

CERVANTES

DE BOCA EN BOCA

Las Novelas Ejemplares de Cervantes contadas por vecinos de Alcalá

Un proyecto de **ColectivoEscénica**
para el Corral de Comedias de Alcalá de Henares

POR QUÉ LAS NOVELAS EJEMPLARES DE CERVANTES

Doce novelas cortas que nada tienen de ejemplares, sino que son doce “desatinos”. Así definen algunos críticos esta obra de Miguel de Cervantes, publicada en 1613, y que debe su “ejemplaridad” no solo a una clara y defendida influencia de la novela italiana, sino a que está considerada como el inicio de la novela corta en España. Pero, ¿por qué hablamos de desatinos si son “ejemplares”? Más allá de hacer referencia en el título a la novedosa escritura que Cervantes propone como ejemplar en su momento, en esta obra nos encontramos con 12 relatos plagados de **personajes marginales**, perros filósofos, pícaros, raptos, perseguidores y hombres al borde de la locura, que bien reflejan una realidad absolutamente contemporánea. La amistad, el amor, el engaño, los celos, los raptos, la diferencia de clases, la mujer como objeto deseado o la imposición de las convenciones sociales alimentan además el universo temático de las Novelas Ejemplares, donde más que ejemplaridad vemos una fuerte crítica a la sociedad del momento, que también dialoga con el contexto social de nuestros días.

Es aquí donde reside a menudo el valor de nuestros clásicos, en la mirada hacia la realidad en la que nacen y la vigencia de ese retrato que es tantas veces radiografía del ser humano, de sus bondades y sus debilidades. Nos interesa seguir manteniendo esa mirada a nuestro alrededor, y pasar por boca de Cervantes para contarla.

Así, para abordar las doce novelas cortas que conforman las Novelas Ejemplares, planteamos una dramaturgia que permita vincular esa mirada crítica de Cervantes sobre la sociedad de su momento con la mirada contemporánea a nuestra sociedad, estableciendo **un diálogo entre pasado y presente gracias a un texto que resulta absolutamente vigente al remitirnos a mundos y conflictos actuales.**

QUÉ ES CERVANTES DE BOCA EN BOCA

Cervantes de Boca en Boca es un proyecto de teatro comunitario de ColectivoEscénica que propone un recorrido teatral por el universo de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes y que nace con la inquietud de escuchar la obra cervantina contada por vecinos de Alcalá de Henares, acercando el universo de un clásico a nuestros días.

Se trata de dos trayectos que dividen las 12 novelas en dos grupos. Por un lado, el recorrido que nos llevará por los seis primeros relatos: La gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española Inglesa, El licenciado Vidriera, La fuerza de la Sangre. Y por otro lado, el recorrido con el que concluirá la propuesta, y que contendrá las adaptaciones de El celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros.

“La palabra de Cervantes sigue viva. Ocupa un lugar en nuestra cultura y nuestro imaginario a día de hoy. Nos adentraremos en ella a través de la riqueza de la narración oral, resaltando el valor de la palabra como testimonio vivo, que nos permita convocar un espacio narrativo cotidiano y esencial de forma directa y cercana. Un testimonio que pasa de boca en boca a través de generaciones, transmitiendo el legado de Cervantes a través de las voces de jóvenes y mayores, vecinos de una misma comunidad”.

Equipo de dirección

PROPUESTA DE TRABAJO

Dentro de las actividades programadas por el Corral de Comedias para *La Semana Cervantina* en Alcalá de Henares, la compañía ColectivoEscénica convoca a vecinos de la ciudad complutense a participar en el proyecto de teatro comunitario dirigido por Raquel Alarcón, con Pablo Rodríguez como ayudante de dirección. ColectivoEscénica, que ya ha desarrollado esta temporada pasada otro proyecto de teatro comunitario en el madrileño barrio de Vallecas (Todas Podemos Silbar), contará en esta ocasión con la colaboración de las dramaturgas Eva Redondo y Denise Despeyroux para realizar la adaptación del texto, así como con la presencia de los talleristas Rodrigo Puertas y Adán Coronado, de la escuela de teatro Generación ART es de Alcalá.

El taller, dirigido a participantes **no profesionales** residente en Alcalá de Henares e interesados en las artes escénicas, contará con un grupo de vecinos conformado por un total **10 participantes de diversas generaciones**, de entre 18 y 65 años.

En una primera fase, los participantes se familiarizarán con técnicas propias del teatro comunitario (dinámicas grupales e improvisaciones) y herramientas propias de la narración oral, para adentrarse en el universo cervantino, de la mano de la directora del proyecto, Raquel Alarcón, y del adjunto a la dirección, Pablo Rodríguez, con la estrecha de colaboración de los talleristas Rodrigo Puertas y Adán Coronado.

En una segunda fase, se trabajará a partir de la adaptación del texto original realizado por las dramaturgas Eva Redondo y Denise Despeyroux, para acercar cada una de las historias a los propios participantes y su oralidad, con el fin de escuchar las Novelas Ejemplares de Cervantes contadas por los propios vecinos de Alcalá, resaltando el valor de la palabra que se transmite de boca en boca a lo largo del tiempo a través de participantes de distintas generaciones de una misma comunidad.

Cervantes de Boca en Boca finalizará con una muestra del taller los días 10 y 11 de octubre de 2020 en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.

EQUIPO ARTÍSTICO

DIRECCIÓN. RAQUEL ALARCÓN

Directora, actriz y pedagoga. Formada en Cuarta Pared, tras su licenciatura en Filología Hispánica, completa sus estudios como actriz en Italia, Dinamarca y Polonia, participando en espectáculos para el Grotowski Institute. Posteriormente, trabaja en diversos montajes y proyectos de investigación teatral con Javier Yagüe, Adolfo Simón, Inma Nieto o Raúl Irujo entre otros, en España, Argentina, México y Rumanía, donde también desarrolla su trabajo en la pedagogía teatral.

Comienza su recorrido en la dirección como ayudante habitual de Pablo Remón, y junto a otros directores como Ernesto Arias, Fernando Sánchez-Cabezudo, Susana Gómez o Pilar Massa. Sus últimos trabajos como directora son la pieza de videocreación *Apuntes sobre realidad* (La Ventana del CDN, Centro Dramático Nacional 2020) *Sueños y Visiones de Rodrigo Rato*, de Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón, (Pavón Teatro Kamikaze, 2019), el proyecto de teatro comunitario *Todas Podemos Silbar* (Teatro de la Abadía, 2020), o el espectáculo-concierto *Il Teatrino delle meraviglie*, de Miguel de Cervantes (Marchesato Opera Festival de Saluzzo, Italia, 2019).

DRAMATURGIA. EVA REDONDO

Estudió Publicidad y RRPP en Salamanca, su ciudad natal. En el año 2011 ingresa en Nuevo Teatro Fronterizo donde recibe formación en dramaturgia (José Sanchis Sinisterra). Sus estudios se completan con diversos cursos de escritura dramática (Fermín Cabal, Enzo Cormann, Panorama Sur, Alberto Conejero, Rafael Spregelburd, Roland Schimmelpfennig, Mauricio Kartun, Marco Antonio de la Parra) y de interpretación (Eva Lesmes, Macarena Pombo, Graham Dixon, Mar Navarro). Ha obtenido las becas En blanco ETC de Cuarta Pared (*Cuatro nombres para Raquel*), Dramaturgias Actuales del INAEM (*Sin*

Venir a cuento, historias alrededor de un puñetazo) y el VI Laboratorio de escritura teatral de Fundación SGAE (*Fulgor*)

Durante los últimos años, su labor dramaturgica y de puesta en escena incluye: **Le es Fácil flotar**, (obra estrenada en el Pavón Teatro Kamikaze) **Donde el hielo se rompe** (estrenado en Pamplona y traducido al Euskera), **Cuidado con el perro** (publicada por Ediciones Antígona. Traducido al francés y publicado por Actualités Editions. Obra estrenada en la sala Cuarta Pared, candidata a los premios Max 2019), **La Rebelión de los hijos que nunca tuvimos** (texto de QY Bazo, estrenado en el Centro Dramático Nacional), **El séptimo continente** (pieza para el Ciclo Planeta vulnerable, publicado por Ediciones Invasoras), **Ruta 6,8** (Publicada por Ñaque Edictora. Dirección de Eva Redondo para Conde Duque Fringe12), **Terapia de choque** (Publicada por Ñaque Editorial), **Pastel de Lagrange** (Dramaturgia junto a Juan Mayorga, Quique Bazo, Yeray Bazo y Kike Torres), **Topos, basado en hechos reales** (Dramaturgia y dirección junto a Roberto Santiago. Teatros Luchana), **Un chicle en el zapato** (coordinada por José Sanchis Sinisterra para el ciclo En Riesgo), **Mujeres Pioneras de la Ciencia Española** (Dramaturgia coordinada por José Sanchis Sinisterra y compartida con Yolanda Pallín, María Velasco, Blanca Doménech y Lucía Vilanova; textos publicados en Primer Acto nº 345), **Caminando y Cantando** (Dramaturgia coordinada por José Sanchis Sinisterra para el ciclo Regresar / A dónde / Por qué) **Archipiélago Dron** (Dramaturgia junto a Quique Bazo, Yeray Bazo y Kike Torres. Dirección de Eva Redondo para Matadero Madrid Fringe13 y Sala Cuarta Pared). Es socia fundadora del colectivo creativo Nuevenovenos y promotora de Contexto Teatral (portal online de dramaturgia contemporánea: www.contextoteatral.es).

DRAMATURGIA. DENISE DESPEYROUX

Es autora, directora de escena, actriz, docente y guionista. Ha estrenado un total de quince obras en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Montevideo, Buenos Aires y Londres. Ha sido producida por teatros públicos como el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español y el Teatro Arriaga.

La Realidad, Carne viva, Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales, Un tercer lugar y Tiempos mezquinos le han valido para ser

reconocida como una de las voces más singulares e interesantes de la dramaturgia española contemporánea.

Uno de sus últimos trabajos, actualmente en gira, ha sido *Cançó per tornar a casa*, estrenada en la sala Beckett, en el marco del Grec Festival de Barcelona, con la compañía T de Teatre. Además de al catalán y al euskera, ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, griego, rumano y japonés.

Este año inaugura la temporada del Teatro Fernán Gómez con su obra *Ternura negra*, que ha tenido lecturas dramatizadas, en sus respectivas traducciones, en Londres, Berlín y Roma.

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN. PABLO RODRÍGUEZ

Actor, Músico y Cantante. Estudia Interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid (1997-2001), continuando su formación a nivel nacional e internacional de la mano de Lenard Petit y Joanna Merlin (Michael Checkhov Institut, Boston) John Strasberg (Actor's Estudio de Nueva York), Lembit Peterson (Tallin, Estonia), Charo Amador (R.E.S.A.D., Madrid) o Jordi Godall (Institut del Teatre, Barcelona). Fue Integrante del Elenco Joven de Formación del Teatro de la Abadía de Madrid,

entre 2007 y 2010. Ha trabajado para diversas compañías de ámbito nacional e Instituciones como la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro de la Abadía de Madrid.

Ha sido dirigido por José Carlos Plaza, Josefina Molina, Ernesto Arias, Fefa Noia, Juan Antonio Quintana, Ricardo Vicente, Nina reglero, Fernando Urdiales, Charo Amador o Miguel Tubía. En 2005 crea, junto con otros artistas, su propia compañía de teatro, Cuarteto Teatro Producción Artísticas y el Centro de Investigación Artística Espacio Abierto, en Valladolid, ambas activas hasta junio de 2014. Al mismo tiempo ha realizado trabajos en distintas series de ámbito nacional y proyectos cinematográficos. Es miembro de agrupaciones musicales de Jazz y Música Contemporánea, como cantante y pianista. Actualmente está centrado en su carrera como actor, músico y cantante en Madrid.

TALLERISTA COLABORADOR. RODRIGO PUERTAS

Actor, director y pedagogo teatral. Licenciado en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Diplomado en pedagogía creativa. Actualmente forma parte del grupo *Encanto de Cantajuego*, donde además de cantante y actor, ha sido asistente de interpretación. Este proyecto pedagógico musical infantil ha recibido más de 40 Discos de Platino, 1 Disco de Oro y más de 1.000.000 de espectadores en más de 1.500 funciones ininterrumpidas desde 2007.

Con más de veinte años de experiencia en la docencia, es especialista en desarrollar proyectos formativos y escénicos para infancia y juventud. Ha sido docente en centros como La Escuela de Artistas de Jesús Yanes, la Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara o el Centro de Artes Escénicas *La Caja del Arte*, entre otros. En 2015 abre en Alcalá el centro de formación *generacionARTes*, y su propia compañía, con la que actualmente crea y dirige sus propios espectáculos. Como director de escena y creador destacan proyectos de ópera como el *Il fantastico cavaliere Don Chisciotte della Mancia* (2016) del compositor Matteo Fania, o de teatro como *El Pájaro Azul* (2015), *El soldadito de Pluma* (2018), *Palabras por un Tubo* (2018).

TALLERISTA COLABORADOR. ADÁN CORONADO

Docente, actor, bailarín y coreógrafo. Licenciado en Interpretación Gestual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Grado profesional en Danza Contemporánea con mención especial en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid y Experto Universitario en Didáctica de la Expresión Corporal en la Universidad Rey Juan Carlos. Entre sus reconocimientos destacan: Ganador de una BECA BIDE en EEUU

otorgada por el Certamen Coreográfico de Madrid. Ganador del Certamen Coreográfico del RCPD. Ganador del Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan la MENCIÓN DE HONOR en la especialidad de Danza Contemporánea al concluir las Enseñanzas Profesionales de Danza. 2018; Ganador de Beca BIDE (Barcelona International Dance Exchange) en el 31º Certamen Coreográfico de Madrid. 2017; PRIMER PREMIO JÓVENES CREADORES de Madrid. 2016, o Premiado a MEJOR ACTOR y MEJOR INTERPRETACIÓN en el Certamen de Teatro de Béjar y Certamen Nacional de Teatro de Villamuriel. 2016. Actualmente es profesor de Danza Contemporánea, Técnica y Expresión del movimiento en *generaciónARTes* de Alcalá de Henares.

COLECTIVOESCÉNICA

ColectivoEscénica es un espacio creativo constituido en 2014 que surge con la finalidad de amparar diferentes iniciativas artísticas de un conjunto de creadores escénicos con una amplia y diversa formación. Está constituido por profesionales que desarrollan su actividad en diversos campos con el fin de sumar sinergias y enriquecer inquietudes, en relación con el contexto sociocultural en el que desarrollan su actividad, de ámbito internacional (España, Venezuela y México fundamentalmente).

Nuestra institución busca ser espacio aglutinador de las más diversas actividades y corrientes creativas, y pretende en el mediano plazo realizar acciones concretas en la formación de determinados sectores de las artes escénicas, además de fomentar la creación de proyectos audiovisuales. La misión de este proyecto es ser un espacio plural de creación, investigación, producción y cohesión entre los diversos lenguajes escénicos y audiovisuales, reconocible por la calidad y diversidad de sus apuestas. Nuestra visión es la de ser un referente creativo en el panorama de las artes escénicas hispanoamericano, como un espacio colectivo de alta calidad artística diverso en su esencia, abierto en sus propuestas e integrador de lenguajes e ideas.

A lo largo de nuestra corta trayectoria, hemos amparado diversos proyectos audiovisuales, como los cortometrajes “Todas Podemos Silbar”, de Ilan Rosenfeld y

Raquel Alarcón; y “Cenizas”, “Solo un segundo”, Jorge, ¡hijo!” o “El empleo del tiempo”, dirigidos por Rennier Piñero. Así como el proyecto de teatro comunitario “Todas Podemos Silbar”, desarrollado entre octubre de 2019 y febrero de 2020 bajo la dirección de Raquel Alarcón con Pablo Rodríguez en la ayudantía de dirección y que ha contado con la colaboración de Felix Estaire, Juan Ceacero, Marisa Pons y el Coro de Jóvenes de Madrid.

Entre las producciones teatrales que ha desarrollado el Colectivo, destacan “Ciegos son los días que vendrán”, “Pan y los Nadie” (producido por Fundación Rajatabla, Venezuela), “For Sale”, “Animales Feroces”, “Monstruos en el armario, ogros bajo la cama” y “Ángeles Terribles”, dirigidos por Rennier Piñero. Por otra parte, también hemos desarrollado una línea de formación, organizando talleres y laboratorios de exploración, para profundizar en el trabajo de los profesionales vinculados a las artes escénicas. Estos talleres se han realizado hasta ahora en diversos contextos, como en Madrid (con Pepa Pedroche o Rennier Piñero), en Caracas, Venezuela (con Silvia Herreros); o en Hermosillo, México (con Sergio Adillo).

ColectivoEscénica son la actriz y directora Raquel Alarcón, la dramaturga y novelista Silvia Herreros de Tejada, la productora Elena Martínez, el actor, músico y director Pablo Rodríguez, y el actor y director venezolano Rennier Piñero. Además, entre los colaboradores habituales y antiguos miembros se encuentran el director del Coro de Jóvenes de Madrid Juan Pablo de Juan, el dramaturgo y director Félix Estaire, el actor y director Juan Ceacero, la silbatriz Marisa Pons, la coreógrafa y directora Milagro Lalli, o el iluminador Jesús Antón, entre otros.

CONTACTO

cervantesdebocaenboca@gmail.com