

versión libre de El gran teatro del mundo
de Calderón de la Barca



EL GRAN SARAO DEL MUNDO

dirección escénica irene serrano
dirección musical berta ares y nacho laguna
dramaturgia luis sorolla e irene serrano



EL GRAN SARAO DEL MUNDO

(versión libre de *El gran teatro del mundo*, de Calderón de la Barca,
con música de sus coetáneos Luis de Briceño, Juan Hidalgo, Juan Arañés y otros)

dirección escénica: Irene Serrano
dirección musical: Berta Ares y Nacho Laguna

con:

Berta Ares (violín)
Arthur Baldensperger (barítono)
Laia Blasco (soprano)
Nacho Laguna (tiorba y guitarra)
Ana Nicolás de Cabo (percusión)
Mélina Perlein-Feéiers (arpa)
Giulio Tanasini (viola da gamba)
Paula Pérez (violín)
Irene Serrano
Luis Sorolla

versión y dramaturgia: Irene Serrano y Luis Sorolla
diseño de escenografía y vestuario: Paola de Diego
diseño de Iluminación: Gabriel Piñero
producción: BallArte Ensemble

Producción de:



En colaboración con:





SOBRE EL PROYECTO

El gran sarao del mundo nace del deseo no solo de reivindicar, sino de explorar la relación inherente entre música y texto en la dramaturgia y la puesta en escena del teatro del Siglo de Oro español. En su origen, estas obras, especialmente los autos sacramentales, eran piezas con una fuerte carga musical que acompañaba y hacía avanzar la acción, y que operaba como elemento expresivo junto a la palabra hablada, en verso. Este proyecto aspira a poner de nuevo en diálogo el texto de Calderón con composiciones musicales de compositores de su época, dentro de un marco escénico y expresivo contemporáneo que prioriza lo comunitario, lo lúdico y lo festivo (el *sarao*), tal y como entendemos que sucedía en el siglo XVII.

El auto sacramental de *El gran teatro del mundo* de Calderón sirve como marco para articular una pieza que es más que una obra de teatro *musicalizada*, y más que un concierto *teatralizado*: ambos lenguajes conviven y se vuelven inseparables en la experiencia del espectador. No estamos ante músicos que tocan para acompañar, son estos mismos cuerpos en escena los que encarnan los personajes del auto sacramental y cantan, tocan e interpretan. La música no es un paréntesis en la acción dramática, ni un acompañamiento sonoro para construir atmósferas, sino parte de la trama y de la gran fiesta que nos presenta este *sarao*. Una fiesta lúdica, profunda, gamberra y hermosa. Hemos privilegiado la vertiente más humanista y universal del auto, eliminando la carga litúrgica, para despejar esas preguntas esenciales que Calderón nos propone: ¿Cómo vivimos de la mejor manera posible con el papel que nos ha tocado interpretar en este mundo? ¿Cómo actuamos con el prójimo y con nosotros mismos sin un libreto que nos guíe, con libre albedrío? ¿Cómo nos relacionamos y reconciliamos con el hecho de que hemos llegado aquí sin saber muy bien por qué y para qué, sabiendo que finalmente todas y todos vamos a morir? ¿Y cómo aceptar esta realidad y seguir haciendo de la vida un gran *sarao*?



SINOPSIS

Aparece el Autor. Se pasea por el escenario, lo observa... De pronto se le antoja hacer una fiesta: una representación de la vida humana. Nada le divertiría más. Invoca para ello al Mundo, su ayudante de dirección, que se encargará del escenario, las luces, el vestuario, la utilería... Todo está a punto para la entrada y la salida de los intérpretes, las vidas humanas que entrarán a este espacio por la cuna y saldrán por el sepulcro. Los personajes contarán con la ayuda del tenaz y riguroso apuntador, la Ley de Gracia, que se asegurará de que todo vaya acorde al plan, acorde al libreto. Pero en cuanto llegan los personajes, todavía informes, que van a representar este sarao, acompañados por sus instrumentos, pronto queda claro que nada va a salir como se espera. Tras un reparto de papeles desigual y conflictivo, estas vidas humanas van ejerciendo su libre albedrío y alejándose cada vez más de lo que marca el texto: se vienen demasiado arriba en sus papeles, o se convierten en unas divas, o se pasan la función entera quejándose, o se niegan a decir sus monólogos... Hasta empiezan a meter sus propias morcillas, desesperando así al dilecto apuntador que solo quiere que se hagan las cosas como Dios manda. La única constante en esta representación es la música, la fiesta, y un grupo de personajes (el rey, la hermosura, el rico, el pobre, el labrador y la discreción) intentando resolver cómo quieren interpretar los papeles que les ha tocado representar en la vida y cómo hacerlo de la mejor manera posible, mientras la conciencia de la muerte va estando cada vez más cerca.



REPERTORIO MUSICAL

El repertorio musical del teatro del Siglo de Oro Español se basaba principalmente en el aprovechamiento de tonadas ya existentes, que se adaptaban según las conveniencias de la trama que se iba a representar. Dichas tonadas se construían a partir de esquemas rítmicos y armónicos de gran popularidad en la sociedad española, como son la jácara, el villano, la danza del hacha, pasacalle, folías, etc., y se aprendían y transmitían de memoria, lo que explica en buena medida la ausencia de partituras. Sin embargo, se conservan algunos ejemplos musicales que pudieron servir para la creación teatral de la época. Es el caso, por ejemplo, de Luis de Briceño y su “Método facilísimo para tañer la guitarra”, compuesto por muchos de los sones anteriormente mencionados. La práctica musical en el teatro de la época, y los sones de Luis de Briceño y otros compositores contemporáneos de Calderón, como son Francisco Berxes y Juan Hidalgo (destacado por haber trabajado directamente con Calderón en muchas de sus obras), han sido los principales elementos sobre los que se ha elaborado el imaginario musical y sonoro de *El gran sarao del mundo*. En este sentido, el acercamiento musical destaca por su naturaleza filológica. Al trabajar con fuentes originales, en las que figuran solamente el texto y los acordes que debía tocar la guitarra, el verso ha sido un factor determinante de muchas decisiones musicales, es decir, la pauta del ritmo silábico, muy a menudo nos ha indicado qué tipo de soluciones buscar a nivel musical. Como resultado de este proceso en el que música y teatro se convierten en un sólo elemento, los músicos se acercan del mismo modo al texto musical y al verso del propio Calderón. En escena, la música hace avanzar la trama y participa de la caracterización del desfile de personajes al que asistimos como espectadores.

OBRAS

Marizápalos. Anónimo, S.XVII

Seguidilla: Dime de que te quexas. Luis de Briceño, 1626

Dança o Entrada de sarao español. Luis de Briceño, 1626

Yo soy la locura. Henri de Bailly, antes de 1614

No piense menguilla ya. José Marín, entre 1644 y 1699

La dança de la hacha. Luis de Briceño, 1626

Tono humano: Ay, qué mal. Francisco Berxes, entre 1695-1702

Solo a la vida humana. Anónimo, S. XVII

Consideraciones y preceptos de un casado. Luis de Briceño, 1626

Folia: Serrana si vuestras ojos. Luis de Briceño, 1626

Esperar, sentir, morir. Juan Hidalgo, entre 1614-1685

Un sarao de la chacona. Juan Arañés, 1624



TRAYECTORIA DEL ENSEMBLE

Ballarte Ensemble nace en 2020 con el objetivo de explorar las posibilidades escénicas de la música barroca y contemporánea a través de su diálogo con otras disciplinas como el teatro, la dramaturgia o la danza. Su plantilla, de carácter interdisciplinar, está conformada por músicos, bailarinxs, dramaturgxs, actores y actrices.

En tan solo 4 años el ensemble cuenta con 8 creaciones escénico-musicales originales:

El Banquete: the musical (2021), La liberación de Francesca Caccini (2021), Sueño-verso (2022), El gran sarao del mundo (2022)

Silencio en la sala que el fuego va a hablar (2023), Murmuros (2023), Transhumancias (2024).

Sus creaciones se han representado en España y en Suiza y han contado con el apoyo de instituciones como la Embajada de España en Suiza o Swisslos Fonds Basel Stadt.

Ballarte Ensemble ha sido galardonado con el primer premio de Jóvenes Creadores Aragoneses en el 2021, en el 2022 fue finalista en los premios Rema dentro de la categoría "Cross-border Project of the Year", y en el 2024 fue seleccionado dentro del programa de residencias artísticas europeas EFFEAE.

En marzo de 2025 su espectáculo "El gran sarao del mundo" formará parte de la programación del FIAS (Festival de Arte Sacro de Madrid).

TRAYECTORIA DEL PROYECTO

muestra "work in progress"

en el marco de Ballarte Festival

5 de Agosto 2022, h. 21:00 - Plaza Mayor de Sos

7 de Agosto 2022, h 21:00 - Casa Suprián, Anciles

residencia artística

21-24 de noviembre 2022 - Basilea, Suiza

representaciones

29-30 de junio 2024 - Voltahalle, Basilea, Suiza





BallArte Ensemble

ENSEMBLE



IRENE SERRANO (EL AUTOR)
dirección escénica, dramaturgia y actriz

Actriz licenciada en Interpretación textual por la RESAD y en Comunicación Audiovisual por la UCM. Completa su formación en el Teatro de la Abadía, con Jose Luis Gómez, Vicente Fuentes, Ernesto Arias, Lidia Otón, entre otros; y con profesionales como Carles Alfaro, Andrés Lima, Roberta Carreri. Forma parte del elenco de *La vida es sueño*, dirigida por Declan Donnellan (Cheek by Jowl, La Zona y CNTC). Ha trabajado para el CDN en *Supernormales*, dirección Iñaki Rikarte, y *La tumba de María Zambrano*; como protagonista para la CNTC en *La señora y la criada*, dirección Miguel del Arco; *La vida es sueño*, dirección Helena Pimenta y *El desdén con el desdén*, dirección Iñaki Rikarte; y en el elenco de *La gran Cenobia* y *En otro reino extraño*, dirección David Boceta; y *El burlador de Sevilla*, dirección Josep María Mestres. Ha formado parte de la compañía Nao d'amores, dirigida por Ana Zamora, en los espectáculos *Numancia, Nise, la tragedia de Inés de Castro, Comedia Aquilana y Triunfo de Amor*. Miembro estable de la cía. los [números imaginarios], dirigida por Carlos Tuñón, con la que estrena *La última noche de Don Juan* (Clásicos en Alcalá), *Hijos de Grecia* (Festival de Otoño), *Lear (desaparecer)* (Teatros del Canal) y *La vida es sueño (el Auto Sacramental)*. Ha dirigido, para Ballarte Festival *La liberación de Francesca Caccini; El gran sarao del mundo* (a partir del auto sacramental El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca), dirección, dramaturgia y asesoría de verso; y *Silencio en la sala, que el fuego va a hablar*.



LUIS SOROLLA (EL MUNDO)
dramaturgia y actor

Dramaturgo, actor, director y productor. Es fundador de la productora Esto Podría Ser, especializada en la puesta en pie y traducción de textos de dramaturgia contemporánea extranjera y en piezas de creación propia. Es también miembro estable de la compañía los [números imaginarios] (dirigida por Carlos Tuñón). Dramaturgo residente del CDN, publica Los muertos vivientes dentro de este marco. Licenciado en Interpretación Textual por la RESAD, completa su formación con profesionales como Lucía Carballal, Pablo Messiez y Ella Hickson entre otros, y en centros como la RADA en Londres o Kosmos in Movement (KiM) en Berlín. Ha escrito y creado piezas como: *Una puesta en escena de "La Revolución"*, *Los Precursoros*, *El Terror*, *La vida es sueño: el Auto Sacramental* (estrenada en el Teatro de la Comedia); *La gran Cenobia* (versión de la obra de Calderón de la Barca para la CNTC); *Quijotes y Sanchos*; *En otro reino extraño*, a partir de textos de Lope de Vega (CNTC); *Leviatán (auto-obra para un único espectador)*. Cómo actor ha trabajado en espectáculos como *Play!* (CDN), *El mal de la montaña* (Teatro Español), *Interior: día, Oveja Perdida Ven Sobre Mis Hombros*, *Telémaco: el que lucha a distancia*, *Un roble*, *Lear (desaparecer)*, *Hijos de Grecia*, *Un cuerpo en algún lugar*. Ha dirigido *Una puesta en escena de "La Revolución"*, *Los Precursoros* y la pieza (contento) *Aquí estás, (indiferente) Aquí estamos, (triste) Aquí estoy*. Es docente en la Escuela Universitaria de Artes TAI, y en la ESAD de Valladolid, traductor de textos teatrales y dramaturgista tanto para centros de formación como en espectáculos teatrales.

BERTA ARES (EL POBRE)
dirección musical y violín

Comienza sus estudios de música con 3 años con la flauta de pico, y más adelante con el violín. Continua sus estudios oficiales en Madrid, donde compagina el violín moderno y el barroco. Estudia la carrera de Performance en violín moderno en Zaragoza, con las profesoras Lina Tur Bonet y Carole Petitdemange. Continua en Basilea, Suiza, en la Schola Cantorum Basiliensis, especializándose en música antigua con la profesora Amandine Beyer. Con ella realiza dos Master que comprenden música del renacimiento al romanticismo. Ha participado en numerosos proyectos musicales en España (Ensemble Galería, Ensemble Summa, Grupo Enigma), Noruega (Nordic Barrock orchestra), Italia (Frau Musika), Francia (Jeune Orquestre Atlantique, Errobiko festibala, Concert Ideal), Suiza (Ensembles "I Pizzicanti", "I Tempi", "Capriccio Barrockorchester", "Invocare", "La fountain", "La Compagna"), EEUU (ARTEK, Nueva York). Actualmente reside en Basilea, donde trabaja regularmente con diferentes orquestas y ensambles especializados en la interpretación histórica. Siempre interesada en la interdisciplinariedad en el arte, es miembro fundador del ensemble Acciaccatura y del BallArte Festival, galardonado con el 1er Premio del IV Certamen de Jóvenes Creadores Aragoneses y nominado en los REMA Awards 2022.



NACHO LAGUNA (EL REY)
dirección musical, tiorba y guitarra

Formado en las escuelas UDK (Universidad de Artes de Berlin) y la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza), trabaja regularmente con formaciones como I Gemelli, Gli Incogniti, Artaserse, Les Musiciens du Louvre y artistas como Amandine Beyer, Philippe Jaroussky, Emiliano Gonzalez Toro o Anne Teresa de Keermaeker entre muchos otros. Ha realizado intensas giras concertísticas en Europa, América y Asia, en las que destacan, entre otras, salas como el Teatro de los Campos Eliseos, Opera Royal de Versailles, Tokyo Opera City, Hong Kong City Hall, Jordan Hall Boston, Concertgebouw Amsterdam, Teatro Real Madrid o el Cirque Royal de Bruselas. Ha grabado más de una decena de trabajos discográficos para importantes sellos como Harmonia Mundi, Aparte, Naiive, Mediaphore Japon o Warner Classics o diferentes medios de radio y televisión como BBC Radio 3, Radio Nacional Clásica, TV France o RTVE entre otros, destacando su último trabajo a solo *Ferrarese*, premiado recientemente con "5 diapasones" por la prestigiosa revista francesa Diapasón. Es co-fundador y co-organizador de BallArte Festival, un proyecto artístico dedicado a la interpretación, investigación y divulgación de la música y las artes escénicas, galardonado con el 1er Premio del IV Certamen de Jóvenes Creadores Aragoneses y nominado en los REMA Awards 2022.

LAIA BLASCO (LA VOZ)
soprano

Empieza los estudios de flauta de pico en Valencia, su ciudad natal, con Elisabeth Woltèche. Prosigue sus estudios musicales en el Conservatorio de Münster, en Alemania, con Jérôme Minis y paralelamente estudia canto con Helena Hajfitz. Estudia Canto barroco en la "Scuola Civica di Milano" con Sonia Tedla donde obtiene las máximas calificaciones. Colabora con diversos ensembles de música antigua como EGERIA, Puy de Saint Cyr o Boreas Musica. Es miembro fundador del Esemble Ibera Auri. Ha participado en diferentes festivales a lo largo de Europa como Milano Arte Musica, Ballarte Festival, FEMÀS de Sevilla, Festival de música religiosa de Cuenca entre otros y en ciclos de conciertos para el CNDM (Centro Nacional de Difusión Musical), Juventudes Musicales de España o Quartetto di Milano.



GIULIO TANASINI (LA DISCRECIÓN)

Viola da gamba



Tras un Master en Contrabajo en Italia, estudia Viola da gamba con Paolo Pandolfo en la Schola Cantorum Basiliensis. Cursa el Master of Arts in Performance en 2019 y Master en Interpretación especializada de Música Antigua. Actúa con ambos instrumentos en toda Europa y colabora con conjuntos como Gli Incogniti bajo la dirección de Amandine Beyer o Il Pegaso Ensemble con Evangelina Mascardi y 'Los Elementos' de Alberto Rouco, o Musique des Lumierès; con los cuales ha actuado en algunas de las salas más importantes de Europa. Forma parte del trío Acciaccatura, donde explora formas de interpretación musical alternativas al formato clásico de concierto. Es contrabajista y gambista del conjunto emergente Locatelli de Bérgamo, así como de los Madrigalisti Estensi de Módena bajo la dirección de Michele Gaddi. Miembro fundador del Ensemble Rusticana y del Ensemble Grenade, ganador del concurso "Cuatro Estaciones" 2019 de la Schola Cantorum Basiliensis. Colabora con la compositora y cantautora Francesca Gaza como pierna solista en su conjunto, y desde 2021 con el Maxim Theater (Zürich), donde participó en la obra "Die Mittelmeer Monologe" de Michael Ruf. Colabora con el conjunto Le Sommeil, con el que actuó en la temporada musical Freunde Alter Musik Basel y en el Palacio Wilanów de Varsovia. Desarrolla en su carrera en solitario programas como "Le Città Invisibili" (Ballarte Festival, Flimsfestival y Altrisuoni, Combin en Musique y Modulazioni). Actualmente colabora como programador en el IV Festival BallArte.

ANA NICOLÁS DE CABO (EL LABRADOR)

percusión

Comienza como pianista y a los diez años empieza a recibir clases particulares de percusión. Compagina ambas especialidades con sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Tras finalizar sus estudios de piano decide centrarse en la percusión clásica a la vez que se especializa en el repertorio tradicional de su ciudad natal con Mara Cañizal. Esto le abre la puerta al repertorio renacentista bajo la tutela de Fernando Serrano, profesor de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco en el Conservatorio Profesional de Salamanca. Cursa estudios superiores de percusión histórica, así como el Máster de Interpretación e investigación de música antigua, en la ESMUC con el profesor Pedro Estevan. Como solista de timbales y percusionista orquestal, ha formado parte de agrupaciones como Collegium 1704 y del Concert de Nations. Participa en el BallArte Festival y en la primera edición de Generación SMADE. Ha acompañado a la Camerata Iberia, al Concerto Italiano, Coral Annuba, la Badalonense, la Capilla de Santa María del Pi, Res Poliphonica, a Alba Asensi, Janson Priset, Jonathan Stuchbery y Jaime González-Sierra. Actualmente forma parte de Sonorum Mare, Pretérito Imperfecto, Plebeyos Bailes y tiene su propio proyecto entorno a las autorías desconocidas con su grupo Cayreles.



ARTHUR BALDENSPERGER (LA LEY DE GRACIA)
barítono y actor



Interesado en la escena como cantante e intérprete, después de estudiar Literatura y Artes en París, se licencia en Canto barroco en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea, Suiza). Continua trabajando como intérprete participando en diferentes talleres (recientemente con el entrenador Cloé Xhauffaire, en la "École du Jeu" de París). En 2020 crea en el teatro de Basilea una pieza con voz y saxofón a partir del texto bíblico del Apocalipsis. Atraído sobre todo por el arte en vivo como medio de expresión, está explorando las posibilidades del texto, la voz y la representación para transmitir significado. Actualmente cursa un Máster de Canto medieval en Basilea.

MÈLINA PERLEIN-FÉLIERS (LA HERMOSURA) arpa y soprano

Comenzó su formación musical aprendiendo arpa, flauta dulce, clarinete, y finalmente canto. Estudió Literatura y Teoría de las artes escénicas en la universidad, al tiempo que estudiaba interpretación y canto en el Conservatorio de Lille. A continuación, estudió escenografía y vestuario en la Escuela Nacional Superior de Artes Visuales de la Cambre, en Bruselas, antes de decidirse por la música, en particular por la música antigua y la interpretación histórica. Estudió arpas históricas con Angélique Mauillon y canto renacentista con Véronique Bourin en el Conservatorio de Tour. Ingresó en la Schola Cantorum Basiliensis en 2019. Durante sus estudios de Bachelor, estudió arpas históricas con Heidrun Rosenzweig y canto con Katarina Liviljanic. Ahora continúa sus estudios de arpa barroca con Flora Papadopoulos y de canto con Ulrike Hofbauer. Como instrumentista de bajo continuo, actuó con orquestas como la Staatskapelle Halle, bajo la dirección de René Jacobs, y la Compagnie la Tempête. Toca y canta un repertorio que abarca varios siglos, desde el arpa medieval temprana hasta el arpa doppia italiana barroca, disfruta de la alegría del zumbido de las cuerdas del arpa de rebuzno, así como del acompañamiento de cantantes e instrumentistas como intérprete de bajo continuo, o del sonido meloso de las arpas de pedal antiguas. Es miembro fundador del conjunto de música medieval Rubens Rosa.



PAULA PÉREZ (EL RICO)
violín

Estudia violín barroco y moderno en el Koninklijk Conservatorium de La Haya con Kati Debretzeni, Walter Reiter y Theodora Geraets y realiza dos másteres en la Schola Cantorum Basiliensis de Suiza, especializándose en repertorio entre el Renacimiento y el Romanticismo con Amandine Beyer y en Vielle medieval con Baptiste Romaine. Es miembro de la Orchestra of the Eighteenth Century y es invitada regularmente por numerosos conjuntos europeos como la Netherlands Bach Society, el grupo interdisciplinar Geneva Camerata o la agrupación Nereydás. Paula ha actuado como músico de cámara en diversos festivales de Europa, Asia y América y ha impartido clases magistrales en el Conservatorio Nacional de Yakarta (Indonesia) y en la Universidad de Ciudad de México. También es graduada en Historia del Arte por la UNED y se encuentra especializándose en la misma universidad en un Máster sobre Conservación del Patrimonio Histórico.



CONTACTO

BALLARTE ENSEMBLE
ballarte.ensemble@gmail.com
+34 634454820

