

#SOYCLÁSICO@
www.olmedoclasico.es

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

OLMEDO CLÁSICO

Clásicos, 23/JULIO
al aire, 1/AGOSTO
libres 2021

15 FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

Redacción: Adrián Velasco Sainz y Álvaro Cuéllar González
Coordinación equipo de los boletines:
Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos

EL VUELO DE CLAVILEÑO

TEATRO TRIBUEÑO

Foto: Ramón Zabala

El vuelo de Clavileño: la mejor aventura del Quijote

Subir a las tablas un texto genuinamente narrativo es siempre una empresa compleja y al mismo tiempo valiente si el texto a tratar es nada menos que el buque insignia de toda una literatura y una civilización, a saber, la hispánica. La directora teatral de la compañía Teatro Tribueño, Irina Kouberskaya, lleva a cabo una adaptación del capítulo XXXVI y siguientes de la segunda parte del *Quijote* de Miguel de Cervantes, con el objetivo de abrir una puerta a la poética en el mundo escénico. El núcleo de la adaptación se basa en la aventura del vuelo de Clavileño, con aportaciones de otros textos del mismo libro, donde don Quijote y Sancho Panza, convocados por unos duques a una burla, conducen a los participantes hacia una experiencia inesperada. Conforme al estilo caballeresco que, como el narrador nos manifiesta anteriormente, "son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen" (II, 33, 912), en esta burla son los duques los motores de la parodia del caballo volador. El motivo del caballo volador lo encontramos en el cuento árabe "El caballo de ébano" de las *Mil y una noches*, el cual se divulgó por Europa a través de España. El trovador brabantón Adenet le Roi, emulándolo, compuso entre 1280 y 1294 una larga novela en verso francés titulada *Cléomadès ou le cheval de just* en que se cuenta cómo, montado sobre un caballo de madera provisto de cuatro clavijas y fabricado por el rey moro Compart de Bujía, el héroe vuela por los aires con su amada, la princesa Clarmondine. A su vez, de esta obra deriva el libro español *Historia del muy valeroso y esforzado caballero Clamades, hijo de Marcaditas, rey de Castilla, y de la linda Clarmonda, hija del rey de Toscana*

EL VUELO DE CLAVILEÑO

Compañía:
TEATRO TRIBUEÑO

Dirección: IRINA KOUBERSKAYA

Miguel Pérez-Muñoz (Don Quijote)
José Luis Sanz (Sancho Panza)
Zalo Calero (Duque)
Badia Albayati / Virginia Hernández (Duquesa)
Mª Luisa G^a Budí (Marquesa Trifaldi)
Matilde Juárez / Ana Peiró (Dama 1)
Ana Moreno (Dama 2)
Juan Sanz (Eclesiástico)

Diseño y elaboración de trajes: Taller La niña pintá
Diseño de luces: Eduardo Cortés / Miguel Pérez-Muñoz
Fotografías: Copyright Ramón Zabala

(Burgos, 1521), libro que seguramente conociera Cervantes. A partir de una reinterpretación personal de la obra, la directora propone un juego teatral imaginativo sazonado con una de las genialidades latentes más significativas de la prosa cervantina: la complicidad irónica con el lector. En esta adaptación la palabra de Cervantes se envuelve con una estética vibrante, un lenguaje visual meditado, una

danza escénica armónica y continua y un ritmo vivaz.

Argumento de la obra:

En la segunda parte de la genial novela de Cervantes, Don Quijote y Sancho Panza llegan al río Ebro, donde se encuentran con unos duques que, sabedores de su bondad e inocencia, idean un nuevo lance para su diversión y la de su corte. Convencen al hidalgo y a su escudero de que necesitan su ayuda para deshacer un encantamiento del que son víctimas sus damas, por el que han quedado convertidas en mujeres barbudas. Para ello será necesario que el caballero libre batalla contra el malvado Malabrundo, debiendo volar a sus dominios a lomos de Clavileño, un mágico caballo de madera, junto a su criado. Mientras que Don Quijote no duda un momento en proteger a las dueñas, Sancho solo accede cuando el duque le amenaza con retirarle el gobierno de su insula.

Propuesta de la compañía:

Un horizonte constante se dibuja con el espectáculo *El vuelo de Clavileño*, en palabras de la propia compañía: "subrayar la evidente necesidad de resucitar el espíritu caballeresco en una sociedad esencialmente aletargada y con valores decadentes; en él podemos asistir a una lectura sorprendente del episodio cervantino, basada en un profundo estudio de los trovadores de los castillos cataros". El montaje proporciona una nueva versión sobre las inmensas capacidades del ser humano a través de una lectura conjunta de la realidad, la subjetividad y el encantamiento, a la que nos alienta el mismo Cervantes desde el prólogo de su novela: "Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie ni el prudente deje de alabarla".

Teatro Tribueño

La compañía Tribueño cuenta desde 2003

con un teatro propio en el barrio madrileño de Fuente del Berro. Dirigido por Irina Kouberskaya y Hugo Pérez de la Pica, el espacio sirve para presentar tanto sus propias producciones como las de otras agrupaciones teatrales. "Tener nuestro propio teatro nos permite impulsar y fortalecer la idea de una búsqueda permanente". A lo largo de los últimos años han conseguido numerosos reconocimientos, incluyendo nominaciones a los Premios Max de las Artes Escénicas por la música y el vestuario de *Alarde de Tonadilla* o el premio Ojo Crítico de RNE en la categoría de Teatro por "su compromiso con un modo especial de concebir y de materializar el hecho teatral, al tiempo que investiga nuevos lenguajes escénicos, alternando textos ya consagrados con los de autores por descubrir".

Críticas

La obra ha cosechado innumerables elogios de la crítica. Para José-Miguel Vila (Ociocrítico) *El vuelo de Clavileño* supone "una propuesta unas veces delirante, otras profunda y siempre divertida, irónica, asombrosa, cautivante y encantadora". Destaca de la directora su maestría en fusionar las tradiciones de la música española, árabe y rusa. Alberto Morate (entradas.com) incide en el montaje de Irina Kouberskaya, que "lee los textos buscando lo escondido, lo insospechado, lo intrínseco, lo visceral, y le da una vuelta de arte y belleza llenos de esplendor para solaz de nuestras ávidas mentes de espectador". Para Luis de Luis (Periodistas en español) los personajes funcionan "como si fueran títeres del retablo de Maese Pedro que han cortado sus hilos y decidido que ancha es La Mancha, se convierten en marionetas estrafalarias, divertidas, soñadoras y esperpénticas y convierten esta función en una fiesta, un disfrute y una gozada". (Fuente: <http://teatrotribueño.com/obras/el-vuelo-de-clavileno/>).

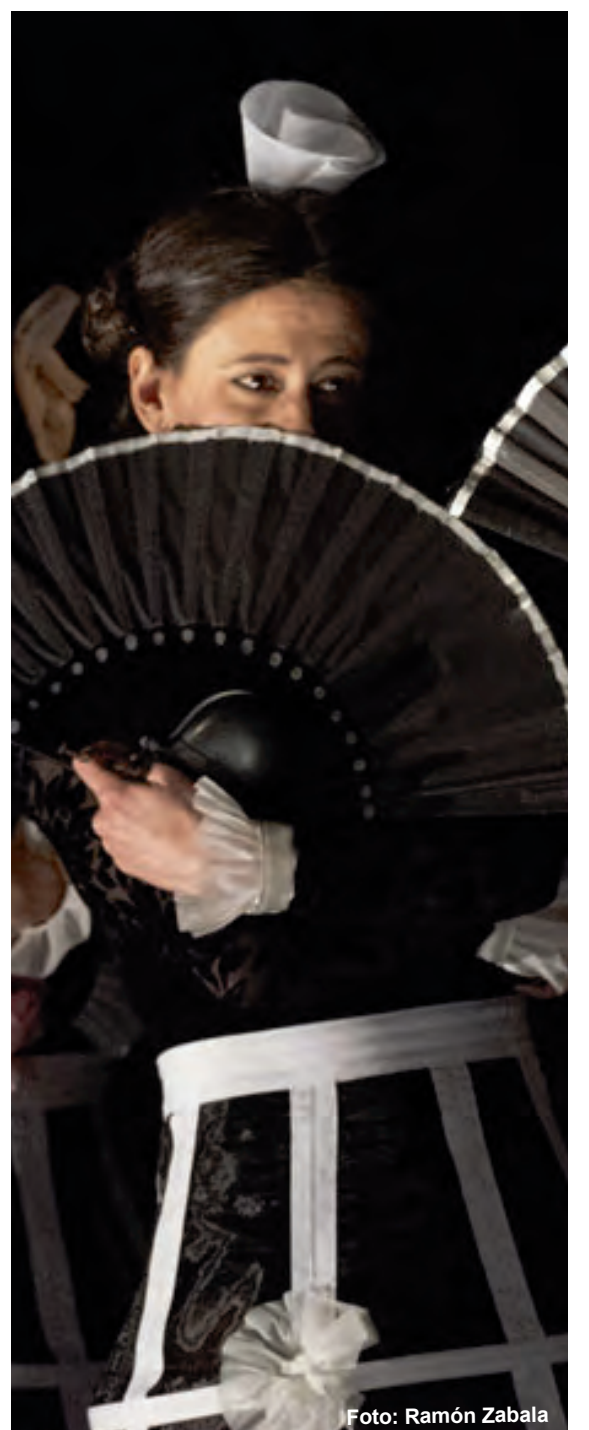

Foto: Ramón Zabala

Irina Kouberskaya: «El lenguaje de Cervantes es fascinantemente teatral.»

Irina Kouberskaya (Moscú, 1946) es actriz y directora teatral y cinematográfica. Licenciada en 1968 con diploma de Honor en la Escuela Superior de Teatro, Música y Cinematografía de San Petersburgo es, actualmente, directora de la compañía Teatro Tribueña. A su vez, es miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas, AAEE, y miembro de la Asociación de Directores de España, ADE. Desde su llegada a España en 1973 colaboró con el TEI, con el TEC, con la RESAD y con el Laboratorio de William Layton. Creó, junto al director Hugo Pérez de la Pica, Teatro Tribueña, que levantó el telón por primera vez en 2003, creando un espacio donde defender y promover la idea del arte en todas sus facetas y dimensiones.

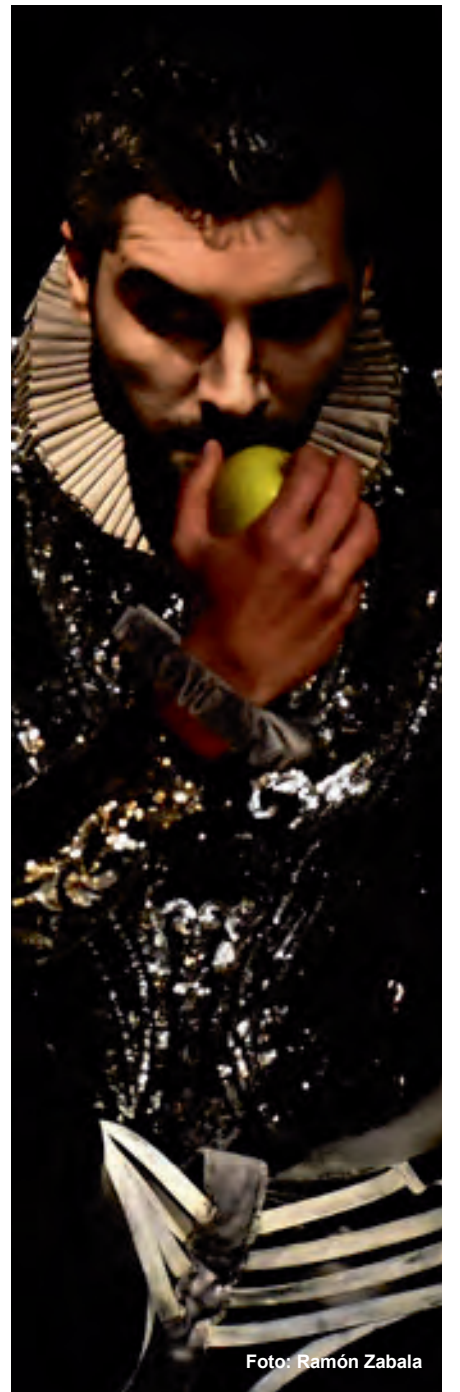

Foto: Ramón Zabala

ADRIÁN Y ÁLVARO: Cuando dedicó llevar a cabo este proyecto, ¿qué retos se planteó para trasladar este texto de la prosa al teatro?

IRINA KOUBERSKAYA: El lenguaje de Cervantes es fascinantemente teatral. Él plantea permanentes diálogos tanto entre los personajes como con el lector, en nuestro caso con el público. Su prosa mantiene simbología poética, lo que facilita su teatralización.

A y Á: Después de trabajar sobre el texto cervantino para llevarlo a las tablas, ¿cree que Cervantes todavía tiene mucho que enseñar a las nuevas generaciones?

I. K.: La aventura del *Ingenioso Hidalgo* tiene varias capas de entendimiento. Su lenguaje guarda misterios todavía por descifrar. Desde el alma teatral hemos hallado algunos. Es un mensaje vivo que pasamos como una antorcha encendida a la juventud.

Ay Á: ¿Qué repercusiones ha tenido para la compañía la declaración del estado de alarma, provocado por la emergencia sanitaria derivada del COVID?

I. K.: Esta crisis del COVID supone una incógnita y una búsqueda para encontrar nuevos caminos que lleguen al corazón del espectador.

Ay Á: Tras haber llevado a cabo este proyecto, ¿es el teatro un clavileño con el que el espectador puede escapar a su realidad o, más bien, un espejo sobre el que proyectar el mundo e incluso a sí mismo?

I. K.: En clave de farsa es un viaje entre la evasión a través de la fantasía y la introspección hacia la divinidad del ser humano que todos aspiramos a ser.

A y Á: ¿Por qué este pasaje en concreto de la obra cervantina?

“En clave de farsa es un viaje entre la evasión a través de la fantasía y la introspección hacia la divinidad del ser humano que todos aspiramos a ser.”

I. K.: En este capítulo la pureza del espíritu de Don Quijote le convierte en un héroe absoluto, solitario y firme. La sociedad de la mofa queda al desnudo.

Ay Á: ¿Cree que, actualmente, hay vida para los clásicos en España?

I. K.: Los grandes literatos han trazado un camino hacia las posibilidades infinitas del ser humano. Algún día los jóvenes saldrán del secuestro de la tecnología, abrirán los libros y resucitarán los mensajes.

Ay Á: ¿Qué otros proyectos tiene?

I. K.: A la vista tenemos programados dos estrenos, *La balada de Caperucita*, de Federico García Lorca, estreno mundial, y el musical *Por los ojos de Raquel Meller* de Hugo Pérez de la Pica. Habrá que ver cómo serán estos estrenos. ¿Con mascarilla, con casco, con traje de astronauta, *online* o haciendo el pino?

Destierra, amigo, el miedo, que, en efecto, la cosa va como ha de ir y el viento llevamos en popa.

Suba sobre esta máquina el que tuviere ánimo para ello.

Foto: Ramón Zabala