

EQUIPO ARTÍSTICO

ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN MUSICAL **Juan De Udaeta**
 GUIÓN Y DIRECCIÓN ESCÉNICA **Emilio Hernández**
 ILUMINACIÓN **Miguel Ángel Camacho**
 VESTUARIO **Gabriela Salaverri**
 VÍDEO **Sold Out Media**
 ACTOR **Chete Lera**

Slovack Sinfonieta

MÚSICA

SUITE DE DON QUIJOTE **Georg P. Telemann**
 CANCIONES Y DANZAS PARA DULCINEA **Antón García Abril**
 DON QUIJOTE **Richard Strauss**

Patrocinado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales

Una peculiaridad de las obras maestras –las auténticas, no las engañosas– es su capacidad de generar más obras. Tal es su impacto en mentes y sentimientos que, encendiendo chispas creativas, hacen de cuna a nuevas obras, a veces muy distintas a ellas mismas. A la cabeza de todas las obras madre se encuentra *Don Quijote de la Mancha*: en sus cuatro siglos de vida, esta indispensable obra de la literatura ha engendrado incontables cuadros, esculturas, marionetas, poemas, películas... Pero, acaso, el arte más rebosante de quijotes sea el musical: en ese trasvase letra-sonido, los compositores (Paisiello, Salieri, Donizetti, Mendelssohn, Massenet, Ravel, Falla, Halffter...) nos han dejado a barítonos que entonan sus cantos a Dulcinea, operetas y musicales que insisten en “llegar donde nadie llegó”, sanchopanzas que bailan a ritmo de polca y orquestas que imitan a molinos de viento. Es como si Cervantes hubiera querido abonar el cerebro de todos los artistas que le sucedieron, porque ¡hay que ver lo mucho que sigue dando de sí su obra!

La pasión según Don Quijote se propone barajar tres quijotes orquestales muy distintos. El más antiguo es un *Don Quichotte* que nos llega de la barroca pluma de Telemann. En él nos encontramos lo típico de entonces: una orquesta de cuerda y un conjunto de piezas descriptivas –con sospechoso aspecto de suite clásica–, con títulos que hacen referencia a algunos de los momentos más famosos de la obra. El segundo es *Don Quixote Op. 35*, un poema sinfónico de tremendas proporciones y espeso contenido: no podía ser menos, viniendo de Richard Strauss, el hechicero de los colores, el orquestador capaz de extraer los sonidos más insólitos. Su quijote adopta el formato de tema con variaciones, y tiene al chelo y a la viola como solistas. Y el tercero es un Quijote acorde con los tiempos que corren: la composición de Antón García Abril ya no está dedicada a él, sino a su eterna amada: *Canciones y danzas para Dulcinea*. Esta música española –pero que muy española– echa una mirada atrás y busca inspiración en melodías y ritmos de otros tiempos.

Lo cierto es que las tres composiciones musicales seleccionadas son muy adecuadas para un tratamiento dramático como el de este concierto, pues están constituidas por abundantes y menudas piezas de carácter –campos expresivos bien diferenciados–. Pero no es el azar el que ha colocado las piezas de manera revuelta, sino el buen hacer de Emilio Hernández, director escénico y guionista, y de Juan de Udaeta, adaptador y director musical, en una creativa labor de selección y distribución de músicas y textos cervantinos, con una clarísima referencia a los tiempos que corren. Y todo ello repartido en siete capítulos.

En el prólogo, junto al *Allegro* central de la *Obertura* de Telemann, escucharemos a Cervantes, quien, con cierto sarcasmo, deja constancia de su oficio de escritor pobre: “Si necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo”. En el capítulo II, *Al servicio de la república*, Don Quijote se hace caballero y recuerda aquellos tiempos dorados en que “todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia”. En el siguiente, *No hace menos el soldado...*, le oiremos proclamar parabienes de su oficio de caballero: “Así que somos ministros de Dios en la tierra, y brazos por quien se ejecuta en ellos su justicia”. En el centro del concierto, *Bástame a mí pensar y creer*, la música de Telemann llega a su punto culminante con una sorprendente imitación de un lamento –casi sollozo–, mientras nuestro personaje “imagina que todo lo que dice es así”. En el capítulo V, Strauss establece un diálogo con el protagonista, tomando la libertad como tema y su inconveniencia en ponerla a veces en práctica. En el penúltimo capítulo nuestro Quijote nos advierte de que un buen caballero jamás se vuelve atrás, aunque al gigante a vencer le sirvan...de piernas dos grandísimas torres. Y antes de que Strauss ponga el punto final con su maravillosa *Variación III*, comparece la advertencia final: la vida y la comedia son como espejos, pues “en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura”.

Fernando Palacios, 2002

INTRODUCCIÓN

Telemann: *Obertura (Largo)*
 García Abril: *Canción de la noche blanca*

1. HABÍA UN LOCO

Telemann: *Obertura (Allegro)*

2. AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA

Telemann: *Ataque a los molinos de viento*
 Strauss: *Introducción (fragmento)*
 Telemann: *El sueño de Don Quijote*

3. NO HACE MENOS EL SOLDADO QUE EL CAPITÁN QUE LE ORDENA

García Abril: *Danza del camino*
 García Abril: *Canción de la búsqueda*
 Telemann: *Galope de Rocinante*

4. BÁSTAME A MÍ PENSAR Y CREER

Strauss: *Finale (fragmento)*
 Telemann: *Suspiros de Don Quijote*
 García Abril: *Canción del encuentro*

5. POR LA LIBERTAD SE PUEDE Y SE DEBE AVENTURAR LA VIDA

Strauss: *Introducción (fragmento)*
 Strauss: *Variación IV (fragmento)*
 Strauss: *Variación I (fragmento)*
 García Abril: *Canción de la noche blanca (fragmento)*

6. UN GIGANTE AL QUE LE SIRVEN DE PIERNAS DOS GRANDÍSIMAS TORRES

Strauss: *Variación IX (fragmento)*
 Strauss: *Introducción (fragmento)*
 García Abril: *Canción del encuentro (fragmento)*

7. ACABADA LA COMEDIA TODOS QUEDAN IGUALES

Telemann: *Obertura (Largo final)*
 Strauss: *Variación III (fragmento)*

7. ACABADA LA COMEDIA TODOS QUEDAN IGUALES

Strauss: *Variación III (fragmento-continuación)*

PRODUCCIÓN

Gemma Quintana

DISTRIBUCIÓN Y GIRA

Elena Martínez

CONTABILIDAD

Inmaculada García

ADMINISTRACIÓN

Mercedes Tresguerres

Santiago Aragonés

María Ortega

EQUIPO DEL TEATRO DE LA ABADÍA

LIMPIEZA

Concepción Hernández

Juan Luis Herranz

ACOMODADORES

Andrea Delicado

Juan Gómez

José Ramón Herrero

Natividad Vera Melián

TAQUILLA

Luza Peña

JEFA DE SALA

Gloria Navarro

PRENSA

Alexis Fernández

GESTIÓN DE AUDIENCIAS

Patricia Roy

COMUNICACIÓN

María Fernanda Ahedo

SECRETARIA

Emma Tulla

SASTRERÍA / UTILERÍA

Nuria Martínez

ILUMINACIÓN

Pedro Yagüe

Eduardo García

MAQUINARIA

Braulio Blanca

SONIDO

Javier Almela

ASISTENTE OFICINA TÉCNICA

Deborah Macías

MANTENIMIENTO

Antonio Rodríguez

DIRECCIÓN TÉCNICA

Elisa Sanz

Tecni-front

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Mª Xosé Noia

AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Ana Zamora

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN

Carlos Aladro

GERENTE

Alicia Roldán

DIRECTOR

José Luis Gómez

www.teatroabadia.com

UNIÓN DE TEATROS DE EUROPA

La Abadía el placer inteligente

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 42

TAQUILLA: 91 448 16 27

La pasión según Don Quijote
 Concierto para actor y orquesta

TEXTOS DE MIGUEL DE CERVANTES MÚSICA DE STRAUSS, TELEMANN Y GARCÍA ABRIL
 ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN MUSICAL DE JUAN DE UDAETA INTERPRETACIÓN DE CHETE LERA Y LA SLOVACK SINFONIETA
 GUIÓN Y DIRECCIÓN DE EMILIO HERNÁNDEZ

músicaescena

Red de Teatros, Auditorios y Circuitos de cooperación pública

ARMONIA