

Almagro

46

29 Junio—23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

El viaje del monstruo fiero

Rafael Álvarez "El Brujo"

Con la participación de la CNTC

AUREA

10 y 11 julio 2023

20.00 horas

LOS MONSTRUOS

Para el espectador poco versado en las letras hispánicas del **Siglo de Oro** el título de la nueva propuesta escénica de **Rafael Álvarez**, *El Brujo*, podría figurarle cualquiera de las criaturas que aparecen en la *Monstrorum historia* (1642) del médico y naturalista del humanismo italiano **Ulisse Aldrovandi** (latinizado como Aldrovandus, 1522-1605). Tanto es así que incluso **Sebastián de Covarrubias** define **Monstro** en su *Tesoro* (1611) «como cualquier parto **CONTRA LA REGLA Y EL ORDEN** natural, como nacer el hombre con dos cabezas, cuatro brazos, y cuatro piernas». Y es que en el siglo XVII se sintió una destacada admiración por todo tipo de manifestaciones monstruosas. El **término** encerraba una **ambigüedad** que se mantiene hasta nuestros días. Lo denostado es monstruoso, como en los versos 47-48 del *Arte Nuevo* (1609) de **Lope de Vega**; pero también lo que admiramos como una realidad fuera de lo común. Esta fascinación por aquello que se aparta de cualquier orden llevaría a **Miguel de Cervantes** a calificar con ironía al mismísimo Lope, en el prólogo a sus *Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados* (1615), como «Monstruo de la Naturaleza», dada su prolificidad para escribir comedias. La inclinación hacia lo monstruoso cristalizaría finalmente en el siglo XVIII con una acepción recogida en *Autoridades* (1746): «Por extensión se toma por cualquier cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea».

El propio **Lope**, en una loa atribuida de 1607, le propone al «ilustre senado» el siguiente enigma: «*¿Cuál es aquel monstruo fiero que nació de nobles padres y parió una madre sola y de muchas madres nace?*». La adivinanza parece aludir al **ACTOR**. O tal vez no sea tan obvio, así como tampoco es tan evidente que el «ilustre senado» sea siempre el público. Por todo ello, quizá, dicho espectador tampoco estuviera demasiado desencaminado si uniera su **primitiva figuración de MONSTRUO** con la alusión lopiana **a los actores**, sobre todo porque el reciente montaje de **Rafael Álvarez** consigue **fundir ambas** significaciones bajo el tópico del homo viator: ese prodigio de la naturaleza que es el **actor**, capaz de **transformarse** en cada escenario, en cada tabla, gracias a su alimento, la mirada fiera del espectador, también muestra su propio periplo vital, no solo a través de los escenarios donde todavía se celebran vestigios de antigua llama aurisecular, gloria irrepetible del **Siglo de Oro español**, sino también ofreciendo su odisea interior, su íntima metamorfosis, devenido monstruo fiero en constante transformación por influjo de los escenarios conquistados y los textos clásicos aprehendidos.

El **MONTAJE** podría definirse como un elegante *homenaje al actor*, a todos aquellos cómicos de la legua y tantos **hombres de farándula** que eran tratados entonces como verdaderos **monstruos**. En el viaje, el monstruo empieza siendo el actor, pero conforme se va desarrollando ese concepto se va dimensionando y metamorfoseando hasta penetrar en el **carácter inagotable de lo clásico**, hasta convertirse en la **esencia misma de la naturaleza**, la propia condición del ser y del estar en el mundo: en suma, un **actor colosal** perfectamente inmerso en el **gran teatro del mundo**. Es ahora cuando este monstruo, tras haber realizado su personal menosprecio de corte y alabanza de

aldea recorriendo escenarios como peregrino errante en busca de sus «mudas señas», regresa a la corte para rendir **homenaje a farsantes, comediantes, faranduleros**, representantes y tantos nombres que la historia ha legado por su gracia y galanura: **Maldonado, Cosme Pérez** (conocido como Juan Rana), **La Calderona, o Fernando Fernán-Gómez y José Luis López Vázquez**. El espectáculo propone el disfrute y apeo de vagos estímulos con este portento cómico, humano y clásico, que dista en mucho de otros tantos **MONSTRUOS** hoy muy en boga.

Rafael Álvarez Jiménez nace en Lucena (Córdoba) en 1950. Titulado por

LA OBRA

la **Real Escuela Superior de Arte Dramático**, comienza a colaborar en montajes teatrales de compañías independientes como **Tábano**, **TEI** (Teatro Experimental Independiente) y **Teatro Libre de Madrid**. Los merecidos premios y reconocimientos no tardaron en llegar: **Premio Ícaro** (1985), **Premio Antena 3** (1985), **Premio El Espectador y La Crítica** (1986)... En 1988 funda, junto con su colega y amigo **Alonso de Santos**, **Malla y Cimarro**, **Pentación S.A.**, su propia productora. **Pares y Nines**, pieza escrita por **José Luis Alonso de Santos**, resulta un verdadero éxito. Pero no es hasta 1995, momento en que crea su propia productora, **Producciones El Brujo S.L.**, cuando su estética torna hacia la senda de la creación y del monólogo, de las ideas maceradas con el transcurso de años, del trabajo en solitario sobre los escenarios. Así nacen **Lazarillo de Tormes**, **Misterios del Quijote**, **Autobiografía de un yogui**, **Esquilo**, **La luz oscura**, **Dos tablas y una pasión**, y **El viaje del monstruo fiero**. Sobre las tablas, entre **juglar**, **bufón** y **bululú**, Rafael Álvarez reinventa su papel y su obra, que comportan algo de **magia**, algo de **filosofía**, algo de **discurso**, algo de **monstruo** y tanto de sí mismo.

Fuentes: Lope de Vega. Arte nuevo de hacer comedias. Edición crítica y anotada. Fuentes y ecos latinos. Felipe B. Pedraza Jiménez y Pedro Conde Parrado. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016; Estudios sobre las Soledades. Edición de Jesús Ponce Cárdenas. Ediciones de la Universidad de Valladolid: Colección Fastiginia, 2023; Dos Tablas y una Pasión. Irene Hermano y Pablo Caballero. Boletín de espectáculos del Festival Olmedo Clásico, 2021.

AQUILES.

Le ves y no ves, le hablas
y no le hablas, le oyes y
no le oyes, porque delirio
de los hados, frenesí
de la fortuna y prodigio
del amor culto, en fin,
es deste jardín el monstruo. *(El monstruo de los
jardines)*

HERODES.

Sentir, padecer, llorar
desdichas que no han llegado
ya lo son, pues tu cuidado
no puede haberte oprimido,
después de haber sucedido,
a más de haberlas llorado
y, si agora tu desvelo
lo que ha de suceder llora,
tú haces tu desdicha agora
mucho primero que el cielo. *(El mayor monstruo
del mundo)*

FICHA ARTÍSTICA

EL VIAJE DEL MONSTRUO FIERO

Rafael Álvarez

"EL BRUJO"

Con la participación de la CNTC

Elenco:

Rafael Álvarez EL BRUJO
Javier Alejano (*música en directo*)

Equipo técnico:

Dirección: Rafael Álvarez y participación CNTC
Iluminación: Miguel Ángel Camacho
Creación musical: Javier Alejano
Directora de producción: Herminia Pascual
Escenografía: Equipo Escenográfico PEB
Vestuario: Georgina Moustellier
Fotografía cartel: Sussan Blaz
Ayudante de producción: Ana Gardeta
Jefe técnico: Oskar Adiego
Redes Sociales: Óscar Larriba Alicia Díez
Distribución: Gestión y producción Bakty S.L.

ENTREVISTA CON RAFAEL ÁLVAREZ

FOTO DE SERGIO PARRA

ENTREVISTA

El Brujo dialoga con los textos clásicos con los que ha trabajado estos últimos 15 años (**Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, Shakespeare, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz**) para homenajear a todos aquellos actores que *«aprendieron la mueca de los guijarros esculpidos por el viento y sus voces fueron las voces de los poetas, eternamente repetidas bajo el cielo lluvioso o el sol de los caminos»*. El consagrado actor se presenta en este espectáculo como **un bululú** en su sentido más **valleinclaniano**, cuyas memorias están impresas en la escena y en su personal *«cronotopo de la melancolía»*, forjado con el yunque de los textos que trabaja con el fuego de tradición vivo, como lo hiciera el dios Vulcano, invocando así por los pueblos la belleza, única diosa que puede convertirnos en lo que realmente somos.

A. V. Tiene usted una amplísima y reconocida trayectoria trabajando en montajes de teatro clásico. En la presentación del espectáculo dice que el viaje del monstruo es su propio viaje a través de los escenarios donde todavía se celebran y se avivan los rescoldos de la gloria irreplicable del Siglo de Oro español. ¿Cómo definiría su viaje a través de tantos escenarios y textos del Siglo de Oro?

R. Á.

"Mi viaje a través de los textos clásicos ha sido un aprendizaje y una fiesta."

Los textos clásicos tienen muchas capas y las capas más profundas son las que tienen más sustancia.

A. V. Lope de Vega, en sus célebres versos 47-48 del Arte Nuevo, defiende el derecho del espectador

a ser complacido por el artista. Y en uno de los sonetos del Burguillos, con una inteligente actitud contradictoria que se manifiesta también en dicho discurso pronunciado ante la Academia de Madrid, dice lo siguiente en boca del licenciado: «Después que un autorón, cantante loro, / con idiotismos y objeciones frías, / la [comedia] exponga al vulgo, / comerante harpías / el dulce néctar del castalio coro». Creo que esto podría aplicarse hoy también al autor-actor de comedias y especialmente a usted, curtido en tantas tablas y acostumbrado a la soledad de un escenario. Si no he entendido mal su propuesta, el público le hizo monstruo fiero por necesidad y así cumplió con su parte de la herencia. A lo largo de su dilatada experiencia sobre las tablas, ¿qué ha supuesto para usted el público? ¿Se ha sentido acompañado por sus espectadores

y por las palabras de los de los clásicos?

R.Á. El público ha sido mi verdadero productor y mi verdadero director de escena. Entre el público y los clásicos media el gesto, el tono y la ironía, y ese es el trabajo irreplicable del actor. Yo he tenido la suerte de poder desarrollar con éxito ese trabajo.

A.V. Siendo también su espectáculo un homenaje a los actores, tantos hombres de farándula en cuyos inicios eran tratados como verdaderos monstruos, ¿cómo ve el futuro de los actores de teatro clásico ante la proliferación de atractivas plataformas y productos audiovisuales cuyo principal requisito actoral más bien parece su imagen y sus seguidores en redes sociales y no tanto su preparación en el verso u otros aspectos que debería dominar todo actor?

R. Á. Creo que el trabajo del actor no se extinguirá nunca. Puede que tenga menos protagonismo en el futuro debido a los medios de comunicación audiovisual y las redes sociales que potencian otros aspectos del trabajo del actor, pero esto puede contribuir a conservar su Pureza.

"Siempre habrá actores y público que quieran ver y escuchar ese teatro

de la Pureza de la palabra poética."

A.V. Por último, me gustaría preguntarle por el motivo que le llevó a elegir los textos que utiliza para su montaje y agradecerle el tiempo que nos ha dedicado

R.Á. Los textos que he utilizado en *El Viaje del Monstruo Fiero* son de los autores clásicos con los que he trabajado durante toda mi carrera. He escogido los que más me han inspirado. Especialmente la veta mística del Siglo de Oro español.

Almagro

46

29 Junio — 23 Julio 2023
Festival Internacional de Teatro Clásico

BOLETÍN DE ESPECTÁCULOS

Redacción: Adrián Velasco

Coordinación: Irene G. Escudero

Maquetación: Analía Irigoyen

Boletines realizados en colaboración con el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Festival Olmedo Clásico.

