

Teresa o el sol por dentro. Sta. Teresa de Jesús

*Adaptación libre de la vida y obra
de Santa Teresa de Jesús*

Rafael Álvarez "El Brujo"

Teresa o el sol por dentro: una santa sin ocaso

Rafael Álvarez 'El Brujo', el gran bufón, el alquimista que sabe transformar el humor en la piedra filosofal para convertir en oro todos los temas que toca, posiblemente el mejor actor de teatro de las últimas décadas, el hombre que respeta tanto todos los asuntos que aborda que es capaz de reírse con todos ellos (que en absoluto es lo mismo que decir burlarse de todos ellos), vuelve a las tablas para ofrecer, de nuevo en solitario porque en ese formato se mueve a sus anchas y porque a nadie más necesita para construir una gran obra coral que llena el escenario, una obra muy especial: un acercamiento personal y heterodoxo a la figura de Teresa de Jesús.

Santa Teresa de Jesús:

Nace en Ávila el 28 de Marzo de 1515, en la casa señorial de Don Alonso Sánchez de Cepeda y Doña Beatriz Dávila de Ahumada. Desde muy pequeña manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de caballería. A los 6 años llegó a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue frustrada por su tío que los descubre aún a vista de las murallas.

Su madre muere en 1528 contando ella 13 años, y pide entonces a la Virgen que la adopte hija suya. Sin embargo sigue siendo "... enemiguísima de ser monja," (Vida 2,8), y al ver su padre con malos ojos su

**OBRA: Teresa o el sol por dentro.
Sta. Teresa de Jesús**

COMPAÑÍA: El Brujo producciones

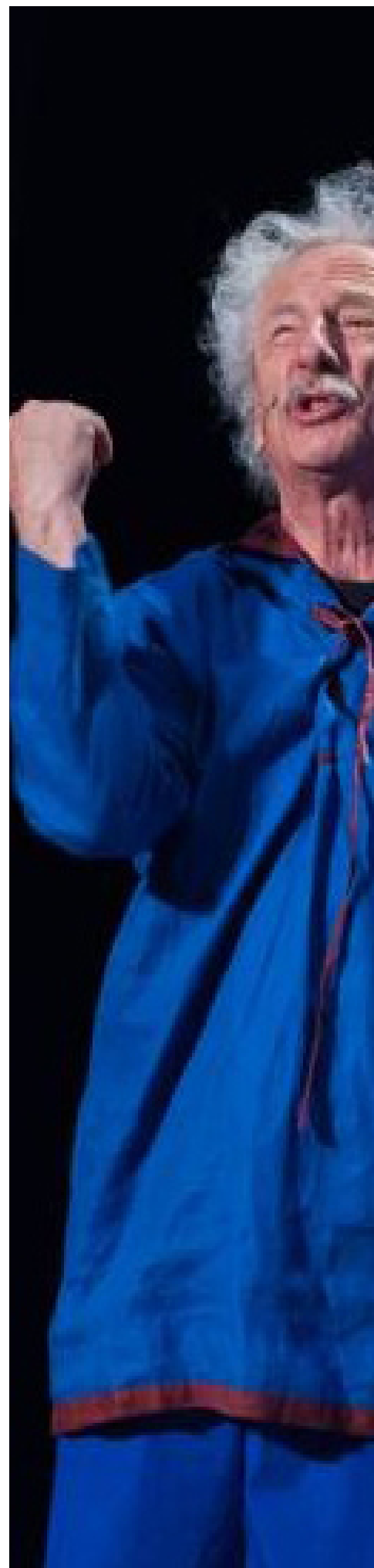
DIRECCIÓN: Rafael Álvarez "El Brujo"

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

relación con un primo suyo, decide internarla en 1531 en el colegio de Gracia, regido por agustinas.

A medida que se hace mayor, la vocación religiosa se le va planteando como una alternativa, aunque en lucha con el atractivo del mundo. Ingresa en el convento de La Encarnación, con la oposición de su padre, en 1535.

Tuvo siempre una salud muy delicada, pero esto no le impidió luchar por la Iglesia que ella quería ni impulsar la fundación de diferentes conventos de Carmelitas descalzas, de los que ella misma fundó varios.

En su obra, destacan Libro de la Vida, Camino de perfección, Castillo interior y Las Fundaciones. También escribió poesías, escritos breves y escritos sueltos.

Teresa transmite con espontaneidad su experiencia personal. Primero más de 20 años de oración estéril (sequedad o acedía), coincidiendo con enfermedades por las que padece tremendos sufrimientos. Después, a partir de los 41 años, fuertes y vivas experiencias místicas, a las que sus confesores califican como imaginarias o incluso como obra del demonio, aunque Teresa confía en su origen divino por el efecto que dejan de paz, refuerzo de las virtudes (especialmente de la humildad) y anhelo de servir a Dios y a los otros. La Inquisición vigiló muy de cerca sus escritos temiendo textos que incitaran a seguir la reforma iniciada ya en Europa. La experiencia vivida y transmitida por Teresa en todos sus escritos se basa en la oración como el modo por excelencia de relación y comunicación con Dios.

La santa y El Brujo:

"Teresa o el sol por dentro" es el título de este espectáculo, inspirado en una frase de la propia mística abulense («me nace un sol por dentro»), en el que Rafael Álvarez cuenta a su modo, siguiendo el estilo y las formas de los juglares a los que tanto admira, la vida y la obra de Santa Teresa de Jesús. Su propuesta es construir un recital teatralizado con las composiciones poéticas más significativas de Santa Teresa hilados con los episodios más destacados de su vida, siempre pasado todo ello por el tamiz de la 'juglaría' y el humor, pero, tal y como hizo en Cáceres, su brutal dominio de las tablas, su libertad y

su capacidad de improvisación le llevan por caminos nuevos a través de los cuales abarca con singular maestría el asunto tratado con un discurso riquísimo, impactante y siempre nuevo.

Para crear esta obra, en la que además de actor en solitario es también autor y director, 'El Brujo' se ha empapado a fondo de la vida, la obra y las circunstancias de Teresa de Jesús, y con esa información y su inspiración ha elaborado un personaje muy real, muy apegado a la tierra pero también muy conectado con Dios. Tampoco ha cuidado mucho, como es habitual en sus obras, la puesta en escena, que es austera hasta el límite. La importancia está en el texto, en la palabra.

Sobre su trabajo para componer esta nueva obra, Rafael Álvarez declaró que «hacer un espectáculo sobre una figura prominente no entraña una especial dificultad, a menos que no sea una dificultad estrictamente técnica, cifrada en los pasos habituales de un proceso que para mí ya es bien conocido: documentación, estudio, selección de contenidos, escritura del texto, memorización, ensayos y finalmente la presentación ante el público, a partir de la cual vienen aún más cambios, ya que es ahí donde se encuentra la medida y la decantación final de ese proceso....».

[Fuentes:

www.santateresadejesus.com/
David Casillas, 16 de junio de 2015, Diario de Ávila.es]

Rafael Álvarez "El Brujo":

«El humor es una fuente de divinidad»

Rafael Álvarez, más conocido con el sobrenombre de "El Brujo", es uno de los actores y dramaturgos más brillantes de nuestro panorama teatral. Experto en la adaptación libre de textos de la literatura universal (La Odisea, El Quijote, El avaro, El lazarrillo...) y de textos religiosos (San Francisco, juglar de Dios, El evangelio de San Juan...), destacan en él la sencillez y el ingenioso humor con que nos hace llegar a los clásicos.

Recogemos a continuación diferentes fragmentos de entrevistas en que "El Brujo" ha hablado de su Santa Teresa, espectáculo que hoy brillará en Olmedo.

Este año es el de Santa Teresa de Jesús. Con motivo del quinto centenario de su nacimiento se le han hecho cantidad de homenajes, entre ellos Rafael Álvarez "El Brujo" con su "Teresa o el sol por dentro". ¿Por qué la mística? ¿Qué tiene de actual la vida de Santa Teresa para que interese al público de nuestros días?

El místico es práctico, proclama Álvarez. "Lleva la experiencia de su encuentro con Dios como un equilibrio en la vida, con una felicidad de partida para experimentar dicha conexión con alegría, gozo, fraternidad, tolerancia, conciencia... Eso es el fruto de una vivencia profunda en sentido trascendental: amar no por obligación, sino porque sí, porque así se siente".

De aquel impulso encerrado, incomprendido, muy en los márgenes de la locura, llegó una amplia regeneración: la del Carmelo, con Santa Teresa de Jesús a la cabeza. Era difícil.

"Debió enfrentarse a una visión convencional de la religión, a la política de su tiempo, las costumbres de Ávila en el siglo XVI relativas a las mujeres y a las monjas, al dogmatismo, la inquisición, la estrechez de miras, el miedo, la superstición, lo tenebroso, aun así, ella florece como una fuerza reveladora". "[...] El catolicismo estaba tomado por una pandilla de golfos que montaban orgías con monjas, robaban... Los asesinos ingresaban en los conventos, así que la reforma del Carmelo aportó un prestigio a la orden. Muy actual, va por ahí. Regeneración, cambio y regeneración". Podemos encontrar nuestros evidentes paralelismos. "Se ha producido una conjunción que convoca toda la basura y necesitamos una urgente exudación de la misma".

[Fuente: Jesús Ruíz Mantilla, El País-Cultura, 11/06/2015]

Santa Teresa de Jesús escribió Las moradas, Camino de perfección y Libro de la vida, además de sus conocidos poemas. Hoy veremos una adaptación libre de su vida y de su obra. ¿Cómo es este personaje para "El Brujo"? ¿Cómo puede unir el humor con ese ambiente de divinidad que logra crear la santa?

La actualidad de este personaje es indiscutible para El Brujo, que ha señalado que se trata "de la vida y la obra de alguien que se lanzó a la aventura quijotesca de sustituir el miedo por la reverencia a la divinidad". "Es un personaje decisivo, desconocido, al que solo

«Es la vida y la obra de alguien que se lanzó a la aventura quijotesca de sustituir el miedo por la reverencia a la divinidad»

conocemos superficialmente, pero que tiene la importancia de un Cervantes", ha subrayado. Para el actor cordobés, Santa Teresa "habla del secreto vibrante del alma, porque experimenta a Dios", y el montaje que presenta, donde se revela a la mística ("porque la mística es muy desconocida"), es "un recital de poesía, una conferencia, una exposición". El humor, "como el Espíritu Santo", atraviesa esta obra de principio a fin, ha apuntado El Brujo, pues el humor es una fuente de divinidad", a su juicio, "necesaria para relajarse y suavizarse". No en vano, uno de los puntos fuertes del dramaturgo es tratar desde un punto de vista cómico textos serios y hasta solemnes. "El humor, como corriente eléctrica vivifica, despoja y limpia", ha afirmado el veterano actor; el humor, en definitiva, como "técnica

expresiva al servicio de algo escondido en la forma". Un reto que, en cualquier caso, ahora le supone mucho menos esfuerzo y afronta con "fluidez" con el bagaje de trabajos anteriores, como La luz oscura de la fe de San Juan de la Cruz o el montaje basado en vida de San Francisco de Asís, de Darío Fo, donde siguió las técnicas de narración oral al estilo de los juglares.

[Fuente: EFE, Diario de Córdoba-Cultura, 08/06/2015]

“El Brujo” es uno de los nombres más ilustres que año tras año aparece en la programación del Festival de Olmedo Clásico. Gracias a él, los clásicos se hacen más accesibles y cercanos a nosotros. ¿Qué es lo más importante para este actor en este y en cada uno de sus espectáculos?

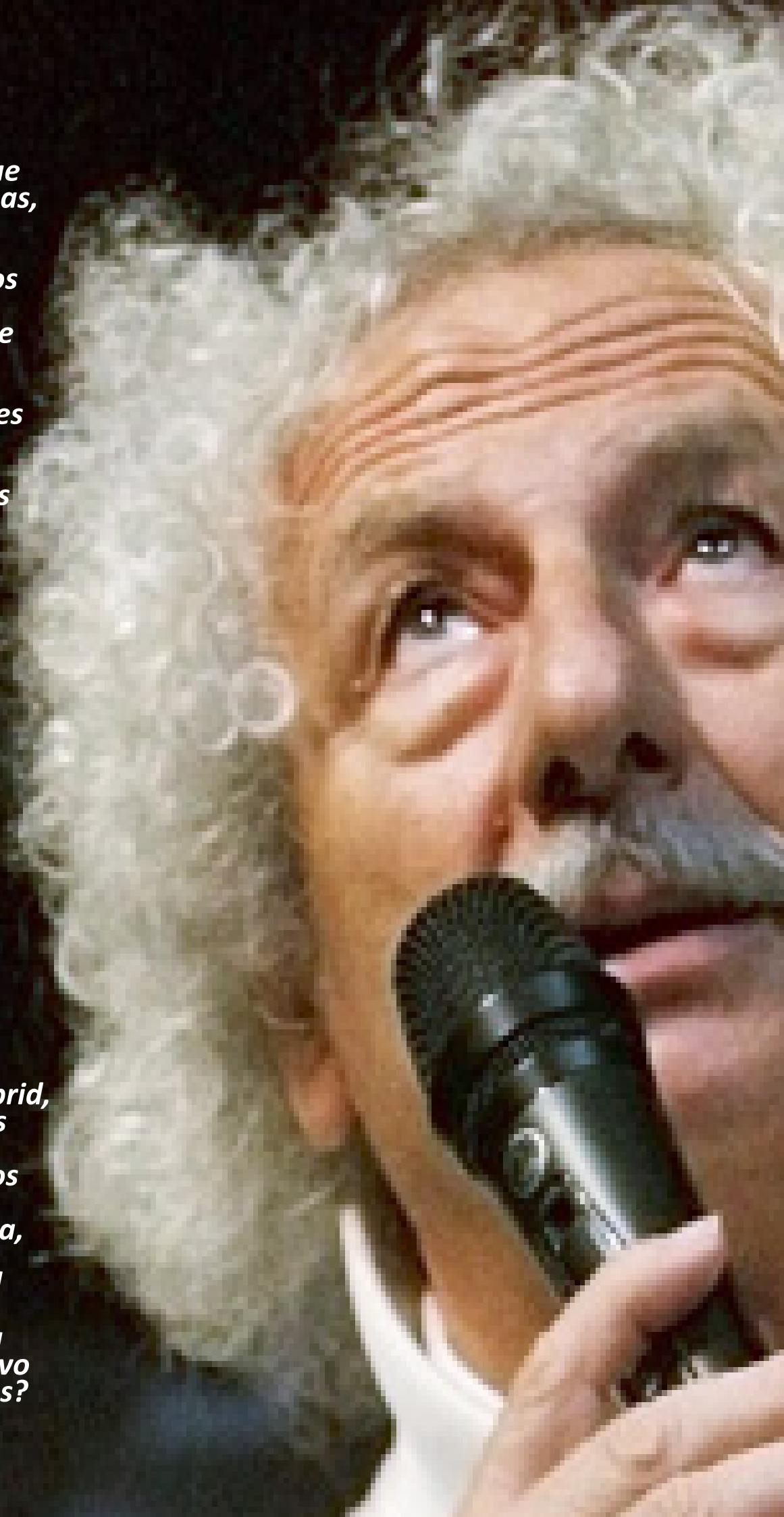
Teresa o el sol por dentro es "una obra inusual" donde se busca que el público "participe en la creación de la misma", ha manifestado el actor natural de Lucena, quien se ha acostumbrado a evitar la puesta en escena y a saltar en solitario a los escenarios.

El reconocido monologuista teatral explicó que el estreno en Cáceres sería "como un ensayo general", donde repetiría escenas y llevaría a que la audiencia participara de esta obra, "en proceso de creación constante".

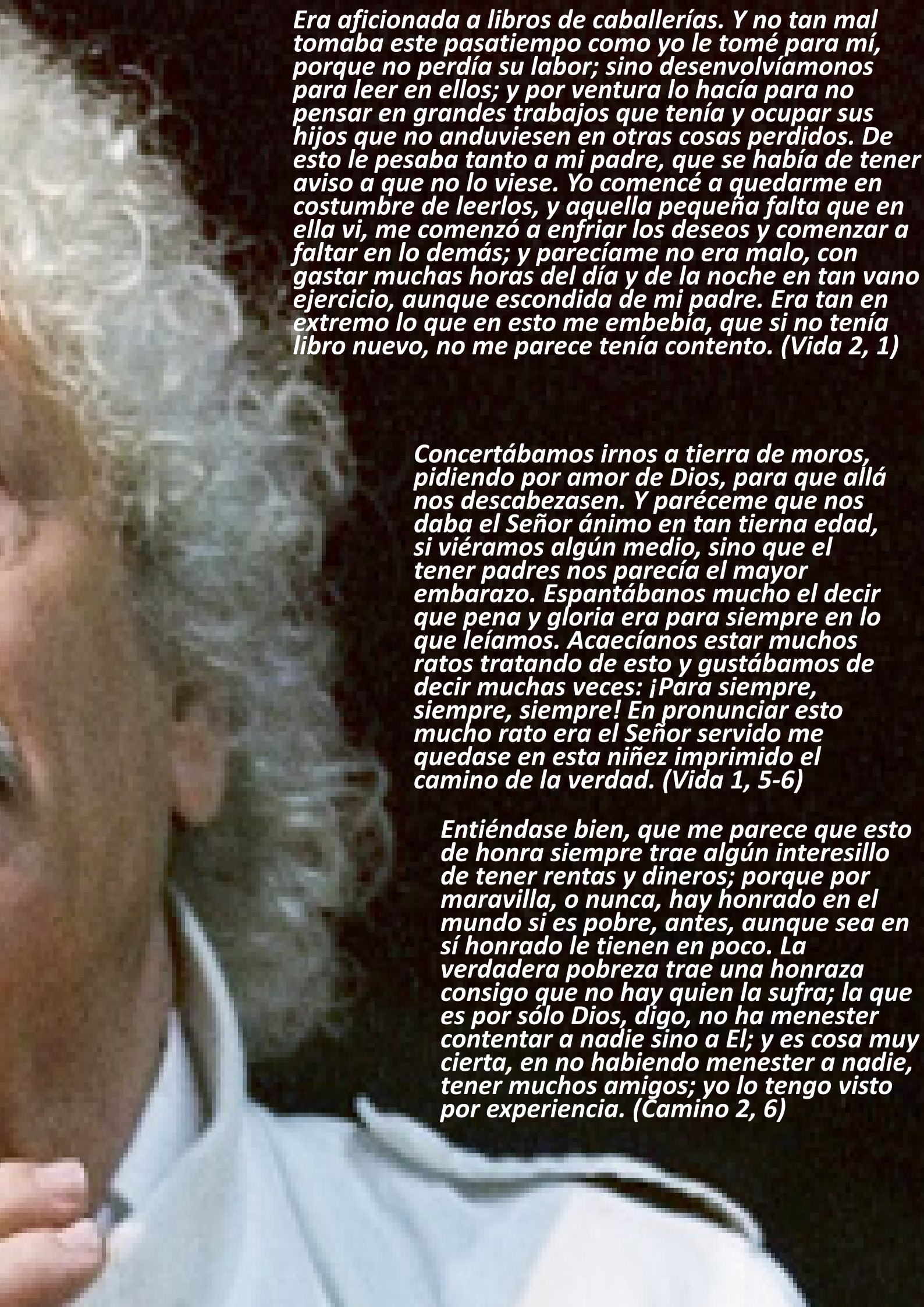
"Lo importante es el actor y el público; la puesta en escena es accesoria y prescindible. Hay que dar importancia al texto, a la palabra, y esta es la mejor forma de conseguirlo", ha declarado.

[Fuente: EFE, Sur.es, 07/06/2015]

Considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis hermanas, y no casas tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, me parece os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superiores podéis entraros y pasearos por él a cualquiera hora. (Moradas. Conclusión, 1)

¡Oh, gente ilustre; abrid, por amor de Dios, los ojos; mirad que los verdaderos caballeros de Jesucristo, y los príncipes de su Iglesia, un San Pedro y San Pablo, no llevaban el camino que lleváis! ¿Pensáis por ventura que ha de haber nuevo camino para vosotros? No lo creáis. (Fundaciones 10, 11)

Era aficionada a libros de caballerías. Y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor; sino desenvolvíamos para leer en ellos; y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que tenía y ocupar sus hijos que no anduviesen en otras cosas perdidos. De esto le pesaba tanto a mi padre, que se había de tener aviso a que no lo viese. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos, y aquella pequeña falta que en ella vi, me comenzó a enfriar los deseos y comenzar a faltar en lo demás; y parecíame no era malo, con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía, que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento. (Vida 2, 1)

Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios, para que allá nos descabezasen. Y paréceme que nos daba el Señor ánimo en tan tierna edad, si viéramos algún medio, sino que el tener padres nos parecía el mayor embarazo. Espantábanos mucho el decir que pena y gloria era para siempre en lo que leíamos. Acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces: ¡Para siempre, siempre, siempre! En pronunciar esto mucho rato era el Señor servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. (Vida 1, 5-6)

Entiéndase bien, que me parece que esto de honra siempre trae algún interesillo de tener rentas y dineros; porque por maravilla, o nunca, hay honrado en el mundo si es pobre, antes, aunque sea en sí honrado le tienen en poco. La verdadera pobreza trae una honra consigo que no hay quien la sufra; la que es por sólo Dios, digo, no ha menester contentar a nadie sino a El; y es cosa muy cierta, en no habiendo menester a nadie, tener muchos amigos; yo lo tengo visto por experiencia. (Camino 2, 6)

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

Si contestas correctamente a las preguntas y mandas las respuesta por WhatsApp al 638 04 16 51, participarás en el sorteo de un abono para la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. ¡No lo dudes y participa!

1. ¿A qué personaje histórico dedica "El Brujo" su último montaje?
2. ¿Cómo define el actor (y director) del espectáculo el humor?
3. ¿Qué es lo más importante para Rafael Álvarez "El Brujo" en sus puestas en escena?

16 de julio (22:30 h) Obra: *El príncipe*. Maquiavelo
Compañía: Talycual Producciones. Dirección: Juan Carlos Rubio
17 de julio (23:00 h) Obra: *Hey boy, Hey girl*. Shakespeare
Compañía: La Joven Compañía. Dirección: José Luis Arellano García
18 de julio (23:00 h) Obra: *El mercader de Venecia*. Shakespeare
Compañía: Noviembre Teatro. Dirección: Eduardo Vasco
19 de julio (12:45 h) Obra: *La cena del rey Baltasar*. Calderón de la Barca*
Compañía: Los números imaginarios. Dirección: Carlos Tuñón
19 de julio (18:00 h) Obra: *La dama boba*. Lope de Vega **
Compañía: Pie Izquierdo Teatro. Dirección: Esther Pérez Arribas
19 de julio (22:30 h) Obra: *Teresa o el sol por dentro*. Sta. Teresa de Jesús
Compañía: El Brujo producciones. Dirección: Rafael Álvarez "El Brujo"
20 de julio (22:30 h) Obra: *El caballero de Olmedo el de Lope no el otro*. Montseser
Compañía: Los otros. Dirección: Julián Ortega
21 de julio (18:00 h) Obra: *La voz de nuestros Clásicos*. Calderón y Lope
Compañía: CNTC. Dirección: Helena Pimenta
21 de julio (22:30 h) Obra: *Teresa, Miserere Gozoso*. Sta. Teresa de Jesús
Compañía: Teatro Corsario. Dirección: Luis Miguel García
22 de julio (22:30 h) Obra: *La isla de los esclavos*. Marivaux
Compañía: Venezia Teatro. Dirección: José Gómez
23 de julio (22:30 h) Obra: *La tempestad*. Shakespeare
Compañía: A Voadora. Dirección: Marta Pazos
24 de julio (23:00 h) Obra: *Ojos del agua. La Celestina*. Fernando de Rojas
Compañía: Ron Lalá y Galo Film. Dirección: Yayo Cáceres
25 de julio (23:00 h) Obra: *Mujeres y criados*. Lope de Vega
Compañía: Fundación Siglo de Oro (Rakatá). Dir. Laurence Boswel y Rodrigo Arribas
26 de julio (12:45 h) Obra: *El caballero de Olmedo*. Lope de Vega*
Compañía: Valquiria Teatro. Dirección: Juan Carlos Sanz Martín
26 de julio (22:30 h) Obra: *En un lugar del Quijote*. Cervantes
Compañía: Ron Lalá. Dirección: Yayo Cáceres

X Jornadas de Teatro Clásico Lugar: Centro de Artes Escénicas San Pedro
Lo que dicen de nosotros los clásicos
Lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de julio

Exposiciones
Sembrando a los clásicos. Autor: Pío Baroque
Fotógrafos
Lugar: Corrala Palacio Caballero de Olmedo
Una década de clásicos. Lugar: Patios de la Merced

*De aperitivo un clásico
** Olmedo Clásico en familia

Todos los espectáculos se celebran en la Corrala Palacio Caballero de Olmedo, excepto "Clásicos en familia" y "De aperitivo un clásico", que se celebran en el Centro de Artes Escénicas de San Pedro

10º FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO EN LA VILLA DEL CABALLERO

VENTA DE ENTRADAS

Entrada general: 15 € taquilla / 14,40 € internet
15,60 € telefónica

Entrada con carné joven y carné +25: 12 €

Abono: 65 €

Olmedo Clásico en Familia: 6 €

De aperitivo un clásico: 6 €

Venta telefónica: 00 34 983 623 222

Venta por internet: www.olmedoclasicos.es

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

Equipo de redacción de los boletines:

Víctor Gutiérrez Sanz, Cristina Gutiérrez Valencia y Esperanza Rivera Salmerón