

El Brujo

**PROGRAMA
DE MANO**

Mujeres de Shakespeare

Con Rafael Álvarez **'El Brujo'** como actor solista

Violín **Javier Alejano**

Dirección **Rafael Álvarez**

Fotografía **Fran Ferrer**

Diseño gráfico **Trébol Propuesta Gráfica**

Regidor **Juan Bastida**

Realización de atrezzo **Alicia Lozano**

Realización de vestuario **Talleres Moustellier**

Música original **Javier Alejano**

Realización escenográfica **Antigüedades Burgebrach**

Diseño de iluminación **Miguel Ángel Camacho**

Escenografía **Roberto García**

Asesoría Literaria **Richar Michael**

Directoria de producción **Herminia Pascual**

Jefe técnico **Oskar Adiego**

Distribución Gestión y Producción **Bakty, S.L**

De Shakespeare se ha dicho todo. Pero como ya se sabe, Shakespeare se sale. Reserva siempre algún descubrimiento nuevo para el oído atento y curioso de sutilezas. En la exploración del sentido y el juego de su sonido, esta es mi primera comunión. He seguido el rastro de un pontífice de la "bardolatría", tal vez uno de los pocos vivos todavía hoy. Un sabio que dedico su vida al estudio de la obra de Shakespeare; el crítico norteamericano Harold Bloom, autor de un libro imprescindible sobre el universo Shakespeare: "La invención de lo humano".

Yo quería hacer un espectáculo diferente, pero estando de vacaciones en el Caribe me salieron al paso las mujeres de Shakespeare. Me prendé de Rosalinda (Como gustéis) de su ingenio triunfante, de su luz y de sus respuestas. De Catalina (La fiera domada), de Beatriz (Mucho ruido y pocas nueces") y de Julieta, tan sublime que te hace sentir culpable de albergar cualquier sentimiento de ironía (por la edad, se entiende) o de escepticismo frente a la inocente plenitud absoluta del amor romántico. En fin, las amo. Y pienso que no es difícil amarlas si se las conoce. También amó Shakespeare la

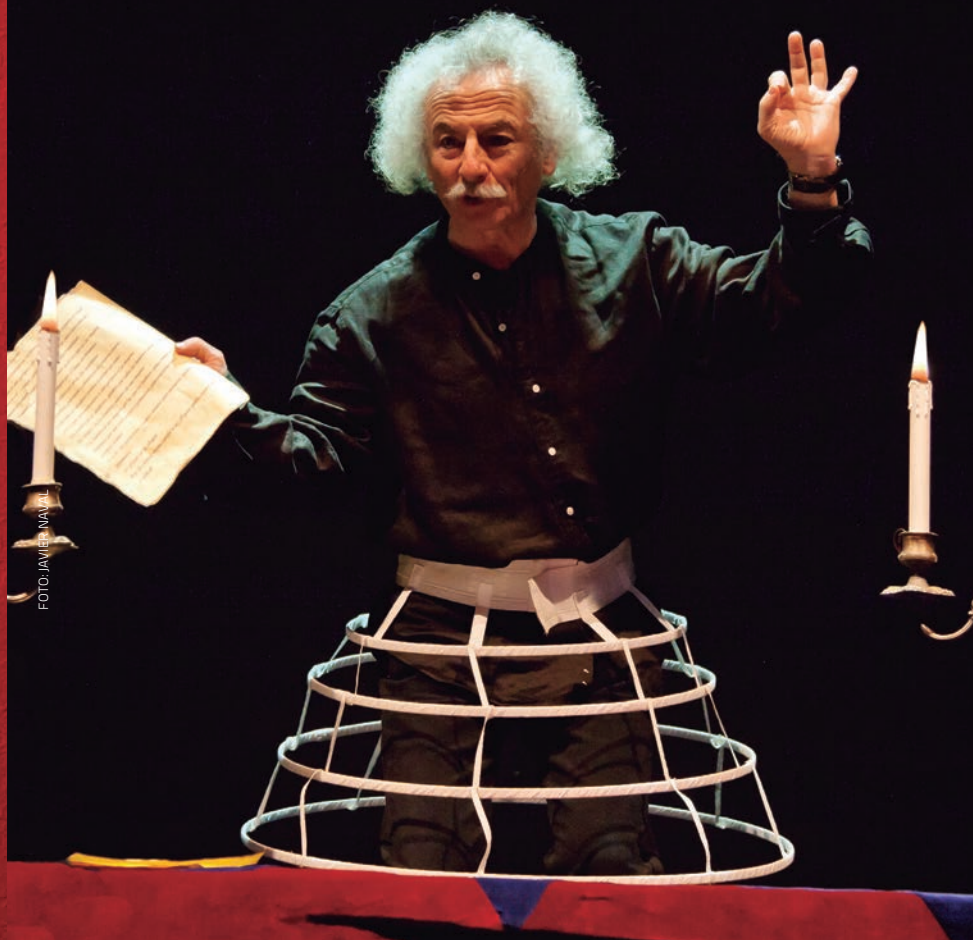

FOTO: JAVIER NAVILL

belleza oscura de su enigmática Dama de los sonetos. ¿Quién era? Desde el Caribe se agrandan los ecos de ese viejo misterio que, parece ser, convirtió a Shakespeare en una autoridad mundial en temas de cuernos. Pero el genio no tiene sexo. Shakespeare exploró la conciencia femenina a sabiendas de su mayor sabiduría, perspicacia y sentido de la realidad, frente al instinto elemental, básico y simplón del macho narcisista. En esta era de cambio de paradigma –y a ver si ya viene

de verdad de una vez el cambio- esta reflexión es interesante. Patriarcal, ambivalente, homosexual, bisexual, feminista o femenino, Shakespeare no es fácil de atrapar. Con todas ellas –de las mujeres víctimas de tragedia, sólo Julieta las represento espero jugar, gozar y reír en las fauces del fin de una época. Saludos a la que viene: Ellas.

Ya se levanta.....¡El Telón!

Rafael Álvarez EL BRUJO

EL EVANGELIO DE SAN JUAN

Con Rafael Álvarez 'El Brujo' como actor solista

Dirección **Rafael Álvarez**

Fotografía **Fran Ferrer**

Diseño gráfico **Trébol Propuesta Gráfica**

Realización de atrezzo **Félix Fernández**

Ceramista **Angie y Avelino**

Diseño de vestuario **Gergonia E. Moustellier**

Músicos: Viola y Cítara **Talleres Moustellier**

Percusión **Daniel Suárez "Serna"**

Saxo **Kevin Robb**

Voz **Juan de Pura**

Directo musical **Alejandro**

Ayudante de dirección **Oskar Adiego**

Música original **Javier Alejandro**

Realización escenográfica **SANCA**

Diseño de iluminación **Miguel Ángel Camacho**

Escenografía **Rafael Álvarez**

Directora de producción **Herminia Pascual**

Jefe Técnico **Oskar Adiego**

Distribución Gestión y producción **BATKY, S.L**

El "Evangelio de San Juan" es el título del espectáculo que cierra una trilogía compuesta junto con "San Francisco, juglar de Dios" y "Los misterios del Quijote". Los tres espectáculos se basan sobre antiguas técnicas de transmisión y narración oral. El humor es una nota dominante en ellos. Versan sobre temas que han dejado una fuerte huella sobre la memoria y la imaginación colectiva.

Se nutren por igual de la 'tradición de la palabra', por decirlo así, insisten de forma especial en la fuerza viva de la palabra hablada frente a la tradición de la palabra escrita y su ascendente en el teatro. Así mismo, la confrontación (y a veces la interconexión o incluso la síntesis) de estas dos tradiciones y el reflejo de sus contenidos en la imaginación popular, (en la forma de cuentos, leyendas y otros temas objeto del arte de los antiguos juglares) es

también un factor común a ellos. El estudio de la obra de Dario Fo, teórica y práctica –especialmente la puesta en escena de "San Francisco, juglar de Dios"– ha ejercido una influencia decisiva y muy visible en el desarrollo de estos trabajos y en su visión conjunta como trilogía.

"El Evangelio de San Juan" la cierra y la completa con un tema fascinante, que hunde sus raíces en las más antiguas tradiciones orales del Mediterráneo. Este espectáculo se inscribe en el ámbito propio de la juglaría, con el humor, la vitalidad y el ritmo propios de la comedia, pero al mismo tiempo, como en "San Francisco, juglar de Dios", con una fuerte carga poética, en este caso ineludible, por el lenguaje propio del texto y la ternura y simbolismo de alguna de sus situaciones.

Rafael Álvarez EL BRUJO

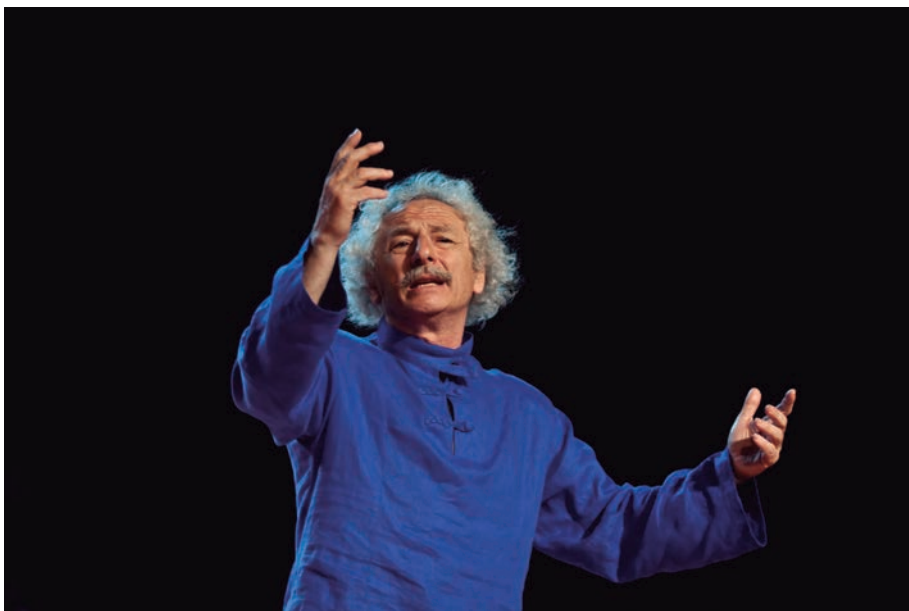
EL EVANGELIO DE SAN JUAN

A través de las rutas de Palestina, el hombre-Jesús, poco a poco se revela a sí mismo. Al final del trayecto en Jerusalén la hora de su muerte consume de forma completa

el proceso. El pueblo observa el espectáculo. Un extraño profeta itinerante rodeado siempre por un grupo de personajes secundarios que le siguen sin saber a dónde ni por qué. Los signos que manifiesta revisten en verdad una gloria incomparable. Los enfermos se curan, andan los paralíticos, los ciegos ven, incluso hay un hombre (Lázaro) que regresa del abismo de la muerte y todos sienten al fin el consuelo, magnetizados por sus hermosas palabras. Jesús es un poeta tan sublime que cuando habla desconcierta el sentido de los hombres y hay quienes creen estar escuchando a Dios. Su secreto

es la fuerza, la acción y el poder de su palabra, pero este hombre es justamente el Hombre al que los hombres (ciertos hombres) no pueden soportar. Encarna en sí mismo la libertad del ser.

Él es La Palabra. Si el lenguaje es el espejo del poder el Jesús de San Juan es un escándalo. Ejerce violencia poética sobre el lenguaje caduco del mundo, lo subvierte con fuerza y renovando así el lenguaje, renueva la vida. Pero sus adversarios no le entienden, le rechazan, se revuelven. Los viejos sacerdotes aferrados a la tradición en el fondo temen el misterio. (¡Actual!) La novedad radical del mensaje de Jesús, su "libertad de expresión" choca brutalmente contra la inercia opaca del poder. En resumen: La Palabra viene al mundo, pero su luz ciega, confunde al mundo. Y finalmente el poder crucifica La Palabra.

Francisco, jugar de Dios, de DARIO FO

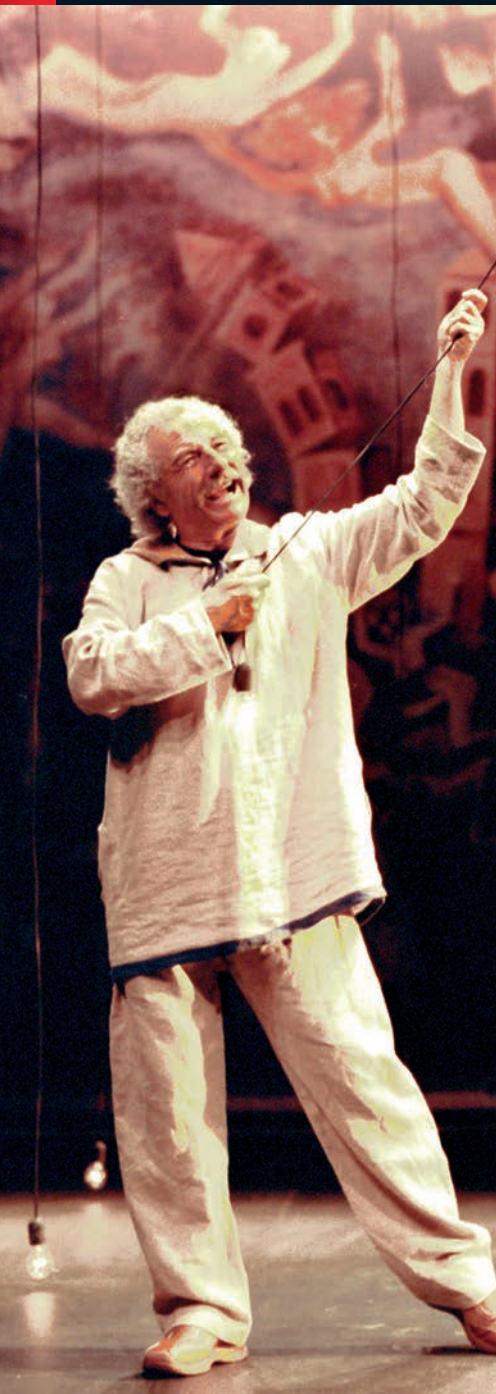
Cada vez creo más que no existe la casualidad en esta vida. Sé que con este nombre a veces encubrimos algo que nosotros mismos sabemos que encierra un significado importante, pero extraño y nunca del todo descifrado. ¿Por qué razón yo acabé dedicándome al teatro si estudié Derecho y trabajé en tantas cosas diferentes antes de hacerlo? Dario Fo fue uno de los autores de mis primeros años; "Tenía dos pistolas de ojos blancos y negros" y "Aquí no pasa nadie" fueron obras en las que me formé como actor en aquellos primeros años. Esto es sin duda una "casualidad", ya que viéndole actuar a él sólo en el escenario descubrí lo que yo mismo quería hacer en el teatro: autosuficiencia. Poder ser el actor y la obra al mismo tiempo. ¡Ser un jugador! A él le oí utilizar esta palabra por primera vez con un significado especial y nuevo para mí.

Ahora el jugador de Europa se fascina con San Francisco de Asís, el jugador de Dios y como Oscar Wilde y tantos poetas benditos y malditos, se conmueve con la belleza y la magia de la película de Rosellini sobre él; se pone a investigar y escribe un monólogo fabuloso. Y a mí – jugador de España (al menos uno de ellos)- me toca representarlo por estos caminos que tan trillados tengo con los monólogos y textos clásicos.

Pero esto es diferente. Este texto es un regalo de la Providencia como diría el Poverello de Asís, porque la verdad, está lleno de belleza, de ingenuidad y de candor pero con el punto inteligente y ¿pícaro? que sobre su figura aporta la investigación de Dario Fo.

En este momento una ráfaga de luz renacentista ilumina mi vida. Me encomiendo al Santo y también ¿cómo no? A Dario Fo.

Rafael Álvarez EL BRUJO

LA LUZ OSCURA DE LA FE

Con Rafael Álvarez **'El Brujo'** como actor solista

Fotografía **Fran Ferrer**

Diseño Gráfico **Trebol propuesta Gráfica**

Regidor **Juan Bastida**

Diseño de Vestuario **Gergonia E. Moustellier**

Diseño de Escenografía **Equipo Escenográfico PEB**

Violín **Javier Alejano**

Música original compuesta por **Javier Alejano**

Diseño de Iluminación **Miguel Ángel Camacho**

Realización de escenografía **Roberto García**

Versión **Rafael Álvarez**

Directora de Producción **Herminia Pascual**

Jefe Técnico **Oscar Adiego**

Distribución Gestión y Producción **Bakty, S.L.**

Dice el psicólogo Carl J. Jung que el lenguaje simbólico forma parte de la naturaleza psíquica de los seres humanos. Es algo que va con nuestra constitución integral, como el ADN.

Desde los más primitivos ancestros nos expresamos por medio de símbolos, entendemos los símbolos -aunque a veces sea sólo de manera inconsciente- y lo que es más importante, creamos símbolos en nuestra mente, como algo natural, así como nuestro organismo genera sustancias que nos ayudan a vivir y a digerir la vida. Esa es la función real de la poesía y de los sueños: no sólo expresar sino "crear" también la vida.

Todos tenemos sueños. Puedes ser un pastor analfabeto o un eximio catedrático, da igual. Los hombres, las mujeres, los niños, la naturaleza toda y el mundo entero sueñan sus sueños. De acuerdo que si posees el Conocimiento puedes entender mejor tus sueños. Pero el conocimiento no es siempre la sabiduría.

Producto de una extraña y misteriosa sabiduría es el sueño que es símbolo, creación autónoma del espíritu, del pastor o del letrado, qué más da, el espíritu en todo hombre es "artista" y es salvaje: quiero decir libre...

LA LUZ OSCURA DE LA FE

San Juan de la Cruz es la combinación armoniosa de una cultura exquisita, refinada sensibilidad y el espíritu libre de un "Pastor" que se abre paso en el mundo como un rayo de luz entre tinieblas.

He visto a San Juan como un patio donde los ángeles labran sus sueños jugando con JUANITO que es un niño. El niño cae en un pozo y contempla en la oscuridad la pequeña burbuja de su ser flotando en Dios que es la Madre. Eso es lo que yo he visto. Mi sueño. Los que hacemos teatro y tenemos que vivir del teatro debemos dirigirnos al centro del espectador que es un niño (Pedrito, Juanito, Pablito), un lugar donde el Pastor y el imponente erudito, el ama de casa y el taxista pueden ser uno y lo mismo. En una palabra: Buscamos el consenso metafísico. ¡joder que gente somos y que poco se nos aprecia!

Venga, juguemos ahora con San Juan que es Juanito, un sufí del Islam, que con los persas y los árabes vino al occidente y por algún lado lo mamó S. Juan.

Yoga de la India milenaria: amor, aliento, esencia, le han dicho muchas cosas...!qué más da! La danza cósmica del Poder Omnipresente se expresa en todas las lenguas.

¡Pues vamos a bailar!

Oigo ya el violín del gran maestro Alejano. Vengan todos a gozar. Será la música el eterno verbo de un niño que es poeta: el divino S. Juan.

No se lo pierdan señores:

¡Un fraile Carmelita!

Pasen y vean amigos:

¡Es un fraile que levita!

Vengan todos a gozar.

NOTA:

Había allí dos que oyendo esto le dice el uno al otro:

- ¡Y que siendo un pobre fraile descalzo tenga que pagar el 21% de IVA!

Así nos va....no, ¡si es que las cabezas no están buenas!

Otra réplica:

-¡Silencio, coño, que la función empiece ya....!

Se apagan todas las luces. Oscura noche en la escena.

Ahora con una luz como el alba...La función empieza ya, ¡qué guste!

Rafael Álvarez EL BRUJO

