

CASTILLA Y LEÓN

ORGANIZA

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

#SOYCLÁSIC@

www.olmedo.es

www.olmedoclasico.es

OLMEDO CLÁSICO

Clásicos, 24/JULIO
al aire, 2/AGOSTO
libres 2020

15 FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

Redacción: Emma Marcos y Andrea González
Coordinación equipo de los boletines:
Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos

RON LALÁ

ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN RANA

Foto: David Ruiz

Juan Rana, comediante famoso del Siglo de Oro

Juan Rana y Ron Lalá:

La Inquisición se reúne para un juicio secreto que puede cambiar el curso de la historia. El acusado: Juan Rana, el comediante más célebre del Siglo de Oro. El delito: hacer reír al público de varias generaciones con su humor irreverente y burlesco donde toda la sociedad queda retratada. Las pruebas: una selección de entremeses de los más grandes autores de la época (Calderón, Moreto y Quiñones de Benavente, entre otros) que tuvieron como protagonista al genial actor. Las acusaciones: blasfemia, desacato, irreverencia, provocación, espíritu crítico, herejía... Posible condena: la hoguera.

Juan Rana: una fiesta de piezas breves con música en directo, una reflexión sobre los límites del humor y un homenaje a una figura esencial del teatro clásico español. Tras los rotundos éxitos internacionales que han supuesto en los últimos años sus dos coproducciones previas, *En un lugar del Quijote* y *Cervantina* (Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017), la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá vuelven a aliarse en esta nueva propuesta que explora la inmensa comicidad de los géneros breves del teatro áureo y recupera una de las figuras escénicas más singulares del panorama escénico del Siglo de Oro y de todos los tiempos: el comediante Cosme

ANDANZAS Y ENTREMESOS DE

JUAN RANA

Compañía:

RON LALÁ

Creación colectiva: RON LALÁ

Dramaturgia y versiones: ÁLVARO TATO

Dirección: YAYO CÁCERES

Inquisidor 1 / Amigo / Velázquez /

Pintor / Caballero / Calderón /

Comediante 1: Juan Cañas

Inquisidor 2 / Bernarda /

Comediante 2 / Musa / Soldado /

Demonio: Daniel Rovalher

Inquisidor 3 / Juan Rana: Miguel

Magdalena

Verdugo / Sacristán / Criada /

Cortesano / Acotador / Diosa Fama /

Demonio: Fran García

Inquisidor general / Vejete: Íñigo

Echevarría

Composición y arreglos: Yayo

Cáceres, Juan Cañas, Miguel

Magdalena, Daniel Rovalher

Dirección musical: Miguel Magdalena

Vestuario: Tatiana de Sarabia

Escenografía y atrezzo: Carolina

González

Iluminación: Miguel Á. Camacho

Sonido: Eduardo Gandulfo

Pérez, Juan Rana.

Incluye los entremeses *Los dos Juan Ranas*, *El toreador* y *El triunfo de Juan Rana* de Pedro Calderón de la Barca; *El retrato vivo* de Agustín Moreto y *El infierno*, de Avellaneda. **Y**

Foto: David Ruiz

fragmentos de los entremeses *El doctor Juan Rana*, *El ventero*, *Los muertos vivos* y *Al cabo de los bailes mil* de Luis Quiñones de Benavente; *Los galeotes*, *La noche de san Juan* y *La boda de Juan Rana* de Jerónimo de Cáncer; *Juan Rana poeta* de Antonio de Solís; *Los locos*, anónimo, y *Mojiganga de las visiones de la muerte*, de Calderón de la Barca.

La compañía

Ron Lalá y la Compañía Nacional de Teatro Clásico vuelven a trabajar juntos en una coproducción. Después de los espectáculos *En un lugar del Quijote* y *Cervantina*, el nuevo proyecto conjunto se ocupará del actor y cómico del Siglo de Oro Cosme Pérez, Juan Rana, a través de una selección de entremeses que varios autores destacados de la época escribieron para ser interpretados por él. Esto supone un nuevo acercamiento de la compañía a los textos y formas musicales del Siglo de Oro, especialmente las utilizadas en los diferentes entremeses de la época y con particular atención a un género utilizado en dicha época por su carácter popular, los entremeses cantados.

Ron Lalá siempre se ha caracterizado por la utilización de la música en directo en todos sus espectáculos, tratada e interpretada siempre a partir de composiciones originales. Este trabajo implica un estudio de las formas musicales de la época para poder dotar tanto a la composición como a los arreglos musicales del carácter que esas partituras tenían en ese período. El reto ronlalero no está en la representación fiel o tratamiento

histórico de esta música, sino en resaltar sobre el escenario su carácter popular. A través de un trabajo casi acústico en su totalidad, las canciones del espectáculo están creadas con instrumentos basados en las formas instrumentales de la época (cuerda pulsada, viento y percusión). La idea musical que recorre el espectáculo es ofrecer una versión moderna, una recreación, diríamos, de una parte muy importante de la música del Siglo de Oro, evocando el carácter popular que entonces tenía y trayéndolo hasta nuestros días.

Fuente: www.ronlala.com

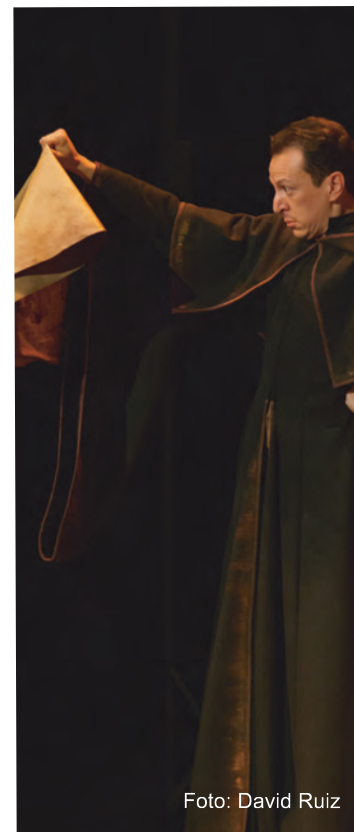

Foto: David Ruiz

Álvaro Tato: «El teatro es fundamental; antes era importante y ahora es necesario; antes era urgente y ahora es urgentísimo.»

Álvaro Tato es poeta, dramaturgo y actor. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid ha cursado estudios de Dirección de Escena en la RESAD. Desde 1996 escribe y actúa en la compañía teatral Ron Lalá, la cual obtuvo con *Cervantina* el Premio Max Mejor Musical 2016 y con *Siglo de Oro, siglo de ahora (Folia)* el Premio Max 2013 a la Mejor Empresa/Producción Privada de Artes Escénicas. También es autor de varias e importantes versiones de la CNTC y profesor de Dramaturgia y Poesía en diferentes instituciones.

EMMA Y ANDREA: *Andanzas y entremeses de Juan Rana es una obra que ya desde su título promete mucho humor. Efectivamente, la risa está servida, pero quienes os conocemos sabemos que Ron Lalá es mucho más. ¿Qué tiene el personaje de Juan Rana para que os hayáis fijado en él? ¿Pensáis que representa un humor imperecedero?*

ÁLVARO: Hemos tenido la necesidad de rescatar a Juan Rana, de retomarlo, de reivindicar su papel de gran humorista, de exponente fundamental del Siglo de Oro y, sobre todo, lo imperecedero de un humor que es poliédrico, porque es trascendente por un lado y, por otro lado, bajo y burdo, por un lado blanco y por otro lado negro, o por un lado social, incisivo y burlesco y por otro lado basado en el *slapstick*, en el golpe, en el empujón y en la carcajada. Es un humor de Corte carnavalesca, de herencia medieval y de la esencia popular, que recorre todos los estamentos sociales, las capas de la sociedad, la existencia humana, los sentimientos, las emociones y que, por tanto, debe y merece ser reivindicado. Claro que siguen funcionando todas las claves: el ser humano no ha cambiado ni cambiará su esencia, que es a lo que va dirigido este tipo de humor de Juan Rana, de Cosme Pérez, de este genio de las tablas para el que escribieron los grandes poetas

dramáticos de la época y que supo atreverse a enfrentar el poder con su sentido del humor y a recorrer todo el espectro de la capa social con su risa, su sonrisa y su carcajada.

E y A: *Otra de las principales características de Ron Lalá es la doble dramaturgia; para este espectáculo habéis usado entremeses originales de distintos dramaturgos, los cuales se inscriben en un texto de creación propia que narra el proceso inquisitorial contra Cosme Pérez. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de los textos, así como la escritura de los nuevos que los conectan?*

Á: Efectivamente, las líneas dramáticas fueron dos: por un lado, rescatar las perlas del repertorio juanranesco del Siglo de Oro y, por otro lado, ensartar esas perlas en un collar. El rescate y versión de las piezas originales y la creación libre de una línea dramática que atraviesa y entrecruza esas piezas originales y que, de alguna manera, cuenta también una historia: la lucha interna del gran inquisidor, que intenta frenar el humor que el personaje tiene dentro, frente al verdugo, que sueña con otro tipo de inquisición más delirante, más festiva. En esa tensión entre los dos personajes está el juego, las dos líneas dramáticas: los perseguidores de Juan Rana y las

esencias de Juan Rana.

En mi labor a la hora de versionar los entremeses, la idea es intentar mostrar las piezas propias de Juan Rana lo más parecidas posible a las originales, haciendo en ellas una intervención lo más leve que he podido, aunque es cierto que, porque el lenguaje popular del Siglo de Oro en el que están escritas la mayoría de estas piezas no siempre es fácil de entender, hay un montón de *false friends* y un montón de léxico perdido, de palabras que ya no se usan y que tienen, además, un montón de juegos. Dicho esto, es una literatura deliciosa que siempre se ha minusvalorado desde la burguesía del XIX, considerando que el entremés era algo menor y, por tanto, prescindible, cuando, en realidad, menor es solamente en el tiempo porque es más corto, pero es maravillosa la cantidad de mala leche, de chistes velados, de referencias sexuales, sociales, de repercusiones, de burla del poder, de burla de lo sagrado y de autoparodias que encontramos en él. Con la versión intenté mantenerlo lo más intacto posible, respetando sobre todo la estructura del entremés, que es muy característica: como una especie de tobogán, empieza jugando contigo y luego te precipita hacia una canción, un estallido. Hemos hecho retoques, pero también hemos respetado los maravillosos y divertidos versos de todos los que hicieron grande una tradición tan chica.

E y A: *Siempre nos ha llamado la atención la finalidad didáctica de vuestras obras y el éxito que tenéis entre los jóvenes. ¿Los tenéis en mente durante el proceso de creación del espectáculo?*

Á: Es una de nuestras particulares obsesiones como compañía y como equipo de trabajo: el público joven, la conciencia de rescatar para el teatro a toda una generación que creemos que quizá no sabe cuánto le puede gustar y cuánta necesidad vital e intelectual puede tener este arte vivo, fresco y, hasta cierto punto, contestatario que es el teatro, en el sentido de que brinda una nueva versión sobre la realidad, sobre la conciencia de uno, sobre el mundo en el que vivimos. Nosotros creemos que los jóvenes lo reciben de una manera muy especial porque es el arte de lo inmediato, del presente, de la vida. Para el público joven, cuando tocas en directo, cuando actúas, imprimes fuerza y ritmo al espectáculo, y todo junto suele representar un descubrimiento, suele provocar muchas emociones, muchas sensaciones y, sobre todo, un alejamiento del mundo diferido y bidimensional en el que parece que los gobiernos, las multinacionales, los estados y los medios de comunicación quieren atrapar al individuo. Para nosotros es, como os digo, una verdadera obsesión proponer al ciudadano frente al consumidor, al espectador activo frente al televidente y plantear el teatro y la escena como una plaza de preguntas, como un escenario de libertad y de nosotros que vemos que cada vez queda más disuelto en la realidad y en la vida tecnológica en la que vivimos. Por todo eso ofrecemos nuestros espectáculos con mucho cariño al público en general, pero, sobre todo, al que no ha entrado nunca en un teatro y al público joven.

E y A: *Para finalizar, nos gustaría agradecer la presencia que habéis tenido en las redes durante el confinamiento. Imagino que vosotros habéis vivido esta situación*

Foto: David Ruiz

provocada por el COVID-19 muy preocupados, entre otros motivos porque acababais de estrenar. ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Sois optimistas de cara al futuro? ¿Creéis que pronto podremos volver a llenar todos los teatros?

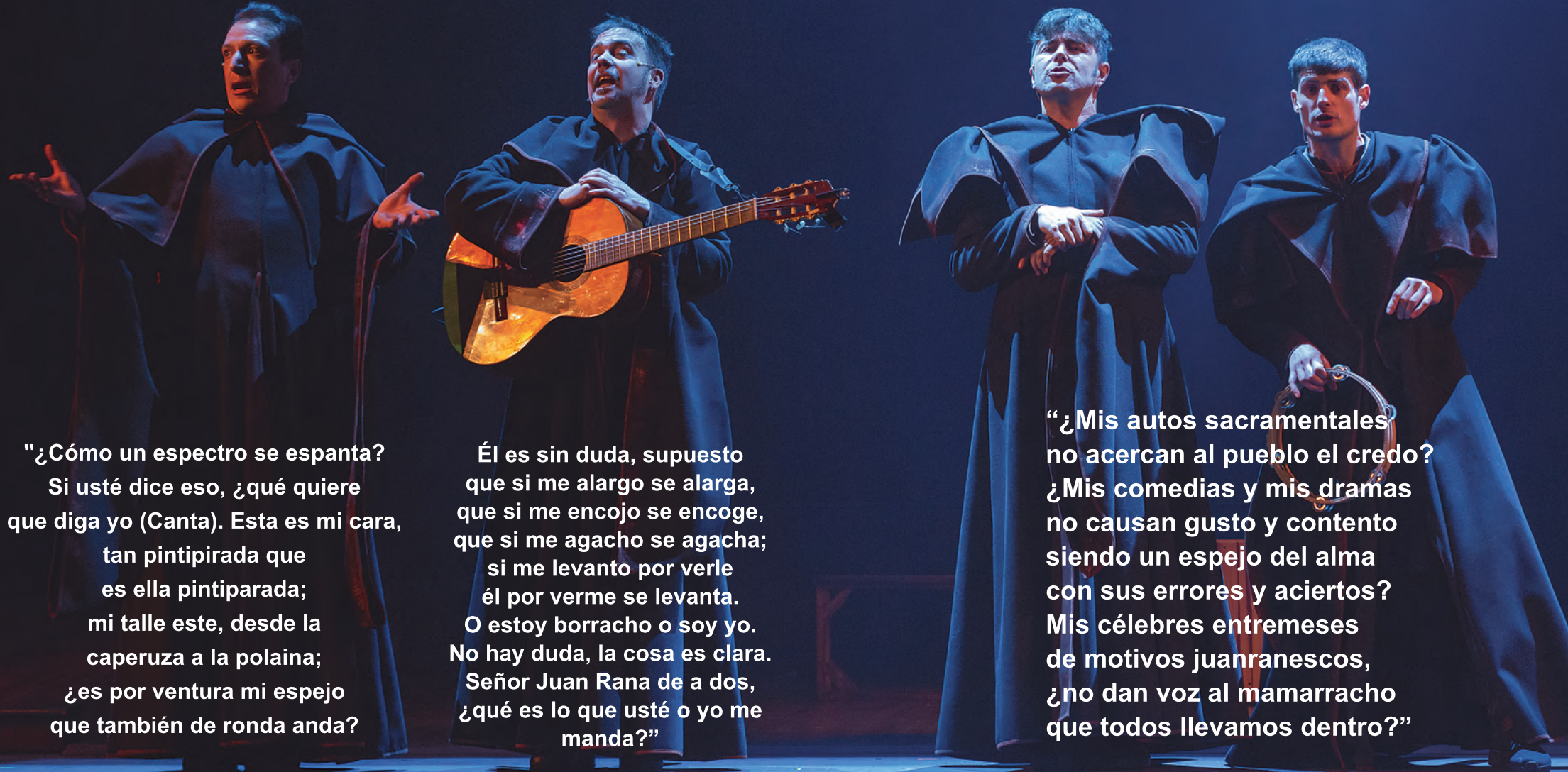
Á: Desde el primer momento en que nos hemos visto, como toda la sociedad, involucrados en esta pandemia, hemos pensado en cómo armar el hombro, en cómo acercarnos, en cómo transformar una situación dramática. Nos hemos intentado aproximar desde la sonrisa, desde la búsqueda de salidas o por lo menos de alivios, y por eso nos hemos volcado en las redes. Efectivamente, se ha visto interrumpida en seco la gira de Juan Rana y, claro, después del primer trauma, del primer momento de shock, de susto, lo que te nace es inventar, volver a jugar, volver a reinventar las normas del teatro porque, al fin y al cabo, el teatro es crisis, está hecho de cambio y transformación. Al igual que en el Siglo de Oro cerraban los teatros porque se moría el hijo de un rey de los Austrias y los dramaturgos y artistas se reinventaban, salían a los caminos, creaban el teatro en carros, se movían, publicaban en secreto en otros países o disfrazaban las obras dentro de novelas, nosotros, utilizando el medio digital, hemos

jugado y hemos propuesto.

Confiamos plenamente en la recuperación total del teatro en pocos meses porque el teatro es fundamental. Antes era importante y ahora es necesario; antes era urgente y ahora es urgentísimo regenerar los escenarios y provocar las grandes preguntas que necesita una sociedad tan aturdida por lo recién vivido. Termino por añadir que un descubrimiento de estos días confinados ha sido el amor por el teatro: de la misma manera que Romeo se enamora más de Julieta porque no la puede abrazar, los teatreros nos morimos de ganas de reencontrarnos con nuestro público.

“Es un humor de corte carnavalesca, de herencia medieval y de la esencia popular, que recorre todos los estamentos sociales, las capas de la sociedad, la existencia humana, los sentimientos, las emociones y, por tanto, que debe y merece ser reivindicado.”

**“Aunque muera en escena
un toro bravo
ni la rana ni el toro
fue maltratado.
Al compás de Juan Rana
bailemos todos,
que esta noche comemos
rabo de toro.”**

**"¿Cómo un espectro se espanta?
Si usted dice eso, ¿qué quiere
que diga yo (Canta). Esta es mi cara,
tan pintipirada que
es ella pintiparada;
mi talle este, desde la
caperuza a la polaina;
¿es por ventura mi espejo
que también de ronda anda?"**

**Él es sin duda, supuesto
que si me alargo se alarga,
que si me encojo se encoge,
que si me agacho se agacha;
si me levanto por verle
él por verme se levanta.
O estoy borracho o soy yo.
No hay duda, la cosa es clara.
Señor Juan Rana de a dos,
¿qué es lo que usted o yo me
manda?"**

**“¿Mis autos sacramentales
no acercan al pueblo el credo?
¿Mis comedias y mis dramas
no causan gusto y contento
siendo un espejo del alma
con sus errores y aciertos?
Mis célebres entremeses
de motivos juanranescos,
¿no dan voz al mamarracho
que todos llevamos dentro?"**