

SALA MARGARITA XIRGU

QUIJOTE. FEMENINO. PLURAL

Basado en *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*,
de **Miguel de Cervantes**

Versión: **Ainhoa Amestoy**

Dirección: **Pedro Vllora**

Con **Lidia Navarro** y **Ainhoa Amestoy**

Teatro Español
DESDE 1583

14 ABR
1 MAY
TEMPORADA 2015-16

CON
Lidia Navarro
Ainhoa Amestoy

SALA MARGARITA XIRGU

QUIJOTE. FEMENINO. PLURAL.

VERSION AINHOA AMESTOY
DIRECCION PEDRO VILLORA

Síguenos en
f t
teatroespanol.es

Una producción de
¡MADRID! Teatro Español

Actividad con matrícula
FESTIVAL

EL CENTENARIO
MIGUEL DE CERVANTES

Del 14 de abril al 1 de mayo de 2016
De martes a sábado a las 20:30h y domingos a las 19:30h.

QUIJOTE.FEMENINO. PLURAL ♦ DOSSIER DE PRENSA ♦ 91 360 14 80 (EXT 127)

www.teatroespanol.es

SALA PEQUEÑA

► *QUIJOTE. FEMENINO. PLURAL*

TEATRO

Una idea original de Ainhoa Amestoy, con dirección escénica de Pedro Manuel Villora y la colaboración de Andrea D´Odorico

Del 14 de abril al 1 de mayo de 2016

Reparto

Juglaresas

Lidia Navarro
Ainhoa Amestoy

Equipo técnico

Realización de muñecas
Realización de vestuario

Gerardo y Toni
Cornejo

José Arroyo
Sol Curiel

Maquinaria, electricidad y sonido
Auxiliar de producción
Producción
Distribución
Producción ejecutiva

Antonio Rincón
Jesús Asensi
Estival Producciones
A Priori
Alejandro de Juanes y Ainhoa Amestoy

Equipo artístico

Fotos
Vídeo
Música
Letra de la canción de Dulcinea
Diseño de escenografía,
vestuario y muñecas
Iluminación
Texto
Dirección escénica

Carlos Melchor y Diego Torres Carrington
Amaya Murga
Nacho Valcárcel y Miguel Ángel Suárez
Fanny Rubio

Andrea D´Odorico
Marta Graña
Ainhoa Amestoy
Pedro Villora

QUIJOTE.FEMENINO. PLURAL ♦ DOSSIER DE PRENSA ♦ 91 360 14 80 (EXT 127)

www.teatroespanol.es

SOBRE EL PROYECTO

A lo largo de la existencia, una de las puertas más estimulantes que se nos abren a los hombres y mujeres es la posibilidad de evolucionar: en la vida, en la profesión, en las relaciones familiares, con los amigos, con nuestro entorno o en la asunción de nosotros mismos. Del mismo modo, el teatro también es un arte vivo susceptible de transformarse y desarrollarse, y eso es lo que le ha sucedido con el espectáculo que presentamos hoy.

Quijote. Femenino. Plural se gestó con motivo del Cuarto Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, a partir de la inquietud de un grupo de profesores que quisieron estudiar los entresijos de la obra de Cervantes desde la desconocida perspectiva de los personajes femeninos. Si la hija de Sancho emprende un camino de madurez, estimulada por los encuentros con las modernas voces femeninas de la novela, la pieza y sus creadores también han vivido ese trayecto – muchos se han sumado en el camino, como la protagonista de la pieza añade amigos y experiencias en su viaje iniciático- y presentan a día de hoy la propuesta con el bagaje y la fuerza del paso del tiempo, formando un equipo de trabajo especialmente unido y sensibilizado en lo que respecta al valor literario del proyecto.

Dos juglaresas del ya entrado siglo XXI, mujeres luchadoras y solidarias, son las voces que nos conducen en este optimista y empático canto de libertad –“La libertad que pintes en tu imaginación como deseo se cumplirá”, es el *leitmotiv* de la propuesta escénica-, que respeta la tradición, pero también la observa desde el punto de vista contemporáneo. ¡Y es que Cervantes merece ser escuchado!

Estival Producciones, tras difundir la voz de Cervantes a nivel nacional, también ha cruzado fronteras, y los modernos discursos de Marcela o Dorotea han sido identificados en lugares como Francia o, muy recientemente, Nueva York, y ahora encuentra su espacio en el emblemático Teatro Español. El proyecto, dirigido por Pedro Víllora, y servido en su concepción plástica por el recientemente fallecido Andrea D’Odorico –uno de los principales escenógrafos de las últimas décadas-, ha sido apoyado por entidades como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto de Estudios Feministas, la Fundación Centenario Quijote, la Universidad Menéndez Pelayo o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Estival Producciones celebra 2016 de forma muy especial, no solo participando en el IV Centenario de la muerte de Cervantes, sino también festejando sus diez años de vida como productora teatral.

Estival Producciones

QUIJOTE.FEMENINO. PLURAL ♦ DOSSIER DE PRENSA ♦ 91 360 14 80 (EXT 127)

www.teatroespanol.es

Hace diez años dirigí un espectáculo muy parecido a este, pero distinto. Aquel era un monólogo en el que la dramaturga y actriz se encarnaba en la moderna juglaresa María, que contaba el viaje de la hija de Sancho Panza tras su padre y Don Quijote, y daba voz tanto a la niña como a las mujeres con quienes se encontraba. Un hálito de inocencia y juventud rodeaba el montaje, caracterizado por el asombro de descubrir las bellezas y rigores de un mundo desconocido.

De aquella aventura nace esta otra donde ya no hay una intérprete, sino dos. El diálogo sigue abordando la misma historia pero con más dinamismo y complicidad. La comunicación se ha intensificado, el juego se ha enriquecido y también la madurez se ha hecho presente, con su aporte de ironía y jovialidad: porque los viajes, como los festines y los placeres prohibidos, son mejores si son compartidos.

Pedro Villora

ARGUMENTO

Teresa, esposa de Sancho Panza, desconfía de las correrías emprendidas por su marido en compañía del enloquecido Alonso Quijano. Para controlar estas andanzas decide enviar tras la pareja a su joven hija Sanchica, la cual le mantendrá informada, *desfacerá* los entuertos en los que se meta su padre y será suficientemente discreta como para que no se percaten de su proximidad.

Sanchica irá y vendrá por los caminos aquejada de unas inmensas dudas sobre su propio mundo interior. El problema que le atormenta mayormente es el amor. Sanchica muestra especial inclinación por Lope Tocho, un mozo "rollizo y sano" del lugar, según Cervantes. Y él también muestra interés por ella.

La confusión se plantea en el momento en que su padre Sancho Panza promete convertirla en princesa de la Ínsula Barataria. Este vertiginoso ascenso en la escala social le lleva a cuestionarse si no sería más apropiado buscar un pretendiente de mayor alcurnia que Lope Tocho para que se ajuste a su nueva posición. Esta acomodación amorosa es la que defiende su padre, mientras que su madre prefiere hacer caso omiso de los castillos en el aire que promete Don Quijote, y lógicamente presiona a su hija para que olvide tales fantasías.

La adolescente emprenderá un peregrinaje iniciático a través del cual escuchará las historias, recomendaciones y advertencias que le harán todas las mujeres que se encuentre a lo largo del viaje de persecución de su progenitor. Marcela, Dorotea, Luscinda, Maritornes, Quiteria y otras féminas -entre las que aparecerá Dulcinea en sueños, que monologará con un texto escrito por la propia Fanny Rubio Gámez-, aleccionarán a Sanchica sobre lo que ellas creen que debe ser la actitud a tomar en relación con los hombres y con la vida. Toda una experiencia plagada de controvertidos puntos de vista que empujarán a Sanchica al mundo adulto y que le plantearán el valor de la decisión y la entereza. Sanchica tendrá que afrontar sus dudas para, finalmente, tomar una resolución desde su libertad como mujer y como ser humano.

Desde el plano de la ficción, todo este viaje iniciático es puesto en escena por dos personajes contemporáneos: dos actrices ("juglaresas") del barrio de Lavapiés, que establecen un puente con la actualidad.

EL TEXTO Y LA PUESTA EN ESCENA

Se ha partido de un máximo respeto al texto de Cervantes en un deseo de absoluta fidelidad al carácter de las mujeres creadas por el autor. Unas mujeres que, muchas veces, como lectores fascinados por la peripecia quijotesca y por la grandiosidad de la obra que las acoge, hemos perdido de vista o nos han pasado desapercibidas.

Mujeres con una entereza, una capacidad de convicción, unos ideales, una potente personalidad, unos valores, un dominio o una independencia, que, desde nuestro siglo XXI, merecen indudablemente una revisión.

Pongamos por caso a Marcela, la cual sólo busca que la dejen vivir en libertad en las montañas, sin necesidad de ningún compromiso amoroso. Marcela provoca -¡a su pesar!- una idolatría por parte de aquellos que la contemplan, pero consigue dejar a todos sin habla cuando expone de forma impecable las razones de su justificada rebeldía... O Dorotea, que se vestirá como un hombre para pelear de forma infatigable e inteligente por sus derechos... En total casi una veintena de mujeres, muy distintas entre ellas, que trasladan al espectador de la risa al llanto, de la rabia a la ternura, y de la tensión a la paz.

Para navegar por todos estos fascinantes personajes se ha ideado el hilo conductor de Sancha. En su viaje iniciático, la aldeana adolescente, hija del escudero, se irá encontrando a sí misma y se abrirá al mundo, al amor y, finalmente, a la utopía de libertad.

La interlocución con el público se realizará a través de dos mujeres de nuestro siglo, mujeres que acercarán los conflictos de los personajes femeninos de Cervantes a los que hoy padecemos.

Varios puntos de vista por tanto: el de la mujer actual, el de las mujeres noveladas en el Quijote, y el de la joven Mari Sancha. Esta última siempre enternecedora, impresionable y razonadora. Sanchica se dejará seducir por las fascinantes damas que salen a su encuentro y nos resaltará aquello que más le ha llamado la atención de todas ellas. Un seductor personaje rural, sorprendido por unas vidas alejadas de su realidad, que establecerá una total complicidad con el público, al que divertirá y emocionará.

El perfil del personaje de Sanchica no sólo surge de los datos que Cervantes da de ella en su Quijote, sino que también se ve nutrido de todo aquello que puedan aportar muy diversos textos de nuestro autor -por ejemplo, los *Entremeses*- o de otros autores muy admirados por él, como es el caso de Lope de Rueda.

Se parte de una puesta en escena delicada, viva, mágica y sencilla que pretende dar relevancia al vigoroso trabajo actoral, con una especial atención al estudio sobre la textualidad, la gestualidad y la imaginación.

En ese vuelo de la fantasía colaboró el recientemente fallecido Andrea D'Odorico, el cual, a través de un sugerente vestuario, unas preciosas muñecas, que representan a cada una de las mujeres de las que se habla, y un polisémico pero sencillo trabajo con el espacio, nos permite trasladarnos, con Sancha, del establo rural a la Ínsula Barataria. Marta Graña, por su parte, estudia las posibilidades de la luz para envolvernos sutilmente con la historia; Graña nos conduce del sol castellano a la noche cerrada, de los interiores palaciegos a los exteriores de Sierra Morena, del abierto mar a la escondida montaña, de la realidad más palpable a la ilusión más elevada. Todo ello está adecuadamente aderezado con la música de tintes contemporáneos y compuesta específicamente para este proyecto, que acompaña y enfatiza el trabajo de dirección de Pedro VÍllora, el cual consigue aunar todas estas creaciones particulares dando lugar a una obra maravillosa cuyo secreto es la perfecta armonía entre todos los elementos artísticos que se enriquecen mutuamente entre sí.

Se trata de un espectáculo de setenta minutos de duración, apto para espectadores de doce años en adelante.

QUIJOTE.FEMENINO. PLURAL ♦ DOSSIER DE PRENSA ♦ 91 360 14 80 (EXT 127)

www.teatroespanol.es

Pedro Manuel Villora Gallardo. Director#

Pedro Villora nació en La Roda de Albacete, el 13 de junio de 1968. Licenciado en Ciencias de la Información, Dirección de Escena y Filología, ha sido profesor de Teoría de la Literatura en la Universidad Complutense y de Teoría Teatral en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, además de secretario académico y vicedirector de esta última.

Como periodista, ha trabajado para RNE, Telemadrid, ABC y El Mundo. Ha dirigido, entre otros espectáculos, *La zorra ilustrada*, de Ignacio

Amestoy, *Lenguas de gato*, de Álvaro del Amo, *Fugadas*, de Ignacio del Moral, y su propio texto *La reina del cuplé*.

Como autor, algunas de sus obras son *Bésame macho* (Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca), *La misma historia* (accésit Premio Lope de Vega), *Las cosas persas* (Premio Rojas Zorrilla), *Amado mío o la emoción artificial* (Premio Ciudad de Alcorcón), *La noche de mamá* (Premio Santa Cruz de la Palma), *Electra en Oma* (Premio Beckett), *Poderosas* (Premio El Espectáculo Teatral), *El juglar del Cid*, *Asma de copla* o *Lana*.

Ha estrenado adaptaciones de Calderón, Lope de Vega, Emilia Pardo Bazán, Pasolini, Koltès, Stephen Dolginoff, Ángel González, Eusebio Blasco y Charles Dyer.

Actualmente está de gira con el espectáculo *Insolación*. Es editor del *Teatro completo* de Adolfo Marsillach y de la antología *Teatro frívolo*. También ha publicado libros de narrativa (*Por el amor de Ladis*), poesía (*Aprendizaje de la mezquindad*, Premio Sial) y cine (*Juegos de cine*), además de las memorias de Sara Montiel (*Vivir es un placer*), María Luisa Merlo (*Más allá del teatro*) e Imperio Argentina (*Malena Clara*).

Lidia Navarro. Actriz

Actriz, filóloga y con una amplia formación en danza contemporánea, lleva 20 años de andadura profesional trabajando tanto en teatro como en cine y televisión.

En cine ha protagonizado *Me amarás sobre todas las cosas*, de Chema de la Peña, *Salir Pitando*, de Álvaro Fernández Armero o *El Aire que respiro*, de Sara Bilbatúa, y ha formado parte del reparto de otras propuestas como *Frágil*, de Juanma Bajo Ulloa, *Café solo o con ella*, de Álvaro Diez Lorenzo, *Slam*, de Miguel Martí, *El Quijote*, de Gutiérrez Aragón, *Noche de Reyes*, de Miguel Bardem, *Todo menos la chica*, de Chus Delgado y *Agujetas en el alma*, de Fernando Merinero.

En televisión, cabe destacar su participación en el Estudio 1 *19,30*, su recordado papel protagonista de *Herederos* (TVE) y la tve movie *Entre cien fuegos* (FORTA) o los personajes fijos en *Cuéntame* (TVE), *Acusados* (T5), *Maitena* (SEXTA), o *Amar en tiempos revueltos* (TVE). También ha encarnado distintos personajes en las series *La que se Avecina* (Antena3), *Brigada Policial* (SEXTA), *Hospital Central* (TELE 5), *Al salir de Clase* (TELE 5), *Paraíso* (TVE), *Hermanas* (A3), *Puerta con Puerta* (TELE 5), *Inquilinos* (TELE5) y *Farmacia de Guardia* (A3).

En teatro ha participado en más de cuarenta producciones, algunas de creación propia, interpretando papeles tanto en teatro clásico como contemporáneo. De las últimas colaboraciones cabe destacar: *Ejecución Hipotecaria*, dirigida por Adolfo Fernández, *Nada tras la puerta* -coproducción con el CDN-, *Verano*, dirigida por Tamsin Townsed, *Tartufo* -representado en el Festival de Almagro- o *Closer*, dirigida por Mariano Barroso. Ha trabajado con directores y directoras como Aitana Galán, Mariano Barroso, Miguel Cubero, Fernando Romo, Jesús Asensi, Miguel Ponce y Luis Dorrego, entre otros.

Aparte de su trabajo como actriz, también imparte clases y dirige grupos tanto infantiles como de jóvenes, en colegios, universidades (Universidad de Nueva York y Universidades Reunidas) y otro tipo de centros.

Ainhoa Amestoy D´Ors. Autora y actriz

Licenciada en Dirección de Escena por la RESAD, y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Ciencias del Lenguaje y de la Literatura.

Estudió interpretación en el Laboratorio de William Layton y ha trabajado como actriz, entre otras, en las siguientes producciones teatrales: *El sí de las niñas*, de L. F. de Moratín, (dir: Miguel Narros, con producción de Andrea D´Odorico); *La visita de la vieja dama*, de Friedrich Dürrenmatt, (dir: Juan Carlos Pérez de la Fuente, en el CDN); *Cierra bien la puerta*, de Ignacio Amestoy, (dir: Paco Vidal); *El olvido está lleno de memoria*, de Jerónimo López Mozo, (dir: Antonio Malonda); *La traición en la amistad*, de María de Zayas, (dir: Mariano de Paco)

o *El chófer del teniente coronel Von Richthofen toma decisiones*, de Ignacio Amestoy. En televisión ha trabajado en *Cuéntame cómo pasó*, de TVE. Y en 1997 ganó el Premio Ercilla de Teatro como Actriz Revelación.

Ha dirigido, entre otros, los siguientes espectáculos: *De Jerusalén a Jericó*, de Ignacio Amestoy; *El curioso impertinente*, de Miguel de Cervantes (Círculo de Bellas Artes); *Cuarteto*, de Heiner Müller (X Ciclo Autor. Escena Contemporánea); *AntiG8na* y *Saltar sin red*, de Fernando López; *Doña Inés de Castro*, de L.F. Comella (C.C. Conde Duque); *Soy Ulises, estoy llegando* (C.C. Moncloa), con texto propio; *La casa de Bernarda Alba* y *Yerma*, de García Lorca, *Jácara del avaro*, de Max Aub, y *La oportunidad perdida*, de Ernesto Caballero (para Hamilton College); *Calderón. PPP*, de Pier Paolo Pasolini (para el XIII Ciclo Autor. Escena Contemporánea); *XII Maratón de monólogos*. Asociación de autores de teatro. La Casa Encendida; *Mucho ruido y pocas nueces*, con textos de Shakespeare y Jacinto Benavente; *Las fábulas del señor Samaniego*, con texto propio; *Alicia en el país de las maravillas* (Casa del Lector), con texto propio; *Recursos humanos* (Microteatro por dinero), con texto propio -se estrenará en breve en Buenos Aires realizado como producción argentina; *Cifras* (CDN); *Las calles de mi Retiro* (Casa de Vacas); *Pisto Nacional* (CDN) y *El viento lo va diciendo* (CDN). Prepara en la actualidad nuevos proyectos con el CDN y la Fundación Psico Ballet Maite León.

Como ayudante de dirección ha trabajado en: *El arrogante español*, de Lope de Vega, dirigida por Guillermo Heras, y los *Premios de la Unión de Actores*, dirigidos por Mariano de Paco.

Ha trabajado como gestora cultural para el Ayuntamiento de Madrid (distrito de Moncloa) y es profesora de Introducción al Teatro en el colegio Nuestra Señora Santa María (con cuyo grupo ha ganado premios en los certámenes del Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Carlos III) y de Literatura Dramática e Interpretación en la Universidad Complutense y en las universidades americanas Middlebury College, Hamilton College y Colgate University. También ha trabajado como coordinadora artística en el Centro Dramático Nacional y ha sido miembro de su Consejo Asesor.

Sobre Estival Producciones

Formada por Alejandro de Juanes Seligmann y Ainhoa Amestoy D'Ors, Factoría Estival de Arte nace hace diez años. Ha producido los siguientes espectáculos: *Quijote. Femenino. Plural*; *Sanchica, princesa de Barataria*; *Doña Inés de Castro*, de L.F. Comella; la presentación de la bebida "Spirit", para la marca Schweppes; *Soy Ulises, estoy llegando*, con texto de Ainhoa Amestoy; *Improclásicos*; *Calderón. PPP*, de Pier Paolo Pasolini; *Mucho ruido y pocas nueces*, con textos de Jacinto Benavente y William Shakespeare; *Saltar sin red*, de Fernando J. López; *Las fábulas del Señor Samaniego* y *Alicia en el país de las maravillas*, con textos de Ainhoa Amestoy; *Las calles de mi Retiro*, con textos de Ernesto Caballero, José Luis Alonso de Santos y Lourdes Ortiz, entre otros. Ha sido compañía residente del Ayuntamiento de Madrid desde el año 2011, inicialmente en el distrito de Usera y actualmente en Retiro.

