

Sainetes. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande.

Miércoles, 17 de Marzo de 2010 16:07 - Actualizado Sábado, 24 de Abril de 2010 17:47

LOS SAINETES

De DON RAMON DE LA CRUZ POR LOS SUELOS

[2006-06-19]

Pensar en Don Ramón de la Cruz ³ (28 de marzo de 1731 - 5 de marzo de 1

LOS SAINETES

De
DON RAMON DE LA CRUZ
POR LOS SUELOS

FOTOS BASE: CHICHO

■ Pensar en **Don Ramón de la Cruz** (28 de marzo de 1731 – 5 de marzo de 1794, Madrid) es asociarlo a un teatro menor y a una serie de obritas aptas para representarlas en los colegios y así salir del paso o iniciar en el teatro a los chicos. En realidad, los sainetes vienen a ser el resultado del proceso evolutivo que viene de los pasos a dos y los entremeses.

El **Diccionario de Autoridades** (1726 -1739) define al sainete como
“una obra, o representación menos seria, en que se canta y baila, regularmente acabada la segunda jornada de la comedia”

FOTO BASE: CHICHO

De cara a subirlas al **Don Ramón de la Cruz**

- Nuestro siglo XVIII – advierte **Eduardo Vasco** – ha sido el gran olvidado, el gran denostado por la crítica y la profesión, y no deja de resultar paradójico que uno de los períodos de mayor intensidad, de mayor variedad y fantasía de nuestra historia teatral, se reduzca sin más a una especie de erial literario sin posibilidades. Debemos investigar con ojos contemporáneos ese dieciocho tan vapuleado para encontrar las razones que hicieron reinar en la escena estos sainetes. Es lo que hemos intentado desde la Compañía: saborearlos, ya que por extensión y seguramente con acierto, el mismo

Diccionario de Autoridades

los califica como

“cualquier bocadito delicado y gustoso al paladar”

Los “ojos contemporáneos” se han encontrado en **Ernesto Caballero** que versiona y dirige la función.

- **Ramón de la Cruz** especifica

Ernesto

–

ERNESTO CABALLERO

La obra de **Don Ramón** fue muy criticada por la preceptiva literaria de la época de la tragedia y del drama ilustrado.

- Una de las críticas a D. Ramón era porque rehuía el carácter moralizante o didáctico que se exigía al dramaturgo del s. XVIII. Ahora vemos que estas pequeñas obras poseían una libertad, ya que abre un camino hacia el teatro costumbrista, realista, musical y molieresca. Es un creador ya que en esa rendija desarrolla un teatro (con boca pequeña) de gran libertad, audacia, formal y de contenidos. Trabaja desde la comedia y de ahí su mirada indulgente. Otras veces se mueve desde el gracejo de las primeras pinturas de

Goya

hasta el esperpento valle-inclanesco como sucede con el sainete

Manolo

Ernesto Caballero piensa que **Ramón de la Cruz** viene a ser el puente entre el teatro clásico y moderno.

FOTO: CHICHO

- Los aires de renovación en nuestro teatro clásico parecen estar

DIFICIL ELECCIÓN

ENTRE UNA INGENTE OBRA

No ha sido fácil el trabajo de ofrecer un espectáculo a base de estas obras cortas, tanto por la cantidad como por la forma de hilvanarlas.

- Mi primer empeño - aclara **Ernesto** – ha sido destacar la diversidad de unas obras que gozaron en su día del éxito y de la aceptación popular. Tenía que seleccionar cuatro sainetes íntegros, muy diverso entre sí, además de diferentes fragmentos incorporados de otros tantos. Con ellos se pretendía mostrar la variedad.

Los cuatro sainetes elegidos son:

La ridícula embarazada

El almacén de las novias

La República de las mujeres

Manolo, tragedia para reír o sainete para llorar.

- **La ridícula embarazada** – aclara **Ernesto** - es

una farsa de corte molieresco. Lo que se llama una comedia de figurón. Se trata de una embarazada muy ridícula que tiene sometidos a todos – petimetres, criados, maridos pusilánimes, mujeres antojadizas, médicos fatuos etc... - con sus antojos.

- **El almacén de novias** es un cuadro de costumbres disparatado. Un personaje quiere casarse y va a un almacén de novias, en el que hay una amplia galería de tipos femeninos. Está tratado con un casticismo muy delirante, en el que el humor absurdo y la teatralidad exacerbada nos recuerdan el teatro furioso de Francisco Nieva
, a quien quiero dedicar este montaje.

- **La República de las mujeres** es un texto que **D.**

Ramón de la Cruz

recoge de un relato muy en boga en el s. XVIII y que procede de una comedia francesa. En una isla existe un estado gobernado por

mujeres y todo se da al revés: las mujeres empuñan las armas y los hombres se dedican a las tareas femeninas.

- **Manolo, tragedia para reír o sainete para llorar** prefigura el esperpento de **Vall e Inclán**

. Es una tragedia heroica protagonizada por rufianes ante una taberna de Lavapiés. Tiene muchas expresiones similares a las utilizadas por

Valle

. Hay una degradación de lo trágico como hace el propio Valle.

DAR UNIDAD

A LOS CUATRO SAINETES

ELEGIDOS

El siguiente paso era dar una

cierta unidad a todo el espectáculo y que no aparecieran como obras sueltas.

- Había que buscar una **Ernesto** marco dram

FOTO: CHICHO

Al aparecer una compañía teatral del s. XVIII, podemos ver los usos y costumbres de dichas compañías.

- Ello nos permite hacer un fiel retrato de esa época, pero no se trata de una reconstrucción arqueológica. Lo que sí hemos evitado es extrapolarlo facilonamente al tiempo presente. Es un ir y venir del siglo dieciocho al veintiuno lo que ha orientado todo nuestro trabajo. Vemos una compañía de hoy recreando, dialogando, jugando y poniéndose en el lugar de una compañía del siglo XVIII. Es recrear y no mimetizar, ya que los espectadores tendrían que estar de pie y las actores deberían tener 14 ó 15 años. La mayor dificultad ha sido lograr el equilibrio entre las formas del s. XVIII

llenas de humildad, sorpresa e ingenuidad con las de hoy.

Un punto común entre el siglo XVIII y el nuestro es el de ser eminentemente teatral.

FOTO: CHICHO

- El teatro, en ~~caquía~~ ~~época~~ ~~desborda~~ lo

El verso era en **D. Ramón de la Cruz**, su modo peculiar de hablar.

- Incluso las anécdotas de los actores durante los ensayos y que anotaba lo hacía en verso. De esto está plagado toda la obra. Por eso era importante también un trabajo sobre el verso que lo ha llevado a

cabo **Francisco Rojas**. Se trata de un verso que deber resulta musical ya que convive con formas sonoras como son tonadillas, folías, seguidillas y otras partituras que ha recogido Alicia Lázaro

ALICIA LÁZARO,
LA MUSICA DEL S.
XVIII
UNA AMPLIA
PALETA MUSICAL

El nombre de **Alicia**

Lázaro

se ha convertido ya en un clásico por su especialidad en música del renacimiento y del barroco. Sus últimas colaboraciones en estos estilos han sido en obras como:

Auto de la Sibila Casandra

y

Auto de los Cuatro Tiempos

(

Gil Vicente

),

Viaje al Parnaso

(

M. Cervantes

) y

Tragicomedia de Don Duardos

(

Gil Vicente

). Ha realizado varios trabajos de investigación musicológica. Este es su tercer trabajo para el teatro Clásico.

- Lo primero que quiero es agradecer que en los tres espectáculos, muy diferentes musicalmente, en el Teatro Clásico hemos trabajado con música en directo y esto es importante. Esta vez he tenido que acercarme al teatro del s. XVIII. Se trata de una paleta musical muy diversa de colorido. Semejante a la paleta de

Goya

que va desde el colorido de los majos a sus pinturas negras.

Ha habido un trabajo de investigación en los Archivos.

- He recurrido a los Archivos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

FOTO: CHICH

Unir a **Boccherini** y **Ramón de la Cruz** es algo casi natural:

FOTO: CHICH

- Entre Boccherini Ramón

La República de las mujeres y Manolo

poseen su música original. Las otras recurren a las seguidillas y la música de

Boccherini

es música incidental.

- Hay un primer nivel explícito de las Compañías Teatrales del s. XVIII —

aclara

Alicia

—
y un segundo nivel por la forma de actuar. La gestualidad de la época se trata con ironía cuando se usa. Hemos mantenido los dos planos.

Existe el canto, lo cual ha obligado a cantar a todos los actores.

- Todos cantan y muy bien. Lo hemos logrado mediante la adaptación a las voces propias de los actores. Incluso algunos actores como José Luis Patiño y José Luis Alcobendas tocan la trompeta, el clarinete y el piccolo. Y los chicos tocan las castañuelas. Ha sido un trabajo total.

La música en directo corre a cargo de 4 músicos, que utiliza 4 instrumentos de la época: **2 violines barrocos** (la cuerda es de tripa), **1 violoncello** de la época de **Boccherini**, el **fortepiano** que es el antecesor del piano y suena de un modo especial.

- No se trata de utilizarlos para hacer arqueología musical, - aclara **Alicia** - sino que proporcionan el color y sugiere el s. XVIII, interpretado por músicos del s. XXI, los cuales han hecho un gran esfuerzo.

UN VESTUARIO COMPLEJO

- Mi trabajo es de tipo evoc

FOTO

El vestuario no es óbice

para que los actores
rueden por el suelo, el cual
parece ser el lugar
connatural de los
divertidos personajes.

LOS PERSONAJES TIRADOS POR EL SUELO

El que
tenga tirados por el suelo a
los personajes lo justifica **E**

Ernesto Caballero

·
·

- Este teatro como contraste a la tragedia, se pedía que al actuar se tirasen por el suelo, se mezclasen en la cazuela. El propio género es muy corporal y el verso está

dicho para ser actuado y no simplemente dicho. El teatro contemporáneo ha rescatado el cuerpo. El clásico era más envarado. Hay que actuar y moverse. El suelo entra como un elemento más y es el punto de apoyo. Hay un juego más coreográfico y por lo tanto el actuar es como si

fuesen bailarines.

**EL COLOR DE GOYA Y
LA MINIATURA,
BASE
DE LA ESCENOGRAFÍA**

FOT

José Luís a R

- He partido de dos ideas – desvela **Raymond**

–

La primera era utilizar el color de la época de Goya, y la segunda concebir el conjunto como si se tratara de miniaturas. Pero todo

ello con una visión del 2006 y de una compañía teatral que va a un espacio nuevo. Hemos utilizado materiales del s. XVIII como es recurrir al trabajo de **“taracea”**, en el que usamos 5 colores y a la **“miniatura”** en cuanto a la

proporción. Por ello los decorados son altísimos para que los personajes aparezcan como miniaturas.

Se utiliza la fórmula del teatro dentro del teatro

y de ahí la segunda embocadura.

- Los coqueles que le pertenecen

Uno de los elementos
fundamentales es el

acercamiento del actor al público.

- Por eso hemos roto la cuarta pared a través de una **esca linata** y, de ese modo, público y actores quedan muy

cercanos. Todo esto se completa con el magnífico trabajo de vestuario que ha realizado

Javier Artiñano

▪

LOS ACTORES ENVUELVEN A LOS ESPECTADORES

José

Luis Patiño

- además de tocar
algunos instrumentos y
encarnar a

Espejo

- . es asiduo en los montajes del Teatro Clásico ya desde la época de **Adolfo Marsillach** , y resalta dos cuestiones en estos *Sainetes*

·
·

- La primera es una ve

F

Para conseguir ese
aire festivo el trabajo
en conjunto ha sido
indispensable.

- El trabajo del elenco ha sido sumamente coral – esta es la segunda cuestión a resaltar por **Patiño**

.

Se ha desarrollado una gran energía entre los 16 actores y los

cuatro músicos, para sacar adelante este proyecto. No recuerdo haberlo sentido de manera tan clara. Una de las virtudes de Ernesto es abanderar este espectáculo hacia la comedia.

Sainetes. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande.

Miércoles, 17 de Marzo de 2010 16:07 - Actualizado Sábado, 24 de Abril de 2010 17:47

De es...
Roisás

- Ha sido un placer tr

LOS DOS RAMONES

DOS ALMAS GEMELAS

**Se
ha comparado a Don
Ramón de la Cruz
y
Don Ramón María
de Valle Inclán
a través del sainete**

Manolo

▪

- Los dos – aclara
Ernest

O –
deciden dar cuenta
de la realidad. Se

abajan a la plaza y toman de ella un cuadro de costumbres. Hay un 50% de realidad y otro 50% en el que inventan una realidad teatral. Recurren al casticismo en los

personajes. En
Manolo
, quedan
emparentados al
recurrir a los
personajes más
tunos, rufianes etc..
Ambos autores
están muy
interesados por el

casticismo, que es la raigambre madrileña y que, en el fondo, no se sabe si existen como tal o nacen en el teatro y después se imitan en la vida. Este es el alimento de los dos Ramones

■

**El casticismo de Do
n Ramón**

**es como muy
madrileño, la**

interrogante está en

si tal casticismo
funciona más allá
de las lindes de
este Madrid.

- Es cie

Este siglo XVIII es
bien conocido por
Ernesto Caballero

. Ha escrito sobre
**Nicolás
Fernández de
Moratín**
como contrafigura
de
**Don Ramón de la
Cruz**

.

- Moratín es el precepto y sufrió mucho con una serie de contradicciones. Me resultó interesante y

escribí algo sobre
ellos por encargo
del Teatro Español.

Morati

n , al

final, ve que el

teatro es

Shakespeare

y

Don Ramón
traduce a
Shakespeare
y nacerá
Hamleto

·
Moratín
ve que en esos
textos no hay nada

de reglas, de
moralidad poco
– el teatro
neoclásico
concebía los textos
como
ejemplarizantes -,
pero había teatro.
El único precepto

es ser personaje y
vivir sobre la
escena, sin pensar
otra cosa... sea
vanguardia o no y
esto es
Don Ramón de la
Cruz
. En esta faceta me

he sentido
identificado.

**MUCHO
MUJERÍO EN
DON RAMÓN**

En
los sainetes
escogidos el tema
de las mujeres
prevalece y, en
general, en la obra
de **Don Ramón.**

Sainetes. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande.

Miércoles, 17 de Marzo de 2010 16:07 - Actualizado Sábado, 24 de Abril de 2010 17:47

- En efecto,
hay abundancia

de mujeres y eso
supone una
anomalía en el
teatro de
repertorio del s.
XVIII. Pensé que
había algo raro.
Nuestros repartos

actuales son más equilibrados. Pero en el sainete sí hay abundancia del tema de la mujer y de personajes femeninos. Esto

se explica porque
no hay que olvidar
que los sainetes
se escribían por
petición de los
propios actores y
en el mundo del
teatro abundaban

las actrices
empresarias y se
escribían
personajes
femeninos, que
poseen más
variedad. En mi
inconsciente,

pienso que el
sexo no define
tanto al personaje.
Lo pueden hacer
hombres. Por
ejemplo el **Se**
gismundo
de

La Vida es

Sueño

, es algo más que

un hombre

masculino y lo

podría hacer una

mujer. En el caso

de los sainetes, sí

era una
posibilidad para
que actrices
interpretaran algo
más que los
consabidos
papeles de dama
o criada.

LAS CRIATURAS DE LOS DOS D. RAMONES

**Aunque hay
coincidencias**

**entre el De la
Cruz y el
Valle Inclán
, según
Ernesto
Caballero
, una fisura les
separa: el modo**

de mirar a los
personajes que ha
creado.

- La mirada de
D. Ramón,

aunque se reía
de sus
personajes,
quería a sus
criaturas. En
cambio
Valle
tenía una mirada

más puñetera.

En ese ir y venir
de siglos
acabamos sin

saber si hemos
estado viendo
actores del s.
XVIII que dan el
salto al s. XXI o
bien al contrario.

En la
presentación de
estos sainetes,
una pequeña
orquesta de
cámara, abanicos
y churros. ■

Sainetes. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande.

Miércoles, 17 de Marzo de 2010 16:07 - Actualizado Sábado, 24 de Abril de 2010 17:47

■

Sainetes -
Informaci&oacu
te;n General »

■

Sainetes -
Crítica
Teatro »
■
Ernesto
Caballero -
Entrevista »

José R. Díaz Sande

Sainetes. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande.

Miércoles, 17 de Marzo de 2010 16:07 - Actualizado Sábado, 24 de Abril de 2010 17:47

Sainetes. Entrevista.

Escrito por José R. Díaz Sande.

Miércoles, 17 de Marzo de 2010 16:07 - Actualizado Sábado, 24 de Abril de 2010 17:47
