

Rafael Álvarez

'El Brujo'

**La luz oscura
de la fe**

Basado en textos de
San Juan de la Cruz

La luz oscura de la fe: un San Juan de teatro

Rafael Álvarez 'El Brujo', actor inclasificable con un estilo inconfundible. Su teatro, libre de grandes escenografías, pone siempre el foco en la palabra y en el actor sin perder nunca de vista la complicidad con el público. 'El Brujo' es un juglar en el siglo XXI que no deja de hechizar a todo aquel que se sienta a escuchar. Consigue que actor y personaje convivan en armonía sobre el escenario y logra acercar al personaje de un modo que el espectador puede llegar a sentir que conversa, a través del médium que es el actor, con Cervantes, Santa Teresa o Shakespeare. En esta ocasión, pondrá sobre las tablas su visión de San Juan de la Cruz.

San Juan de la Cruz:

Juan de Yepes Álvarez nace en Fontiveros (Ávila) en 1542 en el seno de una familia pobre. Pronto queda huérfano de padre y se traslada con su familia a Medina del Campo, lugar en el cual ingresa en los carmelitas mitigados en el año 1563. Entre 1564 y 1567 estudia en Salamanca, ciudad que abandona en 1568 para seguir a Santa Teresa y formar parte de la Reforma Carmelita. Esta decisión le causa problemas con los carmelitas descalzos, quienes el 3 de diciembre de 1577 hacen que comparezca ante un tribunal de frailes calzados para retractarse de la Reforma Teresiana. Ante la negativa es decla-

OBRA: La noche oscura de la fe. San Juan de la Cruz

COMPañIA: El Brujo producciones

DIRECCIÓN: Rafael Álvarez 'El Brujo'

PREMIOS: Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes 2002

Premio Ercilla 2014

rado rebelde y encarcelado durante más de ocho meses, período en el que comienza a escribir *Cántico espiritual*. Esta situación finaliza con su fuga de la prisión, meses después de lo cual viaja a Andalucía para recuperarse y ocupar el puesto de Vicario en el convento de El Calvario (Jaén). Allí escribe, entre otras obras, *Monte de Perfección* y *Noche oscura*. Además, traba una fuerte amistad con Ana de Jesús, importante discípula de Santa Teresa.

De nuevo vuelve a verse envuelto en conflictos ideológicos que le cuestan todos sus cargos en 1591 y va a La Peñuela como fraile, donde enferma. Se traslada a Úbeda y muere el 14 de diciembre de ese mismo año. Posteriormente sus restos serían llevados a Segovia. A pesar de morir sin el merecido reconocimiento, numerosos fieles acudieron a su funeral y tanto su figura como su obra comenzaron a cobrar gran importancia. En 1675 lo beatifica Clemente X y en 1726 lo canoniza Benedicto XIII.

La luz oscura de la fe:

"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...

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: busquemos el consenso metafísico."

Jesús Ruíz Mantilla, crítico de *El País*, afirma: "El espectáculo de El Brujo es tan sencillo como contar el evangelio. Y su talento tan descomunal como para demostrar en dos horas sus poderes ultraterrenales. La coherencia y la ambición de Rafael Álvarez le han llevado a plantear un teatro puro, en absoluto artificial, absolutamente profundo. (...) Hoy Rafael Álvarez es un lujo máximo sobre los escenarios (...), un trovador que planea sobre la etérea era de la globalidad impuesta por las pantallas con las herramientas y la verdad de la palabra hecha cuerpo. El Brujo es nuestro verdadero profeta."

Fuente: www.elbrujo.es

Rafael Álvarez, 'El Brujo': «Hay una necesidad de elevación que forma parte del ámbito poético del teatro.»

Rafael Álvarez 'El Brujo' es un actor y dramaturgo lucentino con uno de los estilos más inconfundibles del panorama teatral español. Titulado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, cuenta con una enorme trayectoria profesional en cine, televisión y teatro. Ha formado parte de compañías como Tábano o Teatro Libre de Madrid y cuenta con galardones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o el Premio Ercilla.

Ha escrito que en sus 35 años dedicados al teatro no ha visto una época más convulsa y difícil para la profesión. ¿Es el amor al teatro lo que le hace seguir adelante?

Tengo un privilegio con este trabajo, porque hago lo que realmente quiero hacer. Eso no es fácil. Y lo hago incluso a contracorriente.

Además de con el humor, ¿cómo se enfrenta a estos tiempos difíciles?

En mis espectáculos el humor es importante, pero es sólo el hilo conductor de una motivación que va más allá, que se dirige a la sensibilidad más refinada del espectador. No me gusta la fealdad. No hablo de la fealdad como algo relativo al vestuario o la decoración, sino la fealdad

como concepto. La belleza está en el interior, es una vibración del espíritu.

Por otro lado, a menudo utiliza escenografías muy simples, ¿con ello quiere transmitir que importa más el contenido que el escaparate?

Lo hago porque la palabra es lo importante. He elegido una vía de expresión elemental, reducida a una serie de elementos: un violín, una luz bonita, un texto. Aunque luego hago cosas que el público no espera, como recitar un poema, por ejemplo.

Alguna vez ha dicho que el público actual no distingue entre una buena actuación y una mediocre, ¿cree de verdad que esto es así?

Yo he visto en este mismo

espacio un espectáculo maravilloso de un grandísimo actor, Josep Maria Flotats, y se vino abajo. Era una comedia refinadísima. La gente no apreciaba una gran interpretación de otra mediana.

Ahora mismo hay una oferta tipo 'Burguer King', que consiste en muchas cositas pequeñas, monologuitos, obras de gente mediática. Y los empresarios están fritos porque la situación es muy difícil y hacen lo que sea. Un día van a poner a Cristiano Ronaldo hablando con su novia y será una función de éxito. Y le pagarán mucho más. Pero eso no es el teatro. No basta sólo con entretenimiento. Yo también pretendo que la gente se ría,

«En la mística hay una fuerza artística y estética que trasciende el mero ámbito religioso de la creencia. Es una actitud integral ante la vida, una búsqueda de la libertad esencial.»

pero la risa debe tener un propósito. Hay una necesidad de elevación que forma parte del ámbito poético del teatro. El teatro es un arte, pero en estos momentos la gente no disfruta del arte, ha sido suplantado por subproductos. Esta profesión requiere una actitud artística incluso por parte del espectador.

Sus personajes suelen plantearse dilemas éticos o morales. ¿En su vida también aparecen?

La moralidad para mí no es importante. Es una regla so-

cial. Es una guía de convivencia y de orientación para la vida, pero lo importante, más que la moralidad, es el amor y la belleza. Lo que surge de manera espontánea, no lo que tienes que hacer porque te lo han enseñado.

Para hacer *La luz oscura de la fe* se ha adentrado en la obra literaria de San Juan de la Cruz. ¿Qué ha aprendido usted de los místicos en el proceso de creación?

Son unos grandes desconocidos. La gente se cree que estás hablando de curas. Pero

en la mística hay una fuerza artística y estética que trasciende el mero ámbito religioso de la creencia. Es una actitud integral ante la vida, una búsqueda de la libertad esencial. La vida de estas criaturas del XVI, por ejemplo de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, son de una enorme riqueza y de una rebeldía verdadera, aunque con una apariencia de moderación y obediencia. En la sociedad actual tienes justamente lo contrario: una rebeldía en apariencia y una sumisión total en el fondo.

"Procure inclinarse siempre:
no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso;
no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido;
no a lo más gustoso, sino a lo que da menos gusto;
no a lo que es descanso, sino a lo que es trabajoso;
no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo;
no a lo más, sino a lo menos."

(Subida del Monte Carmelo)

"¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro."
(Llama de amor viva)

"En la noche dichosa
en secreto que nadie me veía
ni yo miraba cosa
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.

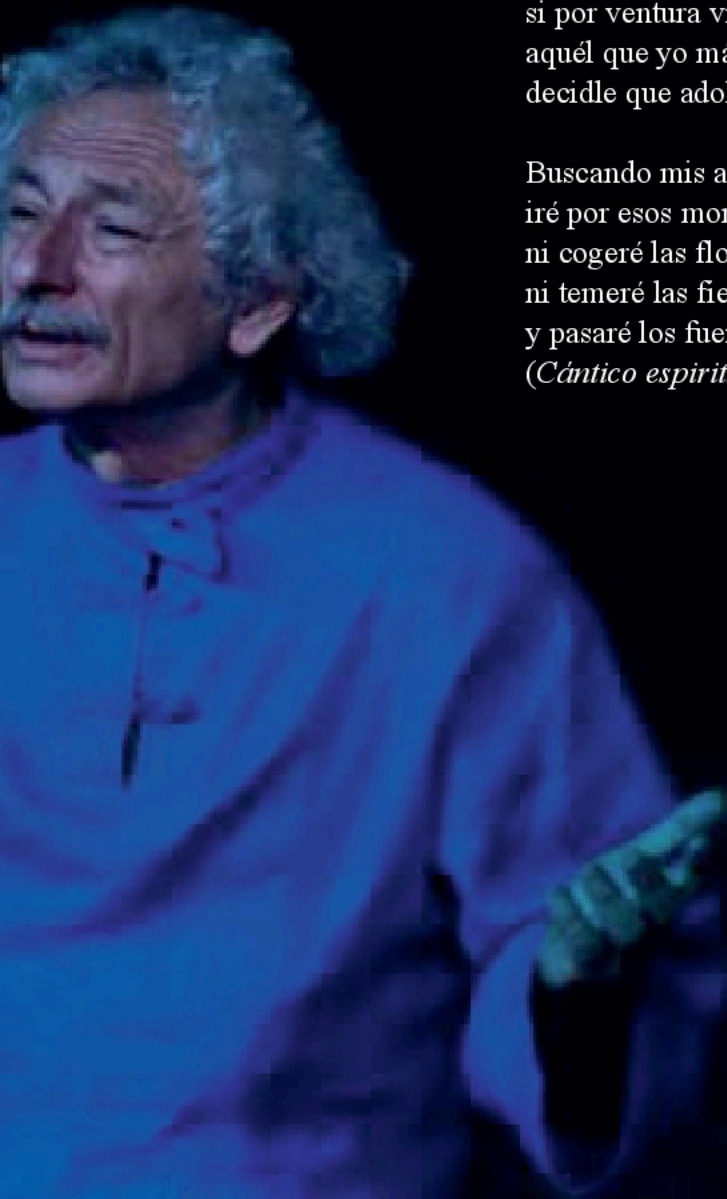
Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía
en sitio donde nadie aparecía.

¡Oh noche, que guiaste!
¡Oh noche amable más que la alborada!
¡Oh noche que juntaste
amado con amada,
amada en el amado transformada!"
(Noche oscura del alma)

"Esposa: ¿Adónde te escondiste,
amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;
salí tras ti, clamando, y eras ido.

Pastores, los que fuerdes
allá, por las majadas, al otero,
si por ventura vierdes
aquél que yo más quiero,
decidle que adolezco, peno y muero.

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras."
(Cántico espiritual)

Demuestra cuánto sabes y gana un abono para la próxima edición del festival

Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuestas por WhatsApp al 638041651, participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.
¡No lo dudes y participa!

1. ¿En qué localidad nació San Juan de la Cruz?
2. ¿Por qué dice 'El Brujo' que utiliza escenografías simples?
3. ¿En qué año murió el santo carmelita?

Viernes 14 Fuente Ovejuna. Lope de Vega. Hora: 23:00. Compañía: Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Versión: Alberto Conejero. Dirección: Javier Hernández-Simón

Sábado 15 El rufián dichoso. Miguel de Cervantes. Hora: 23:00. Compañía: Fundación Siglo de Oro. Versión: José Padilla. Dirección: Rodrigo Aribas

Domingo 16 Sancho en Barataria. Miguel de Cervantes. Hora: 19:30. Compañía: Azar Teatro. Versión y dirección: Javier Esteban Labarca

Domingo 16 La vida es sueño. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Teatro del Temple. Versión: Alfonso Plou. Dirección: Carles Martín

Lunes 17 Barataria. Basado en textos de *El Quijote* de Cervantes. Hora: 22:30. Compañía: Teatro Corsario. Versión y dirección: Luis Miguel García

Martes 18 Palabra de Don Juan. Recital homenaje a José Zorrilla.
A partir de las obras de Tirso de Molina, Molière, José Zorrilla y otros
Hora: 19:00. Actores: Joaquín Notoia y Francisco Rojas (Compañía Nacional de Teatro Clásico)

Martes 18 Eco y Narciso. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Miseria y Hambre Producciones. Versión: Elena María Sánchez. Dirección: David Martínez

Miércoles 19 El lindo don Diego. Agustín Moreto. Hora: 22:30. Compañía: Marboria Teatro. Versión y dirección: Eva del Palacio

Jueves 20 La hija del aire. Calderón de la Barca. Hora: 22:30. Compañía: Compañía Nacional de Teatro de México. Versión: José Gaziel López Antuñaño. Dirección: Ignacio García

Viernes 21 La judía de Toledo. Lope de Vega. Hora: 23:00. Compañía: Coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico / Micomición / A Priori. Versión y dirección: Laiba Ripoll

Sábado 22 Hamlet. Shakespeare. Hora: 23:00. Compañía: Teatro Clásico de Sevilla. Versión y dirección: Alfonso Zuno

Domingo 23 El perro del hortelano. Lope de Vega. Hora: 12:45. Compañía: Alas Tablas Teatro. Versión y dirección: Pablo Gómez Pando

Domingo 23 La luz oscura de la fe. Basado en textos de San Juan de la Cruz. Hora: 22:30. Compañía: El Brujo Producciones. Versión y dirección: Rafael Álvarez "El Brujo"

XII Jornadas sobre Teatro Clásico Un teatro clásico de cine
Del 17 al 19 de julio de 2017. Centro de Artes Escénicas San Pedro
Mesas de diálogo, proyecciones, presentaciones y recitales

XII Curso de Análisis e Interpretación para actores "Fernando Urdiales"
Del 14 al 20 de julio de 2017. Muestra en CAE San Pedro: 19 julio

12º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

OLMEDO CLÁSICO 2017. Todos los derechos reservados
| Diseño: teinmagias.com

VENTA DE ENTRADAS

Entrada general: 16 € taquilla / 15,40 € internet / 16,60 € telefónica

Con carné joven, carné +26, amigos de la Cervantes: 20% dto

Abono diez espectáculos: 70 €

Olmedo Clásico en Familia y De aperitivo un clásico:

Taquilla 6 € / Internet 5,40 € / Venta telefónica 6,60 €

Venta telefónica: 983 601 274 y 983 623 222

Venta por internet: www.olmedoclasico.es

www.entradasolmedo.com

Taquilla del Palacio: de lunes a domingos de 10:30 h a 13:30 h y de 16:30 h a 20 h

Redacción: Pablo Caballero Hernández
Coordinación equipo de los boletines: Irene G. Escudero, Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón