

Quijote lírico

Versión teatral y musical de la novela de Miguel de Cervantes

El Espectáculo. La versión: Temática

La riqueza temática de la obra es tal que, en sí misma, resulta inagotable. Supone una reescritura, recreación o cosmovisión especular del mundo en su época. No obstante, pueden dibujarse algunas directrices principales que pueden servir de guía.

El tema de la obra gira en torno a si es posible encontrar **un ideal** en lo real. Este tema principal está estrechamente ligado con un concepto ético, el de **la libertad** en la vida humana, Cervantes estuvo preso en Argel tratando de escapar varias veces y luchó por la libertad de Europa frente al Imperio Otomano. ¿A qué debe atenerse el hombre sobre la realidad? ¿Qué idea puede hacerse de ella mediante el ejercicio de la libertad? ¿Podemos cambiar el mundo o el mundo nos cambia a nosotros? ¿Qué es lo más cuerdo o lo menos loco? ¿Es moral intentar cambiar el mundo? ¿Son posibles los héroes?.

De esta temática principal, estrechamente ligada al tema erasmiano de **la locura** y al tan barroco de la apariencia y la realidad, derivan otros secundarios:

El **ideal literario**: el tema de la crítica literaria es constante a lo largo de toda la obra de Cervantes. Se encuentran en la obra críticas a los libros de caballerías, las novelas pastoriles, la nueva fórmula teatral creada por Félix Lope de Vega.

El **ideal de amor**: La pareja principal (Don Quijote y Dulcinea) no llega a darse, es por eso que aparecen diferentes historias de amor (mayormente entre parejas jóvenes), algunas desgraciadas por concepciones de vida rigurosamente ligadas a la libertad (Marcela y Grisóstomo) o por una inseguridad patológica (novela inserta del curioso impertinente) y aquellas que se concretan felizmente (Basilio y Quiteria en las «Bodas de Camacho»). También aparece el tema de los celos, muy importante en Cervantes.

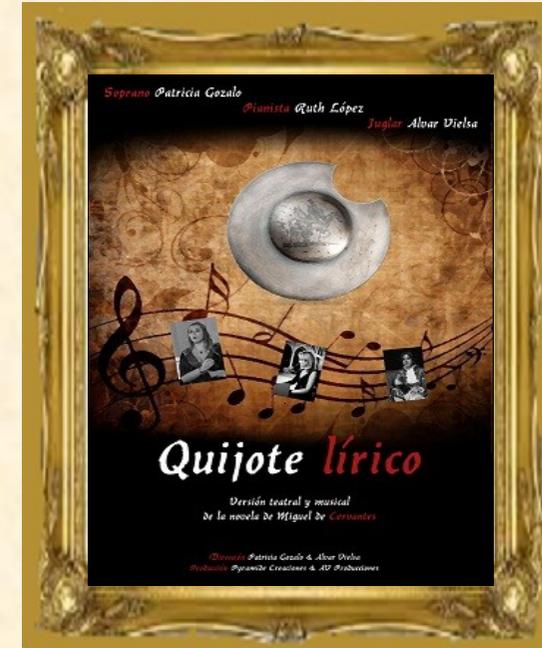
El **ideal político**: aparece el tema de la utopía en fragmentos como el gobierno de Sancho en la ínsula Barataria, las ensoñaciones quiméricas de don Quijote en la cueva de Montesinos y otros.

El **ideal de justicia**: como en las aventuras de Andresillo, los galeotes.

La selección de episodios obedece a criterios poéticos y musicales y al intento de plasmar en escena los temas universales de la novela: la ensoñación, la aventura épica, el amor, los celos, la magia, la injusta realidad, la mancha... fundiendo fragmentos, parlamentos o frases, para recoger y condensar en las intervenciones interpretativas los sentimientos cervantinos. Pues se trata de invitar a conocer y leer el Quijote.

“Actúa en La Merced”

Soprano **Patricia Gozalo**

Pianista **Ruth López**

Juglar **Alvar Vielsa**

Viernes, 26 de junio

20 horas

Museo de Ciudad Real - Convento de La Merced

Plaza de los Mercedarios, s/n Ciudad Real

Entrada: 5 euros

Venta a partir de las 19:30 horas

Información : 608220038

patri_dami@hotmail.com

687821765

info@alvarvielsa.com

Patricia Gozalo. Soprano

Nace en Madrid en 1984 y cursa los estudios de Grado Elemental de Violín en el Conservatorio Marcos Redondo (Ciudad Real). Ha estudiado piano en diversas escuelas privadas y ha finalizado el Grado Medio de Canto con la profesora Fuen-santa Morcillo Zafra.

Ha realizado cursos de canto con la soprano Ana Luisa Espinosa, la repertorista Aída Monasterio y el barítono Carlos Chausson, así como de puesta en escena, interpretación y ansiedad escénica con el actor José Piris.

Como cantante ha participado en conciertos en la provincia, entre ellos, en 2008: el musical *El Fantasma de la Ópera* (Webber) en el Teatro Quijano y, en 2009: *Orfeo ed Euridice* (Gluck) en la inauguración del nuevo Conservatorio. Así mismo, en 2010 colaboró con agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de La Mancha, la Orquesta del Conservatorio o la Agrupación Coral Universitaria (ACU), todas de Ciudad Real. Ha realizado varios conciertos pedagógicos a nivel nacional y ha participado en la grabación del disco de música cubana "dame la mano". Ha participado en los Lunes Musicales con la Asociación Trío Náyade, de la cual es miembro, con un recopilatorio de los mejores dúos de la Ópera y la Zarzuela.

Sus conciertos más recientes han sido: Concierto conmemorativo en el AUDITORIO NACIONAL DE MADRID, por el centenario de la Escuela Oficial de Idiomas. Actuación con el Coro de voces líricas del Plan B de Carlos Jean, en el Programa El Hormiguero, de A3. Concierto Lírico con la repertorista Aida Monasterio, en SCAENA (Centro de Artes Escénicas), de Carmen Roche.

Cabe destacar su colaboración vocal en la BSO del Cortometraje "El sueño de estar despierto" de Alvar Vielsa y en la grabación del disco "Vox Populi, vox dei".

Actualmente es profesora de canto y piano en Musicaula Creativa de Ciudad Real y Directora del coro de mujeres de la asociación AFAMER de Porzuna. Como Soprano, con Dúo Calíope, ha participado en diversos conciertos por la Región, resaltando la inauguración y Gala de Clausura del Festival de Cine de Castilla-La Mancha.

Ruth López. Pianista, clavecinista y organista

Pianista, clavecinista y organista, Ruth López es una polifacética artista que se centra, principalmente, en la música antigua.

Realiza regularmente numerosos conciertos en España, Luxemburgo, Francia, Alemania, Polonia e Italia, además de participar en diversos programas de radio y televisión.

Ha grabado para JADE, Banco de Sonido, Still Noise, Latin American Heritage y Florestan.

Escribe y publica varios artículos sobre el órgano y la música de tecla en España, e imparte seminarios y cursos en España y Francia (región de Alsacia).

Miembro fundador del dúo España Galante y de los grupos Arte Mandoline Baroque Ensemble y Stylus Luxurians, actualmente es profesora de Clavicémbalo en el CPM 'Pablo Sorozabal' de Puertollano y de Órgano en la "Historic Organ Academy".

Componente de la Compañía de Teatro Cachivaches, interpretando uno de los papeles principales de la obra "Zarzuela de Mujeres"

Alvar Vielsa. Actor

Nace en el corazón de la mancha, Ciudad Real, y con tan sólo dieciséis años de edad comienza a realizar diversos cortometrajes y piezas teatrales, obteniendo diversos premios como el de Joven Realizador en el III Concurso Nacional de Cortometrajes de Bolaños, el Premio a Mejor Corto en el IX Festival Corto de Ciudad Real, o el Premio de Jóvenes Artistas de Castilla la Mancha en 2007. Se traslada a Sevilla donde se titula en Dirección Cinematográfica en la EACINE. Al finalizar su carrera funda en Ciudad Real, el Festival de Cine de Castilla-la Mancha, que dirige actualmente. También forma parte como jurado de diversos festivales españoles. Su faceta como director y productor teatral le lleva en el año 2011, a encargarse de la jefatura de producción de la VII Muestra Nacional de Danza y Teatro Contemporáneos y el Congreso de la Red de Teatros Alternativos.

Sinopsis

Con el lenguaje de Don Quijote de la Mancha, Patricia Gozalo, Ruth López y Alvar Vielsa nos deleitan con música lírica en directo e interpretación, una versión emotiva, juglaresca y musical del Quijote más soñador. Una soprano, un pianista y un actor recrean los pasajes más representativos del hidalgo caballero, con una puesta en escena adaptada también para invidentes, despertando los cinco sentidos, a través de olores, sabores, música y textos que un juglar nos relata en la obra inmortal de Miguel de Cervantes.

La imaginación del hidalgo caballero, es la clave de un lenguaje escénico que revive pasajes del Quijote, a través del teatro y la música en directo.

La puesta en escena

La dirección de escena corre a cargo del experimentado director y actor Alvar Vielsa y la profesora y músico Patricia Gozalo, ambos de origen manchego, acompañados de la pianista Ruth López Román. En la Edad Media, el juglar era un hombre que ante el pueblo o los nobles y los reyes recitaba, cantaba o bailaba o hacía juegos, yendo de unos lugares a otros, también señalan los académicos la sinonimia entre juglar y pícaro, además de la antigua relación con trovador o poeta. Con esta idea actúan, cantan, tocan, para abrir y despertar la imaginación y sensibilidad del espectador en un recital de palabras, música y acciones.

El riguroso trabajo en equipo del ritmo actoral, y musical, el manejo del tiempo y las emociones, el uso de la imaginación... una fiesta para los sentidos, una experiencia emocionante.

La música

La música cobra un protagonismo sobresaliente en el espectáculo, puesto que la música en directo es una de las principales señas de identidad de este conjunto artístico. La historia del Quijote es una historia marcada por un continuo contraste. El contraste entre un mundo que parece existir sólo en la mente del hidalgo y otro al que comúnmente el resto de los mortales denominamos "realidad". A veces, las líneas que parecen separar claramente los dos mundos se difuminan, dando lugar a regiones en las que "lo real" y "lo imaginario" se funden o se mezclan en una sola cosa que conforma el maravilloso mundo del Quijote como novela.

La música en este espectáculo se hace eco de ese contraste. Fundamentalmente es una recopilación de obras clásicas que van directamente relacionadas con la propia novela y plasman la riqueza temática de la obra.

Ficha artística y técnica

Soprano

Patricia Gozalo Céspedes

Pianista

Ruth López Román

Juglar

Alvar Vielsa

Dirección literaria: Alvar Vielsa

Dirección musical: Patricia Gozalo

Realización de vestuario

Pyrámide Creaciones

Ayudante de vestuario

Alvar Vielsa

Patricia Gozalo

Técnico

Javier López Velasco

Cartel / Audiovisual

AV Producciones

Producción ejecutiva y Distribución

Patricia Gozalo y Alvar Vielsa

Administración: Pyramide Creaciones

Duración: 1 hora