

Compañía Nacional de Teatro Clásico

Directora Helena Pimenta

EN UN LUGAR DEL QUIJOTE

Versión libre de la novela
de Miguel de Cervantes

Lo nuevo de

Ron Lalá

Juan Cañas
Iñigo Echevarría
Miguel Magdalena
Daniel Rovalher
Álvaro Tato

Dirección **Yayo Cáceres**
Coproducción
CNTC / Ron Lalá

GUÍA DIDÁCTICA

JULIETA GARCÍA-POMAREDA Y JULIETA SORIA

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MUSICA

UNAS PALABRAS DEL DIRECTOR

Enfrentarse a un montaje del *Quijote* será siempre pelear contra los molinos de viento, pues convertir la mejor novela de la literatura universal en una obra de teatro es de por sí una batalla perdida.

¿Qué nos lleva entonces a emprender la tarea, aun sabiendo que solo lograremos hacer pie “en un lugar del *Quijote*”? La respuesta no es sencilla, pero es la que es: hacer teatro es eso, batallar de manera constante contra molinos, aceptar como norma que el artefacto siempre es perfectible y, como Sísifo, levantar la piedra sabiendo que volverá a caer. 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 constituye 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 gran poema teatral de una hora y media. Ahí están los molinos, ahí los vemos; y como los artistas somos caballeros andantes en lucha para encontrar la -muchas veces inasible- magia del teatro, emprenderemos este montaje con la ilusión de que esta vez sí será posible.

El teatro, la música y el humor han sido, son y serán los sellos de identidad de la compañía Ron Lalá y a ese lenguaje acudimos y en él nos encontraremos. Pero es que además nos enfrentamos a un “más difícil todavía” que es sacar adelante un *Quijote* con solo cinco actores. En ese sentido los mejores aliados son los espectadores y su imaginación. Es ahí donde hay que apuntar. Invitar a los espectadores al viaje, estimular su imaginario y encontrar junto a ellos la esencia de la novela de Cervantes, de tal forma que la gente salga con la sensación de “que se lo ha leído”. O mejor aún, que salga con ganas de leerlo.

Cervantes ve a don *Quijote* porque lo imagina. Don *Quijote* ve gigantes, porque ve molinos e imagina gigantes. ¿Qué verán los espectadores? Los ronlalers afrontamos esta aventura con honestidad y con la ilusión de poder dejarle a la gente nuestra visión de esta maravilla de la lengua castellana que es nada más y nada menos que *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*.

Yayo Cáceres

INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DIDÁCTICA

El nuevo espectáculo teatral de la compañía Ron Lalá titulado *En un lugar del Quijote* escrito para el programa “Mi primer clásico” de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, significa un salto cualitativo importante en la trayectoria de estos creadores. Sin perder ninguno de sus sellos característicos, que tantos y tan buenos resultados han producido hasta ahora, se enfrentan a un texto narrativo que es, por definición, inasible –una espada que gira en todas direcciones¹, –y lo aprehenden y recrean para, convertido en obra dramática, devolverlo vivo al público que sale de la representación convencido de que tiene por delante la tarea ineludible de leer o de releer el *Quijote*.

Por otra parte resulta evidente que una novela extensísima -52 capítulos en su primera parte y 74 en la segunda- no puede abordarse entera al modo tradicional en solo hora y media de representación. Pero el *Quijote* es mucho más que una sucesión de capítulos: es un universo completo en el que se insertan aventuras, pensamientos, vínculos humanos, literatura y teoría literaria, historia, sociedad... El reto, en palabras de su director, Yayo Cáceres, 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.

El sintagma clave es poema teatral. Así que una obra que teóricamente pertenece al género narrativo –aunque todos sabemos que es mucho más que eso- se convierte, por obra y gracia de la lectura de Ron Lalá, en un texto nuevo que se califica de poema teatral. Como tal tiene el poder de tocar el corazón de los hombres y de suscitar en ellos la emoción poética. El enigma del *Quijote* cervantino toma forma a través de las impresiones que produce la lectura representada. El espectáculo teatral le proporciona su capacidad de arrebatar, y así la experiencia de

la representación cierra el círculo: los espectadores han visto vivos en escena tanto al autor como a muchos de sus principales personajes, los han oído hablar, a veces en verso de resonancias teatrales y, a veces, en prosa que “suena” cervantina, y se han visto arrebatados y fascinados por una historia, conocida por unos e intuida por otros, que, en la hora y media de representación, les hace simultáneamente y en sucesión reír, pensar y llorar.

Al final los propios actores confiesan los personajes y las aventuras que se han dejado fuera. Y muchos espectadores caerán en la cuenta de que ni se han acordado de ellos. Y es que no importa. A través de la fusión de recursos, motivos, técnicas y discursos, de la presencia de anacronismos, de explicaciones lingüísticas y de elementos simbólicos de gran fuerza visual, los ronaleros consiguen que los episodios seleccionados multipliquen sus referencias y permitan evocar el libro entero. Por eso el *Quijote* de Ron Lalá marca un hito. Al terminar el espectáculo, el espectador preso de mágica emoción se ha hecho cervantino sin remedio. El inmortal libro también habla al español de hoy que presencia una historia en la que los límites de la realidad y la ficción se desdibujan, que nadie se toma en serio pero que, en un clásico juego de espejos, refleja el mismo mundo ambiguo, incierto y cambiante que él conoce.

Los comentarios y las actividades de esta guía tienen la finalidad de ayudar a quien le interese a “ver” un poco más allá. Pero nada más. Leer el *Quijote* es en sí mismo una aventura y atender la invitación a hacerlo a través de este espectáculo en el que el humor, la música, el ritmo frenético y la maravilla de la lengua y de la actuación se aúnan, es una magnífica elección. Vale.

¹ (FRANCIS THOMPSON, *THE ACADEMY*, 18 DE SEPTIEMBRE DE 1897. CITADO POR STEPHEN GILMAN EN LA NOVELA SEGÚN CERVANTES)

LOS PERSONAJES

Es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar alguna vez del *Quijote* o a quien no resulten familiares las siluetas de don Quijote y Sancho cabalgando por la tierra manchega a lomos de Rocinante y el rucio. Y si lo hay, sin duda habrá sido encantado por el mago Frestón. Don Quijote, Sancho y Dulcinea han despertado, además del interés de los estudiosos de la literatura, la imaginación de todo tipo de personas, de todas las edades, nacionalidades, clases sociales, épocas y culturas. Parece que su viaje ha ido más allá del papel que inicialmente los contuvo y han sido recreados en novelas, poemas, obras de teatro, mascaradas, tapices palaciegos, cuadros, películas, óperas, zarzuelas y canciones, billetes, monedas y sellos, libros de cocina, placas, nombres de calles, monumentos, en internet, e incluso en la lengua común: seguro que (no muy a menudo, por desgracia) has oído decir de alguien idealista y justiciero que es un “quijote”.

Así que algo especial debe de tener esta novela para haber suscitado tantas respuestas. Sus “protas”, como ya sabes, son don Quijote y Sancho Panza. Cervantes crea con ellos la inmortal pareja a la que hace deambular por los caminos de la Mancha en busca de aventuras mientras mantiene un diálogo constante que influye en los dos personajes y los acerca cada vez más. Al final don Quijote y Sancho alcanzarán tal verdad personal que pasarán de la literatura a la vida y se convertirán, para muchos lectores, en seres reales que existieron históricamente.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Alonso Quijano es un hidalgo manchego, que cree que la literatura es verdad y que, por lo tanto, lo son los libros de caballería de los que es ávido lector. Mágicamente inmerso en la ficción, decide cambiar su verdadera identidad por la de don Quijote, llevar la caballería andante a la España del siglo XVII y vivir como los caballeros literarios, por lo que, acompañado por su escudero Sancho Panza y espoleada su valentía por el pensamiento de su amada Dulcinea, se mezcla en muchas aventuras.

Que don Quijote está como una cabra se rumorea en las propias páginas de la novela, pero descubrirás que es un loco cuerdsimo, un hombre idealista y valiente que decide, haciendo uso de su libertad ser quien quiere ser. ¡Que no es poco! Es hombre y héroe a la vez: es real, pero su voluntad quiere la aventura.

AMA: Qué ceguera tan grande que se crea que es caballero siendo hidalgo.

DON QUIJOTE: Caballero andante nací, caballero andante he de morir. ¡Sancho, tunante, ve al instante y ensilla a Rocinante!

AMA: ¡Ay, que encima se nos ha hecho poeta!

EN UN LUGAR DEL QUIJOTE

OTRAS DESCRIPCIONES SUGERENTES DE DON QUIJOTE:

Lejos, sola en la abierta llanada manchega, la larga figura de don Quijote se encorva como un signo de interrogación.

José Ortega y Gasset (1883-1955)

San Alonso el Bueno, el que respondía en su lugar de la Mancha por Alonso Quijano, Santo Patrono de los lectores.

Pedro Salinas (1891-1951)

De mí sé decir que, después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos; y, aunque ha tan poco que me vi encerrado en una jaula, como loco, pienso, por el valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo y no me siendo contraria la fortuna, en pocos días verme rey de algún reino, adonde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra. Que, mía fe, señor, el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la posea. . DON QUIJOTE...CAP.50, 1ª PARTE

SANCHO: Quizá dice verdad, y si yo fuera listo habría dejado a mi amo. Pero esta fue mi suerte y esta mi malandanza; somos de un mismo lugar, he comido su pan, le quiero bien, es agradecido y yo soy fiel y, así, es imposible que nos separe otro suceso que el de la pala y el azadón. EN UN LUGAR DEL QUIJOTE

OTRAS DESCRIPCIONES SUGERENTES DE SANCHO PANZA:

El bueno de Sancho guarda tesoros de sabiduría en su ignorancia y tesoros de bondad y de vida en su egoísmo.

Miguel de Unamuno (1864-1936)

Sancho Panza está pintado por Cervantes de modo tan inimitable que nos entretiene lo mismo que si se tratara del héroe más grandioso o del más delicado personaje de novela de amor.

David Hume (1711-1776)

SANCHO PANZA

En los libros de caballerías era frecuente que los caballeros tuvieran un fiel escudero y por eso don Quijote se provee de uno, Sancho Panza, labrador vecino suyo y *hombre de bien -si es que este título se le puede dar al que es pobre- pero de muy poca sal en la mollera* [Q. I, 7]. Rústico, materialista y socarrón, su forma de hablar y sus refranes son su patrimonio y una fuente inagotable de comicidad. No obstante, demuestra su sensatez y buen juicio en su fingido gobierno de la Ínsula Barataria y se muestra leal a don Quijote hasta el último momento. A lo largo de la historia se va transformando en un hombre dialogante, que sigue su propio destino y que influye en don Quijote tanto como don Quijote influye en él.

PERO...¿QUÉ HAY DE LOS APROXIMADAMENTE SETECIENTOS PERSONAJES DE LA NOVELA?

Os preguntaréis y con razón. Ron Lalá contesta humorísticamente en verso a tan peliaguda cuestión:

*Como hay tantos personajes
y no entran los que uno quiere,
aunque nos daba coraje
tuvimos que hacer un ERE.*

Imagina el quebradero de cabeza que debió de suponer para la compañía escoger, de los -en su mayoría magistrales- personajes que pueblan la novela, los imprescindibles para captar su esencia y hacer funcionar la obra. Aun así el número de personajes en acción es superior al de los actores. ¿Cómo se las habrán arreglado?

CERVANTES

Uno de los grandes aciertos de la versión –en un juego muy cervantino- es introducir al propio autor del *Quijote* como personaje. Asistimos a sus logros y dificultades en la creación de su inmortal novela y a lo que pone en ella de su propia vida: su participación en la batalla de Lepanto, donde fue herido en el pecho y en la mano izquierda, su cautiverio en Argel (donde aprendió el valor de la libertad), su precaria situación económica y familiar, sus deseos frustrados de ir a las Indias (a América), sus problemas con la justicia y su dura experiencia de la cárcel en Sevilla y Valladolid.

De sí mismo dice Cervantes:

Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y éstos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies. Este digo, que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso,... Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. PRÓLOGO DE LAS NOVELAS EJEMPLARES (1613)

Él es quien invita al cura y al barbero – que en la novela son amigos y vecinos de don Quijote a entrar en la historia para vigilar al caballero. Y para cumplir con esta tarea han de hacer tanto de sí mismos como de otros personajes (el vizcaíno, la princesa Micomicona o el bachiller Sansón Carrasco, que a su vez se transforma en el Caballero del Bosque y en el Caballero de la Blanca Luna). Y así se organiza un divertido juego: ¿Cervantes es real y el cura y el barbero lo son también? ¿Y, entonces, don Quijote es un personaje real? Porque, si no lo es, ¿para qué se disfrazan ellos? Pero entonces ¿qué es verdad y qué es mentira en esta historia?

A la vez los actores representan varios papeles: quien interpreta a Cervantes hace además de ama, de duquesa o de cabrero; el actor que da vida al cura y al bachiller se pone en la piel de Cide Hamete (el otro supuesto autor del *Quijote* inventado por Cervantes), de Maese Pedro o de Montesinos. Únicamente don Quijote y Sancho son solo don Quijote y Sancho, auténticos como la vida misma.

¿Y quién hace de Dulcinea del Toboso? Dulcinea es un nombre, un sueño de don Quijote, quien la hace vivir cuando le escribe una carta, o la ve en la cueva de Montesinos o finge aceptar lo que Sancho le cuenta sobre ella. Verás de qué bella y musical manera la recrea Ron Lalá.

CRONOLOGÍA

Contexto histórico-cultural	Vida de Cervantes
1547-1568. Niñez y juventud	
<p>1547 Muere Hernán Cortés. Victoria de Carlos V en Mühlberg. Palmerín de Inglaterra. Belianís de Grecia.</p> <p>1548 San Ignacio de Loyola: <i>Libro de ejercicios espirituales</i>.</p> <p>1551 <i>Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa</i>.</p> <p>1554 <i>Lazarillo de Tormes</i>.</p> <p>1556 Abdicación de Carlos I en Felipe II.</p> <p>1557 Victoria de San Quintín sobre los franceses.</p> <p>1559 Jorge de Montemayor: <i>Diana</i>.</p> <p>1561 Traslado de la Corte de Toledo a Madrid.</p> <p>1563 Final del Concilio de Trento (1545-1563).</p> <p>1564 Gaspar Gil Polo: <i>Diana enamorada</i>.</p> <p>1567 Juan de Timoneda: <i>El patrañuelo</i>.</p> <p>1568 Muerte de la reina Isabel de Valois. Rebelión de los Países Bajos.</p>	<p>1547 Se bautiza el 9 de octubre en la iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, cuarto de los seis hijos del matrimonio de Rodrigo de Cervantes, oscuro cirujano, y Leonor de Cortinas.</p> <p>1551 La familia se traslada a Valladolid. Luego residirá en Córdoba y Sevilla.</p> <p>1566-1568 Los Cervantes se establecen en Madrid. Miguel asiste al Estudio del humanista Juan López de Hoyos. Difunde sus primeros poemas y publica varios poemas de carácter renacentista en la <i>Relación</i> que su maestro hizo con motivo de la muerte de Isabel de Valois.</p>

Contexto histórico-cultural

Vida de Cervantes

1569-1580. Aventura y cautiverio

1568-70

Rebelión de los moriscos de las Alpujarras granadinas.

1571

Victoria de Lepanto contra los turcos.

Francisco de Herrera: *Canción a la batalla de Lepanto*.

1573

Santa Teresa de Jesús: *Las fundaciones*.

1574

Tiziano: *Felipe II ofreciendo al cielo al príncipe don Fernando después de la victoria de Lepanto*.

1576

Se nombra a don Juan de Austria gobernador de los Países Bajos. Muere en 1578.

1577

Santa Teresa de Jesús: *Las moradas*.

1580

Fray Luis de León: *Comentarios al Cantar de los Cantares*.
El Greco: *El sueño de Felipe II*.

1581

Independencia de las provincias del norte de los Países Bajos.

1569

Viaja a Italia –probablemente para escapar de la justicia que lo persigue por haber herido en duelo a un hombre- y en Roma entra al servicio del cardenal Acquaviva

1571

Al mando de Don Juan de Austria y como soldado de la compañía de Diego de Urbina, participa en la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos, donde es herido en el pecho y en la mano izquierda de la que pierde la movilidad

1572 - 1573

Participa en varias expediciones navales: Navarino, La Goleta, Corfú ...

1575

En su vuelta de Nápoles a España, Miguel y su hermano Rodrigo son apresados por los turcos y enviados a Argel

1575-1580

Cautiverio de Argel. Protagoniza cuatro fallidos intentos de fuga que le suponen graves quebrantos. Por fin el fraile trinitario Fray Juan Gil consigue reunir los 500 ducados necesarios y liberarlo.

Contexto histórico-cultural

Vida de Cervantes

1581-1604. Los años difíciles

1580

Anexión de Portugal. Con las colonias españolas y portuguesas en América, África, Asia y Oceanía, se consigue el imperio en el que "no se ponía el sol".

1583

Inauguración del Corral del Príncipe en Madrid.
Fray Luis de León: *De los nombres de Cristo*.

1584

Se concluye el Monasterio de El Escorial.
San Juan de la Cruz: *Cántico espiritual*.

1586

El Greco: *El entierro del Conde de Orgaz*.

1585-1588

Rivalidad con Inglaterra que culmina con la destrucción de la Armada Invencible.

1598

Muerte de Felipe II. Le sucede Felipe III.
Lope de Vega: *Arcadia*, *La Dragontea*.

1599

Mateo Alemán: *Primera parte de Guzmán de Alfarache*.

1600

Romancero general.

1601

Traslado de la Corte a Valladolid.

1604

Mateo Alemán: *Segunda parte de Guzmán de Alfarache*.

1581-1582

Llegado a España solo consigue ser enviado a una oscura misión a Orán. Su penosa situación personal y familiar le empuja a pedir al secretario de Felipe II un cargo en América que no consigue.

1584

Nace su única hija, Isabel de Saavedra, y el 12 de diciembre contrae matrimonio en Esquivias con Catalina Palacios. Aquí tiene su primer hogar propio y aquí escribe obras teatrales innovadoras (La Numancia, Los tratos de Argel) que se representaron en los corrales madrileños, pero su economía no mejoró.

1585

Se publica *La Galatea*.

1587-1598

Acepta el empleo de comisario real de abastos para proveer a la Armada Invencible y recorre Andalucía. Tras el Desastre vuelve a solicitar un empleo en las Indias que le es denegado otra vez y ha de continuar como recaudador de impuestos. El ingrato oficio le trae graves consecuencias: dos excomuniones por embargar bienes de la Iglesia y dos encarcelamientos: en 1592 y en Sevilla en 1597, donde, al parecer empezó el Quijote. Ahora firma por primera vez como Miguel de Cervantes Saavedra y escribe desde la óptica del desengaño sus conocidos sonetos A la entrada del Duque de Medina y Al túmulo de Felipe II.

1603-4

Desde Esquivias se traslada a Valladolid, donde estaba la Corte, con las mujeres de su familia: su esposa y sus dos hermanas, hija y sobrina, las Cervantas, de las que se tenía malísima opinión.

Contexto histórico cultural	Vida de Cervantes
1605-1617. La madurez creadora y el éxito literario	
<p>1605 Se publica la primera parte del <i>Quijote</i>. López de Úbeda: <i>La pícaro Justina</i>.</p> <p>1606 La Corte regresa a Madrid.</p> <p>1607 La Real Audiencia de Barcelona declara a Perot Roca Guinarda, bandolero catalán, fuera de la ley y enemigo del rey.</p> <p>1609 Expulsión de los moriscos. Lope de Vega: <i>Arte nuevo de hacer comedias</i>. El Greco: <i>Vista de Toledo</i>.</p> <p>1612-13 Góngora: <i>Soledad I</i> y <i>Fábula de Polifemo y Galatea</i>. Thomas Shelton traduce al inglés la primera parte del <i>Quijote</i>.</p> <p>1614 El Greco: <i>Asunción de la Virgen. san Pedro y san Pablo</i> Muerte de El Greco. Oudin traduce al francés la primera parte del <i>Quijote</i>. El <i>Quijote</i> de Alonso Fernández de Avellaneda.</p> <p>1615 Se publica la segunda parte del <i>Quijote</i>. Ribera: <i>La comunión de los Apóstoles</i>. Se traducen al francés las <i>Novelas Ejemplares</i>.</p> <p>1616 Muere Shakespeare</p>	<p>1605 Se publica la primera parte del <i>Quijote</i>. Gran popularidad.</p> <p>1606-1611 Regresa a Madrid, donde, en el actual "Barrio de las Letras", es vecino de Lope, Quevedo, Góngora y otros ingenios áureos. Se casa su hija y mueren sus hermanas. Vive con su mujer y su sobrina.</p> <p>1613 <i>Novelas Ejemplares</i>.</p> <p>1614 <i>Viaje del Parnaso</i>.</p> <p>1615 Segunda parte del <i>Quijote</i> y las <i>Ocho comedias</i> y <i>Ocho entremeses</i>.</p> <p>1616 Profesa en la Venerable Orden Tercera de San Francisco diecinueve días antes de morir el 23 de abril.</p> <p>1617 Aparece póstumamente el <i>Persiles</i>.</p>

LA ESPAÑA DE CERVANTES

La vida de Miguel de Cervantes transcurre durante tres reinados diferentes: los últimos años de Carlos V, monarca que representaba la idea de imperio universal cristiano, en el que perduraban los ideales caballerescos medievales –fue el último rey que se puso al frente de sus tropas en el combate-, el de su sucesor, Felipe II, que defendía ya un imperio español más moderno basado en la nación, y los primeros años de Felipe III, que marcaron el final del imperio.

Durante la segunda mitad del siglo XVI tuvo lugar el reinado de Felipe II, quien se caracterizó por su política de confrontación con los dos grandes problemas que lo acosaban: el religioso y el político. Para solucionar el primero hubo de enfrentarse, en el interior, a la rebelión de los moriscos en Granada, y, en el exterior, a los turcos en el Mediterráneo. Contra estos envió una armada al mando de su hermanastro don Juan de Austria que los derrotó en la batalla de Lepanto en la que Cervantes participó heroicamente y donde a consecuencia de las heridas que recibió, perdió el uso de su mano izquierda.

La religión ocupaba un lugar muy destacado en la sociedad de estos siglos y por ello los triunfos de la política real en este ámbito fueron muy valorados. Para Cervantes la batalla de Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos, y Fernando de Herrera, uno de los poetas más reconocidos de su tiempo, escribía en su “Canción por la batalla de Lepanto”: *Cantemos al Señor, que en la llanura venció del ancho mar al Trace (turco) fiero...*

La intolerancia religiosa propia de la sociedad de la época se manifestaba en una obsesión por el honor – la consideración social que merecía la dignidad personal- y por la limpieza de sangre -el orgullo de no tener ascendencia judía ni musulmana en varias generaciones-

que explicaría las persecuciones a los moriscos, y el recelo de la Inquisición contra los conversos, es decir, contra los judíos españoles que se habían convertido al cristianismo para poder permanecer en su propio país.

En el aspecto político los problemas de Felipe II estaban en los Países Bajos, que pedían su independencia del imperio; en Inglaterra, sobre todo desde la muerte de la reina María Tudor con la que el rey se había casado en 1558 que culminaría con la derrota de la Armada Invencible; en Francia, donde después de la victoria de San Quintín, se continúa con la rivalidad tradicional entre los dos países; y en Portugal cuya anexión se consiguió cuando Felipe II fue nombrado rey a la muerte sin sucesión del rey Don Sebastián. Con ello se alcanzó la tan pretendida unidad peninsular y se consiguió el imperio “en el que no se ponía el sol”.

Pero todo ese esplendor se desvaneció cuando el país no pudo pagar las continuas guerras. Las malas cosechas y la política real arruinaron la agricultura y la industria textil, puesto que al vender la lana de los rebaños de la Mesta a los Países Bajos se impedía el desarrollo de la industria española. A ello se sumaron el escaso comercio y las continuas epidemias y todo junto llevó al país al desastre económico y al rey a declarar sucesivas bancarrotas. Además, el oro que llegaba de las Indias y paliaba estas crisis empezó a escasear.

El humorístico soneto cervantino titulado “Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla”, donde un soldado y un valentón ensalzan la maravilla del monumento que conmemoraba la muerte de Felipe II, es un claro exponente del escepticismo irónico con el que Cervantes veía la presunta grandeza española. En el último verso la resume en tres palabras: *fuese y no hubo nada*

La sociedad guardaba todavía semejanzas con la feudal. Por encima de ella se encontraba jerárquicamente el monarca, con un poder absoluto sobre todos. Por debajo se situaba la nobleza y el clero, con privilegios y con poder sobre sus súbditos. En el último escalón de la nobleza estaba el hidalgo, sin tierras y sin servidumbre, que no podía acceder a los altos cargos reservados a otros nobles ni tenía la fortuna que le permitiera hacerse caballero. Solo conservaba, con gran orgullo, el honor que le procuraba el linaje y un secular desprecio por el trabajo. El resto de la población, la gran mayoría, formaba el estado llano que carecía de privilegios y pagaba impuestos. La situación de esta clase social era muy complicada; a la sangría humana que suponían las guerras se sumaba el aumento de los impuestos para mantenerlas, el despoblamiento del campo y el desempleo. Recuerda la canción del mancebito de dieciocho o diecinueve años con el que se encuentra don Quijote de camino a la venta de Juan Palomeque:

*A la guerra me lleva
mi necesidad;
si tuviera dineros,
no fuera, en verdad.*

En el reinado de Felipe III se desencadenó definitivamente la crisis económica, incrementada por la expulsión de los moriscos que eran buenos artesanos y agricultores. Al no poder mantener las guerras, el rey buscó la paz con todos los países y aplazó los problemas para el reinado de su sucesor. La figura del rey de España, árbitro en el siglo anterior de los destinos de Europa y del mundo, entró en declive. Así empezó la decadencia del imperio español.

La vida de Cervantes transcurrió, pues, durante los años en que nuestro país pasó de una aparente grandeza a una situación de crisis que golpeó duramente a los españoles. Él mismo padeció sus efectos. Ni su heroísmo en Lepanto, de donde volvía con cartas de recomendación y reconocimiento del mismísimo don Juan de Austria, ni su ejemplar comportamiento en el cautiverio de Argel le supusieron ningún beneficio. Dos veces pidió un destino en América y dos veces le fue denegado. El único trabajo que consiguió fue de comisario de las galeras reales, oficio que consistía en recoger trigo y aceite para la Armada Invencible y que no le acarreó más que sinsabores, disgustos, excomuniones y la cárcel. Sin conseguir arreglar su situación económica, hubo de aceptar otro encargo parecido: el cobro de impuestos atrasados o impagados. En la España del heroísmo, en la que el valor de los soldados españoles asombraba al mundo, uno de ellos, que además era el mejor de sus ingenios, no encontró ningún oficio mejor que el de recaudador de impuestos.

Así, paralela al proceso que lleva a España desde el idealismo heroico renacentista al desengaño barroco, la vida de Miguel de Cervantes que se inicia con la ilusión de una juventud heroica –su fructífero viaje a Italia, su época de soldado victorioso y hasta la dignidad de que hizo gala durante su durísimo cautiverio en Argel- termina en una madurez profundamente desengañada y llena de infortunios y de problemas. Como su propio país. Pero él supo siempre afrontar sus adversidades con el ánimo sereno y con una tolerancia y comprensión infinitas.

¿SABÍAS QUE...?

ACERCA DEL TEXTO

Miguel de Cervantes Saavedra publica su *Quijote* en dos partes, la primera, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, en 1605 y la segunda *El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha*, en 1615. La primera parte tuvo tal éxito que pronto empezó a reeditarse y a traducirse. En 1614 apareció una falsa segunda parte del *Quijote* firmada por un tal Alonso Fernández de Avellaneda que disgustó a Cervantes y lo llevó a realizar algunos cambios en su segunda parte que ya estaba escribiendo. El éxito de la primera parte y la aparición del *Quijote* de Avellaneda, serán aprovechados por Cervantes en el nuevo *Quijote* de 1615 con tal maestría que hoy se le considera creador de la novela moderna que se caracteriza por su vitalidad, por su complejidad técnica y por la ambigüedad de su significado.

La intención confesada de Cervantes al escribir el *Quijote* es *poneren aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías* [Q. II, 74], pero tal propósito, que haría del *Quijote* únicamente una parodia cómica y burlesca de la literatura caballeresca, se considera solo uno de los múltiples sentidos de la obra.

El *Quijote* enseña también cómo era la vida española de su tiempo. En él aparecen acontecimientos históricos vistos a través de los individuos a quienes afectan, y personajes de la época de toda clase y condición: además del hidalgo manchego, Sancho, el cura y el barbero, por el libro desfilan nobles, labradores ricos y pobres, cabreros, bachilleres, cautivos, moriscos... Y, además, en un momento en el que dominaba en España la "ilusión de grandeza", don Quijote repite que cada cual es hijo de sus obras.

En su libro fundamental Cervantes puso mucho de sí mismo. Episodios de su propia vida como soldado, su cautiverio en Argel donde aprendió a valorar la libertad

por la que *se puede y se debe aventurar la vida* [Q. II, 58], y también su comprensión y su tolerancia ante las faltas ajenas, su mentalidad desengañada y burlona pero siempre bienhumorada están presentes en el *Quijote* y en el resto de sus obras.

Ingredientes fundamentales de los libros de caballerías, que también aparecen en el *Quijote*, aunque sea para burlarse de ellos, son la presencia de magos o encantadores que a veces ayudan y otras persiguen al héroe, la historia encontrada en un viejo manuscrito, lugares como castillos, fuentes, bosques, los bálsamos sanadores de terribles heridas, los gigantes como enemigos del héroe y la aventura. Esta se presenta en el *Quijote* de dos maneras. Una, la que crea el mismo personaje a partir de su loca imaginación: don Quijote ve un molino o la polvareda que levanta un rebaño y supone que son gigantes o ejércitos a punto de entrar en batalla. Otra, la que otros personajes crean para él: la princesa Micomicona, el caballero de los Espejos o la duquesa.

Pero hay en el *Quijote* otro tipo de aventura que lo hace muy moderno. Es la aventura que se apoya en la experiencia cotidiana. Casi nunca ocurren cosas sorprendentes sino que lo que aparece en la novela es la vida, todo lo que compartimos personajes, autor y lectores. ¿Quién no entiende el miedo de don Quijote y de Sancho ante un ruido extraño que se oye en medio de la soledad de la noche? En la aventura de los batanes no pasa nada, solo que los personajes se asustan y reaccionan al miedo de manera distinta. Después del *Quijote* la literatura no tendrá por qué tratar únicamente de historias extraordinarias o de personajes maravillosos o excepcionales.

Cervantes escribe la historia de don Quijote y Sancho pero para contarla desde dentro organiza un juego muy divertido en

el que aparecen varios narradores de distinta condición: uno principal (*de cuyo nombre no quiero acordarme*), un segundo autor que es el que encuentra la continuación de la historia, otro más que es el historiador árabe Cide Hamete Benengeli, autor del manuscrito con la historia de don Quijote encontrado en Toledo, y, además, el morisco traductor del mismo. Con tantas manos en la misma obra surgen discrepancias, dudas, interpretaciones... y a veces no se sabe ni quién es el que la cuenta. Nada es seguro en esta historia.

Los personajes también resultan sorprendentes. Son libres para buscar su verdad y tienen dobleces, actúan como a ellos les conviene y no siempre de acuerdo con los valores de la época. Además Cervantes coloca a don Quijote y a Sancho en el mismo plano que a los lectores de la primera parte (Sansón Carrasco o los duques) y permite así que los propios personajes discutan sobre la obra, critiquen al autor..., pero también que intervengan en el desarrollo de la segunda parte. Además lectores y personajes del *Quijote* de Avellaneda aparecen en la segunda parte del cervantino. El resultado es una confusión tal entre lo real y lo literario que el personaje de ficción pasa de la literatura a la vida. La presencia del lector como personaje es otro rasgo importante de la modernidad de Cervantes.

La variedad de narradores, la abundancia de lectores que enjuician la primera parte, los diferentes puntos de vista de los personajes –atención al episodio del "baciuelmo"– y hasta las llamadas al lector real por parte del narrador nos llevan a poder hablar de otro gran rasgo de modernidad, el perspectivismo: la verdad no es única, todo pasa a ser relativo, a depender del punto de vista de cada uno.

La libertad es un tema importante en el *Quijote* cervantino. A la de su autor, capaz de crear una obra de originalidad indiscutible, se suma la de los personajes que actúan como quieren y no se dejan coartar ni por su familia, ni por su condición social ni por las convenciones literarias. Así don Quijote decide libremente convertirse en otro, de Alonso Quijano o Quesada, modesto hidalgo manchego, pasa a ser el caballero don Quijote de la Mancha y a vivir como tal. Resulta así libre para cambiar su vida y su destino, igual que lo hacen otros personajes. Pero también es libre el lector que aprende con este libro una nueva manera de leer que se apoya en el perspectivismo, en la ironía, en la interrupción constante que impide leer todo seguido hacia delante en busca de aventuras y hasta en su posibilidad de tomar partido: *Tú lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más* [Q. II, 24].

Pero no hay que olvidar que el *Quijote* es sobre todo un libro de entretenimiento. Cervantes siempre buscó la amenidad y lo hizo a través de la diversidad de historias, aventuras, discursos... Así lo confirma Sansón Carrasco cuando mantiene que es tan clara... que *los niños la manosean, los hombres la entienden y los viejos la celebran* [Q. II, 3]. El propio Cervantes en el prólogo al *Persiles*, su última novela, *puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte*, relata al lector amantísimo su encuentro con un estudiante que se dirige a él diciendo: *¡Sí, sí; éste es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, y, finalmente, el regocijo de las musas!* Y termina el prólogo con una asombrosa despedida de la vida y de la literatura que expresa muy bien su actitud ante ambas: *¡Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida.*

QUÉ HA HECHO RON LALÁ CON EL QUIJOTE

Transformar una novela en un espectáculo teatral no es tarea sencilla y, mucho menos si el libro en cuestión es el *Quijote*: su extensión y su complejidad aumentan la dificultad de la empresa. No solo hay que elegir episodios y cortar y añadir muchas cosas sino que hay que hacerlo bien y de manera muy creativa para que el resultado final suene realmente al *Quijote* cervantino.

La manera de trabajar de Ron Lalá –de su director Yayo Cáceres y los cinco actores Álvaro, Dani (Boli), Íñigo, Juan y Miguel (Peri) – que, además, son poetas, músicos, filósofos, economistas, pedagogos, tenistas, filólogos y docentes, parte de la creación colectiva. También en esta ocasión han puesto en común sus diversas lecturas (y relecturas) de la inmortal creación cervantina para producir un texto viejo y nuevo, respetuoso con el original pero atrevido y transgresor, capaz de suscitar en los espectadores el deseo ineludible de leer el *Quijote*.

LA VERSIÓN

Por eso lo que vas a ver no es la narración teatralizada de unos cuantos episodios del *Quijote*, sino una obra teatral pensada, medida y elaborada para invitar a leer un libro espléndido mostrando lo que es esencial en él: su poesía, su belleza, su humanidad, su comicidad, su trasfondo ético... Se trata de una obra nueva en la que, por ejemplo, se ha introducido a Cervantes y se ha realizado una personalísima selección de episodios escogidos tanto en función de sus posibilidades teatrales como por su importancia en la acción y por su capacidad para representar la multiplicidad de la novela y que se han trabajado con total libertad, a veces fundiendo frases, parlamentos o fragmentos de varios episodios en uno sólo. Así por ejemplo el ovillejo que canta el cabrero corresponde a la canción de Cardenio a la que Ron Lalá ha puesto música y añadido una nueva estrofa que canta Cervantes.

Una seña de identidad de Ron Lalá es que su lenguaje escénico se basa en la sugerencia a través de la palabra, del movimiento y de los escasos objetos. Aquí los libros son una metáfora del espacio de la ficción; el hidalgo y Sancho cabalgan en escena pero nosotros vemos un movimiento y unas gomas atadas al muslo del actor; el ruido de un sello sobre el papel nos lleva a los batanes... Sólo necesitamos de nuestra imaginación para "ver" y, de esa manera, Ron Lalá nos sumerge en el mundo cervantino: también la imaginación del espectador, como la de don Quijote, responde a un estímulo externo: vemos un ventilador y pensamos en un molino.

En esa línea, el espectáculo está cargado de referencias que, remiten a la técnica cervantina de asimilar un objeto real a una realidad imaginada, pero tienen también un sentido simbólico: el mar de Barcelona, donde se produce la muerte del caballero, es sugerido por Sancho arrastrando una cadena por el suelo; el duque convertido en muñeco de papel, o los diez años

que transcurren entre las dos partes de la novela evocados a través de un intermezzo musical mientras los personajes echan nieve o agua o tapan al hidalgo con una manta; el recitado coral del discurso de la edad de oro que tiene lugar entre el público como en las primitivas representaciones teatrales... Para entenderlo hay que estar atento a gestos y palabras y probar a relacionarlos. Por ejemplo, ¿qué dice el Ama mientras efectúa una tarea tan prosaica como barrer? ¿Qué emoción suscitará, pues, ese barrido que parece tan inocente?

Los actores son cinco pero los personajes son muchos más, así que todos multiplican sus papeles, cantan, bailan, explican palabras, introducen bromas, juegos de palabras, algún que otro gesto y movimientos que provocan la risa y dan al espectáculo la dimensión cómica, bienhumorada y amena tan presente en el texto cervantino. Pero sin que quede fuera del espectáculo la suave melancolía que impregna todo el *Quijote*, sobre todo, cuando creador y personaje unen sus muertes en las palabras con las que Cervantes se despide de la vida y de la literatura en el *Persiles*. Otra vez la fusión tan cervantina de la vida y la literatura: algo que se hace patente cuando don Quijote y Sancho entran por el patio de butacas o cuando los actores salen a leer el principio de la novela.

¿Es posible resumir cientos de páginas de aventuras, desventuras encantamientos, amores y desdichas de nuestro caballero andante en una hora y media de teatro?

¿Por qué no? Nuestra versión busca la esencia de la novela cervantina: intentamos contagiarnos de su finura, irreverencia, ironía, belleza, ensueño, honradez, crítica y hondura. En el fondo, lo que buscamos es que salgas del teatro con ganas de leer (o releer) el Quijote. ¿Lo conseguiremos?

LA PALABRA

El lenguaje también ha recibido un tratamiento espectacular. Una de las marcas de los ronlaleros es su amor por la palabra y eso se advierte en cuanto se oye el texto que combina el verso y la prosa con acierto extraordinario. Con el verso -se han empleado redondillas, romance y pareados, las estrofas básicas de nuestro teatro áureo-, se consigue evocar la lengua de los entremeses y comedias barrocas y se dota de viveza y agilidad a episodios como el del vizcaíno o el de la ínsula Barataria. A veces se convierte en canción que ameniza y seduce. Con la prosa cervantina también se ha realizado un cuidadosísimo trabajo. La necesaria labor de poda se ha efectuado amorosamente, con enorme delicadeza y finura y cuidando de mantener su esencia. El resultado tenía que sonar a Cervantes y suena a él. La belleza, el ritmo, la poesía de la lengua del *Quijote* sigue estando ahí, con sus vueltas y revueltas, sus ironías, sus agudezas y su humanidad.

Operar a la novela a corazón abierto para quedarnos con la esencia, extirpando lo narrativo sin extirpar lo poético y sin renunciar al estilo cervantino: que suene raro, que suene a oro, que choque al oído actual, ma non troppo. Cirugía fina para empujar al espectador a la fascinación de la historia sin prescindir del humor, la ternura, la crítica, la agudeza y la mirada humana que lleva dentro el estilo, porque a Cervantes hay que decirlo literalmente, aunque le hayas recortado mil cosas.

Álvaro Tato

LA ILUMINACIÓN

El diseño de luces reviste el espacio escénico de versatilidad y belleza. Presta atención porque es un elemento esencial en la obra: además de la de crear ambientes, texturas y colores, la luz tiene una función discursiva: la de marcar el tránsito de don Quijote, tanto el físico (los múltiples caminos) como el personal (sus vivencias, su viaje hacia lo imposible, hacia los límites de su conciencia), o como el literario (los haces de luz móviles que representan simbólicamente los libros o la ilusión novelesca que se apodera del personaje, las letras que se escapan de sus hojas y caen al mundo del propio personaje creado). En este sentido, los colores y el movimiento o incluso la ruptura violenta en ocasiones de la luz significan la lucha de contrarios: la realidad soñada y el despertar.

El Quijote es un azar y, como tal, crea caminos de luz, que siempre van hacia su infinito. Su espacio son rutas.

Miguel Camacho

LA ESCENOGRAFÍA

El lenguaje escénico es sencillo y sugerente. Bien sea una biblioteca, un libro, el cerebro lleno de historias leídas de don Quijote o de historias por crear de Cervantes, el espacio se articula a través de montones de libros, esparcidos a ambos lados del escenario. En el suelo, un tapiz vivo formado por cientos de manuscritos desechados y arrugados mientras el Quijote va cobrando vida en el centro del espacio, como si de un pergamino vacío se tratase a la espera del texto. Con estos pocos elementos se estructuran los diferentes espacios y atmósferas, apoyados por la luz. Un “ventilfoco” aparece como guiño al “baciyelmo” y a todo el conjunto escenográfico, donde cada elemento se transforma a través del uso de los personajes en otros elementos perspectivistas. No es necesario mucho más, los actores serán los que consigan regarlo todo de poesía y humor.

Dejémonos llevar al igual que el ingenioso hidalgo caballero, sin pensar que hay una sola forma verdadera.

Curt Allen Wilmer

LA MÚSICA EN DIRECTO

Algo que te llamará muchísimo la atención será la música en directo, uno de los sellos inconfundibles de la compañía Ron Lalá. Frente a un tratamiento clásico de la lengua del Quijote encontramos una instrumentación basada en timbres y texturas fundamentalmente modernas (sintetizadores, Pads electrónicos de percusión, grabación y reproducción de sonidos en directo a los que se superponen capas nuevas...). Tampoco faltan los instrumentos tradicionales y acústicos: guitarras españolas, instrumentos de percusión menor, así como otros como la kalimba africana o la vasija asiática, que transportan al oyente a otros mundos. Estas texturas o espacios sonoros pintan el ambiente en el que transcurren las aventuras de don Quijote y de Sancho: hablan de locura, de amor y de realidad, o de sus muchas representaciones.

También los ruidos accidentales están producidos en directo sobre el escenario. Utilizando las fórmulas del antiguo radio-teatro (el teatro narrado desde la radio), Ron Lalá maneja un sinfín de recursos para producir los ruidos por medios acústicos: cadenas que chocan contra el suelo simulando las mil y una veces que don Quijote es derribado, regaderas con agua que reproducen el ruido de la lluvia, papel de burbuja que nos permite oír el crepitar de un fuego... .

Estos son otros de los elementos musicales de los que Ron Lalá se sirve para contar, a su modo, la historia del ingenioso hidalgo. La historia de las historias. Quizás, la historia más bonita jamás contada. Y musicada.

Miguel Magdalena

EL VESTUARIO

Del texto y la propuesta escénica nace la idea de vestir a los personajes del mundo del Quijote como literalmente (nunca mejor dicho) nacidos del pergamino y la tinta de Cervantes: vestuarios que en color, textura y forma evoquen pergaminos, libros, manchas de tinta, letras, plumas, tinteros...

De la multiplicidad de personajes interpretados por sólo cinco actores, surge otra idea clave en la concepción del vestuario: la síntesis. Una síntesis que no solo es funcional sino que es un ejercicio de estilo. El reto es, sobre una base que se va transformando, definir con una sola pieza de vestuario cada personaje. Esto ayuda a que tres de los cinco actores puedan transformarse en quince personajes diferentes, casi siempre a la vista de público y a ritmo roncamente trepidante.

De la comunión con el equipo creativo orquestado por Yayo Cáceres: escenografía que se convierta en vestuario, vestuario que se transforme con la luz y cobre vida con juego escénico actoral y musical de Ron Lalá.

¡Gran reto y gran placer!

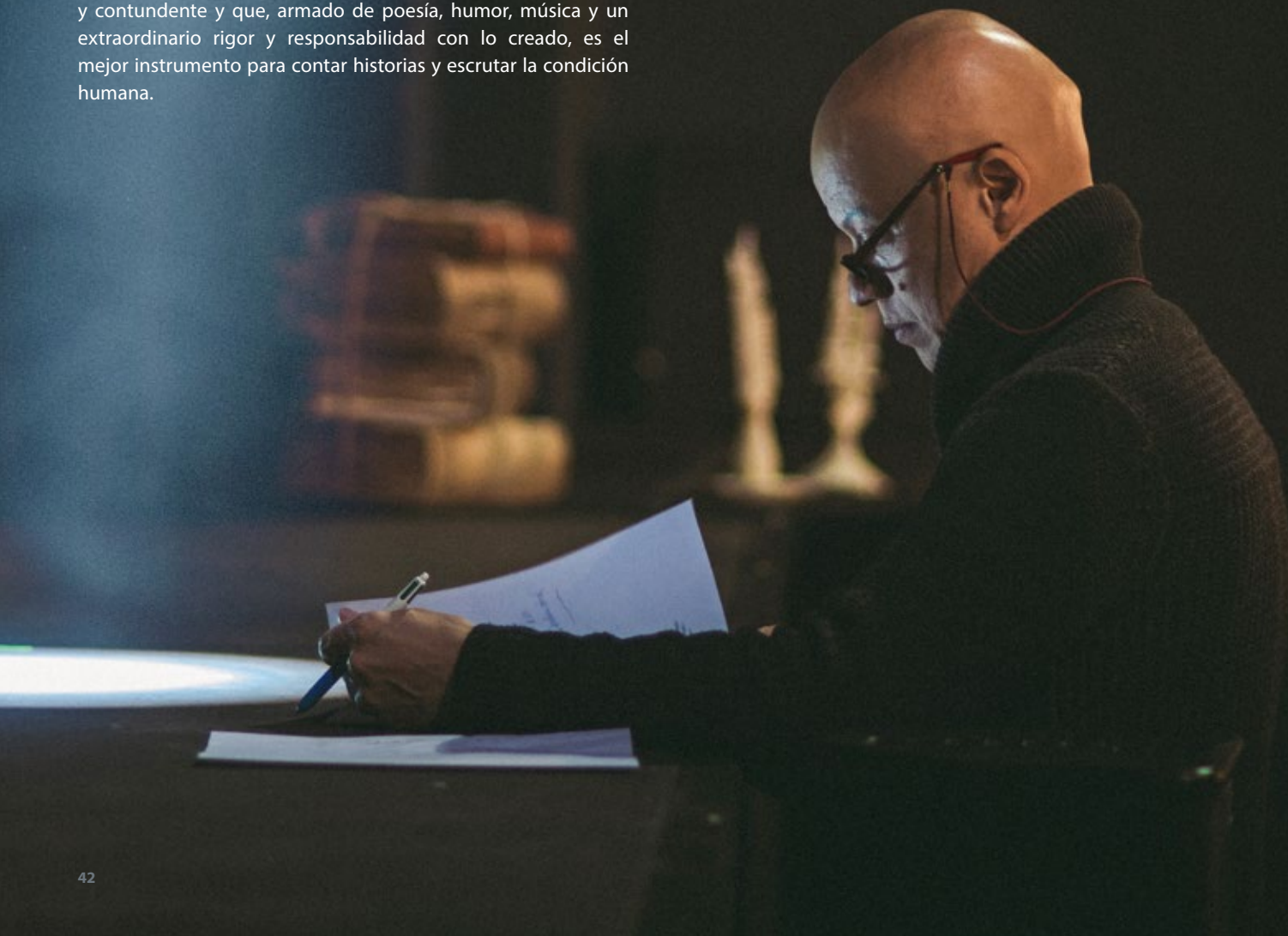
Tatiana de Sarabia

LA DIRECCIÓN

El director (y músico, maestro y actor) Yayo Cáceres ha trasladado a las tablas la poética de lo clásico bajo el prisma de un teatro vivo, contemporáneo y crítico, que pone de manifiesto un lenguaje personalísimo y único y una mirada clarividente sobre cómo hacer teatro: la búsqueda de lo esencial a través del ritmo, la imaginación, el espacio y el cuerpo. El fondo que aflora desde la forma en un proceso que tiene más de descubrimiento que de búsqueda. El teatro concebido como un arte popular y contundente y que, armado de poesía, humor, música y un extraordinario rigor y responsabilidad con lo creado, es el mejor instrumento para contar historias y escrutar la condición humana.

EL INGENIOSO HIDALGO DON QUI- XOTE DE LA MANCHA,

*Compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra.*

DIRIGIDO AL DVQUE DE BEIAR,
Marques de Gibraleon, Conde de Benalcaçar, y Bañares,
Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de
las villas de Capilla, Curiel, y
Burguillos

Año,

1605.

CON PRIVILEGIO,
EN MADRID Por Iuan de la Cuesta.

Vendese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nro señor

FINAL

Ron Lalá te invita a ver la obra y a disfrutar de ella. También porque detrás está el libro máximo de la historia de la literatura universal, el que ha sido celebrado en todos los países y en todos los tiempos, el que todo el mundo conoce o cree conocer y el que precisamente nosotros, los españoles, tendríamos que leer de verdad porque en ese libro, que Cervantes escribió hace tantos años, podemos encontrar tanto la explicación de lo que somos como el sueño de lo que deberíamos ser.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Desde hace dieciocho años, nuestra compañía de teatro, humor y música en directo Ron Lalá representa sus espectáculos por España y América. Los fundadores nos conocimos en el instituto, y con el tiempo fueron sumándose otros compañeros hasta formar el equipo creativo actual.

Siempre tuvimos el sueño de dedicarnos a vivir de los escenarios con nuestro "cóctel" de palabras, risas y música. Hoy aún nos sorprende que ese sueño quijotesco se haya cumplido gracias al esfuerzo, la colaboración entre nosotros y la confianza en el trabajo colectivo.

Entre nuestros espectáculos se encuentran *Siglo de*

Oro, siglo de ahora (Folia), Premio Max 2013 Mejor Producción/ Empresa Privada de Artes Escénicas, *TIME al tiempo* (2011), *Mundo y final* (2008), *Mi misterio del interior* (2005) y *Si dentro de un limón metes un gorrion el limón vuela* (2002), además del espectáculo juvenil *Esos Locos Barrocos* (2013) y el musical familiar *¡Shhh! La amenaza del Rey del Silencio* (2003).

Ahora, gracias a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, nuestro sueño da un paso más y nos lanzamos a nuestra mayor aventura: llevar al escenario la novela más graciosa, divertida, conmovedora y profunda de la historia.

Ron Lalá

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

ACTIVIDADES PARA LA CLASE

PARTE I

QUÉ PASA EN LA NOVELA:

El primer capítulo de la **primera parte (1605)** presenta al hidalgo que, con cincuenta años, nace a la literatura. Sabemos que lee libros de caballerías que cree verdaderos y que decide hacerse caballero andante: limpia unas armas antiguas, llama Rocinante a su caballo y busca una dama: Dulcinea del Toboso. Entre los capítulos II y VII, realiza la **primera salida**. Confunde una venta con un castillo y es nombrado caballero por escarnio. Tras la aventura de Andrés, vuelve a casa con un vecino suyo. El cura y el barbero queman los libros de su biblioteca. La **segunda salida** se prolonga desde el capítulo VII al LII. Sale con su escudero Sancho que lo acompaña con la ilusión de obtener una ínsula. A partir de este momento el diálogo entre caballero y escudero perfila la obra. Tras una sarta de aventuras llegan a Sierra Morena para que don Quijote haga penitencia. El cura y el barbero salen a buscarlos. Confluyen en la venta de Juan Palomeque y allí se plantean y desarrollan algunas historias secundarias mientras otras concluyen. Don Quijote enjaulado y Sancho, conducidos por el cura y el barbero, vuelven a la aldea.

- En escena, Cervantes, rodeado de libros, escribe y se queda dormido. Por una parte, la biblioteca es el lugar donde reside el conocimiento en su pleno sentido, la experiencia vivida y también la imaginada. Por otra, hace su aparición el sueño que, todos lo sabemos, es una realidad que tiene conexiones con lo maravilloso y lo fantástico. Pero, además, la época del *Quijote* es la del Barroco y un tópico habitual de la cultura de este periodo es la idea genérica de la **vida como un sueño**, idea que exige respuesta a una cuestión central: ¿quién es el constructor de los sueños que nosotros creemos vivir? Pero entonces, ¿cuál es el papel del escritor de literatura? ¿Hasta dónde puede llegar la creación de una ficción?
- ¿A la luz de lo anterior qué sentido puede tener la incorporación de Cervantes a la ficción teatral? En el Prólogo de la primera parte, Cervantes se dirige al lector y le da absoluta libertad para interpretarla: *y, así, puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres de ella*. Además, aunque oculta su voz detrás de un juego de narradores que le permite distanciarse de lo que cuenta, el lector percibe continuamente su presencia incluso al identificarlo con el narrador que encuentra el manuscrito de Cide Hamete... ¿Crees que, como decía Leo Spitzer, se hace aquí patente que el verdadero héroe de la novela podría ser Cervantes en persona? ¿Por qué? ¿Podrías justificar así la incorporación del autor a la obra?

Así que, con ese simple movimiento el actor pone en marcha una red de significaciones que nos sumerge de lleno en el mundo cervantino donde los límites entre la realidad y la ficción se diluyen hasta desaparecer.

1. MOLINOS (I, 8)

- Los actores llegan a escena por el patio de butacas. Si el sueño de Cervantes nos remite a su condición de autor, ¿qué puede significar ahora que los personajes surjan del patio de butacas que es el espacio propio del público? ¿A quién crees tú que pertenecen hoy don Quijote y Sancho? ¿Por qué?
  - Resulta clave para enganchar al espectador que reconoce su solvencia cervantina y se deja atrapar en un texto que ha reconocido como propio.
- La aventura de los molinos inicia la segunda salida de D. Quijote y está en el capítulo VIII de la novela. Ya se han presentado personajes e historia, D. Quijote ha sido armado caballero, han tenido lugar algunas aventuras y el escrutinio de la biblioteca y D. Quijote malherido ha vuelto a casa. Pero nada de eso se ve aquí. La representación comienza *in medias res*, es decir, abruptamente, en medio de la historia. ¿De las siguientes explicaciones cuál o cuáles te parecen más acertadas para que esto sea así:
  - Es innecesario explicar al público quiénes son los personajes. Todo el mundo los conoce y sabe de sus relaciones, de su significado y de sus aventuras.
  - La aventura es muy graciosa. Así se consigue que todo el mundo se involucre en la obra a través de la risa.
- Además, en una escena que reduce el texto a lo esencial aparecen ya varias claves cervantinas. Intenta reconocerlas reflexionando sobre las respuestas a las siguientes cuestiones:
  - Don Quijote, Sancho, el mago Frestón y Dulcinea son los personajes que se mencionan aquí. ¿Cuáles forman parte de la realidad del libro y cuáles de la imaginación de don Quijote?
  - ¿Qué características se atribuyen a cada uno de ellos y cuál es su función en el libro?
- ¿Observas alguna diferencia entre la lengua de don Quijote y la de Sancho? ¿Cuál? ¿A qué obedecerá, pues, esa variedad?
- ¿Cuántas funciones cumple el ventilador en esta escena? ¿Tú que ves en él? ¿Recuerdas que significa este objeto en otros momentos de la obra?

2. CERVANTES 1

- La escena, en verso, está protagonizada por tres personajes: el propio Cervantes al que vemos en pleno momento creativo, y el cura y el barbero que pertenecen al mundo de la ficción quijotesca, pero que aquí aparecen como amigos del autor. ¿En qué recurso cervantino –repasa los *Sabías que*– se apoya esta licencia que se ha permitido Ron Lalá y cuál es el efecto que produce?
  - ¿Por qué se sorprende el barbero con el nombre de don Quijote?
  - ¿Qué rasgo de don Quijote justifica que Cervantes quiera que el cura y el barbero entren en la novela como personajes? ¿Cuál de los dos pone más inconvenientes y cómo los justifica?
  - ¿Qué valor le da al texto dramático que estos dos personajes se conviertan en actores disfrazados de otros personajes pero ya dentro del mundo de la ficción cervantina? ¿Crees que podemos hablar de teatro dentro del teatro como en el *Quijote* de literatura dentro de la literatura?
  - Cervantes ofrece al barbero hablar de su bacía ¿Por qué este objeto resulta un elemento tan fundamental en el *Quijote*?
- Cervantes habla en verso. No olvides que estás en el teatro y que el modo de expresión habitual en la comedia barroca es este. Aquí, en un auténtico ejercicio de virtuosismo, Ron Lalá ha utilizado las estrofas características de este teatro para diferenciar el habla de los personajes de la del propio autor y para conseguir provocar la emoción de sentir nuestra lengua como propia y extraña a la vez, es decir, lo que el escritor Juan Mayorga llama la “nostalgia de la lengua”. ¿Qué efecto produce en ti el uso del verso? ¿Es más fácil o más difícil entender todo lo que se concentra en ellos? ¿Por qué?
- Fíjate en todos los aspectos de la novela que se aglutinan en esta escena y date cuenta de cómo, en unos cuantos versos, se han fundido un montón de elementos. Tenlo en cuenta porque este ha sido uno de los procedimientos que la compañía Ron Lalá ha utilizado para que su *Quijote* resultara lo más completo posible:

- a) Sobre la vida de Cervantes. Repasa la cronología cervantina y contesta:
- ¿A qué característica física del escritor se hace mención?
  - ¿A qué episodios y circunstancias de la vida de Cervantes aluden los dos personajes que han pasado del papel a la vida, por obra y gracia de Ron Lalá?

- b) Referencias al *Quijote*:
- ¿Por qué se sorprende el barbero con el nombre de don Quijote?
  - ¿Qué rasgo de don Quijote justifica que Cervantes quiera que el cura y el barbero entren en la novela como personajes? ¿Cuál de los dos pone más inconvenientes y cómo los justifica?
  - ¿Qué valor le da al texto dramático que estos dos personajes se conviertan en actores disfrazados de otros personajes pero ya dentro del mundo de la ficción cervantina? ¿Crees que podemos hablar de teatro dentro del teatro como en el *Quijote* de literatura dentro de la literatura?
  - Cervantes ofrece al barbero hablar de su bacía ¿Por qué este objeto resulta un elemento tan fundamental en el *Quijote*?

CERVANTES: ... Llenósele la fantasía de encantamientos...

BARBERO: ...pendencias...

CURA: ...batallas...

ALONSO QUIJANO: ...desafíos...

CERVANTES: ...heridas...

BARBERO: ...amores...

CURA: ...tormentas...

CERVANTES: ...y disparates imposibles.

3. LIBROS (CREACIÓN DON QUIJOTE + DONOSO ESCRUTINIO) (I,1; 6)

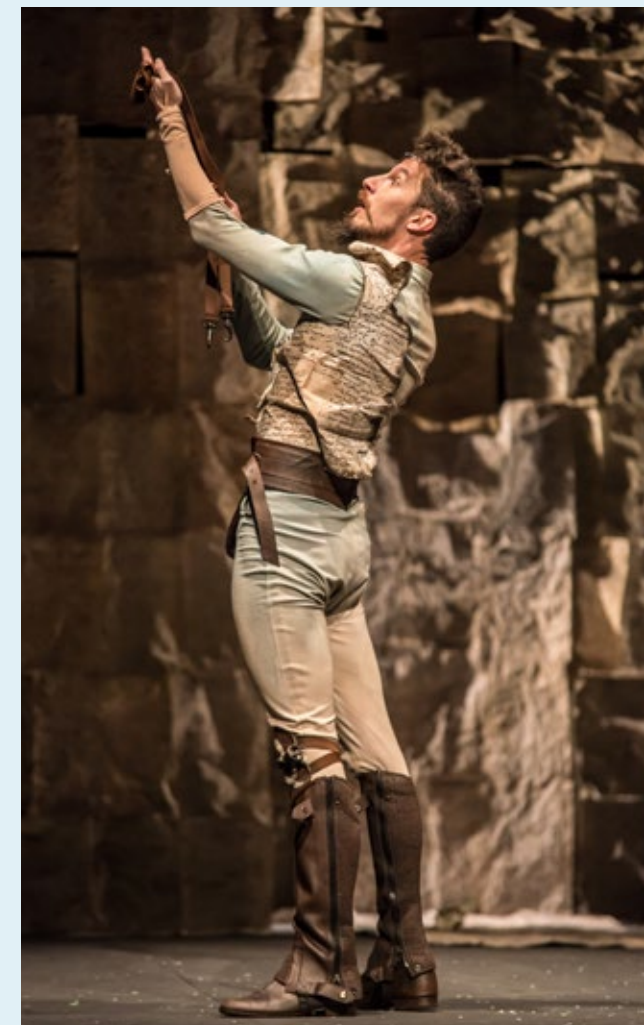
- El nexa entre ambos capítulos son los libros que aparecen representados tanto física como simbólicamente. ¿Qué puede significar esta identificación de los libros con la luz? ¿Y el hecho de que todo en el escenario nos remita a ese mundo libresco?
- El capítulo I corresponde a la presentación de don Quijote. En medio se inserta el donoso escrutinio que, de la biblioteca de don Quijote, hicieron el cura y el barbero. ¿Cómo se provoca aquí la risa? ¿Crees que la escena remite al recurso cervantino de situar a los personajes y al autor en el mismo nivel?
- Tras el escrutinio seguimos asistiendo en directo al proceso de creación cervantino: ¿en quién piensa cuando él o don Quijote necesitan un personaje? ¿Hará esto referencia irónica a la vieja costumbre de identificar a

los personajes cervantinos con personas reales que vivieron en todos los lugares de la Mancha? ¿Cruzamos una vez más las fronteras entre la ficción y la vida? Por otra parte, ¿a qué rasgos propios del escudero cervantino alude su aparición cantando una sarta de refranes mezclados?

- Por otra parte, ¿crees que el reparto de las enumeraciones narrativas entre distintos personajes es un recurso que resalta la teatralidad y la viveza y agilidad de la lengua de Cervantes?

4. DON QUIJOTE Y SANCHO 1 (I,7; 8)

- Algunos de los motivos que sirven para dar unidad al Quijote son, entre otros, el ideal caballeresco del hidalgo, su locura, la creación de Dulcinea, los magos y encantamientos y la insula. Aquí aparecen varios. ¿Por qué es importante el de la insula? ¿Qué nos dice de Sancho?
- ¿De qué manera se meten los actores que interpretan a don Quijote y a Sancho en la piel de los personajes? Enumera los detalles de la actuación de cada uno que mejor los caractericen y los diferencien: postura física, mirada, forma de cabalgar, lenguaje, gestualidad...

5. VIZCAÍNO Y CIDE HAMETE (I, 8; 9)

- Las primeras palabras de don Quijote son muy expresivas: a partir de un hecho más que cotidiano, el hidalgo manchego crea la aventura y, en medio de la nueva ficción, nosotros oímos la voz del autor que en verso llama a escena al vizcaíno. ¿El autor es ahora director de teatro? El barbero, amigo de Cervantes se transforma en escena en otro personaje, el vizcaíno, que pertenece a la ficción cervantina. ¿Qué juego teatral se ha organizado aquí?
- Por otra parte, el texto hace irónicas alusiones a la realidad histórica del momento. Por ejemplo, ¿qué ofende tanto al vizcaíno como para empujarlo a la pelea? Debes saber que en estos años la afirmación de que no todos los vascos eran hidalgos había suscitado una gran polémica. Por otra parte ¿encuentras algo especial en la forma de hablar del vizcaíno?
- Pero el vizcaíno no pertenece solo al pasado y Ron Lalá juega a recrearlo como un personaje de hoy. ¿Recuerdas por medio de qué anacronismos se le dota de comicidad y actualidad?

- En el libro, el IX es un capítulo muy importante en lo que se refiere al juego de narradores puesto que en él es donde por primera vez aparecen el *segundo autor* –identificable con el propio Cervantes-, *Cide Hamete Benengeli*, historiador arábigo y el *morisco aljamiado* que lo traduce. Si a ello sumamos las consideraciones sobre la nacionalidad de Cide Hamete y la parodia del suspense que divide los dos capítulos que contienen la historia del vizcaíno, podemos decir sin duda que se trata de uno de los momentos auténticamente sabrosos de esta historia. Lee el texto que termina el capítulo VIII y responde:

“Dejamos en la primera parte desta historia al valeroso vizcaíno y al famoso don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos fendientes tales, que, si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada y que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que della faltaba.”

- ¿Cómo se resuelve la complejidad narrativa en la obra teatral? ¿Crees que se juega aquí con el motivo cervantino de la rebelión del personaje?
- ¿Cómo se consigue la parodia de la parodia del suspense caballeresco?
- ¿Cómo se resuelven las bromas sobre la nacionalidad de Cide Hamete?
- ¿Qué función puede tener la mezcla de prosa y verso?
- ¿Y qué puede significar la interpolación final de una de las varias frases apócrifas atribuidas al *Quijote*? ¿Cuántos planos, en fin, aparecen fundidos en esta escena?

6. DON QUIJOTE Y SANCHO 2 (I, 10)

- La escena se dedica al diálogo entre don Quijote y su escudero: ¿qué función puede tener la conversación entre ambos? ¿Qué motivo, que se repite en las palabras de Sancho, justifica su permanencia al lado de su amo y cómo se representa visualmente el viaje de los dos personajes?

7. CABRERO (CANCIONES y DISCURSO EDAD ORO) (I, 11; 27)

- Esta escena constituye una estupenda muestra de los procedimientos de fusión que ha utilizado Ron Lalá para captar lo esencial del *Quijote*. Recuerda que hemos hablado en los *Sabías que* de esa aventura en la que no pasa nada, que nos remite a la experiencia vivida por todos. Pues aquí la tienes: una reunión de amigos en la que se habla, se bebe, se canta y -siempre hay alguien que lo hace- se pronuncia un discurso: ¿Cómo se ha resuelto esta idea para que teatralmente resulte una escena tan efectiva?
- En esta escena se cantan dos canciones. Una son los tres ovillejos que aquí se ponen en boca del cabrero, pero que, en realidad, en el *Quijote* canta el personaje de Cardenio que se duele con ellos de sus penas de amor. Ron Lalá ha añadido uno nuevo, que ahora canta Cervantes, y que hace irónica alusión a su vida y a su tiempo, porque se mencionan los tres grupos humanos en conflicto en ese momento. Recuerda: ¿quiénes están alrededor del fuego? ¿Y a qué grupo social pertenece cada uno de ellos? ¿De qué acusaba el barbero a Cervantes al principio de la historia? De esta manera cómica se hace patente lo absurdo de la rivalidad entre las castas sociales y del estéril orgullo por la "limpieza de sangre".
- La otra canción está en boca de Sancho y supone un contraste muy cervantino con el ovillejo anterior. ¿Qué efecto produce esa retahíla ligada de refranes disparatados en relación a las cultas estrofas del canto del cabrero?
- Las canciones suscitan, pues, encontradas emociones: a la impresión estética que la acordada música que Ron Lalá ha compuesto para la bellísima composición cervantina, se une la comicidad de la última estrofa y el contraste con las canciones de Sancho Panza. Ante esto ¿qué hacemos los espectadores: reímos, lloramos, sonreímos...?
- Por primera vez oímos un refrán en boca de don Quijote: ¿qué está pasando con el personaje? Luego las bellotas le suscitan la memoria literaria de la desaparecida Edad de Oro con la que don Quijote justifica su existencia como caballero andante. El ideal quijotesco se hace presente. Solo que hay una enorme distancia entre la literatura y la vida. Lo hemos visto y lo vamos a ver... El libro nos va ganando.

8. TRAILER

Se suceden ahora cuatro aventuras consecutivas de comicidad indiscutible que sintetizan el desarrollo de la historia antes de la llegada a Sierra Morena. Analiza cómo las ha convertido Ron Lalá en sucesivas escenas teatrales que perfilan muy bien el ritmo de las obras, la narrativa y la teatral.

-Yelmo de Mambrino (I, 21)

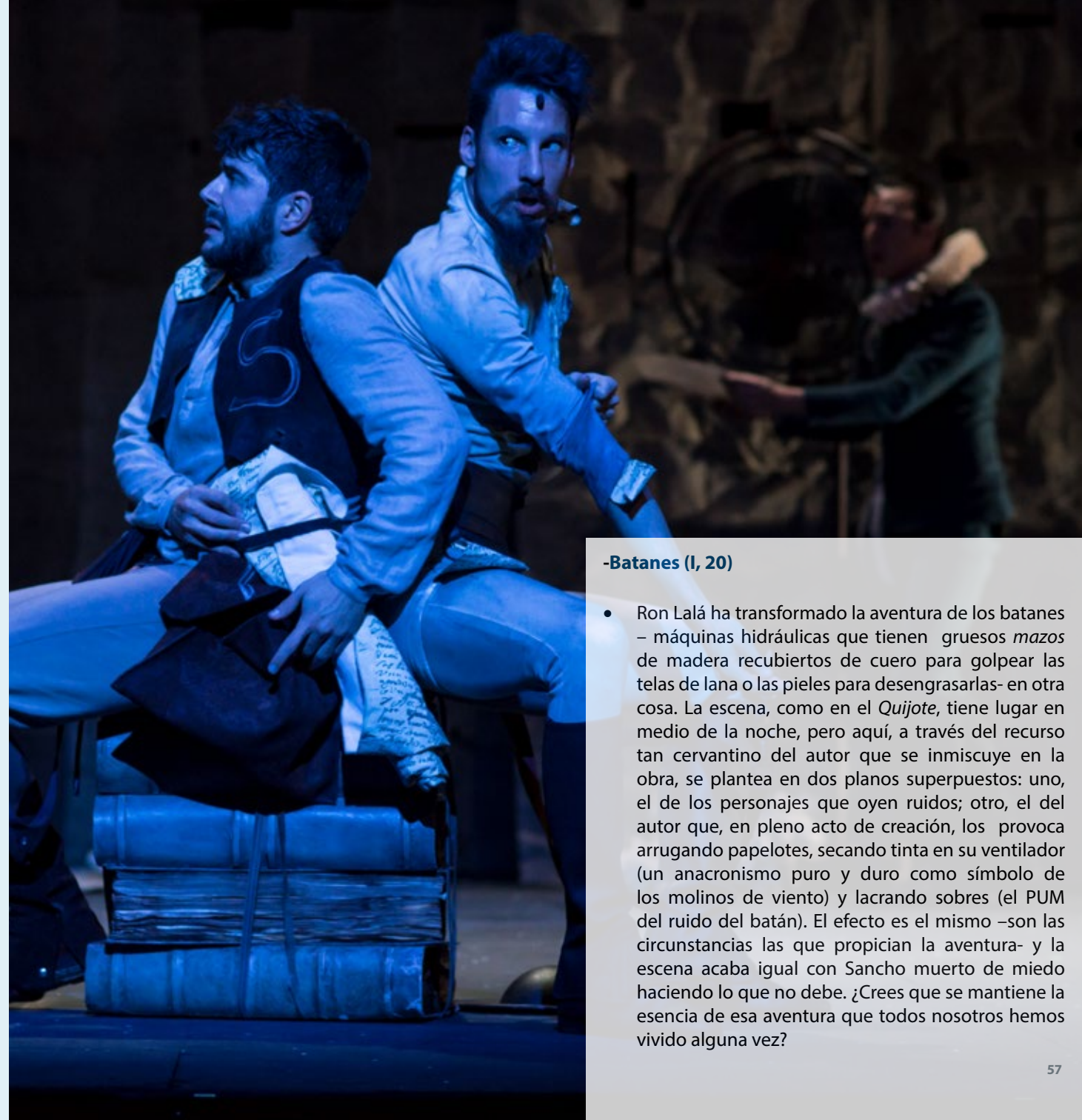
- Se trata de una sencilla aventura que acaba bien. Don Quijote encuentra al barbero con su bacía y se apodera del yelmo encantado del rey moro *Mambrino*. Amo y criado discuten: el mismo objeto se percibe de manera distinta por cada uno de ellos y acaba en boca de Sancho convertido en *baciyelmo*. ¿Dependerá lo que ese objeto sea de cómo lo mire cada uno? Porque el barbero lleva el “yelmo” en la cabeza... Por si había dudas, Ron Lalá lo explica en una divertidísima canción. ¿Y qué te parece a ti que es este extraño objeto: bacía o yelmo?

-Rebaños (I, 18)

- Una polvareda sirve de trampolín a don Quijote para ver dos ejércitos, el de Alifanfarón de la Trapobana y el de Pentapolín del Arremangado Brazo en dos rebaños de ovejas. ¿En qué radica la desaforada comicidad del episodio? ¿Cómo la resuelve Ron Lalá?

-Bálsamo (I, 17)

- El bálsamo con propiedades curativas es uno de los motivos tópicos de los libros de caballerías. Este, en concreto, forma parte de las leyendas carolingias y consiste en una pócima procedente de dos barriles de bálsamo de embalsamar a Jesucristo que el gigante Fierabrás y su padre robaron en Roma y que el hijo devolvió cuando se hizo cristiano. De ahí su poder de sanar las heridas. Como se ve, la leyenda concede al bálsamo un importante carácter sagrado. ¿Crees que Cervantes se burla del piadoso relato? ¿Por qué? ¿Tendrán algo que ver los ingredientes de la receta de don Quijote? ¿Y crees que la alternancia de oraciones en latín y refranes de don Quijote y Sancho mientras lo beben es la forma que tiene Ron Lalá de hacernos ver su carácter devoto? ¿Y que significarán los vómitos finales?

-Batanes (I, 20)

- Ron Lalá ha transformado la aventura de los batanes – máquinas hidráulicas que tienen gruesos *mazos* de madera recubiertos de cuero para golpear las telas de lana o las pieles para desengrasarlas- en otra cosa. La escena, como en el *Quijote*, tiene lugar en medio de la noche, pero aquí, a través del recurso tan cervantino del autor que se inmiscuye en la obra, se plantea en dos planos superpuestos: uno, el de los personajes que oyen ruidos; otro, el del autor que, en pleno acto de creación, los provoca arrugando papelotes, secando tinta en su ventilador (un anacronismo puro y duro como símbolo de los molinos de viento) y lacrando sobres (el PUM del ruido del batán). El efecto es el mismo –son las circunstancias las que propician la aventura- y la escena acaba igual con Sancho muerto de miedo haciendo lo que no debe. ¿Crees que se mantiene la esencia de esa aventura que todos nosotros hemos vivido alguna vez?

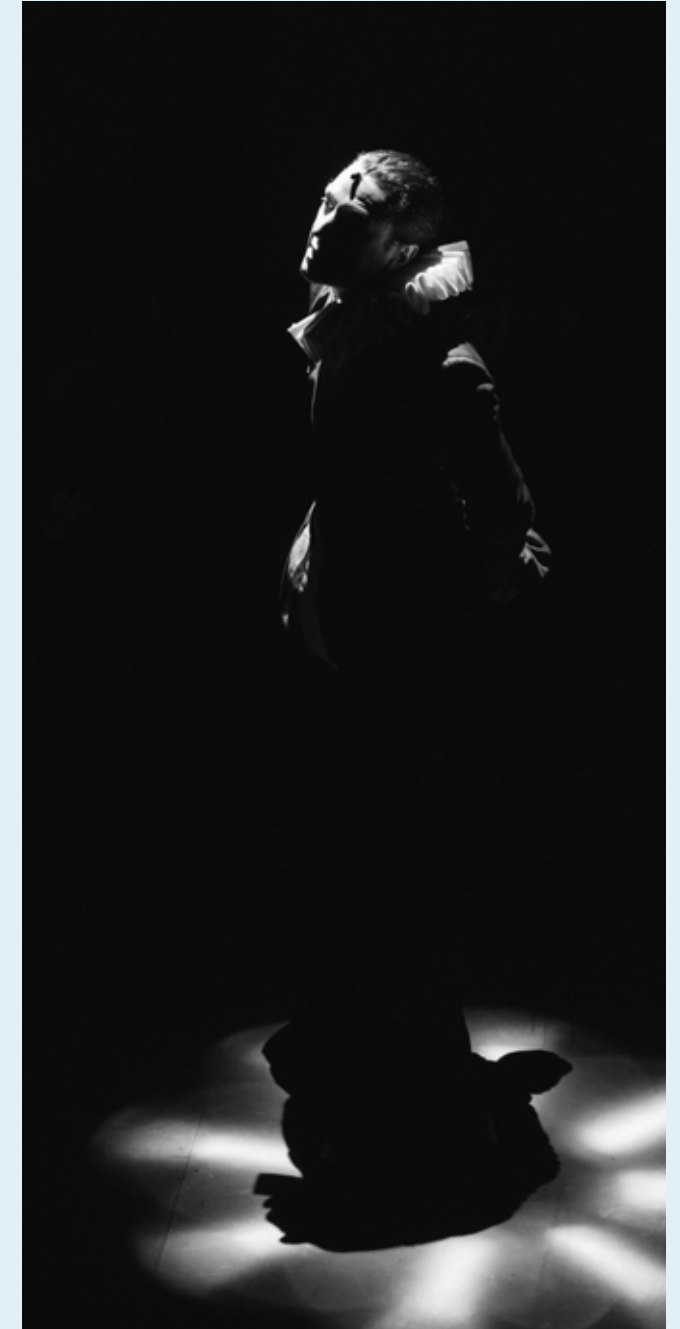
9. SIERRA MORENA (PENITENCIA, EMBAJADA, MICOMICONA) (I, 23; 25; 26; 27; 29; 30, 31,46)

- Sancho y don Quijote entran en la montaña y don Quijote anuncia su deseo de volverse loco de amor por Dulcinea, como lo habían hecho otros héroes literarios al ser rechazados por su amada. Pero don Quijote no tiene un motivo para tal hazaña. Una vez más hará algo porque él quiere y esto implica una libertad y una autonomía hasta ahora no poseída por los héroes literarios. Además en la conversación con Sancho hace gala de una sorprendente lucidez: cuando confiesa que Dulcinea es la hija de Lorenzo Corchuelo y Sancho pone de manifiesto lo inadecuado de esta moza para ser dama, don Quijote afirma: *Por lo que yo quiero a Dulcinea, tanto vale como la más alta princesa de la tierra*. Después se producirá el primer engaño de Sancho a don Quijote al asegurar que efectivamente ha llevado la carta a Dulcinea. ¿Qué nuevos rasgos presenta ahora la personalidad del caballero? ¿Y la de Sancho?
- Cervantes lee la carta de don Quijote a Dulcinea cuyo lenguaje altisonante será parodiado en las repeticiones cómicas de Sancho cuando la recite de memoria al cura y al barbero que otra vez discuten/ dialogan con el autor. ¿Qué motivos cervantinos aparecen de nuevo aquí? ¿Qué episodios difíciles de la vida de Cervantes se mencionan? ¿Qué relación tienen con la escena siguiente?
- Por fin, la aparición de Micomicona supone un sesgo importante en el planteamiento de las aventuras de don Quijote. ¿En qué consiste esa variación? Para contestar repasa los tipos de aventuras que mencionábamos en los *Sabías que*.

10. JAULA (I, 47; 50)

- Don Quijote y Cervantes comparten jaula y, una vez más, Ron Lalá funde vida y literatura en un emocionante diálogo que identifica autor y personaje. ¿Qué destaca cada uno de su propia vida? ¿Qué es lo que los une? ¿Tal vez su visión del mundo expresada en la frase que cierra sus respectivas intervenciones? *Cada cual es hijo de sus obras* (I, 4), dice Cervantes, y responde don Quijote: *Cada cual es artífice de su propia ventura* (II,66).
- La escena es emocionante. El tema central del *Quijote* es la libertad (que alcanza a todos los elementos que confluyen en él, desde la propia creación literaria hasta el autor pasando por los personajes y los lectores). ¿Crees que, tal y como lo plantea Ron Lalá, podríamos pensar que todos coincidimos en el dolor de no poder escapar de la jaula de la vida mediocre que ofrecía/ofrece la España de su tiempo/ de hoy?

PARTE II

QUÉ PASA EN LA NOVELA:

La **segunda parte** (1615) se inicia en la casa de don Quijote donde transcurren los capítulos I-VII. Los personajes se han enterado de la publicación de la primera parte y hace su entrada el bachiller Sansón Carrasco, lector y gran admirador de la misma. Los capítulos VIII-LXXIV constituyen la **tercera salida**. Don Quijote y Sancho van hacia el Toboso a recibir la bendición de Dulcinea. Tras una serie de aventuras, llegan a casa de los duques que les preparan toda una imaginaria caballerescas por la que Sancho acaba de gobernador de la ínsula Barataria. Dejan a los duques y, cuando en el viaje a Zaragoza, tropiezan con algunos personajes del *Quijote* de Avellaneda, don Quijote decide cambiar de rumbo y marchar a Barcelona para hacer más patente la falsedad de ese libro. En la playa de Barcelona don Quijote es vencido por el fingido Caballero de la Blanca Luna, que le ordena volver a casa. El fracaso le produce enorme dolor y, a poco de su llegada, recupera el juicio y muere.

11. CERVANTES 2

- Esta escena es paralela a la que inicia la obra: el barbero y el cura visitan a Cervantes mientras este escribe la segunda parte de su “inmortal novela”. Sin embargo la disposición de ambos personajes respecto a Cervantes ha cambiado: si antes se burlaban de su criatura literaria y desconfiaban de él, aquí se muestran complacientes y halagüeños (*¿qué grandiosas aventuras / trama vuestra fantasía?*) ¿A qué se debe este cambio de actitud?
- La conversación de los tres personajes revela dos de los aspectos clave para entender esta segunda parte del *Quijote*: el éxito de la edición de la primera (*pues tras leer la primera / toda España entera espera / vuestro ingenio y vuestro arte*) y la publicación del *Quijote* apócrifo de Avellaneda (*pues un tal Avellaneda / ha escrito un falso Quijote / y es tan pillo y tan villano / tan botarate y tan zote / que quiero que le derribe / mi Quijote soberano*). ¿Qué tipo de derrota planea Cervantes? ¿Qué opinas de esta sutil venganza? ¿Crees que funcionó?
- El papel que en esta ocasión Cervantes otorga al cura es el del bachiller Sansón Carrasco, uno de los personajes fundamentales de la segunda parte. Iremos hablando de él a lo largo de sus intervenciones en la obra. ¡No lo pierdas de vista!
- Al negarse el barbero a desempeñar otro papel femenino es el propio Cervantes el que se presta para hacer de ama de don Quijote. Ya hemos visto ese juego con los diferentes planos de la realidad y la ficción. Pero en este caso, Cervantes hace una curiosa declaración: *Dentro de mi pergamino / entremos con gran premura / porque presto saber quiero / si está loco el caballero / o si volvió a la cordura. ¿No es el autor? ¿Cómo no lo sabe entonces?*

12. SANSÓN CARRASCO Y AMA (PREPARATIVOS TERCERA SALIDA) (II, 1-7, 15)

- Sancho llega con la noticia de la publicación de la primera parte del *Quijote* y la conversación gira en torno al libro. Sansón afirma *que los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran*. Don Quijote y Sancho conscientes de su identidad como seres de ficción y de su fama literaria hablan con Sansón, su lector, en el mismo plano. Y, para colmo, los personajes deciden facilitar al autor una segunda parte y emprender la tercera salida y sorprendentemente su lector los anima. La literatura y la vida se mezclan otra vez. Busca en el diccionario el significado del término **metaficción** y coméntalo teniendo en cuenta estas ideas.
- Don Quijote se declara un amante del teatro y da su opinión sobre él: *La comedia ha de ser espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres e imagen de la verdad, y los comediantes hacen un gran bien a la república, poniéndonos un espejo donde se ven al vivo las acciones de la vida humana*. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el teatro (o el arte, en general) tiene alguna responsabilidad social? ¿Cuál?

SANCHO: ¡El dinero al ignorante le hace necio y petulante!

TERESA: ¡Pero el dinero y la fama, para quien lo gana!

SANCHO: ¡Vale, tú ganas! (A DON QUIJOTE.) Mi mujer Teresa Panza dice que hablen cartas y callen barbas; carta en la mesa presa, pues quien destaja no baraja y más vale un toma que dos te daré.

DON QUIJOTE: ¿Y eso qué significa?

SANCHO: Que vuestra merced me asigne un salario contante y sonante.

- La graciosa conversación, a base de refranes, entre Sancho Panza y su mujer Teresa contrasta con la caballescra parrafada que Sansón Carrasco lanza a don Quijote. ¿Qué diferencias hay entre ambos códigos? ¿De qué manera son reflejo de los respectivos personajes?

SANSÓN CARRASCO: ¡Oh flor de andante caballería!
¡Oh luz resplandeciente de las armas! ¡Oh honor y espejo de la nación española! Oh, señor don Quijote, hermoso y bravo, antes hoy que mañana póngase en camino. Partid, no defraudéis con vuestra tardanza el derecho de los tuertos, el amparo de los huérfanos y el honor de las doncellas.

- Resulta curioso el uso de este código por parte de Sansón Carrasco, si tenemos en cuenta que hace poco ha declarado que don Quijote está como una cabra y que, poco más adelante, se comprometerá a devolverlo sano y salvo a su hacienda para que recupere el juicio. ¿Por qué crees que habla así? ¿De qué extravagante manera proyecta el bachiller cumplir su promesa?

13. EL TOBOSO (II, 9, 10)

- Don Quijote y Sancho se adentran en El Toboso, pueblo en el que vive la sin par Dulcinea. Puesto que Don Quijote está enamorado de ella “de oídas”, pide a Sancho (que debe conocerla, puesto que supuestamente le entregó la carta) que lo lleve ante ella. Cuando Sancho le dice que él tampoco la conoce y don Quijote le pregunta si no la vio cuando le entregó la carta, Sancho contesta ingeniosamente que la vio... “de oídas”. ¿Por qué Sancho debe fingir que conoce a Dulcinea? Recuerda qué ocurrió con el famoso episodio de la carta.
- Sancho, pensando que podrá hacer creer a don Quijote que cualquiera es Dulcinea, le señala a una espectadora. ¿También en el teatro los espectadores se convierten en actores? ¿Crees que se trata del *espectador colaborador* al estilo del lector colaborador cervantino? ¿Cómo crees que se sentirá la espectadora que se ve transformada en inesperada Dulcinea? ¿Cómo reaccionarías tú? Por otra parte, ¿consigue Sancho engañar a don Quijote? ¿Qué explicación busca al extraño aspecto de su supuesta amada? ¿En qué se diferencia este episodio del de los molinos de viento?

14. CABALLERO DEL BOSQUE (II, 12-15)

- El desafío y combate con un caballero desconocido es un tipo de aventura frecuente en los libros de caballerías. ¿Quién es realmente el Caballero del Bosque? ¿Cuál es su objetivo?
- El Caballero del Bosque aparece cantando los siguientes versos: *¿Dónde estás señora mía que no te duele mi mal? / O no lo sabes, señora / o eres falsa y desleal. ¿Te suenan? ¿A quién hemos oído cantarlos antes? ¿Cómo puede saberlo el Caballero del Bosque? Relaciona esto con la actividad siguiente.*
- El Caballero del Bosque se llama a sí mismo el Caballero de los Espejos por ser *reflejo e imagen misma de la tristeza*. Teniendo en cuenta que don Quijote es conocido como el Caballero de la Triste Figura, no te sorprenderá saber que, en su proyecto de devolver a don Quijote a su aldea y de hacerle recuperar la razón, Sansón Carrasco no duda en constituirse en su doble, en espejo de don Quijote para, al devolverle su propia imagen, obligarlo a tomar conciencia de sí. ¿Cómo es la armadura del fingido caballero?
- Pero Sansón Carrasco fracasa doblemente en su proyecto. No solo es vencido por don Quijote sino que este reafirma doblemente su identidad caballeresca, por medio de las palabras *Y si no lo creéis aquí está el mismo don Quijote, que probará con sus armas, a pie o a caballo, que la más bella es Dulcinea* y de su éxito en el combate. Al derribarlo, don Quijote obliga a decir al Caballero del Bosque que Dulcinea es la más bella. ¿Qué contesta el Caballero del Bosque? ¿Crees que es un buen caballero?
- ¿Cómo se toma Sansón Carrasco su derrota? ¿Qué nueva motivación aparece a partir de este momento para seguir buscando a don Quijote?

15. CUEVA DE MONTESINOS + DUQUESA (II, 18, 22, 23, 24)

- En la escena anterior, cuando Cervantes se queja de que “su pluma no pinta”, Sansón Carrasco le lanza una mancha de tinta para que pueda seguir escribiendo. La mancha (alusión humorística a la Mancha geográfica) adquiere la forma de la Cueva de Montesinos, donde don Quijote entra y ve cosas asombrosas: el anciano sabio Montesinos, el sepulcro de Durandarte, Belerma, sus siete hijas, el mago Merlín (*le roi Merlin, Leroy Merlin*)... Estos personajes pertenecen al ciclo carolingio, ¿conoces leyendas y romances sobre este ciclo?
- ¿Crees que don Quijote se inventa todo lo que ve en la cueva? ¿Encuentras alguna explicación a este desfile de visiones? ¿Hay algo que pueda hacernos pensar que quizá no sea fruto de su imaginación?

- En esta línea, te interesará leer lo que el propio Cide Hamete escribe sobre este capítulo. ¿Qué idea cervantina sobre el lector se refleja en sus palabras?:

“No me puedo dar a entender ni me puedo persuadir que al valeroso don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles, pero esta desta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible, que no dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates; y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, y, así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más...”

“ Si quieres que de mi vida
no se acabe la carrera
no la lleves tan corrida
ni subas do no se espera
sino muerte en la caída.”

16. DUQUES + CLAVILEÑO (II, 41)

- Los duques, como Sansón Carrasco, están leyendo el *Quijote* cuando los personajes del libro se hacen reales. Pero la duquesa, que se lee como personaje de la novela, adquiere categoría de lector colaborador y aporta su granito de arena al desarrollo de la historia porque no puede resistirse a jugar un poco con don Quijote y Sancho. ¿Qué opinas de este personaje?
- La necesidad de fusionar capítulos, imágenes y perspectivas alcanza su más divertida expresión en la duquesa-duque. ¿Por qué crees que Ron Lalá ha escogido esta forma de representarlos? ¿Qué nos dice del carácter de ambos personajes?
- La escena del vuelo sobre Clavileño es de las más bellas de la novela. La experiencia de Sancho y don Quijote sobre el caballo de madera le confiere una magia y una poesía que contrastan con el ambiente burlón en el que se desarrolla el engaño. Para trasladar a la escena parte de esta poesía, Ron Lalá introduce el recurso de la música y pone melodía a un poema que Cervantes compuso para otra obra suya, *La Galatea*. En esta, el poema hace referencia al amor. ¿Con qué sentido crees que lo emplean los ronlaleros? ¿Qué es lo que puede llevar a don Quijote a la caída –o a la muerte–?
- El motivo del caballo volador es otro tópico caballeresco que viene de lejos, (aparece, por ejemplo, en *Las 1001 noches*). La parodia de los libros de caballerías viene ahora de la mano de los duques. Don Quijote vuelve a demostrar que, falsa o auténtica, su forma de proceder, su valentía y su determinación convierten la burla en verdadera hazaña. También Sancho corrobora con la descripción de su experiencia la versión de don Quijote. ¿Encuentras algún juego –inverso– de espejos entre el descenso del caballero a la cueva de Montesinos y el ascenso del escudero a los cielos? ¿Crees que Sancho puede estar contagiándose de la manera de ver el mundo de don Quijote? ¿Qué es más real para ti, la experiencia vivida por la pareja de protagonistas o la certeza del engaño de la corte de los duques? (Recuerda la idea del perspectivismo cervantino: la verdad se descompone en millones de verdades individuales).

17. ÍNSULA (II, 42, 43, 45, 47, 53)

- El engaño de los duques continúa. Ahora ofrecen a Sancho el anhelado gobierno de la ínsula de Barataria. Pese a las palabras irónicas que Don Quijote le dirige (*veo en ti cierta aptitud en esto, ya que por experiencia sabemos que no es menester mucha habilidad ni muchas letras para gobernar, pues hay por ahí cientos que apenas saben leer, y nos gobiernan*), Sancho demuestra que es un buen gobernador y que no le falta sentido común. Veamos de nuevo su programa político. ¿Qué te parece? ¿Podría aplicarse en la actualidad? ¿Añadirías alguna cosa?
- La divertida retahíla de consejos de consejos de don Quijote a Sancho –que no dejan de estar de total actualidad- termina con un lema político muy de moda: *yes, we can*. ¿Qué presidente y de qué nación ganó las elecciones con él? Es otra manera, muy propia de Ron Lalá, de señalar la universalidad del Quijote: del mismo modo que un aldeano se equipara al presidente de una gran nación, la ínsula Barataria se convierte en el planeta Tierra. ¿Con qué objetivo?
- El episodio de la doncella vestida de muchacho, que Sancho Panza cuenta cantando, nos remite a un rasgo muy común de las mujeres cervantinas: su libertad. Ellas se sienten libres y actúan como les parece sin someterse a los prejuicios de su época. Algunas de ellas son Marcela, Dorotea, Luscinda, Zoraida, Claudia Jerónima, Ana Félix... que tampoco “pedirán perdón por lo que han hecho”. Lee sus entretenidísimas historias y explica qué te parece esta manera de Ron Lalá de hacerlas presentes.
- ¿Por qué deja Sancho el gobierno de la ínsula? ¿Qué rasgos de grandeza encuentras en su discurso de renuncia? ¿Encuentras alguna explicación a este crecimiento espiritual en el que no era, en principio, más que un rústico campesino?

*“Que a nadie falte comida,
nadie se quede sin techo,
en mi estado de derecho
viviréis la buena vida.*

*Y aunque sé que a alguien le irrita,
en esta legislatura
la enseñanza y la cultura
será libre y gratuita.*

“Venid vos acá, asno mío, compañero de mis trabajos y miserias; después de dejaros y subirme a las torres de la ambición y de la soberbia, se me han entrado por el alma adentro mil miserias, mil trabajos y cuatro mil desasosiegos. Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Yo no nací para ser gobernador. Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano; quiero decir que sin blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, al revés de cómo suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Cada oveja con su pareja, y déjenme pasar, que se me hace tarde.

18. PLAYA DE BARCELONA (II, 58, 64)

- Ya sabes que la libertad es un tema fundamental en el *Quijote*: la libertad opuesta al cautiverio, la libertad del individuo ante el destino, la libertad del creador, la del lector... Las palabras de don Quijote, que Ron Lalá ha situado en la playa de Barcelona, son las que mejor expresan esta idea. Léelas y empápate de ellas porque son de las más hermosas escritas en nuestra literatura.

DON QUIJOTE: La libertad, Sancho, es uno de los mayores dones que a los hombres dieron los cielos. Por ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. ¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo!

- El proceso de *sanchificación* de don Quijote y de *quijotización* de Sancho, consecuencia del diálogo continuo y de las experiencias vividas por ambos personajes es largo y se va haciendo evidente a medida que avanza la novela. Observa de qué divertida y sintética manera lo pone Ron Lalá en escena:

SANCHO: Mi señor, si hemos conseguido llegar hasta la playa de Barcelona, ¿por qué batirse ahora que podremos embarcarnos hacia nuevas aventuras en otros continentes más allá de los mares?

DON QUIJOTE: Calla, Sancho, pues donde las dan las toman y más vale un toma que dos te daré, pues el que la sigue la consigue mas quien todo lo quiere, todo lo pierde.

SANCHO: ¿Con refranes estamos, señor?

DON QUIJOTE: ¿Y tú con aventuras?

- Junto al mar (*que es el morir*, dijo Jorge Manrique) tiene lugar la última batalla de don Quijote. Se enfrenta de nuevo al bachiller Sansón Carrasco, transmutado en esta ocasión en el Caballero de la Blanca Luna. Este, ayudado por Cervantes (*pues necesito dar fin / a mi longeva novela*), vence en esta ocasión a don Quijote y le conmina a confesar las condiciones de su desafío. ¿Qué contesta don Quijote al Caballero de la Blanca Luna? Compara su reacción con la que, en circunstancias parecidas, tuvo el Caballero de los Espejos.
- La misma cacerola que acaba de utilizar Sancho se transforma en la luna que adorna la armadura de Sansón Carrasco. Teniendo en cuenta que este satélite refleja la luz del sol, la similitud con los espejos del Caballero del Bosque es evidente. Pero ahora se trata de un único y definitivo espejo. ¿Qué crees que puede significar?
- El duelo vuelve a ser de carácter reflexivo: la norma caballeresca, que solo admite el combate singular entre iguales, implica, llevada al extremo, que solo podemos enfrentarnos en duelo con nuestro doble, con nuestro "otro yo", con nosotros mismos. Verse a sí mismo, reflexionar, volver en sí, es sanar de la locura. Por otra parte, si, como en el caso de don Quijote, la locura es el impulso vital que nos lleva a ponernos por encima de la realidad para crear una nueva, sanar de ella significa comenzar a morir. A don Quijote, vacío ya de su proyecto, no le queda otra que volver a su casa; que volver a sí mismo. Quizá tú puedas contestar a la pregunta que se hace Sansón Carrasco:

*SANSÓN:
Ya logré su vencimiento,
mi venganza está cumplida,
mas, ¿por qué no estoy contento
y dentro del alma siento
que le he quitado la vida?*

19. MUERTE (II, 66, 67, 74)

- *¡Aquí fue Troya!* (Es decir, “aquí se acabó mi gloria”). Con estas palabras tomadas de la *Eneida* del poeta romano Virgilio, don Quijote manifiesta su intención de cumplir la palabra dada (recuerda que para los caballeros la honra lo es todo) y, por tanto, el fin de sus aventuras. ¿Qué nuevo proyecto literario le propone Sancho, tratando de arrancarlo de la muerte?
- Muere don Quijote reivindicando su cordura: *Ya no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano*. ¿Cuál de los dos pasará a la eternidad? ¿Alonso Quijano o don Quijote de la Mancha? ¿Cuál es para ti la verdadera identidad del hidalgo?
- El escritor mexicano Carlos Fuentes (1928-2012) escribe que el *Quijote* es “la primera novela de la desilusión”. ¿Qué quiere decir? ¿Crees que la historia del caballero podía haber terminado de otra manera? ¿Qué haría falta?
- En la obra, Ron Lalá utiliza, como carta de despedida de don Quijote y de Cervantes, las emocionantes palabras del escritor en la dedicatoria al Conde de Lemos y en el prólogo a *Los trabajos de Persiles y Segismunda*, su última novela que se publicó póstumamente. Una vez más creador y criatura se miran cara a cara en el trance más difícil. ¿Cómo es esta despedida? ¿Es fúnebre y triste? ¿Qué actitud vital revela?

“ Puesto ya el pie en el estribo,
con las ansias de la muerte
esta carta yo os escribo,
el tiempo es breve...”

DON QUIJOTE, CERVANTES: ...las ansias crecen, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida.

20. CERVANTES 3 (FINAL)

- En esta última? escena, en un maravilloso homenaje al archiconocido comienzo de la novela, asistimos a la búsqueda, por parte de Cervantes, de una frase genial que inicie la historia. Sancho es quien, en esta ocasión, pasa de la literatura a la vida para ayudar a Cervantes. Descubrimos así la clave de uno de los secretos mejor guardados del *Quijote*: el nombre del pueblo que hubiera tenido el honor de disfrutar a don Quijote como hijo predilecto. Basten como comentario estas palabras proféticas del final de la novela:

“...cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenersele por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero.”

22. CANCIÓN FINAL

- Para terminar, los actores dan su particular salto de la ficción a la realidad y, como Cervantes, nos desvelan las partes de la novela que han quedado fuera de este poema teatral, “confiesan” las ausencias y de paso les rinden un merecido homenaje. ¿Has echado tú de menos alguna de las historias que faltan? La fiesta termina con un divertidísimo festival de notas al pie:

“Quedó fuera el rey de Argel llamado Agá Azán,
también el buen Caballero del Verde Gabán.”

*Ruy Pérez el cautivo, Zoraida, bella mora,
el ama doña Rodríguez, la hermosa Altisidora,
Juan Haldudo el forzudo, el pobre niño Andrés,
Ginés de Pasamonte, Ginesillo después...*

*TODOS: Y etecé, y etecé, y etecé...
¡fin de la nota al pie!*

- Y una última reflexión: ¿crees que, de la misma manera que el novelista francés Gustave Flaubert (1821-1880) decía *Madame Bovary soy yo*, refiriéndose a su quijotesco personaje, podrías ser también tú don Quijote de la Mancha?

Ron Lalá

PRENSA

María Díaz Giménez

Tel.: +34 917 58 24 93

Móvil: 620 59 03 16

info@mariadiaz.eu

www.mariadiaz.eu

DISTRIBUCIÓN

Emilia Yagüe Producciones, S. L. U.

C/ Nebulosas, 2 portal I – 1º C

(28045) Madrid

Tel.: 00.34.91.334.08.38

Móvil: 00.34.616.43.14.04

emilia@emiliayague.com

www.emiliayague.com