

INBA Digital

Repositorio de investigación y educación artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes

Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura
Academia de la Danza Mexicana

TRABAJO RECEPCIONAL
DON QUIJOTE Y BALLET NEOCLÁSICO

PRESENTA:
CINDEE IVONNE PUENTE ESCALANTE
PARA OBTENER EL TÍTULO EN:
INTÉRPRETE DE DANZA DE CONCIERTO

Asesoría técnica y coreográfica:
Fabienne Lacheré
Maestra y Bailarina
Directora del eFeL Danse AC
Licenciada en Ciencias de la Educación (Francia)

Asesoría teórico pedagógica:
Consuelo Sánchez Salas
Pedagoga y Promotora Cultural
Maestría en Educación y Diversidad Cultural UNAM
Subdirectora Académica del Programa Niños Talento DIF-DF

MÉXICO, D.F., JUNIO DE 2011

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Puente Escalante, Cindee Ivonne, Don Quijote y el Ballet Neoclásico,
ADM/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2011

Descriptores Temáticos (palabras clave): Ballet, Ballets rusos, Neoclasicismo, Danza moderna, Ballet “Don Quijote”,
Petipa, Gorsky, Balanchine

IV. SINOPSIS DEL BALLE (VERSIÓN TEATRO MARIINSKI)³⁰

Ballet en 4 actos y un prólogo. Libreto: Marius Petipa basado en la novela de Miguel de Cervantes. Música: L. Minkus. Coreografía: Alexander Gorsky (1902) después de Marius Petipa. Primera presentación: 20 de enero de 1902, Teatro Mariinski, San Petersburgo.

Prólogo

Una habitación en la hacienda de Don Quijote. Los sirvientes hablan acerca de su amo. Sospechan, y con buenos motivos, que ha perdido la razón porque cree que es un Caballero y ve enemigos imaginarios en todas partes. Parece que la causa de su locura es el resultado de leer tantos libros de Caballería, por lo que deciden quemarlos y así salvar al buen Don Quijote. Pero éste irrumpe, como siempre ensimismado y con un libro frente a los ojos. Los sirvientes se esconden. Don Quijote rescata cuidadosamente los ejemplares que se salvaron de las llamas y vuelve a su lectura hasta que se queda dormido. En su sueño ve torneos de Caballería y rescata a una dama en desgracia que le agradece tiernamente.

³⁰ El ballet *Don Quijote* ha tenido varias adaptaciones, pero hoy en día está es la versión que utiliza el Teatro Mariinski.

Lo despierta el gordo y glotón Sancho Panza, quien ha entrado huyendo de la exasperada multitud que lo persigue, pues se ha robado un ganso en alguna parte. Don Quijote despierta a causa del ruido, expulsa a las mujeres y trata de convencer a Sancho para que sea su escudero y lo acompañe en sus aventuras en las que defenderá a los débiles y castigará a todos aquellos que violen el Código de Honor de la Caballería. Sancho duda pero al final acepta, convencido por la promesa de buena y abundante comida.

Don Quijote admira su armadura y prueba la resistencia de su yelmo con su espada, éste se hace pedazos, pero Don Quijote no se desanima; una bacía de barbero bien puede hacer la función de yelmo. Vestido con su armadura y con su lanza bajo el brazo ordena a Sancho que lo siga.

Acto I

En la posada de Lorenzo, en Barcelona, una alegre multitud se ha reunido. Entre la gente se encuentra la más guapa y coqueta, Quiteria, la hija de Lorenzo y su enamorado Basilio el barbero, quién sólo para molestar a Quiteria coquetea con sus amigas.

Lorenzo descubre a su hija besando a Basilio y les prohíbe verse de nuevo; no piensa tener pretendientes pobres para su hija. En vano Quiteria le explica a su padre que de verdad ama a Basilio, pero Lorenzo es duro y expulsa al barbero de su casa.

Camacho, un petulante hombre rico, entra luciendo sus resplandecientes ropas de brocado. Ha venido a pedir la mano de la hermosa Quiteria. Lorenzo está muy contento de tener como yerno a un joven de noble cuna, pero para Quiteria, la sola idea de casarse con Camacho es insoportable.

Una bailarina callejera es recibida alegremente por la multitud, la chica anuncia la llegada de Espada, "El Matador". Espada hace su aparición, rodeado de otros no menos valientes toreros; todos ejecutan una viril danza, agitando sus capas y simulando las escenas de una corrida.

Ante la aparición de un jinete de extraordinaria apariencia la multitud se queda atónita. Sancho Panza anuncia con su cuerno que ha arribado El Caballero Andante de la Mancha. Lorenzo da la bienvenida al visitante y lo invita a refrescarse. Las muchachas ven la oportunidad de divertirse un poco a costa del escudero quien termina siendo el juguete de los jóvenes que lo lanzan por los aires. Sancho pide

ayuda y Don Quijote responde al llamado, armado con un tenedor y usando un plato como escudo.

El Caballero ve a Quiteria e inmediatamente es hechizado por su belleza. ¿No será acaso la dama que habita sus sueños y quien responde al nombre de Dulcinea? En un raptó caballeresco Don Quijote se arrodilla para pedir a la joven que baile un minueto con él. Para asombro de Basilio, Quiteria acepta imitando las maneras de una dama de la corte.

Mientras nadie lo ve, Sancho se las arregla para robar un pescado frito de la cocina y casi logra escapar pero alguien lo descubre. Aprovechando la confusión, Quiteria y Basilio huyen.

Acto II

Escapando de Lorenzo y Camacho, Quiteria y Basilio se refugian en un campamento gitano. Los gitanos danzan para sus invitados. Una muchacha les informa que se aproxima al campamento un Caballero de apariencia singular. Don Quijote saluda a la pareja como viejos amigos.

Los gitanos invitan a Don Quijote a la representación que ellos están a punto de escenificar. Don Quijote toma lo que ocurre en el escenario por hechos reales e irrumpe en escena, espada en mano, para rescatar a la heroína. El teatro se cae y los espantados actores huyen en todas direcciones. Entonces a lo lejos, algo capta su atención, los molinos de viento, gigantes que mueven sus brazos amenazadores y entonces Don Quijote se lanza contra ellos y es atrapado por una de las aspas, el Caballero vuela por el aire y después aterriza de mala manera. Quiteria y Basilio atienden al herido y pasan el resto de la noche cerca de la caravana de gitanos.

Herido y durmiendo a la intemperie, Don Quijote tiene una pesadilla, una gran araña surge de la espesura de un denso y oscuro bosque. El Caballero ataca al monstruo y lo vence; al momento el bosque se transforma en el brillante Reino de Dríades. Entre ellas se encuentra Quiteria, quien ha tomado la forma de Dulcinea, la reina de su corazón.

Cupido presenta a Don Quijote con la Reina de Dríades y con las ninfas, quienes están agradecidas porque las liberó del monstruo y deciden danzar para él.

Amanece. Quiteria y Basilio despiertan justo a tiempo, pues Lorenzo y Camacho están cerca. Los enamorados huyen mientras Don Quijote envía a sus perseguidores en una dirección equivocada.

Acto III

La gente se reúne para una fiesta en una posada. Quiteria y Basilio, fuera del alcance de Camacho y Lorenzo se unen a la celebración. "El Matador" y la bailarina Mercedes, entran y son recibidos cálidamente por la multitud.

El posadero advierte a Quiteria que su padre se aproxima. Quiteria trata de escapar, pero su padre la atrapa y la lleva con Camacho para dar la bendición al compromiso. Camacho se arrodilla frente a Quiteria.

Basilio, al observar la escena se clava un cuchillo y cae al suelo. Quiteria corre hacia él y se da cuenta de que está fingiendo, pero sigue la farsa y pide a Don Quijote que persuada a Lorenzo para que cumpla el deseo póstumo de Basilio, el de recibir la bendición paterna para su unión con Quiteria. Basilio morirá de todas maneras, así que ¿Qué daño puede hacer el cumplir su último deseo?

Camacho protesta pero se le hace a un lado sin ceremonias. Ante la caballerosa petición de Don Quijote, Lorenzo bendice al agonizante Basilio y a Quiteria. De pronto, Basilio se levanta de un salto y besa al sorprendido Lorenzo.

Acto IV

Lorenzo, ayudado por sus sirvientes y los amigos de Quiteria completa los preparativos para la fiesta de la boda.

Don Quijote es el invitado de honor. Lorenzo continúa preguntándose cómo logró el Caballero Andante que se deshiciera de un rico yerno y además bendijera la unión de su hija con un pobre barbero. El posadero, portando una especie de armadura reta al Caballero a una justa. Don Quijote, lleno de bravura acepta el reto del "Caballero desconocido" pero cae al suelo en el momento en que sus lanzas se cruzan.

La celebración sigue. Los jóvenes enamorados bailan para Don Quijote, pues es a él a quien deben su felicidad.

Ahora que su buena obra está completa, Don Quijote Continúa su camino despedido por una conmovida y alegre multitud.