16 FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2022

www.olmedoclasico.es

OLMEDO CLÁSICO

#SoyClásic@

www.olmedo.es

APOYAN

COLABORAN

PATROCINAN

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Sostenibilidad Turística de Olmedo

Redacción: Carlota Esteban y Raúl Crespo
Coordinación equipo de los boletines:
Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos

PIE·IZQUIERDO
TEATRO DE COMPAÑÍA

Escrito y dirigido por:
Esther Pérez Arribas

MANUAL DE CERVANTES

Para fracasados de entre 6 y 106 años

olmedoclasico.es OLMEDO CLÁSICO

artesa

teVeo

NOS IMPULSA

Junta de Castilla y León

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Olmedo

Manual de Cervantes o el teatro al rescate como método pedagógico

CERVANTES

Don Miguel de Cervantes Saavedra se escribe con nombre de enigma, se desconoce con exactitud su fecha de nacimiento salvo que fue en 1547. Es nombre de perfecto varón renacentista ducho en armas y cultivado en letras, de espíritu luminoso de soldado incansable ante las desdichas, sosegado siempre incluso en los años del barroco más liminar. Dicen que concibió *El Quijote* en una prisión, seguramente así fue, ya fuese una prisión física en una cárcel, ya fuese una prisión del alma, del alma de un hombre que remó a contracorriente de su tiempo, el alma de un fracasado que jamás cejó en su empeño por alcanzar la cima del éxito. Pero su obra magna no fue condenada al ostracismo de un cajón; deleitó a suaves y carísimos lectores, no fue una prisión, como busca demostrar esta adaptación de Pie Izquierdo, Cervantes y *El Quijote* fueron y son liberación, también para los más pequeños, como diría Dostoievski: "Esta es mi conclusión sobre la vida, y… ¿podrías condenarme por ella?" Si la prisión es un elemento fundamental en Cervantes, en esta adaptación no lo es menos el barco, el mar, el viaje en busca de la vida. *Manual de Cervantes* invita a los más pequeños a navegar sobre la vida; a tomar conciencia sobre los temas sociales que rodearon la sociedad del Siglo de Oro, pero que aún hoy constituyen nuestra realidad, ese es el espíritu quijotesco, el del equilibrio entre el idealismo renacentista y el realismo barroco. Pie Izquierdo llama a los niños a soñar con la libertad de conocer la realidad, con el humor como arma fundamental. Cervantes no logró conquistar las tablas en su tiempo, no tanto por calidad como por mentalidad. Hoy, sin embargo, se encuentra de laureles coronado, consagrado como el mayor escritor de la historia de la literatura y recuperado como eje temático de obras teatrales como la que Pie Izquierdo plantea, destinado a un público universal, como universales son las lecciones de su vida y de su obra.

MANUAL DE CERVANTES

Pie Izquierdo ofrece una reelaboración de la obra cervantina en una versión fresca, sorprendente y divertida para un público de todas las edades a partir de 6 años. Tal y como ya hicieron en ediciones anteriores del Festival con *El gran mercado del mundo*, y tomando la palabra de los elogios de la crítica, se mantiene la voluntad de "acercar a los niños la interpretación de sus sentimientos a través de los distintos lenguajes de las artes escénicas como la danza, la música y los títeres" (Norte de Castilla).

Manual de Cervantes nos presenta a Aldonza (Esther Pérez Arribas), cocinera de una institución psiquiátrica, que acaba por enamorarse de Sofío (Javier Pérez Lázaro), un paciente que pretende conseguir que su compañera le regale un libro con todas sus recetas. Ansioso por conseguirlo, Aldonza recibe de su parte un obsequio: un manual de instrucciones –*Manual de Cervantes*– para lograr entender las emociones y sentimientos de su loco Sofío, así como conflictos sociales de rabiosa actualidad. Este enfoque permite acercar a un público infantil el espíritu del autor y el texto del que parte Pie Izquierdo, pues, ¿qué es la obra de Miguel de Cervantes, sino un auténtico manual de la naturaleza humana? El análisis de los sentimientos mediante diversos aspectos de las artes escénicas está especialmente presente en la obra. Dice Aldonza: "¿Vosotros habéis oído eso de que los locos tienen pocas luces? Pues este querido loco mío todo lo ilumina". La luz, gracias al brillante trabajo de iluminación, cobra un protagonismo clave en el escenario, así como el libro pop-up, que funciona como eje central de la puesta en escena, logrando cautivar y captar la atención de pequeños y mayores. Con una gran riqueza de símbolos y unos diálogos infalibles a la hora de dibujar sonrisas en el público, el espectador acude a un compendio de definiciones de los elementos básicos del ser humano, amparados en la locura de Sofío, que, como Don Quijote, parece saber manejar su lucidez y ver más allá que todos nosotros.

MANUAL DE CERVANTES

Compañía:
PIE IZQUIERDO

Dramaturgia y dirección:
Esther Pérez Arribas

Elenco:
Aldonza cocinera:
Esther Pérez Arribas
Sofío loco:
Javier Pérez Lázaro

Equipo:
Libro pop-up: Juan Ángel Cantalapiedra
Escenografía y títeres: José María Yagüe
Títeres de sombra: Eva Cartón
Vestuario: Pie Izquierdo
Fotografía: Pío Baruque Fotógrafos
Video: Sensei Multimedia
Infografía: Alberto Sobrino
Asesoría musical: Carlos Soto
Apoyo coreográfico: Enriqueta Morejón
Producción: Teatro de compañía Pie Izquierdo
Distribución: Rebeca Arribas Sanz
Iluminación: Javier Martín del Río
Música y sonido: Carlos Soto
Infografía: Alberto Sobrino

LA COMPAÑÍA

Pie Izquierdo surge como compañía de teatro en el 2004. Con el objetivo de acercar los clásicos a un público joven, así como revitalizar obras claves de nuestra cultura haciendo uso de diversas manifestaciones artísticas como la danza o la música, la vallisoletana Esther Pérez Arribas, su directora, logra un acercamiento fidedigno desde una perspectiva pedagógica. A lo largo de sus años de actividad han llevado a los escenarios propuestas de este tono con obras capitales como *El gran mercado del mundo, Entre bobos anda el juego* o *La dama boba*. Sus propuestas de los clásicos han cosechado numerosos elogios por parte de la crítica, halagadora de su carácter multidisciplinar por su "gran riqueza de personajes, con coreografías, canciones y sombras, que ayudan a los pequeños a mantener su atención en el escenario". Lejos de desproveer de su espíritu original a los textos, Pie Izquierdo propone ligeras innovaciones que consiguen conectar con un nuevo público. Según Antonio Corbillón, su versión de la obra de Lope de Vega ofrecía un "teatro al rescate como método pedagógico para que los más pequeños avancen en el mundo de las letras" (Norte de Castilla). El cariz didáctico de sus espectáculos está siempre presente en su actividad cultural, centrada en un acercamiento al teatro para aquellos sin posibilidad de acceder a él de forma asidua en cursos de promoción cultural e iniciación al teatro. Pérez Arribas, galardonada recientemente en los Encuentros Moretti, entiende como objetivo de su trayectoria teatral esta divulgación, ejerciendo como profesora en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid y en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo.

Esther Pérez Arribas: «Cervantes fue un gran ejemplo de fracasado y no dejó de seguir su camino con dignidad».

Titulada en Arte dramático y licenciada en Filología Hispánica. Desde el comienzo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Olmedo es profesora de verso dramático y, de forma permanente desde el 2011, coordinadora del curso de especialización para actores. Ha creado y participado en numerosos proyectos pedagógicos relacionados con el teatro, como coordinadora y profesora de interpretación, técnicas de verso, expresión corporal y manipulación de títeres y sombras, en la Escuela de Arte dramático de Valladolid y en los talleres de Iniciación al teatro del Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León. También es la fundadora de la Compañía de teatro Pie Izquierdo, en la que trabaja como actriz, directora y autora de todas las obras de su repertorio y de adaptaciones como *La dama boba*, *Entre bobos anda el juego* o la aclamada *El gran mercado del mundo*.

Raúl y Carlota: ¿Por qué Cervantes? ¿Qué os ha llevado a buscar este enfoque para niños? ¿Cómo y cuándo surgió esta idea de acercar los clásicos al público infantil?

Esther: Mi interés como dramaturga y pedagoga se ha fundamentado en rescatar del olvido a las dramaturgas, pero también en la biografía de Cervantes. He ido descubriendo a Cervantes a lo largo de la vida, me interesaba sobre todo una vida, una persona que había fracasado en todo, él no se creería que *El Quijote* es la obra más traducida, leída, representada. Surgió la idea de hacer un Cervantes para la infancia. En 2020 la universidad de Jacksonville nos invitó a un simposio cervantino para hacer unas ponencias sobre Cervantes y debatir posibles puestas en escena sobre obras cervantinas. Desgraciadamente, se suspendió por el Covid, y se ha celebrado en Florida el pasado abril. Está dirigido a un público de fracasados entre 6 y 106 años, en un mundo en el que solo se valora la competitividad extrema y el fracaso está siempre presente, como vemos con la competición en la EBAU; eres un fracaso si no consigues tanto. Buscamos resaltar la importancia del fracaso, fracasamos más que las veces que tenemos éxito, hay que preparar a la gente para eso, Cervantes fue un gran ejemplo de fracasado y no dejó de seguir su camino con dignidad aunque tuviera menos éxito. Sus obras toman una gran cantidad de temas sociales como las enfermedades mentales, los presos; he trabajado mucho en las cárceles, es lo más marginal de lo más marginal, no se habla nada de ello, es un estigma para esos hijos la realidad de sus padres presos. Se protege a los niños de hablar de eso. Trabajamos todo esto a partir del filtro del sentido del humor, y con la consciencia de que estás hablando con un público de a partir de 6 años.

R. y C.: ¿Qué papel de los que desempeñas en la obra te resulta más sencillo, más cómodo?

E.: Siempre he creído que mi hábitat es el escenario, a pesar del miedo escénico, ese es mi lugar, pero la vida te va dando otros lugares como el de ser profesora. Cuando más tranquila vivo es actuando, aunque mi propia compañía no es mi rol fundamental; cuando he trabajado con más actores, ahí mi personaje siempre era más testimonial que los demás para poder dirigir y ver el conjunto, pero cuando otra compañía me contrata, es una gozada, solo tengo que actuar, no tengo que hacer cuentas ni dirigir, soy superobediente y estoy encantada, pero a mí me gusta hacer las obras de mi compañía. Echando la vista atrás veo cosas mejorables.

R. y C.: ¿Qué papel desempeña la escenografía? ¿Dónde reside el valor del juego de luces? ¿Cuál es el papel del libro popup?

E.: La escenografía tiene un papel crucial de forma global, pero precisamente el libro y los títeres son el eje central de la obra. Queríamos buscar una presencia importante de los libros, Javier tuvo la idea de utilizar este elemento como escenario de la vida y la obra de Cervantes. En un principio queríamos hacerlo todo nosotros, pero acabó por ser algo mucho más grande. Conocimos a Juan Ángel Cantalapiedra, de "Me gusta el papel", que hizo que nuestra idea cobrara vida en un libro popup maravilloso que nos permite recrear los seis escenarios cruciales en la vida de Cervantes. El primero es una biblioteca, escena que nos sirve para introducir la formación del autor y motivos como la quema de libros en *El Quijote*. En segundo lugar, presentamos el barco, que representa los viajes que Cervantes tuvo que hacer, tanto libre como preso, además del propio motivo en su obra, tan presente, por ejemplo, en *La española inglesa*. Nos permite tratar, además, temas que no se deben ocultar a los

niños, como es la inmigración o la rabiosa actualidad de guerras como la que vivió Cervantes. Incluimos también el escenario de la cárcel, con un fuerte componente biográfico, porque no debemos rechazar el acceso de los niños al pensamiento crítico ni ocultarles realidades, ya que son circunstancias que nunca sabes cuándo van a llegar. En esta línea tratamos también el motivo del hospital, porque creo que se debe enseñar a los niños la vigencia de este lugar y la importancia, también, de todas aquellas patologías que no se manifiestan de forma física. El juego de luces es indispensable, y realmente cambió por completo nuestra idea original. Las sombras deben hacerse con la ayuda de unos focos que tenían que taparse, y de ahí surgió la idea de entender el escenario como una cocina, lo que después nos permitió introducir la percusión en la obra. La luz se convirtió, también, en un tema fundamental. Javier Martín nos ayudó mucho con su trabajo de iluminación, y todos los profesionales que han colaborado en la puesta a punto del espectáculo han sido imprescindibles. La gran mayoría son artistas de la zona, profesionales de Íscar, Portillo u Olmedo, y creemos que es esencial reivindicar esta cuestión; no solo debemos apoyar nuestra región al hacer la compra (ríe). Debería darse un mayor valor institucional a las propuestas de zonas como las nuestras, de la España Vaciada… ¡no todo va a ser Madrid!

R. y C.: Como filóloga, ¿qué dificultades has encontrado para adaptar a Cervantes en una obra dirigida a todo tipo de edades y a un público no académico? En tu opinión, ¿dónde situarías el límite entre adaptación y perversión de los clásicos?

E.: ¡Qué difícil! Como filóloga, citando a Lope, encierra a Terencio y a Plauto. Lo pasé mal adaptando *El gran mercado del mundo*, me preguntaba: ¿Puedes hacer esto o es aberrante? ¿Qué pensaría Calderón? Tienes que confiar en tu profesionalidad y en tu talento, no es una clase magistral, el público tiene que disfrutar, pero tiene que ser con rigor, pasión y fundamento; no puedes presentar *El gran mercado del mundo* tal cual a la infancia y, casi a ningún público, en este caso; no es así en otras obras. La infancia tiene otros filtros, no les puedes dar ciertos mensajes de la época como el machismo y el racismo, no son adultos. El límite está en que creas en lo que haces, no puedes crear censurándote, vuela y ya irás situando las cosas; como Unamuno: no es una novela, pues es una *nivola*; no es teatro, pues "toetro", pero es lo que quiero. Me quedo con la definición que una vez me dio mi hermana, "de lo sacramental has quitado lo sacro y has dejado lo mental". Siempre ha habido un conflicto entre filólogos y teatreros, en *El burlador de Sevilla* al público no le importa el amor cortés, quiere ver a una mujer, que se ha enamorado, destrozada. Tienes que trabajar tus emociones. Es distinto estudiar filológicamente algo que estudiarlo en el teatro. El teatro tiene que conmover al público, transformar algo en él, ese es mi objetivo.

R. y C.: ¿Qué os ha sorprendido más de la recepción del público respecto a vuestras obras desde que comenzasteis esta actividad?

E.: *Manual de Cervantes* se estrenó en los Encuentros Teveo en el Teatro Calderón, y a partir de ahí hemos vivido momentos muy bonitos con la obra. La primera puesta en escena, como siempre, tuvo cosas que mejorar, pero nos sorprendió mucho que los niños, después de un confinamiento y que probablemente estaban yendo por primera vez en su vida al teatro, lo disfrutaron mucho y aprendieron. Hemos representado en sitios muy dispares, pero recuerdo una función en concreto con especial cariño. Fue en Jacksonville, donde acudimos para presentar la obra en la universidad. Nos hospedábamos en casa de una buena amiga y acabamos por representar *Manual de Cervantes* como ensayo en su garaje, pero vinieron algunos vecinos a curiosear. ¡No todos hablaban español! Fue verdaderamente emocionante ver a niños y adultos traduciendo de forma simultánea, era gente que nunca había visto teatro, y mucho menos en español. Algunas mujeres se acercaron, llorando, a darnos las gracias por ofrecer un espectáculo en español para sus nietos. Momentos así son por los que nos dedicamos a esto. Es la misma sensación que cuando vas a representar una obra en una cárcel, para un público con discapacidad intelectual o personas en riesgo de exclusión. Un poco en la línea de La Barraca o las misiones pedagógicas… La verdad es que es muy emotivo acercar el teatro a lugares en los que nunca ha llegado, pero es crucial hacerlo con propuestas divertidas para no reafirmar esa idea de que el teatro es aburrido. Nuestro propósito es acercar este mundo a gente que nunca ha podido acceder a él, lejos de caer en el paternalismo, pero en un ejercicio de acción. En esos momentos es cuando cobra sentido todo lo que hacemos.

PIMIENTO R: ¡Picajosos, abusones, no os tenemos miedo!
¡Aaaaay, que me pican!
GUINDILLA 2: ¿Alguien más quiere que le piquemos?
ENDIVIA: No podemos seguir sufriendo esta humillación,
hay que fugarse.

SOFÍO: Y fugazmente se fugaron.
ALDONZA: Cervantes siempre se fugó fugazmente,
porque le pillaban rápido.
De la prisión de Argel se fugó hasta cuatro veces
y la última le pillaron porque se chivó el cura renegado.

PIOBARUQUEFOTOGRAFOS