

7 Recreaciones Quijotescas en Europa

Quijotes en escena

**Reescrituras teatrales
de la novela cervantina**

editado por
Guillermo Carrascón, María Fernández Ferreiro,
Emilio Martínez Mata, Iole Scamuzzi

RECREACIONES QUIJOTESCAS EN EUROPA

La colección «Recreaciones quijotescas en Europa» se propone promover y difundir, en ámbito nacional e internacional, ediciones críticas y traducciones de las reescrituras o reelaboraciones de la novela de Miguel de Cervantes *Don Quijote de la Mancha*, además de estudios e investigaciones de la novela y sus reinterpretaciones desde sus orígenes hasta la época contemporánea.

La calidad científica de las publicaciones se garantizará con un proceso de revisión por pares (peer review), y de los Comités internacionales científico y editorial.

La colección contempla ediciones en forma impresa o digital con un modelo de difusión de pago o de acceso libre (open access).

La collana «Recreaciones quijotescas en Europa» intende promuovere e diffondere, in ambito nazionale e internazionale, edizioni critiche e traduzioni di riscritture o rielaborazioni del romanzo di Miguel de Cervantes «Don Quijote de la Mancha», nonché studi e ricerche sull'opera e le sue reinterpretazioni dalle origini fino alla contemporaneità.

La qualità scientifica della collana è garantita da un processo di revisione tra pari (peer review) e dai Comitati internazionali, scientifico ed editoriale.

Sono previste edizioni in formato cartaceo e digitale, con accesso a pagamento oppure aperto (open access).

Dirección

Agapita Jurado Santos

Codirección

Emilio Martínez Mata

Comité editorial

Maria Fernanda de Abreu (Universidade Nova de Lisboa);

Fabio Bertini (Università degli Studi di Firenze);

Guillermo Carrascón (Università degli Studi di Torino);

María Fernández Ferreiro (Universidad de Oviedo);

Agapita Jurado Santos (Università degli Studi di Firenze);

Aaron M. Kahn (University of Sussex); Emmanuel Marigno (Université Jean Monnet – Saint-Étienne); Emilio Martínez Mata (Universidad de Oviedo); Iole Scamuzzi (Università di Torino);

Raquel Serrano González (Universidad de Oviedo)

Comité científico

Anna Bognolo (Università di Verona); Jean Canavaggio (Université Paris X Nanterre);

Begoña Lolo (Universidad Autónoma de Madrid); José Manuel Lucía Megías (Universidad

Complutense de Madrid); José Manuel Martín Morán (Università del Piemonte Orientale);

Carlos Mata Induráin (Universidad de Navarra); José Montero Reguera (Universidad de Vigo);

Pedro Javier Pardo García (Universidad de Salamanca); Donatella Pini (Università di Padova);

Maria Grazia Profeti (Università degli Studi di Firenze); Laura Riccò (Università degli Studi di

Firenze); Aldo Ruffinato (Università degli Studi Torino), Caterina Ruta (Università di Palermo)

Comité de redacción

Arianna Fiore (Università degli Studi di Firenze); Elisa Martini (Università degli Studi di

Firenze); María Fernández Ferreiro (Universidad de Oviedo); Francisca Torrente Sánchez-

Guisande (Università degli Studi di Firenze); Alfredo Moro Martín (Universidad de Cantabria);

Pablo José Carvajal Pedraza (Universidad de Oviedo)

Colección ediciones modernas Dirección

María Fernández Ferreiro

QUIJOTES EN ESCENA

REESCRITURAS TEATRALES DE LA NOVELA CERVANTINA

Iván Álvarez Azcarreta

Duccio Berlucchi (Giovanni Claudio Pasquini)

Fabio Bertini

Maurice Galland et Emmanuel Marigno

Aaron M. Kahn

Teresa Megale

Francesco Niccolini

Saveria Project (Luca Carboni, Stefano Moretti, Giulia Valenti)

Stefania Stefanin (Giovanbattista Trotti)

editado por

Guillermo Carrascón, María Fernández Ferreiro,

Emilio Martínez Mata, Iole Scamuzzi

*Il volume è frutto della ricerca svolta presso il
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
dell'Università degli Studi di Firenze,
e che beneficia per la pubblicazione del contributo del progetto europeo
UE Europa Creativa-Sottoprogramma Cultura,
Q-Theatrical Recreations of Don Quixote in Europe,
di cui è responsabile scientifico il Prof. Nicholas Brownlees*

*Esta obra forma parte del proyecto
"Q.Theatre, Theatrical Recreations of Don Quixote in Europe",
financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.*

Cofinanciado por el
programa Europa Creativa
de la Unión Europea

GREC
GRUPO DE ESTUDIOS
CERVANTINOS

Q THEATRE
Theatrical
Recreations of
Don Quixote
in Europe

© 2019 Società Editrice Fiorentina
via Aretina, 298 - 50136 Firenze
tel. 055 5532924
info@sefeditrice.it
www.sefeditrice.it

ISBN: 978-88-6032-526-6
ISSN: 2610-9034

Proprietà letteraria riservata
Riproduzione, in qualsiasi forma, intera o parziale, vietata

ÍNDICE

GUILLERMO CARRASCÓN, MARÍA FERNÁNDEZ FERREIRO, EMILIO MARTÍNEZ MATA, IOLE SCAMUZZI <i>Presentación</i>	7
FRANCESCO NICCOLINI <i>Don Chisciotte</i>	11
FRANCESCO NICCOLINI, <i>Don Chisciotte al quadrivio</i>	13
<i>Don Chisciotte, adattamento di Francesco Niccolini</i>	17
Primo atto	18
Secondo atto	43
DUCCIO BARLUCCHI, DALL'OPERA DI GIOVANNI CLAUDIO PASQUINI <i>Sancho Panza gobernador (dell'isola Barattaria)</i>	61
FABIO BERTINI, <i>Nota al testo</i>	65
DUCCIO BARLUCCHI, <i>Sinossi e nota all'adattamento</i>	67
<i>Sancho Panza Gobernador (dell'Isola Barattaria)</i>	69
STEFANIA STEFANIN, DAL TESTO DI GIOVANBATTISTA TROTTI <i>Dulcinea e il cuoco</i>	89
TERESA MEGALE, <i>Dulcinea e il cuoco.</i> <i>Culture dello spettacolo, radici dell'Europa</i>	91
STEFANIA STEFANIN, <i>Nota di regia</i>	95
<i>Dulcinea e il cuoco</i>	97
SAVERIA PROJECT (LUCA CARBONI, STEFANO MORETTI, GIULIA VALENTI) <i>DULCINĒA, ovvero: scemo chi legge</i>	111
<i>L'isola di Sancio – Librogame</i>	126
MAURICE GALLAND ET EMMANUEL MARIGNO <i>Don Quichotte et les femmes ou le retour de don Quichotte</i> <i>(Quand les femmes s'en melent !)</i>	173

IVÁN ÁLVAREZ AZCARRETA	
<i>¿A quién le gusta el «Quijote»?</i>	193
AARON M. KAHN	
<i>Wandering through La Mancha: a Quixotic Tale</i>	197
<i>Author's Preface</i>	199
<i>Wandering through La Mancha: a Quixotic Tale</i>	202
Act one	203
Act two	217
Act three	227

PRESENTACIÓN
QUIJOTES EN ESCENA.
REESCRITURAS TEATRALES DE LA NOVELA CERVANTINA

El *Quijote* no solo desempeñó un papel clave en el nacimiento de la novela moderna, cambiando la propia concepción de la literatura, sino que se ha convertido en el mito más difundido en el imaginario cultural europeo. Como consecuencia de ello, el *Quijote* ha producido multitud de adaptaciones o reinterpretaciones en el terreno del arte, desde la literatura a la música, pasando por las artes plásticas o el cine.

El teatro ha sido un campo especialmente fecundo para esas recreaciones. Desde muy pronto, casi desde su publicación (recordemos, por ejemplo, el *Cardenio* de Shakespeare y Fletcher), el *Quijote* ha dado pie a numerosas producciones teatrales. Y ese interés ha continuado a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días.

Uno de los objetivos primarios del proyecto «Q.Theatre. Theatrical Recreations of *Don Quixote* in Europe», cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea, consiste en la integración entre estudio y creación artística, en las dos direcciones: los estudiosos necesitan ponerse al tanto del funcionamiento del mundo teatral, mientras el mundo teatral puede sacar provecho de los conocimientos científicos acumulados sobre los temas que quiere acometer. De esta forma, el proyecto ha pretendido poner en relación a creadores y grupos teatrales de distintos países, ofreciéndoles asesoramiento y apoyo técnico, y, en especial, se ha ocupado en promover la creación y representación de montajes teatrales del *Quijote*.

Fruto de ese propósito son los siete textos teatrales de nueva creación, surgidos al calor del proyecto Q.Theatre, que ahora presentamos en este volumen. De los siete textos, cuatro están escritos en italiano, uno en francés, uno en inglés y uno en español. Así, esta publicación refleja en alguna medida el carácter europeo de las puestas en escena del *Quijote*. Por otro lado, la vinculación con la creación teatral de los participantes en el proyecto se pone de manifiesto en el hecho de que dos de las obras recogidas en este libro han sido escritas y escenificadas por miembros del proyecto. Es el caso de *Wandering Through La Mancha: a Quixotic Tale*, de Aaron M. Kahn, y *Don Quichotte et les femmes ou Le retour de don Quichotte (quand les femmes s'en mêlent!)*, de Emmanuel Marigno, en colaboración con el dramaturgo Maurice Galland.

El volumen se abre con la obra *Don Chisciotte*, de Francesco Niccolini, representada entre el 19 y el 24 de marzo de 2019 en el Teatro della Pergola de Florencia. A diferencia de los demás textos, este no fue resultado de una actividad del proyecto Q.Theatre, sino una afortunada coincidencia con el seminario «Textos, traducciones y espectáculos» que, organizado por el proyecto, tuvo lugar en la Universidad de Florencia del 20 al 22 de marzo.

La representación de *Don Chisciotte*, dirigida por Alessio Boni, Roberto Aldorasi y Marcello Prayer, presentaba un espectáculo alrededor de un enorme y fantástico caballo Rocinante, movido por un actor que otorgaba al animal un movimiento muy natural y orgánico. La obra comienza donde termina la novela: don Quijote, moribundo, rechaza la idea de morir en el lecho y consigue una prórroga de la Muerte. A partir de aquí, *Don Chisciotte* realiza una adaptación de varios episodios de la novela, como la quema de libros, los molinos de viento, la carta de don Quijote a Dulcinea, el encuentro con el Caballero de los Espejos, la cueva de Montesinos o el encuentro con los duques (incluido el gobierno de Sancho Panza de la ínsula). Aunque don Quijote también termina muriendo en esta obra teatral, lo hace, a diferencia de la novela, sin renegar de todo lo que ha creído.

Igualmente en el Teatro della Pergola, aunque esta vez en su *saloncino*, se estrenó el 20 de marzo *Sancho Panza governador (dell'isola Barataria)* de Duccio Barlucchi por la compañía Teatro d'Almaviva. En esta ocasión, el texto parte de la obra homónima de Giovanni Claudio Pasquini, representada en Viena en 1733.¹ Sancho Panza fue representado por una actriz, al igual que había sucedido en la obra de Niccolini. En esta ocasión, como su título indica, el texto adapta los episodios del gobierno de la ínsula de la segunda parte del *Quijote* (1615) y ahonda en las crueles burlas al escudero y la comicidad que estas provocan. A diferencia de la novela cervantina, aquí el duque envía a don Quijote para proteger a Sancho de la amenaza de asalto a la ínsula, y así el caballero termina siendo juzgado por su propio escudero, acusado de secuestro. Al final, la inocencia del hidalgo es probada y la obra termina como el texto original: con Sancho renegando de un gobierno que no le trae más que disgustos.

En el mismo marco del seminario internacional del proyecto Q.Theatre acogido en la Universidad de Florencia, se puso en escena *Dulcinea e il cuoco*, una versión del intermedio *Madama Dulcinea e il cuoco del marchese del Bosco* de Giovan Battista Trotti (Roma, 1712) adaptada por Stefania Stefanin y representada por el grupo de teatro universitario Binario di Scambio. El espectáculo tuvo lugar el 21 de marzo en el Chiostro di Levante de la Biblioteca Umanistica. Destacó en el espacio abierto un delicado vestuario creado a partir de papel blanco sobre ropas negras (llamaba especialmente la atención la peluca de la protagonista, de estilo Luis XVI). La obra presenta la venganza del Caballero del Bosque, quien, recha-

¹ *Sancho Panza governatore dell'isola Barataria* está editada por Fabio Bertini en la colección editorial «Recreaciones quijotescas en Europa» de la Società Editrice Fiorentina, 2017.

zado por la dama Dulcinea, envía para ridiculizarla a su cocinero, quien engatusa a la extravagante dama haciéndose pasar por coronel.

El 28 de marzo se estrenó la obra *DULCINĒA, ovvero: scemo chi legge*, creada por Luca Carboni, Stefano Moretti y Giulia Valenti (Saveria Project), en la Biblioteca Arturo Graf de la Universidad de Turín. La pieza, enriquecida con realidad virtual, a la que los espectadores accedían a través de sus teléfonos inteligentes o tabletas, auriculares y la aplicación *Dulcinea*, pretende recrear la sensación del lector frente a la novela en una *performance* que implica directamente a su público, que se movía por la sala guiado por la voz en sus auriculares. En las «interrupciones» de la realidad virtual, los tres actores italianos, más Iván («un ragazzo spagnolo che non parla una parola di italiano»), interaccionaban directamente con los espectadores. Como antepenúltima parte del espectáculo, los cuatro actores sentaban a la veintena de espectadores repartida entre tres mesas, y luego se utilizaba el libro *L'isola di Sancio* (también aquí publicado) para jugar, no solo siguiendo la trama salteada para llegar al final del texto, sino también para, a partir de él, motivar o plantear cuestiones de debate desde distintas posturas ideológicas entre el público.

La representación francesa le corresponde a *Don Quichotte et les femmes ou Le retour de don Quichotte (quand les femmes s'en mêlent!)*, de Emmanuel Marigno y Maurice Galland (Théâtre Libre), que se estrenó el 9 de abril de 2019 en la *salle de spectacles* de la Maison de l'Université, de la Universidad Jean Monnet en Saint-Étienne. La obra imagina la irrupción del héroe manchego en el mundo contemporáneo, enviado por el propio Miguel de Cervantes y guiado por el amor que le proporciona (o no) Dulcinea, para derrotar nuevos molinos: las multinacionales, el sistema bancario y el materialismo. Así, el hidalgo intenta defender, de nuevo, valores humanísticos adaptados al mundo contemporáneo. Por su parte, el espectador, a la vez coautor y coactor, se halla constantemente interpelado por los personajes —que salen del escenario para ir al encuentro del público— y por distintos recursos multimediales (pantalla, voz en *off*, etc.); es el espectador quien debe contestar a la pregunta de si don Quijote puede o no aportar soluciones a nuestro mundo contemporáneo.

De nuevo en Turín, el 27 de mayo de 2019 Iván Álvarez Azcarreta representó su breve monólogo en una sala del Palazzo Nuovo de la Universidad de Turín. Sin ningún artificio, y sin más atrezo que un teléfono móvil, ¿A quién le gusta el «Quijote»? planteó el acercamiento de un *millennial* a la novela cervantina y cómo esta es considerada muchas veces, desde el punto de vista de un lector joven, como un texto inaccesible y lejano.

La última obra, *Wandering Through La Mancha: a Quixotic Tale*, se estrenó en el Bourne End Community Centre de Sussex el 4 de julio de 2019. El autor de esta recreación es Aaron M. Kahn. Su texto presenta una versión teatral fiel a la primera parte del *Quijote* (1605), pero a la vez contiene referencias a la actualidad inspirándose en temas contemporáneos. Además, un narrador diferente abre ca-

da uno de los tres actos, lo que provoca cierto nivel de ambigüedad y falta de confianza en la narración. La obra empieza mostrando a unas figuras alegóricas que representan la conciencia de Alonso Quijano y que lo convencen de que en realidad es un caballero andante. A partir de ese momento, la trama recupera los episodios más conocidos de la novela: don Quijote ataca a los molinos de viento, asiste a los funerales de Grisóstomo, defiende a Marcela (que en realidad no necesita su ayuda), libera a Ginés de Pasamonte y los galeotes y es testigo de la tragicomedia de Cardenio, Luscinda, Dorotea y don Fernando. La última escena tiene un novedoso giro, no obstante, pues mientras don Quijote está en la cama, se le vuelve a aparecer su conciencia personificada y comienza entonces su próxima salida, con lo que da fin a la obra.

El proyecto Q.Theatre pretendía poner el foco en la continua presencia del *Quijote* en los escenarios de toda Europa, y las siete interpretaciones que aquí se recogen son muestra de ello. La intención de este volumen es dar constancia del impulso que el proyecto Q. Theatre imprimió a las recreaciones del *Quijote* en las localidades en las que se ha desarrollado. Además, las reescrituras aquí recogidas, tan variadas en género, época original e inspiración, dan una idea de la riqueza de mensajes que el *Quijote* ha llevado y sigue llevando a la sociedad, y ayudan a comprender mejor el papel de la novela en la configuración de la cultura europea.

M. F. F., E. M. M., I. S., G. C.