

TEATRO GUIRIGAI PRESENTA

CAMINO DEL PARAÍSO

Sobre textos de autores populares de los siglos XVI, XVII y XVIII

Dramaturgia y dirección de Agustín Iglesias

www.youtube.com/watch?v=1rZenu3Wils

C/Virgen del Pilar, 2 – 06230 Los Santos de Maimona (BADAJOZ) TLF./FAX: 924 57 24 96

www.guirigai.com e-mail: guirigai@guirigai.com

INDICE

- 1.- Literatura y cultura oral en el mercado popular
- 2.- El poder de la risa: la dramaturgia
- 3.- Los personajes
- 4.- Sinopsis
- 5.- Ficha artística
- 6.- Guirigai y los Clásicos
- 7.- Presentación de la compañía

1. Literatura y cultura oral en el mercado popular

Nada tan vivo como el Mercado Popular, encuentro de vecinos, forasteros, vendedores llegados de los más recónditos lugares, en el que brota la alegría, el bullicio, la fiesta, la disputa, disparándose la creatividad y el imaginario colectivo. Mixturándose lo serio y lo jocoso, lo sacro y lo profano, la sátira, la parodia.

Siendo el Mercado Popular fiesta para los sentidos y trueque de mercancías, también es espacio para el intercambio de ideas, noticias, disparates y fantasías. A las voces pregoneras se suma la alegría de los acuerdos cerrados, los sermones y exorcismos del fraile, las carcajadas seductoras de las vendedoras, las adivinanzas del charlatán, los romances del ciego, los horóscopos y conjuros del adivino, las recetas de perfumistas, vendedores de amuletos, talismanes y toda clase de objetos misteriosos, el griterío de la multitud asombrada ante tanto prodigio y algarabía.

De este bullicioso mundo surge nuestro espectáculo. Éstas son sus voces y sus protagonistas en el gran Mercado del Mundo, vientre de pueblos y ciudades, que poetas, cronistas y dramaturgos nos transmitieron a los largo de los siglos.

Por caminos, plazas y ferias nuestros protagonistas buscan el milagro de comer cada día, trucando sueños, anhelos y fantasías por buenos caldos, longanizas o monedas. Nunca faltará en las bulliciosas plazas de los mercados gentes anhelantes del perdón de sus pecados, deseos de indulgencias, perfumes, alivios para las muelas o emplastes para sus dolencias.

Que los alimentos del alma son tan necesarios como los del cuerpo lo sabían muy bien peregrinos, comerciantes, curanderos y charlatanes que recorrían los caminos de Europa, por ciudades y aldeas, ofreciendo diversión, ensoñaciones, alivios para las penas y estímulos para los sentidos.

La tradición popular europea se nutre de esa vitalidad, de su oralidad, de las infinitas voces que la pueblan, inundan todos los rincones con dialectos, chanzas, gritos, pregones, refranes, disputas, plegarias, canciones, adivinanzas, hechizos, oraciones y versos de todo tipo.

2.- La dramaturgia: el poder de la risa

El poder, cualquier poder, teme por encima de todo la risa, la sonrisa, la burla. Porque la risa denota sentido crítico, fantasía, inteligencia, distancia de todo fanatismo. En la escala de la evolución humana tenemos primero el "homo faber", luego el "homo sapiens", y en tercer lugar sin duda el "homo ridens". El más sutil, el más difícil de someter y embaucar.
(Darío Fo)

En *Camino del Paraíso* se encuentran textos de Alonso de Navarrete y su *Jardín de Venus*, introitos de Torres Naharro, versos de Juan de la Cueva y Luis de Góngora, horóscopos de Juan de la Rosa, adivinanzas de Gaspar Martínez de Escalona, hechizos y oraciones a santos de mujeres cuyas voces solo conocemos por las actas de la Inquisición: Antonia Fernández, María Gómez, María de Granada y Mencía de Oliver

Ningún material oral ni escrito hemos desechado para cocinar la dramaturgia de *Camino del Paraíso*.

Por humilde y marginal que fuera su origen lo hemos condimentado en interés de la acción y la construcción de sus personajes: cédulas, amuletos, talismanes, reliquias, conjuros, canciones, brindis, sermones, recetas de cocina.... dan por resultado un texto ágil, dinámico, muy divertido, con un lenguaje rico, extravagante, directo y muy popular, donde la risa es la protagonista.

Pero el mayor agradecimiento para la construcción de los personajes se lo debemos a Francisco Delicado y su *Lozana Andaluza*, a François Rebeláis y su *Pantagruel y Gargantua*, a Cervantes con su *Rinconete y Cortadillo*. Por último nuestro agradecimiento a la deslumbrante *Leyenda Dorada* de Santiago de la Vorágine.

La literatura europea sin la sonoridad de las voces de sus calles, la oralidad del mercado, la frescura e inventiva de los dichos populares, el erotismo de los juegos de palabras, las burlas de goliardos, juglares y poetas callejeros, los sermones de la iglesia, las sátiras de estudiantes y las narraciones de los caminantes, sería sin duda mucho más pobre y sobretodo más aburrida.

3.- Los personajes

PANURGO,

Un Fraile cocinero

Mendicante de alguna orden o de ninguna. Hambriento de salvación de almas y estómagos. Devorador de pecados, engullidor de indulgencias, fundador de hospitales y bodegas, maestro de calderetas, guisos y cualquier arte culinario que esté acompañado de copiosos vinos.

*Saltar, danzar y dar vueltas,
beber vino de lo bueno,
y por gozosa tarea
cocinar un buen caldero,
donde ganar indulgencias
comiendo cerdo o cordero.*

MONIPODIO,
El Sacamuelas

Médico, cirujano, sanador, barbero, enderezador de huesos. Especialista en cataplasmas, sanguijuelas, sangrías y trepanaciones. Alquimista e inventor de elixires que todo lo curan. Buscador de pozos, tesoros y secretos inconfesables. Seductor, poeta, maestro en consolar a casadas, solteras y viudas. Capaz de venderle un buen mechero al mismo demonio en el infierno.

*Si queréis estar preñadas
tomad, sin que se publique,
zanahoria encañutada,
con zumo de riñonada
sacada por alambique.*

*¿Por qué gruñís maridos
si se da al necesitado
lo que dejáis muy sobrado
y queda en casa perdido?*

*INÉS DE LOS VIVOS, que de los
muertos ya se ocupan otros
La Perfumista*

Vivaz, lozana, cortesana en Roma, perfumista en Lyon, aprendiz de alcahueta, modelo de pintores y musa de poetas tabernarios. Alumna aventajada en el arte de extraer jugos y secretos a flores, raíces, tallos y hombres. Destiladora de toda clase de aceites, tintes y cremas que provocan el milagro de menguar años, estirar pieles, arreglar virgos y embobalicar a los más rudos varones y correosas hembras

4.- Sinopsis

Tres pícaros se encuentran en la plaza de una villa en algún lugar del Camino de Santiago.

Aunque no lo parece están compinchados para sacar a los vecinos viandas, vino y monedas con las que seguir su camino. Nuestros pícaros compiten entre sí en burlas, juegos, seducciones, alianzas, escarceos, exorcismos, fábulas y versos

Venden toda clase de inventos, perfumes, cremas, reliquias y sobre todo la maravillosa receta de “la Caldereta del Peregrino” que el fraile *Panurgo* cocina en escena y, entre cantos y burlas, se rifará entre el respetable al final del espectáculo.

Camino del paraíso, La liturgia de la caldereta

La gastronomía es un motivo de gozo ancestral en hermandad de la tribu y para ello se han formalizado ceremonias alrededor de este arte efímero para legitimar este encuentro donde se comparten tantas emociones.

*Alrededor del banquete nuestra tradición ha creado todo un protocolo iniciático con diversos sentidos de acuerdo al contexto, como muy bien conoce **Agustín Iglesias**, autor de esta obra producida por Teatro Guirigai, de quien es director y actor junto a **Magda García-Arenal**, el carácter sagrado de la ofrenda se convierte aquí en un delirante himno a los goces terrenales.*

Camino del paraíso es una farsa en torno a tres personajes que se nutren de diversas influencias de la literatura europea y que, picardeados por el hambre de los caminos, también intentarán nutrir su estómago a resultas de una caldereta que el hermano Panurgo desarrolla durante la obra, a cuyo fin alguien del público saboreará, previo sorteo.

*El proceso de preparación de la caldereta se convierte así en una liturgia esperpéntica ligada al camino de Santiago (prestigiosa promoción en la vida malandrina) en donde confluyen accidentalmente tres personajes: el goliardesco Panurgo (al que da vida **Agustín Iglesias**), marmitón y maestro de ceremonias, personaje central y contrapeso dramático en esta obra entre sus otros dos compañeros de aventuras, Inés de los Vivos (dama de dudoso pasado e incierto porvenir interpretada por **Magda García-Arenal**) y Monipodio (sacamuelas y boticario sabelotodo tras el que se encuentra **Raúl Martínez**). Como vemos, estos dos últimos son personajes antagónicos en cuanto Inés representa el poder pasional en sus pócimas de belleza, mientras que el poder de la ciencia está encarnado en el extravagante personaje de Monipodio con su mercachifle ambulante.*

Panurgo, zampabollos y socarrón, representante del hedonismo en cuanto a fe e ideología, funciona (decimos) como el cocinero de la caldereta y por ello eje central de la farsa (debido al poder ideológico que se infiere de su rol eclesiástico. Los otros dos personajes girarán en torno a él, desarrollando un duelo escénico entre la fantasía lírica de Inés y la lógica objetiva que representa Monipodio, rivalidad que concluirá en la hermandad de los tres personajes en favor del interés común para preparar (limosneando con gran esfuerzo) la caldereta, símbolo litúrgico y epifanía real y verdadera de la picaresca en cuanto principio y fin de la vida esperpéntica de estos personajes, supervivientes de su propia época.

5.- Ficha artística y técnica

Reparto:

Panurgo: Agustín Iglesias

Inés de los Vivos: Magda García-Arenal

Monipodio: Raúl Rodríguez

Dramaturgia y dirección: Agustín Iglesias

Dirección plástica: Damián Galán

Diseño vestuario: Maite Álvarez

Música: Fernando Ortiz

Acabados: Damián Galán y Maite Álvarez

Realización escenografía: José Hernández

Telón: Kukas

Confección vestuario: Luisa Penco

Iluminación: Lucía Alvarado

6.- Teatro Guirigai y los clásicos

Los Clásicos son compañeros de viaje de la compañía. Siempre adaptándolos a nuestro método de trabajo: la improvisación, la investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas actorales, buscando un lenguaje, una energía que transmita frescura y actualidad en las interpretaciones, y una mirada viva sobre textos escritos en el pasado.

Agustín Iglesias ha adaptado o versionado la mayor parte de los textos clásicos que Guirigai ha producido, unas veces como espectáculos de sala otras en espectáculos de calle.

Los autores clásicos son, para nosotros, autores contemporáneos que nos ayudan a escribir el teatro de nuestro tiempo, dándonos la satisfacción de comunicarnos con amplios públicos, y gratificarnos con largas giras y numerosos éxitos. Con ellos hemos estado en numerosos Festivales: Almagro, Cáceres, Niebla, Almería, Olite, Elche...y recorrido numerosos países: Portugal, Alemania, Francia, Rusia, Italia, EEUU, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile...

ESPECTÁCULOS CLÁSICOS

- *Soldadesca* – Torres Naharro (2017)
- *El pícaro Ruzante* - Angelo Beolco (2016)
- *Noche Oscura, ¡ahora!* - San Juan de la Cruz (2013)
- *El Satiricón* - Petronio. (2009)
- *El Deleitoso y otras delicias* - Lope de Rueda (2008)
- *La Vida es sueño* - Calderón de la Barca (2006)
- *Don Quijote en el Laberinto* - Cervantes (2005)
- *Farsa del Mundo y Moral* - Lope de Yanguas (2005)
- *La Odisea* de Homero - Coproducción Magic Net (2005)
- *En una Noche de Verano* – Shakespeare. Coproducción Magic Net (2003)
- *El Motín de Arganda* - Textos populares del s. XVI y XVII (2002)
- *La Fiesta de los Locos* - Sobre las fiestas populares medievales (2001)
- *Céfalo y Pocris* - Calderón de la Barca (2000)
- *Trafalgar* - Benito Pérez Galdós (1999)
- *La Celestina* - Fernando de Rojas (1994)
- *Enésimo Viaje a El Dorado* – Crónicas de Indias (1986)
- *La Viuda Valenciana* - Lope de Vega (1980)

7.- Presentación de la compañía

Fundada en el año 1979, Teatro Guirigai ha realizado 54 producciones, realizando giras por toda España, en una veintena de países y participado en mas de 100 festivales nacionales, europeos y americanos.

La Compañía representa textos clásicos, renacentistas y barrocos como Fernando de Rojas, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Lope de Rueda o Calderón de la Barca; contemporáneos como Galdós, Lorca, Darío Fo, Blanco Amor, Miguel Hernández y autores actuales como Ronaldo de Brito, Inés de la Cuadra, Luis Díaz o Agustín Iglesias.

Durante sus 39 años de existencia Guirigai ha manteniendo una coherencia ética y estética, sin perder de vista el objetivo último que debe tener el teatro: ser reflejo de la realidad, provocar preguntas, contar historias que remuevan conciencias, emocionen o diviertan, siendo el centro de un mágico encuentro entre espectadores y actores.

El trabajo en equipo, el proceso creativo donde confluyen dramaturgo, director, actores, escenógrafo, músico, figurinistas, iluminadores, es el eje fundamental de las producciones de Teatro Guirigai. Un equipo que permite madurar y acumular experiencias artísticas fundamentales para el crecimiento teatral.

En 2005 traslada su sede de Madrid a Los Santos de Maimona (Badajoz). Abriendo al público en 2007 Sala Guirigai: un espacio creativo de artes escénicas, centro de creación de la compañía, espacio de exhibición de artes escénicas multidisciplinar. Somos miembros de la Red Nacional de Teatros Alternativos y del Circuito Ibérico de Artes Escénicas.