

JUAN SOLDADO

de Carlos Alba "Cellero" dirección: Alexander Curcic

ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

JUAN SOLDADO

Carlos Alba *Cellero*

PREMIO FETÉN 2015 A LA MEJOR ADAPTACIÓN DEL TEXTO

La versión: simbología y riqueza lingüística

Se basa mayormente en el cuento de Fernán Caballero (sobrenombre de la escritora andaluza Cecilia Böhl de Faber) y la película de Fernando Fernán Gómez. Ambos se inspiraron, a su vez, en la leyenda popular “Juan sin miedo”.

De Fernán Caballero se mantiene la riqueza lingüística; del film, la reinterpretación de la dimensión simbólica de la historia. Además, se utiliza la versión de Italo Calvino para completar un momento puntual de la trama (la historia del Asombro).

La dirección: la escuela búlgara del teatro de marionetas

La dirección transcurre en la línea de la escuela búlgara del teatro de marionetas, donde la idea y el argumento discurren a través de la acción de los personajes. Como resultado del trabajo conjunto en el escenario de actor y director se define el texto en función de esta idea: descubrir a los personajes y sus creencias a través de sus acciones.

La escenografía: sorpresa y funcionalidad

La escenografía es un reflejo de la idea del espectáculo y la dirección, apoya la dramaturgia utilizando los medios del teatro de marionetas y objetos. La inspiración ha sido el espíritu tradicional del cuento, junto con la picaresca interpretación de Fernando Fernán Gómez.

Alexander Curcic (dirección) y Olga Zeceva Curcic (escenografía)

Licenciados por la Academia Nacional de Teatro y Artes Cinematográficas Krastyo Sarafov, de Sofía. Fundadores de Teatro Plus.

Carlos Alba *Cellero*

Actor especializado en espectáculos de carácter unipersonal, juglaría y narración oral.

Premios: Certamen Nacional de Cuentacuentos “Tierras del Torío”. 2013 Primer premio con “Mitoxiés”. 2012: Segundo premio con “Cellero”. 2011: Tercer premio con “Juglarías” // Como autor: “Pepe Campo de monólogos”. Años 2009 y 2011. Primer premio. //

Nominación a los Premios Oh de teatro profesional asturiano como mejor actor por “Lázaro de Tormes” (2013).y como mejor autor por “Alonsomanía” (2006). // Premios “Anxelu” de Monologuismo y “Socorro la de Lin” de Teatro Asturiano, otorgados por el Teatro Prendes de Candás y el grupo Carbayín, en reconocimiento a su trayectoria.

FICHA ARTISTICA Y TÉCNICA:

Versión e Interpretación: *Carlos Alba "Cellero"*

(Versión n º asturiano: Carlos Alba / Versión en galego: Xavier Frías Conde)

Dirección escénica: Alexander Curcic

Diseño y realización de vestuario: Azucena Rico

Diseño y realización de escenografía: Olga Churchic

Iluminación: Alexander Curcic

Equipo técnico:

Fotografía: René Estébanez; Vídeo: Omar Tuero, Asesoramiento Pedagógico; Vanessa Peña; Diseño gráfico: Goyo Rodríguez; Producción y Distribución: Carlos Alba-ACostuBaxo Teatru

ESTRENO EL 26 DE FEBRERO DE 2015 FETÉN-Gijón

.....
Juan Soldado consigue pasar la Puerta de la Buena Vida gracias a su inseparable Morral Mágico. Venció al Diablo Cabra Mayor, al Asombro y a su propio miedo. Sin embargo, lo que encuentra detrás de la Puerta no es lo que esperaba. Versión actualizada del cuento clásico, con originales marionetas y un uso sorprendente de la escenografía.
.....

Duración: 50 minutos

GÉNERO: Teatro de Actor. (Con uso de objetos y marionetas.)

PÚBLICO PREFERENTE: Infantil (6 -12 años) y Familiar

Contratación: Carlos Alba (T. 699 45 98 50 / cellalba@yahoo.es)

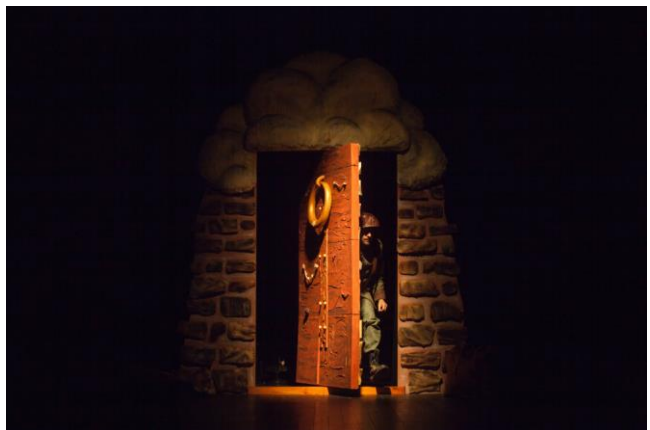
Web: www.cellero.com

REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO:

Escenario: 7 m de ancho x 5 m de fondo
(existe una versión para 4 m de ancho x 4 de fondo)

Vídeos (obra completa y *trailer*) y fotografías en:

<http://www.cellero.com/cast/juan/juan.html>

“Juan Soldado” es una obra para todos los públicos a partir de 6 años que intenta infundir los valores de la confianza en sí mismo a la hora de enfrentarse a las dificultades de la vida. Es un espectáculo unipersonal, teatro de actor con apoyo en marionetas: dos máscaras con y sin cuerpo, un muñeco grande y un casco.

LA VERSIÓN

El cuento “Juan Soldado”, que es una versión un tanto particular de “Juan sin Miedo”, es uno de los más extendidos en el ámbito cultural europeo y latinoamericano. Para la elaboración de la versión se utilizaron preferentemente las siguientes fuentes:

- “Juan Soldado”, de Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber). Publicado en el *Semanario Pintoresco Español*, -, nº 7 (17 de febrero de 1852), pp. 53-55; y en el libro *Cuentos y poesías populares andaluces*, La Revista Mercantil, Sevilla, 1859, pp. 123-137. De este texto se mantiene la riqueza de la expresión lingüística. Cecilia Böhl de Faber fue la primera escritora en España en recoger y cultivar creaciones literarias de carácter folclórico siguiendo los pasos de otros escritores europeos, teniendo como modelo a los hermanos Grimm. Como ellos, partiendo del mismo concepto de fidelidad que los folcloristas germanos, intentó dar a conocer los relatos recolectados de modo que mostrasen mejor el verdadero espíritu y los valores de su creador: el pueblo. Los cuentos populares de Fernán Caballero recogidos en el volumen *Cuentos y poesías populares andaluces son los mejores y más frescos representantes del cultivo del cuento folclórico en la España del siglo XIX, y donde Fernán Caballero domina como muy pocos escritores de su época el habla popular.*
- El telefilme “Juan Soldado”, protagonizado y dirigido por Fernando Fernán Gómez en 1973, con guión Salvador Maldonado sobre el cuento de Cecilia Böhl de Faber. Ganó el premio del Festival de Praga de 1973. Fue la primera creación para televisión de Fernán Gómez, que después de esta experiencia grabaría la famosa serie “El Pícaro”. En esta versión se reinterpretan en clave histórica los símbolos religiosos presentes en la versión de Fernán Caballero, y se establece un paralelismo entre ciertos elementos de la historia y la situación social del momento. En el proyecto que nos ocupa, esa interpretación en clave histórica se completa, eliminando cualquier tipo de referencia católica en el texto, pero manteniendo la magia y la riqueza de imágenes de la versión original. También se adapta la referencia a la situación social del momento presente.

Del cuento “Juan Sin Miedo”, recopilado por Italo Calvino en diversos lugares de Italia, se entresaca una solución narrativa importante en el punto medio de la trama. Se halla en el libro *Cuentos populares italianos* (editorial Siruela, 1993). Se consultaron además, sin que de ello se sacaran elementos novedosos para el texto del montaje, las versiones castellanas recopiladas por Aurelio M. Espinosa (padre e hijo, en *Cuentos populares españoles* y *Cuentos populares de Castilla y León*), la extremeña de José María Domínguez (*Los cuentos de Ahigal*) la elaborada por José María Guelbenzu (*Cuentos populares españoles*), así como la versión en gallego publicada en *Antoloxía do conto popular gallego* (editorial Galaxia), y una versión en mirandés (“La cunta de Juan Suldado”, de la informante: Albertina Moreno, 2001, disponible en internet).

Asimismo, para dar coherencia a la estructura narrativa y simbólica, se tuvieron en cuenta las observaciones de los siguientes teóricos, ambos en la línea del estructuralismo:

- Antonio Rodríguez Almodóvar (*Cuentos al amor de la lumbre*) defiende que la introducción de las figuras de Cristo y San Pedro en el cuento de Fernán Caballero obedece a una cristianización posterior de símbolos que originalmente harían referencia a antiguas creencias animistas, por otro lado tan cercanas a la mentalidad infantil. (“Es en la esfera de la acción del donante donde se suele producir la incorporación de elementos de la religión cristiana, en sustitución de los más genuinos donantes: viejecillo, duendes, enanos, demonillos y hadas”, afirma Rodríguez Almodóvar en *Los cuentos maravillosos españoles*, ed. Grijalbo). Este estudioso de la tradición oral resalta además lo completa que está la versión de “Juan Soldado” (o “Juan sin Miedo”) realizada por Fernán Caballero. Tanto es así, que en el citado libro, donde Rodríguez Almodóvar realiza un proceso de “restauración” o reconstrucción de los textos originales basándose en su teoría de los arquetipos, se abstiene de reconstruir “Juan Soldado”; para reproducir tal cual el texto de la escritora germano-andaluza.
- Vladimir Propp, en *Morfología del cuento*, y en *Las raíces históricas del cuento*, habla de la “sustitución confesional”, otra referencia a la cristianización posterior de personajes y símbolos pertenecientes a épocas pretéritas. (Como dice Ana Luisa Barquero en su artículo “El cuento popular en el siglo XIX”: “Tendríamos por tanto ya una introducción de elementos procedentes de la religión cristiana, que no sólo afectaría a la figura del donante – apariciones sobrenaturales positivas- sino también a la del propio agresor”). Así, en nuestra versión de “Juan Soldado”, el donante recupera su figura mítica de Mago (en lugar de Cristo), y se recupera una relación no-cristiana entre el personaje protagonista y el espectro o fantasma, así como en el resto de elementos sobrenaturales que aparecen en la historia (el Diablo-Cabra).

El texto de “Juan Soldado” se elaboró según los criterios que se acaban de describir, intentando no alejarse de estos propósitos fundamentales:

1. Mantener la riqueza lingüística de la propuesta de Fernán Caballero.
2. Mantener una estructura coherente a la hora de transformar una obra literaria (si bien muy cercana a la oralidad) en un guión-base de un proyecto escénico. Para ello se tuvieron en cuenta factores como la característica unipersonal del montaje, y la funcionalidad que caracterizará la propuesta escenográfica.
3. Durante el proceso de ensayos, se convirtieron varios pasajes narrativos en acciones dramáticas que ocurren en el momento de la representación, en colaboración con el director de escena, y aprovechando al máximo los recursos que ofrece la escenografía.

LÍNEA INTERPRETATIVA Y DIRECCIÓN ESCÉNICA

Se trata de un espectáculo unipersonal interpretado por un actor especialista en este tipo de trabajos, quien además es el autor de la adaptación.

Carlos Alba aporta al montaje su experiencia en diversos géneros que, unificándose en su propuesta escénica, aportan un toque diferenciado a su trabajo personal.

Narración Oral y Teatro Infantil

El intérprete, Carlos Alba “Cellero”, hace sus aportaciones al texto partiendo de su experiencia en tres géneros complementarios, el teatro, la juglaría y la narración oral.

- Desde que en 2005 estrenara “Los cuentos del Quijote” , y en 2007 “Juglarías” en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la investigación en la figura del juglar como línea de trabajo, y en la palabra escénica, es una constante en su tarea escénica.
- Carlos Alba es un narrador oral de reconocida trayectoria a nivel nacional. Es miembro fundador de AEDA (Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España), y es contratado con asiduidad por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, organizador del Maratón de Cuentos de Guadalajara, evento de referencia a nivel mundial en el mundo de la narración oral. El concepto de narración oral se diferencia del de “cuentacuentos” (neologismo que es una traducción literal del inglés “storytelling”), entre otras cosas porque tiene en cuenta factores tales como el simbolismo de las historias, el conocimiento de la tradición oral, el carácter intergeneracional de los etnotextos (textos que reflejan las creencias y culturas de un pueblo), y porque está practicado por personas provenientes de diversas disciplinas (teatro, educación, animación a la lectura, folclorismo) que encuentran en su práctica una forma de expresión personal y colectiva. Sin embargo, el auge de los “cuentacuentos” ha provocado que se acerquen a esta disciplina muchos profesionales en busca de un “nicho de mercado” en el que practicar una suerte de entretenimiento.

En lo referente a la propuesta interpretativa, así como a la actitud que el personaje (una evolución de Juan sin Miedo) muestra ante lo sobrenatural, se tuvieron en cuenta las consideraciones de Montserrat Amores en su artículo “Los cuentos folclóricos de Fernán Caballero” (disponible en <http://weblitoral.com/estudios/los-cuentos-folcloricos-de-fernán-caballero-1>) : “ El carácter de los personajes de índole maravillosa se diluye debido a su presentación, a su caracterización y a la lengua en la que se expresan. En muchos casos lo maravilloso se presenta como superado. La razón estriba en que varios de los cuentos folclóricos de tipo maravilloso pertenecen a ese subtipo de cuento que Heda Jason llamó *cuentos maravillosos carnavalescos*. Así ocurre en "Juan Soldado" y "La suegra del diablo". En ellos, el protagonista no se inmuta ante el carácter maravilloso de los donantes, de los agresores o de los objetos donados. Tampoco creerá que está realizando una empresa extraordinaria al enfrentarse al diablo y vencerlo, o al utilizar los objetos maravillosos”. Algo parecido expresa Italo Calvino al hablar de su versión de Juan sin Miedo: “el protagonista demuestra una tranquila firmeza ante lo sobre natural, sin someterse a la sujeción de lo ignoto”. Para expresar escénicamente ese mundo maravilloso, se colabora con dos profesionales formados en la escuela búlgara de títeres (donde esta rama del teatro tiene rango de carrera universitaria): Alexander Churchich en la dirección, y Olga Churchic con la escenografía.

Asimismo, de cara a la construcción del personaje se tuvo en cuenta la siguiente consideración, también de Montserrat Amores: “Otra de las características que otorgan a este grupo de cuentos un carácter notablemente popular es la índole de los protagonistas y personajes no maravillosos que aparecen en estos cuentos. En todos los casos se trata de hombres y mujeres del pueblo, campesinos, jornaleros, artesanos... Fernán Caballero no personaliza ni individualiza a los personajes de sus cuentos. Los nombres que reciben son apelativos que los tipifican, destacando más bien su carácter de estereotipo.” En relación con este carácter arquetípico del personaje, está el uso que Fernán Caballero hace de la lengua popular, recreando recursos como las fórmulas de entrada, las llamadas al auditorio (un germen de lo que será la relación del personaje con el público), o la introducción de coplas y cantares.

En resumen, la obra de “Juan Soldado” se sitúa en la línea interpretativa del espectáculo unipersonal con apoyo en el uso de objetos y marionetas, teatral y con base narrativa, destinado a público familiar.

“Un excelente trabajo y un gran actor con una dicción impecable, presencia escénica y una gran empatía con el público chico y adulto(...) Demostración plena de que cuando hay un inteligente y buen trabajo de adaptación dramática y una interpretación capaz, competente y comunicativa, los clásicos se convierten en una delicia y un formativo divertimento para cualquier clase de público, sea cual sea su edad”.

Ferrán Baile, (www.jovespectacle.cat)