaso masculino		El Calabozo de la Ratonera

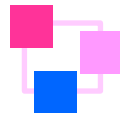
En esta escena segunda ya han transcurrido varios años desde la Gran Separación y los personajes del Mundo Ordinario la tienen completamente asumida como normal.

LUGARES DEL ESTADO PADRE

La habitación y la casa del chico constituyen el punto de partida y el punto de llegada del “viaje del héroe”. Son su “zona de confort”, sin grandes alicientes, pero sin riesgos. (La caracterización escénica de este espacio es minimalista: se limita a varios bloques de construcción tipo Lego que figuran el asiento del Chico frente al ordenador.) Antes de su partida, el Chico lleva una vida anodina, marcada por su rutina como *gamer*, encerrado en esa habitación oscura, solo iluminada por el ordenador en el que juega a videojuegos y sube los vídeos a *Youtube*. Cuando regrese después de su aventura con las *Personajas*, ese espacio, su casa y su habitación, serán el punto de encuentro con su Abuelo y el lugar donde el Chico desarrolle su creatividad y su amor a la literatura a través del nuevo canal literario. Podemos decir que el espacio ha cambiado aunque sea el mismo: se ha vuelto más luminoso porque el Chico se ha encontrado a sí mismo. (Escenas 1, 3 y 10)

La Biblioteca del Estado Padre es la única que queda en pie tras la Gran Separación. El resto han sido derribadas para construir estadios deportivos (nótese el estereotipo masculino). Incluso esta va a ser derribada en breve con el mismo objetivo. De hecho, el Chico no sabía qué era una biblioteca y se sorprende al saber que los préstamos de libros son gratis. (En el escenario aparece un mostrador y columnas de libros apiladas.) En este espacio destaca la figura del bibliotecario, a quien aquí se llama El Completador, ya que se dedica a completar por su cuenta los fragmentos que faltan a las obras que custodia en la biblioteca, que solo contienen los fragmentos masculinos. (Escena 5)

El parnaso masculino donde se encuentran los *Personajes* es un lugar mítico (al estilo del Parnaso griego, la patria mítica de los poetas), donde conviven personajes con caracteres tan distintos como Romeo, Don Juan Tenorio o Kowalski. Sus discusiones son habituales. En el escenario, este lugar ocupa una plataforma elevada con dos salientes laterales a modo de tribuna de oradores. Este será el lugar adonde lleguen las noticias del intento de las *Personajas* de reencontrarse con ellos, que provoca de inmediato la inquietud e inseguridad de estos personajes masculinos, que se replantean su papel en las obras que protagonizaron desde la perspectiva de la igualdad de género. (Escenas 3, 4, 7 y 8)

La escena 6 transcurre en un lugar indeterminado del Estado Padre. Han salido de la Biblioteca con los fragmentos masculinos descargados en el móvil y las *Personajas* le hacen leer al Chico fragmentos de tres libros que lleva en la mochila. Aparecen las Justicieras y lo disfrazan de mujer para cruzar el Muro hacia el Estado Madre. Aquí termina la primera parte de la obra.

LUGARES DEL ESTADO MADRE

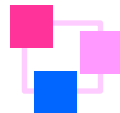
La Ratonera es el lugar donde están guardados los fragmentos femeninos de las obras en el Estado Madre, ya que las bibliotecas fueron derribadas para construir centros comerciales (de nuevo el estereotipo femenino). Es descrita por Julieta como *“una sala blanca, decorada con cuadros de Frida Kalho. Suena música de Rosalía”*. (Escena 7.2) Por la descripción de la Policía 2, imaginamos una especie de centro cultural con varias plantas.

POLICÍA 2.- Desde luego, hay gente para todo. Pues la Ratonera no está lejos de aquí. Solo tienes que seguir la ría hasta llegar a la casa consistorial y a mano derecha la encontrarás. Es una construcción arquitectónica de pizarra y márm... marmólea. Las obras están en la segunda planta.

En cuanto entra el Chico disfrazado de mujer, se encuentra con la Chica, que está leyendo. Los libros están custodiados en **el Depósito**, al que solo se puede acceder con una autorización exclusiva del Ministerio de la Ginecultura. La Chica tiene acceso porque su madre trabaja para ellas. El Chico se las arregla para que le lleve hasta allí, despertando la curiosidad de la Chica por las historias reales de las obras literarias completas, que le van revelando las *Personajas*.

El depósito es el lugar de la Ratonera donde se almacenan los fragmentos femeninos de las obras. (De nuevo, como en la Biblioteca del Estado Padre, en el escenario destacan pilas de libros, aunque los fragmentos femeninos que recogen están escritos y enrollados en largas tiras de tela.) Allí la Chica descubre que el Chico está disfrazado y, en lugar de delatarlo ante la Policía de la Concordancia, consigue despistarles y colabora con él. (Escena 7.4 a 7.9)

En el sótano de la Ratonera es donde la Chica lee en el móvil del Chico los fragmentos masculinos de Romeo, Paulino y Edipo, que se reencuentran con las protagonistas Julieta, Carmela y Antígona, y los del resto de *Personajes*, que se materializan ante ella. Las largas tiras de tela con los fragmentos femeninos se van desplegando por el escenario, como una metáfora de la recomposición de las obras que están logrando nuestros protagonistas. Hasta que aparece Bernarda, que les ha delatado ante la Policía, y, tras ordenarles silencio, empieza a destruir las obras recién reconstruidas. (Escena 8)

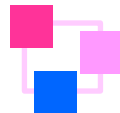
Cuando llega la Policía, detiene al Chico y a la Chica y los lleva a la **comisaría**, también denominada **el calabozo de la ratonera** o **la celda**. En este espacio tendrá lugar una escena de fantasía al más puro estilo de los videojuegos: el Chico escribe una obra en el suelo de la celda con la intención de recuperar a las *Personajes*, a las que elige como protagonistas (Escena 9). (Se crea en el escenario la sensación de estar inmersos en **un espacio virtual** lleno de tópicos específicos del mundo *gamer*. La doble altura del decorado sirve para recrear los niveles del juego de Mario Bros y las *Personajes* se transforman en *Street fighters* gracias a tres elementos de atrezzo: el lanzamisiles cuádruple, la grieta portátil y el pico de oro.)

En la escena 7.1 hay una **alusión a la casa de Bernarda Alba** cuando esta no permite que Adela se asome al exterior. En la obra Adela está mirando a través del libro lo que sucede en el Estado Madre.

*BERNARDA.- ¡Adela! ¿Es decente que una mujer de tu clase ande asomada a la rendija?
¡Contesta! ¿A quién mirabas?*

Un último espacio se crea **en el proscenio una vez que ha caído el telón**. La Chica termina de leer la obra que ha escrito el Chico: la misma obra que acabamos de ver representada.

ACTIVIDADES

P. ¿En qué ciudad imaginas la primera escena de la manifestación feminista?

R. Parece Madrid ya que la manifestación transcurre por “el centro de la capital”, y por las alusiones al Congreso de los Diputados, donde se reproducen argumentos que hemos escuchado en los debates parlamentarios.

P. ¿A qué hecho real te recuerda el MURO que separa el Estado Padre del Estado Madre?

R. Recuerda al “Muro de Trump”, que mandó construir entre México y Estados Unidos. De hecho, El Líder anuncia desde el Congreso que van a hacer que las mujeres paguen ese muro, del mismo modo que Trump pretendía que fueran los mejicanos quienes pagaran el suyo.

P. ¿En qué lugares del Estado Padre se desarrolla la obra?

R. En la habitación y la casa del Chico, la Biblioteca y el Parnaso Masculino.

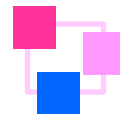
P. ¿En qué lugares del Estado Madre se desarrolla la obra?

R. En la Ratonera, el Depósito, los sótanos y el calabozo de la Ratonera.

P. ¿Cómo imaginas el espacio virtual propio de los videojuegos que crea el Chico en la escena 9?

R. Libre.

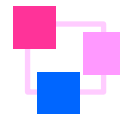

7.- TEMAS

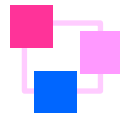
TEMAS	DESARROLLO	ESCENA DONDE SE REFLEJA EL TEMA	PERSONAJES QUE SIMBOLIZAN EL TEMA
1. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres.	La igualdad de derechos entre hombres y mujeres está reconocida en ciertos países, entre ellos el nuestro. Sin embargo, de todos es conocido que la educación y cultura patriarcal provocan consecuencias que desbordan las leyes escritas.	Escena 1. Escena 4.2 Escena 6.	La Líder y Mujeres. Rosaura, D ^a Juana, Leonor, Max, Romeo.
2. Violencia contra las mujeres.	Ciertos hombres hacen uso de la fuerza física para imponerse sobre las mujeres. El maltrato físico por parte del compañero y la violencia de género, lejos de retroceder, se han intensificado en los últimos años.	Escena 1.	Tertuliano 1. El Líder.
3. Feminismo.	Actitudes feministas se evidencian en la obra por las intervenciones de La Líder, las Mujeres y la mayoría de los personajes literarios femeninos. El feminismo pretende hacernos ver que muchas actitudes cotidianas siguen patrones machistas de los que no somos conscientes.	Escena 1 y siguientes.	La Líder, Mujeres y <i>Personajas</i> .
4. Estereotipos	La percepción común y simplista que se tiene sobre lo femenino y lo masculino se refleja en la obra.	Escena 4 y 9. Escena 6.	Bernarda y Leonor.
5. Convivencia	El resultado de la radical separación de la sociedad en "Estado Madre" frente a "Estado Padre" es una sociedad ficticia y una distopía indeseable.	Escena 1. Escena 10.	La Líder y el Líder. Manifestantes.

6. Desarrollo personal: autoestima, apoyo y confianza. El valor de la literatura en este aspecto.	La confianza recibida puede provocar que se alcancen metas inesperadas. No se concibe el pleno desarrollo de la persona sin la aportación de la literatura.	Escena 9. Escena 8	Chico. Romeo
7. Egoísmo y delación	Los personajes literarios no están exentos de las debilidades humanas. Bernarda delata por egoísmo al Chico que pretende salvar la literatura.	Escena 7.	Bernarda y Chico.
8. Rebeldía	La obra acaba con la derrota de lo absurdo: la separación de la sociedad por sexos.	Escena 10.	Juglar y Manifestantes
9. Censura.	El autoritarismo radical impone la supresión de todo lo que considera su enemigo. Así, en la obra, se plasma el absurdo de suprimir los elementos masculinos o femeninos de las obras de arte y, en especial, de la literatura.	Escena 1.	Juglar.
10. Metaliteratura.	Buena parte de la obra se fundamenta en la referencia a otras obras literarias o a decisiones tomadas sobre la propia literatura. En este sentido se puede hablar de "obra metaliteraria": la obra de teatro se refiere continuamente a otras producciones literarias.	Escena 1 y siguientes.	<i>Personajas y Personajos.</i>
11. Metateatro.	El teatro en el teatro.	Escena 9 y 10.	Chico

ACTIVIDADES SOBRE LOS TEMAS

IGUALDAD DE DERECHOS

1. **P. Escribe una oración de la escena 1 donde claramente se exponga la queja de las mujeres por su subordinación a los hombres.**

R. En un 8M sin precedentes... mujeres que no se resignan a seguir ocupando un segundo plano en la sociedad. (p. 1)

2. **P. Infórmate sobre algún empleo donde hombres y mujeres no reciban el mismo salario por la realización del mismo trabajo.**

R. libre.

3. **P. En la escena 6, ¿qué hacen tres personajes femeninos para vengarse del daño causado por los hombres? ¿Quiénes son estos personajes?**

R. Los tres personajes que se disfrazan de hombre son Rosaura, Dª Juana y Leonor. Se travisten para no ser discriminadas y poder actuar con el poder de los varones.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

4. **P. Localiza en el texto algunos personajes que simbolizan la prepotencia masculina.**

*R. Tertuliano 1 hace gala de que solo a la fuerza ha sometido a mujeres. (p. 2)
El líder opina que el feminismo supone odio hacia los hombres. (p. 3), Etc.*

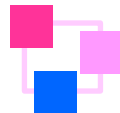
5. **DEBATE:**

P. ¿Cuáles pueden ser los motivos para que la violencia sobre las mujeres esté en aumento?

P. ¿Por qué entre los adolescentes, más independientes y formados que nunca, aumenta la violencia de género?

P. ¿Por qué son frecuentes últimamente las violaciones en grupo?

FEMINISMO

6. **P. Localiza expresiones que representen reivindicaciones feministas.**

R. Ej.: No es no; No quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre, etc.

7. **P. Indica las reivindicaciones feministas que se citan en la obra.**

R. Ejs. de la Escena 1.1.: “¡Libertad, Igualdad, Sororidad!”; “A veces, desdoblado el lenguaje, aunque no suene muy correcto, se puede avanzar en la igualdad”.

“Ya son demasiado siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar la cultura del machismo”; “Yo sí te creo!”; “¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!”; Exigimos un endurecimiento ejemplar de las leyes referidas a la violación y a la violencia de género”.

8. **P. Expón en qué consiste el movimiento feminista.**

R. Se puede buscar información en páginas web como estas: [Feminismo para principiantes: 14 términos para entender y conversar sobre igualdad de derechos](#), [Historia del feminismo en 6 minutos](#).

9. **P. ¿Es el feminismo lo contrario al machismo?**

R. Según el Diccionario de la RAE, feminismo es el ‘principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre’ y el ‘movimiento que lucha por la realización’ de esa igualdad.

Por su parte, la misma obra define machismo como ‘actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres’ y ‘forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón’.

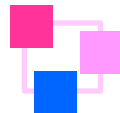
Como puede apreciarse en las definiciones, no se trata de dos términos equiparables, ya que, mientras que el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre sexos, el machismo supone una preponderancia del varón.

10. **P. Lee, en la escena 1, la siguiente intervención de la Líder y reflexiona sobre el micromachismo cotidiano e inconsciente en nuestra sociedad:**

“Hay mucha gente en el mundo que realmente no comprende cuál es la gran diferencia entre el mundo libre y el patriarcado. Decidles que vengan al Estado Madre... por supuesto que el matriarcado no es perfecto, pero la libertad es indivisible y cuando una mujer es esclavizada ¿quién está libre?”.

R. Hay abundante información sobre el tema en la web. Un ejemplo: [“Hoy te han dejado de niña”: 43 micromachismos que cometemos a diario](#)

ESTEREOTIPOS

11. **P. Indica con qué aficiones se relaciona a los hombres en la escena 4.**

R. Los deportes, las apuestas y los coches (p. 18)

12. **P. ¿Y a las mujeres, en la escena 9?**

R. Compras y cuidado estético (p. 47)

13. **P. ¿Qué estereotipos femeninos se ridiculizan al adoptar el Chico apariencia femenina?**

R. Pintarse las uñas, depilarse las cejas, ir de compras, vestir siempre con tutús, andares femeninos exagerados, voz estridente... (p. 26 y 28)

14. **P. ¿Y qué concepto tiene la Chica respecto de los hombres, que supone una visión reducida y estereotipada?**

R. En la escena 7.7., dice la Chica: "Son seres salvajes, gigantes, malolientes, sin sentimientos, con el cuerpo y el rostro repletos de pelo. ¡Y se comunican con gruñidos y eructos!"

CONVIVENCIA

15. **P. ¿Quién propone la creación de dos estados separados?**

R. La líder al decir "...declaramos un Estado Madre independiente, como única forma de gobierno..." (p. 3)

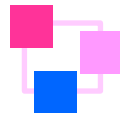
El líder. "Yo aquí mismo os prometo que construiremos un gran muro... que protegerá a nuestro Estado Padre." (p. 3)

16. **P. ¿Se comprueba que la separación radical de la sociedad es la solución a los problemas de convivencia entre hombres y mujeres?**

R. No, en absoluto, la sociedad repudia la separación radical. Cuando tiene ocasión, se rebela y acaba con los dos estados.

"Nuestro divorcio fue vuestro negocio. Basta de ruptura; que viva la cultura. Contra la ignorancia, Quijote y Sancho Panza. (Abuchean y derrocan a ambos líderes). (p. 52)

DESARROLLO PERSONAL

17. **P. Localiza la intervención de Chico, en la escena 9, donde se pondera la importancia de la confianza recibida.**

R. “Llevo toda mi vida escuchando que no valgo para nada, y la verdad es que yo mismo no creo que sepa hacer nada bien. Pero ellas creyeron en mí: me dijeron que me necesitaban, que podía hacerlo. Por eso me niego a rendirme: porque no pienso defraudar a alguien que cree que yo pueda ser algo más de lo que ya soy”. (p. 45).

18. **P. ¿En algún momento ha aumentado tu autoestima por la confianza recibida?**

R. libre

19. **P. Localiza la intervención de Romeo, en la escena 8, donde se expresa el valor de la literatura para el desarrollo personal.**

R. “¡Necesitamos volver! ¡Por los humanos! Somos esenciales en sus vidas. Es nuestra obligación recordarles que sin la literatura están perdidos” (p. 43).

20. **P. Reflexiona sobre la influencia de la literatura en tu experiencia vital. ¿Alguna lectura te ha influido particularmente?**

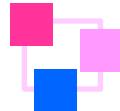
R. libre. Inicio de tertulia literaria.

EGOÍSMO Y DELACIÓN

21. **P. ¿Por qué Bernarda delata al Chico?**

R. Quiere evitar que las Personajas reconstruyan las obras. Ella dice que es porque solo son personajes que no pueden rebelarse contra las decisiones de los autores que los crearon, pero en realidad no quiere perder su estatus de ser la obra más representada, ya que, al contar solo con personajes femeninos, es la única que puede ser representada en su totalidad.

REBELDÍA

22. P. ¿Cómo reacciona el conjunto de la sociedad cuando tiene ocasión de acabar con la ruptura?

R. La sociedad, cuando tiene ocasión, se rebela y hace públicas las obras completas que habían permanecido escondidas. (p. 53)

23. P. ¿Crees que la sociedad plasmada en la obra estaba conforme con la separación en dos estados?

R. libre. Debate.

CENSURA

24. P. Localiza la intervención del Juglar, en la escena 1, en la que se informa de la decisión de separar de las obras artísticas los personajes masculinos y femeninos.

R. *“El ministro de la Masculinidad ha decidido abolir cualquier rastro de presencia femenina en el arte, el cine, la música y la literatura. El Estado Madre tiene un plazo de treinta días para entregar cualquier resto de cultura masculina que posea.” (p. 4)*

25. P. ¿Crees que actualmente existe censura en nuestra sociedad?

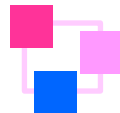
R. libre. Debate.

METALITERATURA

26. P. ¿Cuál es la decisión que da pie al argumento de la obra? Localízala en la escena 1.

R. *Tras la separación del Estado Madre y el Estado Padre con un muro, el juglar anuncia, en la escena 1.2: “el ministro de la Masculinidad ha decidido abolir cualquier rastro de presencia femenina en le arte, el cine, la música y la literatura. El Estado Madre tiene un plazo de treinta días para entregar cualquier resto de cultura masculina que posea”. “La Policía de la Concordancia se encargará de supervisar la Gran Separación aislando los fragmentos femeninos de los masculinos. Estos serán arrancados del manuscrito original y custodiados en su Estado correspondiente.*

27. **P. Indica a qué obras teatrales pertenecen los personajes que aparecen en la escena 1.2. y quiénes son sus autores.** (p. 4-6)

R. Romeo y Julieta – Shakespeare
Un tranvía llamado Deseo – Tennessee Williams
¡Ay, Carmela! – José Sanchis Sinisterra
Macbeth – Shakespeare
Medea - Sófocles

28. **P. En la escena 3 aparecen personajes de tres nuevas obras de teatro. Indica los títulos de esas obras y sus autores.** (p. 11)

R. Luces de Bohemia – Ramón M^a del Valle-Inclán
El misántropo – Molière
Don Juan Tenorio – José Zorrilla

29. **P. ¿Qué colaboración referida a obras teatrales se solicita al público en la escena 5.2.?**

R. Se solicita al público que complete frases famosas de obras de teatro. Por ejemplo: “¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla... y se respira mejor”. (Don Juan Tenorio).
“Ser o no ser; esa es... la cuestión. (Hamlet).
“¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño: que toda la vida es sueño y los sueños... sueños son” (La vida es sueño)
“¿Quién mató al comendador?... Fuenteovejuna, señor” (Fuenteovejuna)

METATEATRO

30. **P. ¿Qué hace el Chico para intentar evitar que las Personajas desaparezcan?**

R. Escribir una obra de teatro (p. 46)

31. **P. ¿Qué se da a entender en el desenlace de la obra? Justifícalo con una cita.**

R. Al finalizar la obra se da a entender que el Chico es el autor de todo lo representado (p. 55):
“... Está fatal ¿verdad? No me lo digas, no seas sincera, por favor. ¡Es una mierda, lo sabía!
Dios... ¿en qué momento me he creído dramaturgo?

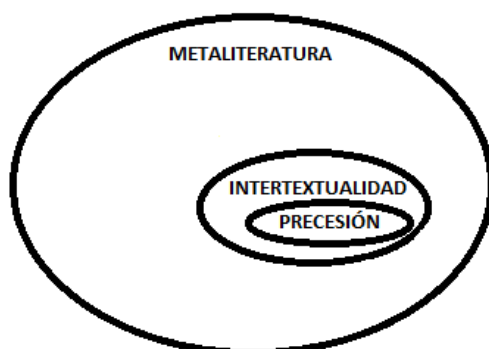
8.- METALITERATURA, INTERTEXTUALIDAD Y PRECESIÓN

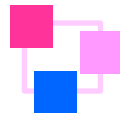
Personajas plantea un mundo distópico en el que, separados hombres y mujeres —Estado Padre, Estado Madre—, no sólo queda roto ese vínculo, sino también el relato histórico, cultural y literario. Y no hace falta indagar mucho en la *mens auctoris* para resolver que, además de reivindicar la convivencia sin revancha entre ambos sexos, *Personajas* reivindica el teatro clásico y también la libertad creativa y artística al escoger como agentes del cambio personajes teatrales femeninos y no sus pares masculinos; figuras femeninas que, además, atropellan el decoro de los asuntos de género.

Pero esta última interpretación de *Personajas* permanece velada para nuestros alumnos y para otros muchos espectadores que no conocen las historias que, por ejemplo, hay detrás de los personajes de Antígona o Bernarda. Las actividades del apartado “Personajes” de esta unidad didáctica, y la reflexión a la que llevan las actividades del apartado “Tema”, ayudan al alumno en la comprensión plena de *Personajas*. Pero habrá que llamar la atención sobre este aparato, pues *Personajas* permite seguir la acción de la obra aun cuando el espectador no alcance a comprender todos los significados de lo que ocurre en escena. Además, muy probablemente, descodificar las claves les parezca agotador o inabarcable y, en cierto modo, tendrán razón. Roland Barthes también lo lamentó: “Occidente impregna cualquier cosa de sentido”.

Por todo esto, el objetivo de este apartado de la unidad didáctica es que los alumnos se fijen en el modo en que está compuesta *Personajas* y aprecien esos mecanismos de creación desde la producción y no desde la recepción, validando así la tradición como fuente de inspiración.

Personajas no comunica todo su significado directamente al lector/espectador, sino que lo hace dirigiéndolo a otras obras literarias. Este recurso de remitir más o menos explícitamente a otras obras, es la metaliteratura. Y, ¿cómo dirige *Personajas* al espectador hacia esas otras obras fuera de ella? A través de la intertextualidad y la precesión.

METALITERATURA:

Los alumnos de ESO están ya familiarizados con el prefijo *meta-*. Al hilo de los elementos de la comunicación, surgen las funciones del lenguaje de Roman Jakobson y con ellas la función metalingüística: el lenguaje comunica haciendo referencia a él mismo como código. Quizás podríamos ayudarles a inferir el término “metaliteratura” a partir de este concepto de “metalingüística”. En cualquier caso, la metaliteratura es la literatura construyendo ficciones y significados con piezas compositivas de otras obras literarias. Así, *Personajas* compone un hipertexto con enlaces a otras obras literarias, al igual que cuando insertamos en los documentos un enlace a una página web.

ACTIVIDAD

P. Copia este fragmento en un documento Word e inserta enlaces a páginas web que ayuden a comprender el significado del fragmento.

ABUELO.- El ciego se entera mejor de las cosas del mundo.

CHICO.- (*Del susto*) ¡Ah! Abuelo...

CARMELA.- ¿Qué ha dicho?

CHICO.- ¿Qué has dicho, abuelo?

ABUELO.- Los ojos son unos ilusionados embusteros.

ANTÍGONA.- ¡Eso es! ¡Claro! ¡Paulino! ¡Pregúntale a Edipo que a ver dónde estamos!

CHICO.- ¿Edipo?

PAULINO.- Voy.

ANTÍGONA.- Es mi padre.

CHICO.- ¿Y tu padre va a...?

ANTÍGONA.- Es que es ciego... percibe detalles que a los demás se nos escapan.

CHICO.- Ah...

CARMELA.- Se pintó los ojos así, zas, zas con un broche. Y se quedó ciego.

CHICO.- ¡Qué dices!

CARMELA.- Shh, es que se había casado con su propia madre. Ya te contaré: una tragedia.

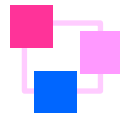
CHICO.- Pero...

PAULINO.- ¡Carmela! Edipo ha ido a consultar al oráculo.

ANTÍGONA.- (*Escandalizada*) ¿Qué? ¿El oráculo? Qué vicio tiene, de verdad. Este hombre no aprende... ¡no aprende!

Escena 3.3.

R. Ejemplo:

ABUELO.- *El ciego se entera mejor de las cosas del mundo.*

https://es.wikisource.org/wiki/Luces_de_bohemia:Escena_octava

ABUELO.- *Los ojos son unos ilusionados embusteros.*

<https://books.google.es/books?id=jOqSFhi4CxcC&pg=PA349&lpg=PA349&dq=los+ojos+son+unos+ilusionados+embusteros+poeta&source=bl&ots=roTWdR3qk3&sig=ACfU3U2t4PmDt2VIGdXsp7iQBrisfboTTA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj12bLA9pnnAhV0AWMBHVUXBFUQ6AEwC3oECACQAQ#v=onepage&q=o>

Desde lejos, y para el lector no avezado, la obra metaliteraria parece una unidad orgánica. De cerca, sin embargo, la estructura puede llegar a ser muy abstracta. No es el caso de *Personajas*, porque el modo en que la obra teatral habla de otras obras es el más sencillo de todos: la intertextualidad.

INTERTEXTUALIDAD

Simplificamos y ofrecemos al alumnado la definición menos discutida de intertextualidad: la cita. *Personajas* cita el título de clásicos teatrales, cita personajes e incluso hace pronunciar a sus personajes texto de esas otras obras literarias.

ACTIVIDAD

P. Identifica una cita de personajes, dos citas de títulos y tres fragmentos de otra obra en boca de alguno de los personajes de *Personajas*.

R. Ejs.:

Cita de personajes: "MEDEA.- He de huir, oh, Jasón: huiré; el destierro no es nuevo para mí; mas sí la causa que me conduce a él". (Escena 1.2)

*Citas de títulos y fragmentos de otra obra en boca de alguno de los personajes de *Personajas*: "CHICO.- (Abriendo la mochila, saturada) No había leído tanto en mi vida... (Procede. Van apareciendo las Justicieras, con una espectacularidad muy del estilo Marvel). Valor, agravio y mujer: "Leonor. En este traje podré cobrar mi perdido honor". La vida es sueño: "Rosaura. Hipogrifo violento, / que corriste parejas con el viento". Don Gil de las calzas verdes: "Doña Juana. Disfraceme como ves / y, fiándome de ti, / a la fortuna me arrojo / y al puerto pienso salir". (Escena 6.2)*

PRECESIÓN

Aunque figura retórica de dicción, la precesión aparece en *Personajas* en el diálogo entre autor y espectador. Veamos un ejemplo:

CARMELA.- Tranquila, Leonor, tranquila. Perdónale. Es que el chaval no está muy puesto en esto de los dramas de honor del Siglo de Oro. (AL CHICO) ¡Tú! Un poquito más de tacto con las señoras, eh. Que las pobres bastante tienen con lo que tienen. (AL CHICO, aparte) Y cuidado sobre todo con Leonor... que esa, además de Justiciera, es de autora femenina: tiene más mala leche que ninguna. Escena 6.2.

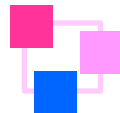
Los autores no aclaran al espectador por qué razón las *personajas* Rosaura, Leonor y Doña Juana se travisten, pero el espectador sobreentiende que la clave está en los dramas de honor del Siglo de Oro, justamente en los protagonizados por esas *personajas*. Con la precesión, el espectador es invitado a completar el significado.

Y justamente esta es la intención de *Personajas*: que el espectador participe de la obra, que sea cómplice en la construcción del significado —“[...] Entra en su juego... el teatro es eso: ¡es juego!”⁸—. Y que lo haga, además, preocupándose por conocer todos los clásicos teatrales a los que de un modo u otro la obra hace referencia. Porque la tradición literaria es un código que podemos compartir y desde el que podemos componer nuevos textos.

Como dice Enrique Vila-Matas, “escribimos después de otros”, también escribimos después de leer a otros, y convendría advertirles a los alumnos de que —como se lee en un libro sapiencial—: “la novedad no es otra cosa que el olvido”. De modo que, ante el temor de que no haya nada nuevo que contar, el autor puede reciclar, dar un nuevo uso, un nuevo significado a aquel relato histórico, cultural y literario que el Día de la Gran Separación quebrantó.

⁸ Escena 5.2: EL COMPLETADOR anima al CHICO a que pida ayuda a un público imaginario para pasar la prueba, del que dice justamente que es “un elemento imprescindible del teatro”.

ACTIVIDAD

P. Elige una pareja literaria que conozcas (un personaje femenino y su compañero masculino), y haz que actúe en esta escena de *Personajas* en la que la Policía de la Concordancia rompe los manuscritos separando los personajes masculinos de los femeninos. Cada personaje de la pareja debe intervenir al menos tres veces y hacerlo manteniendo el carácter que tiene en la ficción original.

KOWALSKI.- ¡STELLA! ¡STELLA!

POLICÍA 3.- Basta de aullar. Fuera de aquí.

KOWALSKI.- ¿Eunice? ¡Quiero que mi nena baje!

POLICÍA 4.- No bajará, de modo que más vale que se calle.

KOWALSKI.- ¡STELAAAA!

POLICÍA 3.- ¡Silencio! Ya basta. Acompáñenos, señor Kowalski.

KOWALSKI.- ¡No! ¿Eh? ¿¡Qué hacen?! Ahora es cuando ella baja...

POLICÍA 4.- No bajará, señor. *Un tranvía llamado Deseo* ha sido intervenido y sometido a censura de género. Debemos trasladarle de inmediato al Ministerio de la Androcultura (*se lo llevan*).

STELLA.- ¿Stanley? ¡Stanley!

POLICÍA 3.- Aparte, señora. Este ya está (*rasga el manuscrito*).

STELLA.- ¡Stanley!

CARMELA.- ¡Paulino! ¿Dónde te metes, mi alma! ¡Ven p'acá!

POLICÍA 1.- Desista, doña Carmela, se lo han llevado.

CARMELA.- ¿¿Quiénes?! ¿Los franquistas? ¡No, no! Es a mí a quien se tienen que llevar... por lo de la bandera.

POLICÍA 1.- Peor que los franquistas, señora. Mucho peor... Usted se viene con nosotras.

Escena 1.2.

R. Libre.

P. Sigue la obra. En la última escena el CHICO le pregunta a la CHICA qué le parece algo que ha escrito, muy probablemente se trata de una obra de teatro que representa la aventura de *Personajas*. La CHICA le contesta "A ellas les va a encantar" (Escena 10.11) Escribe una escena en la que Carmela y Bernarda den al CHICO su parecer. Recuerda que los personajes deben ser coherentes.

R. Libre.

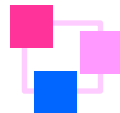
9.- LA MÚSICA

En esta comedia musical se han seleccionado canciones que aparentemente no tienen nada que ver con la historia. La idea de los autores es rescatar canciones del pop rock de los 80-90 y utilizarlas como puente con el espectador, con el objetivo de que el público las oiga y, como son muy conocidas, baile e incluso las cante desde su butaca. Es un intento de recrear las sensaciones de la fiesta teatral barroca del siglo de Oro, en la que el público participa también en el plano musical.

Las canciones son: (Pincha el enlace para acceder a los videoclips)

- 1º [Perdido entre dos mares, de Platero y tú](#) (versión de Fito & Fitipaldis 2017), expresa el malestar por el enfrentamiento civil entre hombres y mujeres. (Escena 1)
- 2º [Así estoy yo sin ti, de Joaquín Sabina](#), como explicación de los sentimientos de los personajes en su separación. (Escena 3)
- 3º [Atrévete, de Calle 13](#), donde las frases tipo "destápate/ deja de taparte/ cambia esa cara de seria" y demás, son un guiño a cómo las Justicieras le enseñan al Chico a convertirse en una mujer. (Escena 5)
- 4º [El secreto de las tortugas, de Maldita Nerea](#): es una canción que habla de cambio de planes, de supervivencia y de hacer el camino de uno, adecuado para cuando atraviesan el muro y llegan al Estado Madre. (Escena 7)
- 5º [Silencio, de David Bisbal](#), como guiño a las intervenciones de Bernarda Alba en la casa y porque habla de "no tener palabras", de que "el tiempo se las llevó", etc... por el rasgado de textos. (Escena 8)
- 6º [La senda del tiempo, de Celtas Cortos](#): cuando el Chico se queda solo y se vuelve "viejo de repente", echando "algo en falta, no sé si será el amor (por la literatura)". (Escena 9)
- 7º [Pero a tu lado, de Los Secretos](#) (versión de Barua): canción de fin de fiesta, donde los personajes nos recuerdan que unidos es como mejor se está, como ruptura definitiva de la separación y también un homenaje al Taller de Teatro como equipo de personas que han compartido tanto tiempo trabajando juntas. También suena *Pero a tu lado* en la despedida de las *Personajas*, pero de una manera muy desfigurada, casi sin ser reconocible.

Además de eso, se han utilizado muchas canciones del mundo de los videojuegos para ambientar la obra: por ejemplo, en la escena de la obra que escribe el chico, se oye la **banda sonora de *Legend of Zelda*, el *Tetris*** cuando cruzan el muro y también **la música de *Street Fighters*** cuando Leonor pelea con las policías; también suena ***Mario Bros*** en algún momento, como cuando las *Personajas* aparecen por primera vez en casa del chico. Son canciones muy emblemáticas en el universo *gamer*.

También hay un ***Leitmotiv* de aparición de personajes en escena**, un arpegio de guitarra que suena cada vez que entra un personaje, y que, en el caso de Bernarda, se hace en tono menor (y no mayor), sonando más lúgubre, como anticipo de que algo va a pasar con ese personaje.

ACTIVIDADES

P. Identifica las comparaciones en la canción de Sabina *Así estoy yo sin ti* y explica su significado.

Oscuro como un túnel sin tren expreso.	Así estoy yo, así estoy yo, sin ti.
Negro como los ángeles de Machín.	Amargo como el vino del exiliado.
Febril como la carta de amor de un preso.	Como el domingo del jubilado.
Así estoy yo, así estoy yo, sin ti.	Como una boda por lo civil.
Perdido como un quinto en día de permiso.	Macabro como el vientre de los misiles.
Como un santo sin paraíso.	Como un pájaro en un desfile.
Como el ojo del maniquí.	Así estoy yo, así estoy yo, sin ti.
Huraño como un <i>dandy</i> con lamparones.	Mucho más triste que un torero
Como un barco sin polizones.	al otro lado del telón de acero.
Así estoy yo, así estoy yo, sin ti.	Así estoy yo, así estoy yo, sin ti
Más triste que un torero	
al otro lado del telón de acero.	

R. Conviene recrear las imágenes creadas mediante el recurso retórico de la comparación y explicar aquellas cuyo significado sea más oscuro para el alumnado. Todas ellas expresan soledad tras la pérdida o separación de un ser querido.

P. Relaciona la canción *Silencio*, de David Bisbal con un personaje y un momento significativo de la obra y explica su significado.

R. Es un guiño a las intervenciones de Bernarda Alba en la casa y porque habla de "no tener palabras", de que "el tiempo se las llevó", etc... en el momento del rasgado de textos.

P. Une cada canción con el significado que tiene en la obra:

<i>Perdido entre dos mares</i>
<i>Atrévete</i>
<i>El silencio de las tortugas</i>
<i>La senda del tiempo</i>
<i>Pero a tu lado</i>

Las Justicieras le enseñan al Chico a convertirse en una mujer.
Cambio de planes, supervivencia, hacer el camino de uno mismo
Malestar por el enfrentamiento civil entre hombres y mujeres.
Ruptura definitiva de la separación.
El Chico se queda solo.

R. En el estudio preliminar.

P. ¿Qué canciones propias del mundo de los videojuegos has reconocido en la obra?

R. La banda sonora de **Legend of Zelda**, el Tetris cuando cruzan el muro y también la música de **Street Fighters** cuando Leonor pelea con las policías; también suena **Mario Bros** en algún momento, como cuando las Personajas aparecen por primera vez en casa del chico.

