

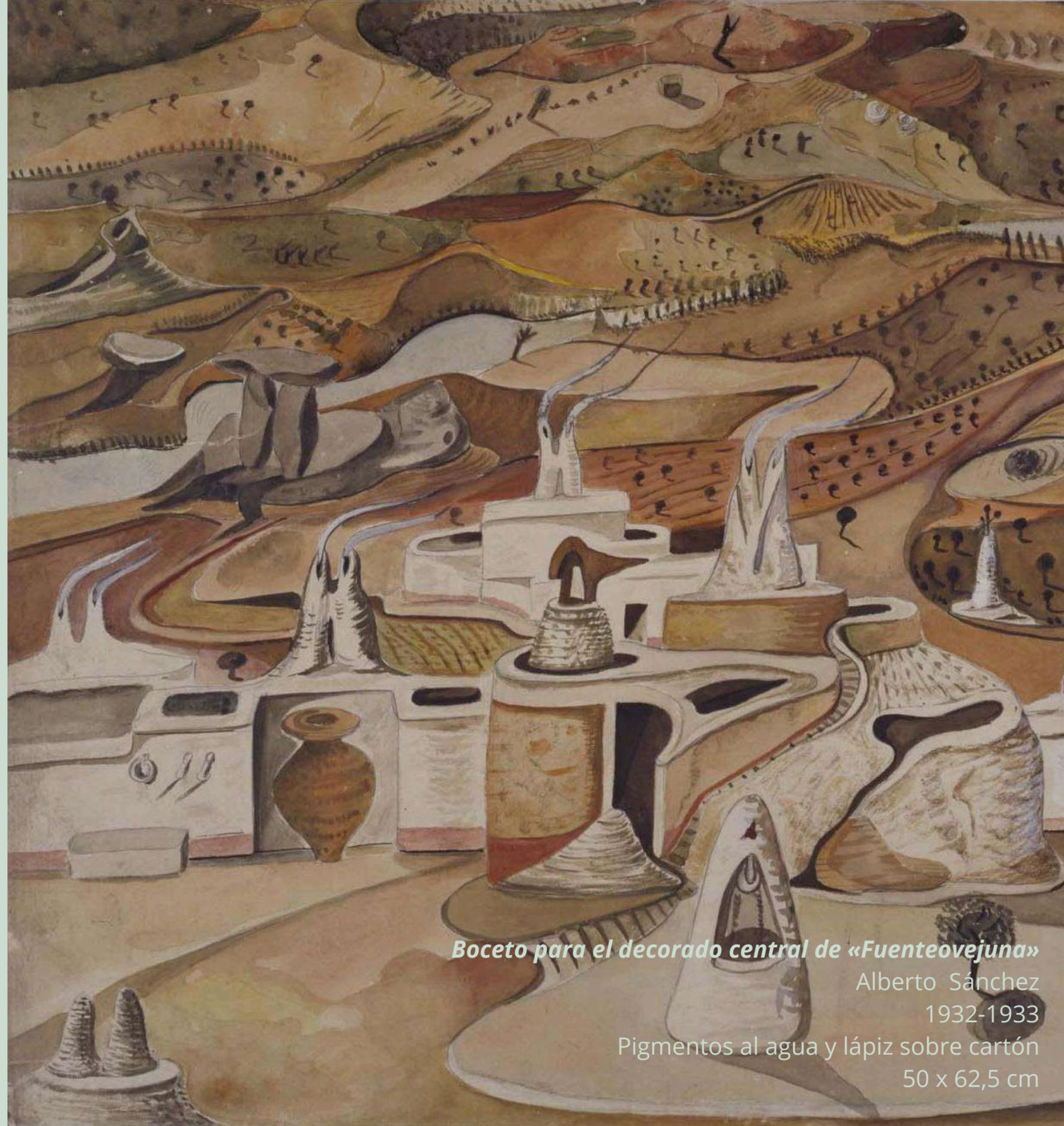
Cuadernillo Pedagógico

Fuenteovejuna

Texto por Lope de Vega

Adaptado por Ximena Carrera y
Francisco Sanchez

Interpretado por
Tryo Teatro Banda

Boceto para el decorado central de «Fuenteovejuna»

Alberto Sánchez

1932-1933

Pigmentos al agua y lápiz sobre cartón

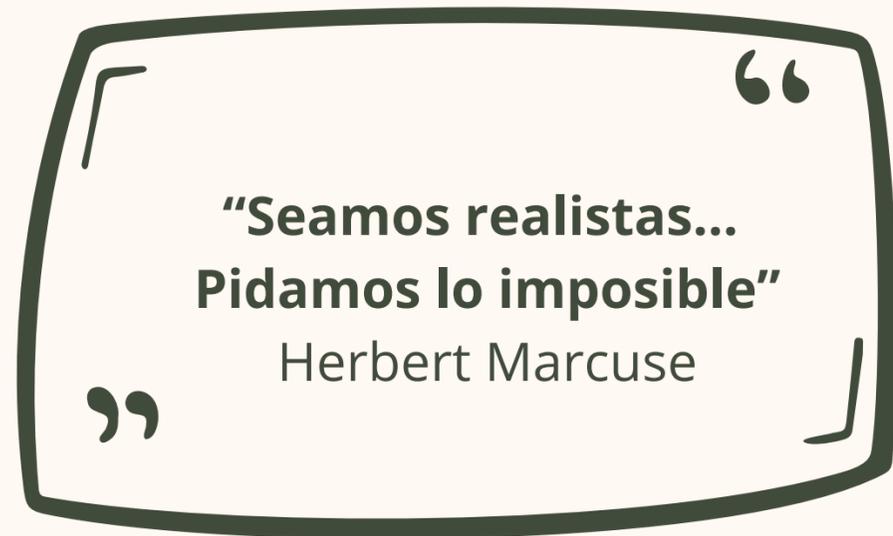
50 x 62,5 cm

Material educativo

Elaborado por el Área de Educación & Mediación del Centro Cultural Matucana 100 en el contexto de la muestra *Fuenteovejuna* de la compañía Tryo Teatro Banda.

Desarrollo de contenidos

Valentina Nadeau Arias

Fuenteovejuna es una de las obras más emblemáticas de Lope de Vega, escrita en 1619 y ambientada en el siglo XV. El texto narra la historia de un pequeño pueblo, Fuenteovejuna, que se ve sometido a los constantes abusos del Comendador, Fernán Gómez de Guzmán y deberá tomar cartas en el asunto.

Indice

Tryo Teatro Banda

<i>El nacimiento de una compañía itinerante.....</i>	<i>3</i>
<i>Los "juglares" modernos.....</i>	<i>4</i>
<i>Temáticas históricas.....</i>	<i>5</i>
<i>Estilo de representación.....</i>	<i>6</i>
<i>Fuenteovejuna por Tryo Teatro Banda.....</i>	<i>6</i>

Contexto histórico y literario de la obra

<i>El autor: Lope de Vega.....</i>	<i>7</i>
<i>Contexto Político.....</i>	<i>8</i>
<i>El mito de Fuenteovejuna.....</i>	<i>8</i>
<i>Personajes principales.....</i>	<i>9</i>
<i>Trama y estructura.....</i>	<i>11</i>
<i>Estilo y lenguaje.....</i>	<i>11</i>
<i>Problemáticas actuales.....</i>	<i>12</i>

Sala de actividades

<i>Actividades pre-visita.....</i>	<i>15</i>
<i>Actividades post-visita.....</i>	<i>16</i>

<i>Anexo</i>	<i>17</i>
--------------------	-----------

<i>Bibliografía</i>	<i>19</i>
---------------------------	-----------

Tryo Teatro Banda

El nacimiento de una compañía itinerante

Tryo Teatro Banda es una compañía teatral independiente y ambulante que se estableció en Santiago de Chile en el año 2000 con tres objetivos clave:

1. Crear producciones basadas en autores y temáticas chilenas.
2. Llevar sus obras a lugares remotos que no suelen formar parte de los circuitos artísticos tradicionales.
3. Fusionar las artes de la actuación con la literatura y la música original en vivo.

A lo largo de su trayectoria, la compañía se dio cuenta de que los **estudiantes** y el **público familiar** son audiencias esenciales para su trabajo.

Han decidido trabajar en la dramaturgia de **episodios fundacionales** de la **historia** de Chile e Iberoamérica realizando una investigación exhaustiva sobre los orígenes de nuestra **identidad mestiza**.

Ensayo de Tryo Teatro Banda 2024., fotografía por Rodrigo Vega.

Los "juglares" modernos

Hoy, los integrantes de la compañía se autodenominan *juglares contemporáneos* porque comparten similitudes con los **artistas populares y ambulantes** de diversas culturas quienes recorrían campos, villas y ciudades narrando historias en plazas públicas y salones de palacios en la época de la **edad media**.

Investiga qué son los juglares y qué otros ejemplos contemporáneos conoces.

Ensayo de Tryo Teatro Banda 2024, fotografía por Rodrigo Vega.

Temáticas históricas

Una de las marcas distintivas de Tryo Teatro Banda es su enfoque en **episodios históricos** y personajes relevantes de la **historia de Chile y América Latina**.

Mediante sus obras rescatan historias olvidadas o poco conocidas, y por medio del **teatro y la música** consiguen recitarlas, entregando a su público una reflexión sobre la identidad y memoria colectiva.

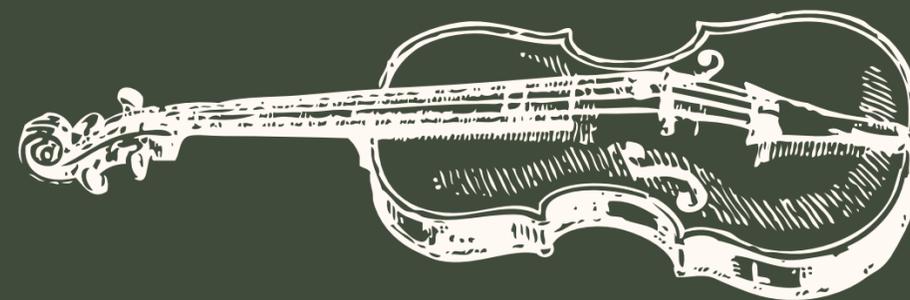
Ensayo de Tryo Teatro Banda 2024, fotografía por Rodrigo Vega.

Estilo de representación

El trabajo de Tryo Teatro Banda es eminentemente físico y musical. En escena los actores se apoyan en diversos instrumentos musicales y en la destreza corporal para recrear situaciones, personajes y ambientes. Los **instrumentos**, muchas veces tradicionales o de percusión, se integran como parte del **lenguaje teatral**, dándole a sus obras un carácter **festivo y participativo**.

Además, la compañía emplea el **humor y la sátira** como herramientas para acercar los **temas históricos** al público contemporáneo para hacerlos más comprensibles y atractivos.

Fuenteovejuna por Tryo Teatro Banda

La obra Fuenteovejuna combina teatralidad juglaresca y música en vivo, creando una experiencia pedagógica lúdica. La compañía enfatiza el mensaje de unidad y resistencia del pueblo, adaptándolo a un contexto contemporáneo abordando a la vez temáticas de género y unión popular.

Contexto histórico y literario de la obra

El autor: Lope de Vega

Lope de Vega (1562–1635) fue uno de los dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español. Conocido como el "Fénix de los Ingenios", fue el creador de la fórmula del teatro popular, combinando **elementos trágicos y cómicos** y haciendo **uso del verso**. Su vasta obra abarca desde la comedia y la tragedia hasta las obras históricas. *Fuenteovejuna* es un claro ejemplo de su habilidad para dramatizar **conflictos sociales y políticos**.

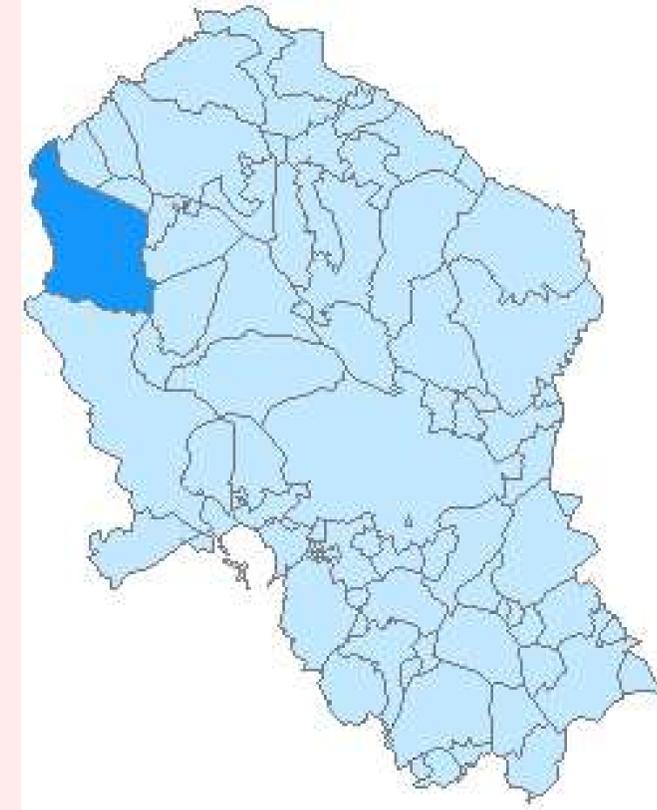

Contexto Político

La obra está ambientada durante el reinado de los Reyes Católicos, un periodo de transición en España en el que se consolidaba la **monarquía centralizada**, pero en el que todavía existían formas de **poder feudal**. El personaje del Comendador representa la opresión feudal, mientras que el pueblo de Fuenteovejuna simboliza la **resistencia campesina**.

Los Reyes Católicos, también conocidos como Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla

Archivo: Fuente ovejuna mapa

El mito de Fuenteovejuna

La obra se basa en hechos históricos que ocurrieron en **1476**, cuando el pueblo de Fuenteovejuna, en la **provincia de Córdoba**, se levantó contra los abusos del Comendador. La obra de Lope de Vega toma esta historia y la convierte en un **símbolo de la lucha por la justicia y la dignidad colectiva**.

Personajes principales

Laurencia

Labradora hija de Esteban el alcalde. Víctima de los abusos del Comendador, es una figura clave que impulsa al pueblo a levantarse.

Fronoso

Joven enamorado de Laurencia, también víctima de los abusos del Comendador.

Reyes de España

Son la autoridad máxima en la tierra, pues su poder está solo por debajo del de Dios, según la concepción de la época.

Esteban

Alcalde, padre de Laurencia, hombre honrado y de avanzada edad.

El Comendador

Representa la tiranía feudal, abusando de su poder sin consecuencias hasta que el pueblo se rebela.

Pascuala

Aldeana de Fuenteovejuna. Es una mujer honrada y sensata. Desconfía de los hombres.

El Juez

Es el Juez al servicio de los Reyes Católicos. Es diligente en su tarea de interrogar a los habitantes de Fuenteovejuna.

Rodrigo Téllez

Es el Maestre de la Orden de Calatrava. Es la autoridad máxima de la orden, pero es joven e inexperto, por lo que el Comendador puede manipularlo.

Trama y estructura

Primer Acto

Presentación de la opresión del Comendador.

Segundo Acto

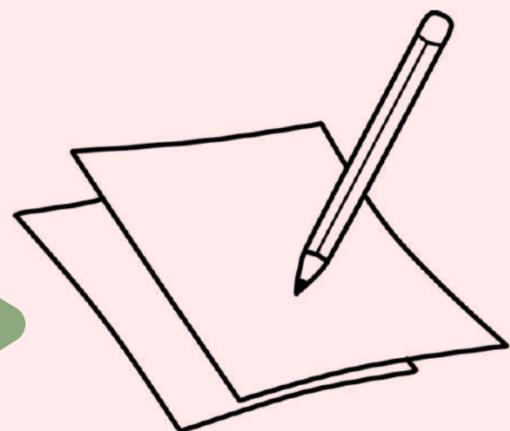
El abuso y el conflicto.

Tercer Acto

La rebelión y justicia colectiva.

Estilo y lenguaje

Lope de Vega utiliza el **verso**, característico del **teatro del Siglo de Oro**. Alterna el **romance** y la **redondilla**, dos formas poéticas populares en la época, para darle un ritmo dinámico y atractivo a la obra. La compañía adapta este texto a un **lenguaje accesible** y **actual**.

Problemáticas actuales

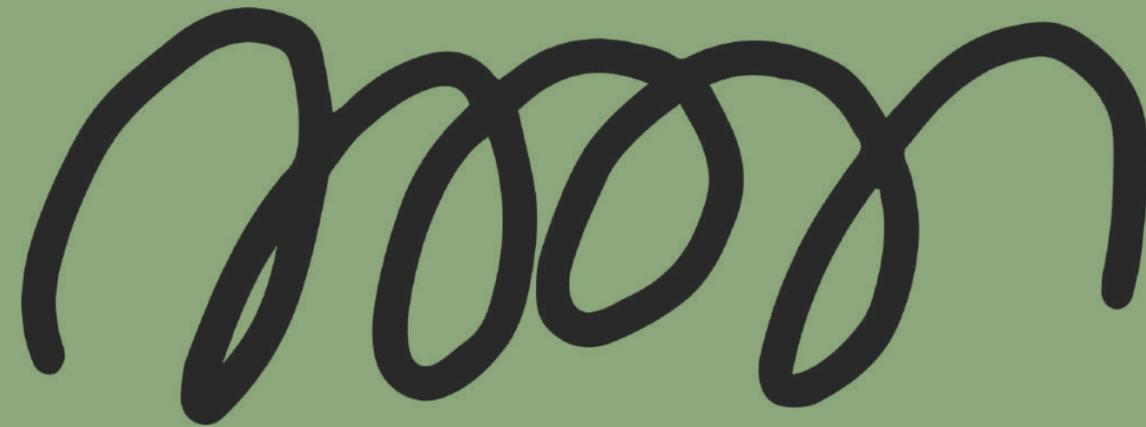
Como mencionamos, la compañía rescata una obra de teatro de **1476**, sin embargo, parte de las problemáticas que ocurrieron en ese entonces siguen siendo temas a tratar hoy en día.

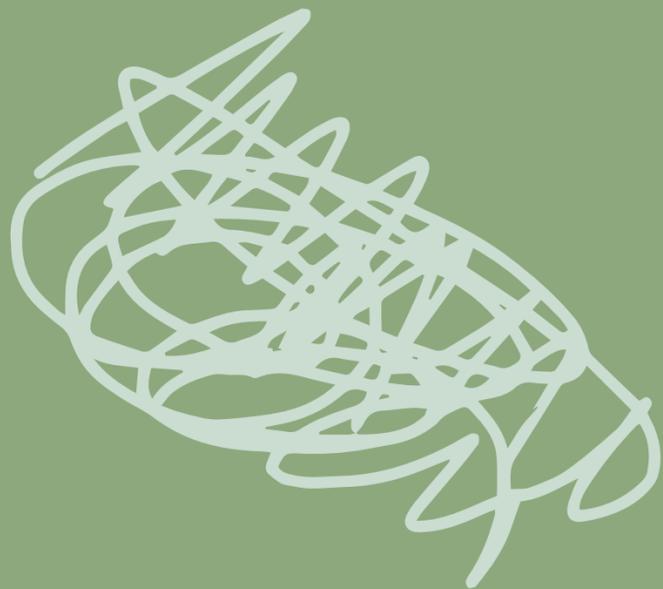
En tu entorno recuerdas algún hecho en el que identifiques estas problemáticas sociales...

Ensayo de Tryo Teatro Banda 2024, fotografía por Rodrigo Vega.

SALA DE ACTIVIDADES

Actividades pre-visita

Investigar el contexto

Para comprender mejor el contexto de la obra investiga sobre:

- Los Reyes Católicos
- El sistema feudal
- Las rebeliones campesinas de la época

Después de la recopilación de información haz un resumen visual con palabras, imágenes, dibujos y mapas conceptuales de lo investigado para incorporar los contenidos.

A decorative box with a scalloped top edge, containing text about exploring collective power. The box is outlined in black and has a light green background.

Explorar el concepto de poder colectivo

Esta es una actividad para discutir ejemplos históricos y contemporáneos de cómo las comunidades se han unido para defender sus derechos. ¿Qué fechas recuerdas en Chile de esta índole?

Actividades post-visita

Análisis de escenas clave

Realiza una lectura dramatizada de alguna de las escenas de la obra. Al final del cuadernillo podrás encontrar alternativas de actos a interpretar.

Luego, reflexiona sobre el impacto emocional de la escena y lo que representa para la historia.

Escribir una carta colectiva

Como ejercicio de escritura creativa, ponte en el lugar de los aldeanos de Fuenteovejuna y escribe una carta al rey explicando por qué decidieron asesinar al Comendador.

Debate sobre la justicia

Organizar un debate en clase sobre la legitimidad de la justicia popular.

Preguntas guía

• ¿Es válido que el pueblo haya tomado la justicia en sus manos? ¿Qué otras alternativas tenían?

Creación: boceto de un mural

En grupos, identifiquen qué imágenes les parecen representativas del contenido de la obra. Luego, elaboren por medio de dibujos, un boceto estilo mural que refleje los temas de justicia y rebelión en Fuenteovejuna.

Preguntas de discusión

Reflexionar en grupo

1. ¿Por qué el pueblo decide unirse contra el Comendador?
2. ¿Qué nos dice la obra sobre la justicia y el poder?
3. ¿Cómo se representa la fuerza del colectivo en contraste con el poder individual?
4. ¿Cuál es el papel del rey en la obra? ¿Cómo interviene en la historia?

Anexo

Escenas para lectura dramatizada

ESCENA 4:

Entra Pascuala

PASCUALA:

¿Qué es esto? ¿qué hacen los hombres?

LAURENCIA:

¿No ves cómo van

a matar a Fernán Gómez,
corriendo, rápido y furiosos,
niños, viejos y jóvenes?

¿Será justo que solo ellos
del placer de matarlo gocen?

¿No somos, pues, las mujeres
sus víctimas mayores?

Que todas, puestas en orden,
con tanta furia atacemos,
que demos fama a nuestros nombres.

Pascuala, te han deshonrado,
será justo que mandes
tú un escuadrón de mujeres.

PASCUALA:

De muchas son los dolores,
○ nombremos un capitán.

LAURENCIA:

Eso no.

PASCUALA:

¿Por qué?

LAURENCIA:

Que adonde
se muestra mi valor
no hay jefes ni súper hombres.

FIN CANTO

Salen todas.

ESCENA 7:

Entran Esteban, Pascuala y Laurencia

ESTEBAN:

Ahí está el tirano

¡Fuenteovejuna, que muera!

COMENDADOR:

Esperen, soy la autoridad.

TODOS:

Tus abusos nunca esperaron.

COMENDADOR:

Díganmelos, que iré pagando,
palabra de caballero, mis errores.

TODOS:

¡Fuenteovejuna! ¡Viva el rey Fernando!

¡Mueran malos cristianos y traidores!

COMENDADOR:

¿No me quieren oír? Estoy hablando,
yo soy su Señor.

TODOS:

Nuestros señores
son los reyes católicos.

COMENDADOR:

Espera.

TODOS:

¡Fuenteovejuna, que Fernán Gómez muera!

*Pelea. El Comendador sale en retirada,
Esteban, Frondoso y Mengo lo persiguen.*

ESCENA 11

COMENDADOR:

CANTO

Pascuala, ¿por qué huyes?

¿Es mejor un labrador

que un hombre de mi valor?

PASCUALA:

¡Mal me restituyes

el honor que me han quitado
trayéndome hasta ti!

COMENDADOR:

¿Queriéndote llevar?

PASCUALA:

Sí; porque tengo un padre y un
esposo honrado,
que, aunque pobres, son más
nobles que tu.

FIN CANTO

COMENDADOR:

¡Qué pesadumbre!

¡Qué villano atrevimiento!

Tira por ahí.

PASCUALA:

¿Con quién?

COMENDADOR:

Conmigo.

PASCUALA

Piénsalo bien.

COMENDADOR:

CANTO

Para tu mal, lo he pensado.

Ya no serás mía,
de todo el ejército vas a ser.

PASCUALA

¡Piedad, señor!

COMENDADOR:

No hay piedad.

PASCUALA

Suplico por tu crueldad
a la justicia divina.

FIN CANTO

Salen Comendador y Pascuala.

Bibliografía

- Vega, L. de. (1619). *Fuenteovejuna*. [Versión en línea].
- Ruano de la Haza, J. M. (2007). *Lope de Vega y el teatro del Siglo de Oro*. Madrid: Cátedra.

