

En un lugar del Quijote

*Adaptación libre del original
de Miguel de Cervantes*

Ron Lalá

En un lugar del Quijote: humor cervantino al alcance de todos

19 de julio de 2014. Todo estaba preparado en Olmedo para recibir a una de la compañías con más renombre del panorama nacional. Tras el arrollador éxito de su anterior producción, 'Siglo de Oro, Siglo de Ahora (folía)', había una enorme ilusión por ver su nueva propuesta, pero no pudo ser. Una tormenta de verano impidió que la compañía de humor, teatro y música Ron Lalá presentara su visión contemporánea de uno de los grandes mitos de la literatura universal: Don Quijote de la Mancha.

Ahora bien, Olmedo y su Festival de Teatro Clásico no se podían quedar sin disfrutar de esta increíble y divertida adaptación. Así pues, si el tiempo lo permite, el broche final de esta décima edición será la representación de la obra 'En un lugar del Quijote', un canto a la imaginación, al libre albedrío y a la rebeldía necesaria en el marco de una época que guarda sorprendentes parecidos con nuestra actual crisis de principios de siglo. Un viaje del XVII al XXI a lomos de Rocinante.

Entre la tradición y la modernidad

Con espíritu dialéctico entre tradición y modernidad, los ronlalers recrean las correrías

OBRA: En un lugar del Quijote

COMPAÑÍA: Ron Lalá

DIRECCIÓN: Yayo Cáceres

REPARTO POR ORDEN DE INTERVENCIÓN:
Cervantes / Niño / Pastor / Ama / Duquesa (Juan Cañas); Don Quijote de la Mancha (Íñigo Echevarría); Sancho Panza (Daniel Rovalher); Cura / Cide Hamete / Pastor / Sansón Carrasco / Caballero de los Espejos / Montesinos / Maese Pedro / Soldado / Caballero de la Blanca Luna (Álvaro Tato); Barbero / Vizcaíno / Cabrero / Micomicona / Teresa Panza / Tomé Celial / Mono (Miguel Magdalena).

del caballero andante y su escudero y, simultáneamente, el proceso de escritura de la novela por parte de un Cervantes desencantado, sarcástico y lúcido espejo de la terrible situación social, económica y política de la España del Siglo de Oro. Para ello, Ron Lalá apela a la magia del teatro (la transformación y movimiento del tiempo y el espacio) para plantear un formato cervantino donde las carcajadas se funden con la reflexión, las canciones

ero andante
morir."

(2, XXX)

con las escenas y la participación del público con los textos adaptados de la obra.

El personaje de Cervantes está presente en escena con una doble función: una de ellas es su faceta de autor que acota, explica, realiza "notas al pie", detiene o acelera la acción, realiza saltos de tiempos y espacios entre escenas... es el autor como demiurgo, pues presenciamos en directo la creación de su inmortal novela. Pero, por otro lado, asistimos también a su periplo vital, nos asomamos al ser humano: sus cuitas, sus recuerdos, sus dificultades, su "crisis de identidad" (tan reflejada en su ficticio caballero) y su desencanto de veterano de guerra frustrado como humanista, como soldado, como autor teatral, como viajero... Compendio y símbolo de los males que aquejaban a la España culta y humanista, Cervantes supone en sí un personaje no poco quijotesco, trasunto de toda una época.

Esta duplicidad de planos (plano del Quijote, plano de Cervantes) está exprimida al máximo en escena con yuxtaposiciones, juegos, interacción con el público, música en directo de diversos estilos y el sello de la compañía: un humor sutil, irónico, crítico, que en esta ocasión se pone al servicio del genio cervantino para acercar al gran público el absoluto clásico universal de nuestra cultura.

Una mirada moderna, sin complejos, con música en directo, de un mito siempre vivo. Un tipo de espectáculo "abierto", directo, burlesco y dinámico, a la vez culto y popular. Una función en que se suceden a ritmo vertiginoso los momentos más divertidos de la novela, los diálogos más ingeniosos, las reflexiones cervantinas y un puñado de canciones hilarantes. Un juego formal, escénico, textual y

musical entre tradición y modernidad, puesto al servicio de la carcajada inteligente. Un espectáculo para aprender, reír, participar y, sobre todo, revivir el mito del Quijote repensando el presente.

La opinión del director

Enfrentarse a un montaje del Quijote será siempre hacer pie sólo "en un lugar del Quijote" y, a partir de ahí, pelear contra los molinos de viento. Enfrentarse a, quizás, la mejor novela de la Literatura Universal y además hacer de ella un montaje teatral es de por sí una batalla perdida. Usted podría pensar entonces: ¿y para qué lo van a hacer?, y nosotros responderemos: porque hacer teatro es eso, batallar de manera constante contra molinos, aceptar como norma que siempre es perfectible el artefacto y como un Sísifo levantar la piedra otra vez sabiendo que invariablemente se caerá para ponernos frente a frente con la dificultad de hacer del teatro algo vivo.

El Quijote nos brinda en sus páginas un abanico de aventuras, pensamientos y vínculos entre los seres humanos que es un universo en sí mismo. El reto es poder plasmar de manera aguda y sintética un puñado de todo lo que en él habita, para hacer una semblanza, un poema teatral en el que la música, el espacio y todo el humor de Cervantes se conjuguen en una hora y media.

Fuente:

ronlalaquijote.blogspot.com.es

Álvaro Tato: “El teatro debe ser una plaza y no un púlpito”

Álvaro Tato es poeta, actor, dramaturgo y el encargado de adaptar los textos clásicos en los libretos que luego dan vida los actores de la compañía Ron Lalá. Nos reunimos con él tres estudiantes de la Universidad de Valladolid (Irene González, Paulo Camodeca y Víctor Gutiérrez) para debatir sobre su propuesta teatral. Él, como el flautista de de Hamelín, nos convence de que es posible volver a llenar los teatros de gente joven.

Paulo: ¿Cuál consideras que es la diferencia entre representar teatro del Siglo de Oro y reescribir el teatro del Siglo de Oro?

Álvaro Tato: No sé contestar a esta pregunta. Te debería responder con otra cuestión, a la gallega. Con la pregunta de si el Siglo de Oro pasa o tiene valor tal cual de manera arqueológica en escena. Hay proyectos que veo en los que está pregunta está respondida literalmente y yo disfruto de esos espectáculos, pero me considero alguien leído. Ahora, si pienso en el público que necesitamos captar, creo que la respuesta es que es necesario “dialogar” con ellos. Es necesario que hagamos con los clásicos lo que Cervantes hace con todos sus personajes, es decir, darles la palabra y también reírse de ellos y con ellos. Debemos disfrutar de lo clásico desde su parte más viva, o al menos esta es nuestra forma de entenderlo.

Ya sabéis que nuestra intervención, dramáticamente, es muy grande. Y, por supuesto, esto lo hacemos siempre desde

el juego teatral, es decir, nunca nos consideramos más inteligentes que el clásico con el que dialogamos, ese sería un gran error. En el diálogo que se establece, el clásico siempre te va a requebrar con argumentos más hermosos sobre los grandes temas que trata.

Irene: ¿Habéis tenido en cuenta para la elaboración del espectáculo de *En un lugar de El Quijote* la posibilidad de que este texto canónico fuera escrito en un primer momento como una obra de teatro?

A.T.: Sí, lo tuvimos en cuenta. De hecho, tuvimos en mente todo el tiempo la imagen de *El Quijote* leído en voz alta. Hay muchos testimonios de lectura crítica de *El Quijote*, es decir, que aunque no tuviera forma teatral la cantidad de momentos

suggerentes que tiene, y que funcionan como escenas, te dan a entender que hay detrás algo popular. Es lo que os decía antes, *El Quijote* hecho y dicho tal cual es un rollo. Si en las adaptaciones lo presentas de una manera realista, siempre lo va a hacer mejor el cine que el teatro y, además, el mismo cine va a ser aburrido porque *El Quijote* es mucho más. No solamente es un tío que sale de su casa, sino que detrás están los pensamientos de Cervantes (por eso pusimos a Cervantes en escena), la ironía que comporta, los juegos de entradas y salidas de la realidad y la ficción... Son tantos mundos. Y, por supuesto, el palimpsesto humano. Queríamos mostrar un palimpsesto y una fiesta.

¿Cuál es nuestro equivalente de fiesta? Pues en el espíritu “ron-

«En el diálogo que se establece durante la adaptación, el clásico siempre te va a requebrar con un argumento más hermoso»

lalero”: la música en directo, la interacción con el público, el ritmo despiadado... Todo para evocar esa lectura pública. No queremos que salga la gente como si se hubiera leído *El Quijote*, eso sería absurdo. Queremos que los espectadores tengan la sensación de que lo han escuchado en una plaza.

Víctor: En ese sentido, lanzáis una propuesta de lectura de una obra tan canónica como *El Quijote* a un público joven, ¿con qué grado de responsabilidad lo abordáis?

A.T.: Uno en esta profesión aprende a vivir con el terror, porque forma parte intrínseca del oficio. Siempre vas a estar juzgado, siempre vas a tener el miedo, y la responsabilidad es grande, no es la de un cirujano pero casi. Es verdad que jugar con los clásicos es un deporte de riesgo. Son pura nitroglicerina, ahora, cuando te sale bien la

jugada es muy gratificante.

La mejor manera de asumir esta responsabilidad es la postura con que se afronta. Para dialogar con los clásicos, no respondas, escúchalos. Evidentemente, es una visión de *El Quijote* la que damos, pero queremos que sea una visión abierta, queremos que sea una invitación. Por eso terminamos con ese número en el que acabamos diciendo: “Diremos un secreto a lectores y lectoras / *El Quijote* completo duraría veinte horas”. Es decir, aconsejamos al público que si quieren vivir las aventuras de verdad deben leerlo. Al final, hay que tomarlo con cierta ironía y ser un poco cervantinos. No hay que tratarlo con reverencia, pero sí con respeto. A mí me parece más respetuoso jugar a su juego, que hacer las arqueologías que hacen con él que te mueres de aburrimiento.

¡El propio *Quijote* se encuentra con su libro! Ser más genial que

eso es imposible. Por ejemplo, teníamos la escena de cuando se encuentran con dos labradoras y Sancho dice: “¡Señor, esta es Dulcinea!”. Y no la ve. Nosotros eso mismo lo hicimos con alguien del público porque nos pareció un juego para integrar al espectador. Ese tipo de licencias pueden gustar más o menos, pero por lo menos la jugada ha sido honesta. Si no me ha salido, no ha sido porque no haya intentando mirar a Cervantes a los ojos. Yo creo que esa es la clave: disfrutar con él.

I.: ¿Cree que la gente percibe todos estos matices?

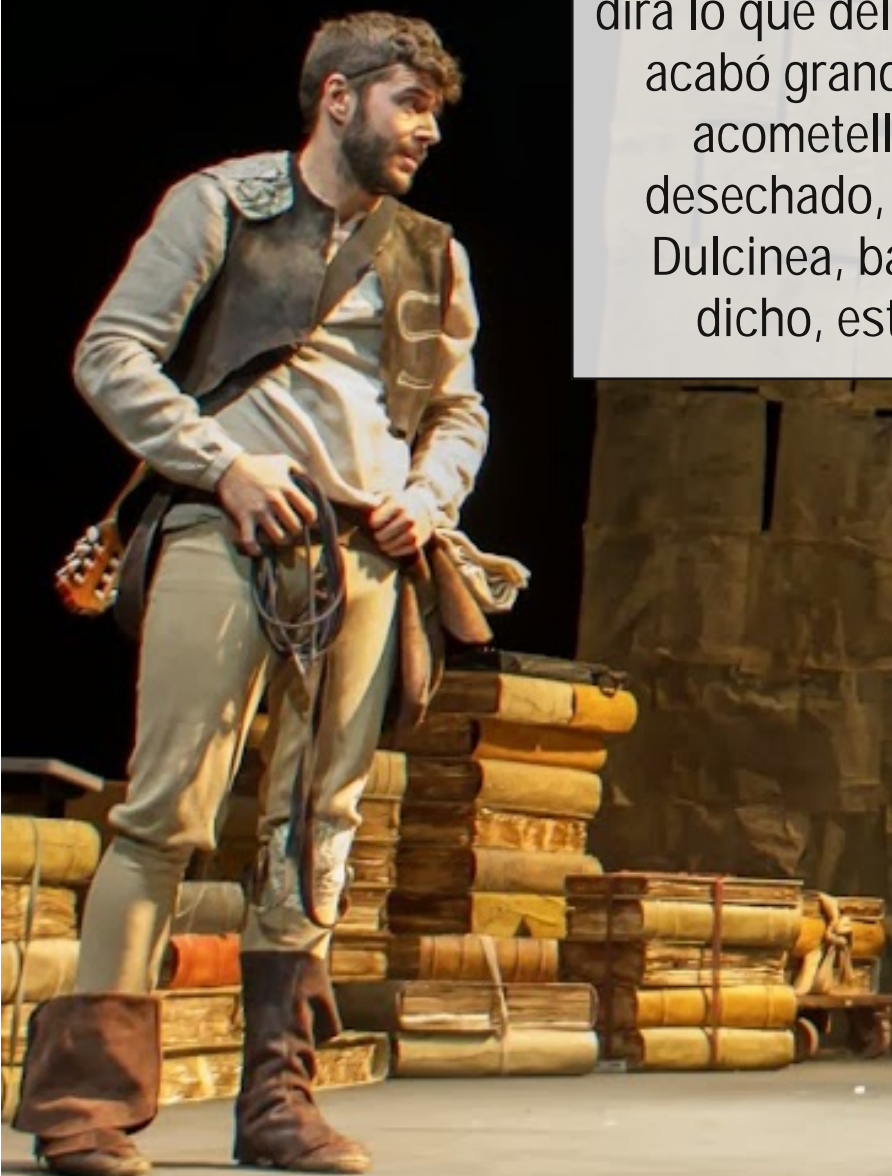
A.T.: Es como una cebolla, que se quede la gente con la capa que quiera. Esto es muy popular y lo popular no es ni sencillo ni barato, lo popular es lo sencillo como una de las capas de esa complejidad.

Irene Escudero, Paulo Camodeca y Víctor Gutiérrez.

Calla y ten paciencia, que día vendrá donde veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este oficio. Sino dime: ¿qué mayor contento puede haber en el mundo, o qué gusto puede igualarse al de vencer una batalla, y al de triunfar de su enemigo?

Sí digo que el se
puesto en la leng
ahora que me llan
"Triste Figura", o
desde hoy en ade
me cuadre tal nom
pintar, cuando ha
una mu

Viva la memoria de Amadís, y sea imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere; del cual se dirá lo que del otro se dijo, que si no acabó grandes cosas murió por acometellas; y si yo no soy desechado, ni desdeñado de mi Dulcinea, bástame, como ya he dicho, estar ausente della.

habio ya dicho te habrá
ua y en el pensamiento
mase el "Caballero de la
como pienso llamarme
elante, y para que mejor
mbre, determino de hacer
aya lugar, en mi escudo
y triste figura.

Ella pelea en mí y vence en mí, y yo
vivo y respiro en ella, y tengo vida y
ser. ¿Oh, hi de puta, bellaco, y como
sois desagradecido, que os veis
levantado del polvo de la tierra a ser
señor de título, y correspondéis a tan
buena obra con decir mal de quien os
la hizo?

No quiero yo decir, ni me pasa
por pensamiento, que es tan
buen estado el de caballero
andante como el de encerrado
religioso; sólo quiero inferir, por
lo que yo padezco, que sin duda
es más trabajoso y aporreado, y
más hambriento y sediento...

Demuestra cuánto sabes y gana un abono para la próxima edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuesta por WhatsApp al 638 04 16 51, participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. ¡No lo dudes y participa!

1. ¿Por qué no se representó el pasado año esta obra en el Festival?
2. ¿Quién es el director de la obra? ¿Y el encargado de la adaptación?
3. ¿Qué es una "bacía"?

5 de julio (22:30 h) Obra: *El príncipe*. Maquiavelo
Compañía: Talycual Producciones. Dirección: Juan Carlos Rubio
7 de julio (23:00 h) Obra: *Hey boy, Hey girl*. Shakespeare
Compañía: La Joven Compañía. Dirección: José Luis Arellano García
8 de julio (23:00 h) Obra: *El mercader de Venecia*. Shakespeare
Compañía: Noviembre Teatro. Dirección: Eduardo Vasco
9 de julio (12:45 h) Obra: *La cena del rey Baltasar*. Calderón de la Barca*
Compañía: Los números imaginarios. Dirección: Carlos Tuñón
9 de julio (18:00 h) Obra: *La dama boba*. Lope de Vega **
Compañía: Pie Izquierdo Teatro. Dirección: Esther Pérez Arribas
9 de julio (22:30 h) Obra: *Teresa o el sol por dentro*. Sta. Teresa de Jesús
Compañía: El Brujo producciones. Dirección: Rafael Álvarez "El Brujo"
9 de julio (22:30 h) Obra: *El caballero de Olmedo el de Lope no el otro*. Monteser
Compañía: Los otros. Dirección: Julián Ortega
10 de julio (18:00 h) Obra: *La voz de nuestros Clásicos*. Calderón y Lope
Compañía: CNTC. Dirección: Helena Pimenta
11 de julio (22:30 h) Obra: *Teresa, Miserere Gozoso*. Sta. Teresa de Jesús
Compañía: Teatro Corsario. Dirección: Luis Miguel García
12 de julio (22:30 h) Obra: *La isla de los esclavos*. Marivaux
Compañía: Venezia Teatro. Dirección: José Gómez
13 de julio (22:30 h) Obra: *La tempestad*. Shakespeare
Compañía: A Voadora. Dirección: Marta Pazos
14 de julio (23:00 h) Obra: *Ojos del agua. La Celestina*. Fernando de Rojas
Compañía: Ron Lalá y Galo Film. Dirección: Yayo Cáceres
15 de julio (23:00 h) Obra: *Mujeres y criados*. Lope de Vega
Compañía: Fundación Siglo de Oro (Rakató). Dir. Laurence Boswel y Rodrigo Arribas
15 de julio (12:45 h) Obra: *El caballero de Olmedo*. Lope de Vega*
Compañía: Valquiria Teatro. Dirección: Juan Carlos Sanz Martín
15 de julio (22:30 h) Obra: *En un lugar del Quijote*. Cervantes
Compañía: Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres

Jornadas de Teatro Clásico Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
que dicen de nosotros los clásicos
Jueves 20, martes 21 y miércoles 22 de julio

Proposiciones
Combrando a los clásicos. Autor: Pío Baroque Fotógrafos
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Una década de clásicos. Lugar: Patios de la Merced

De aperitivo un clásico
* Olmedo Clásico en familia

Todos los espectáculos se celebran en la Corrala Palacio Caballero de Olmedo, excepto "Clásicos en familia" y "De aperitivo un clásico" que se celebran en el Centro de Artes Escénicas de San Pedro

10º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

VENTA DE ENTRADAS

Entrada general: 15 € taquilla / 14,40 € internet

15,60 € telefónica

Entrada con carné joven y carné +25: 12 €

Abono: 65 €

Olmedo Clásico en Familia: 6 €

De aperitivo un clásico: 6 €

Venta telefónica: 00 34 983 623 222

Venta por internet: www.olmedoclasico.es

Taquilla del Palacio: de lunes a domingos de 10:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 20 h

Equipo de redacción:

Víctor Gutiérrez Sanz, Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón