

8co80
ochocochenta
gestión cultural

ALEJANDRÍAS

la mirada oblicua

Una obra inspirada en textos de Quinto Curcio Rufo, Plutarco,
Pseudo-Calístenes y Homero.

Agridulce como el último vino que se comparte antes del combate

Idea Original y Dirección Proyecto	ELENA CARRASCAL
Dirección de Producción	PATRICIA GARZÓN
Dirección Coreográfica	JUAN CARLOS LÉRIDA
Dirección Musical	RAÚL CANTIZANO
Dirección Escénica	DAVID MONTERO
Puesta en escena	EVARISTO ROMERO
Dramaturgia, Adaptación y Creación de textos	ELENA CARRASCAL
Musicalización de letras	JUAN JOSÉ AMADOR
Composición Musical	RAÚL CANTIZANO, J.M. RUBIO Y ANTONIO MONTIEL
Composición Pieza Musical “Fantasía Nigriz”	FATHI BEN YAKOUB
Traducciones	JOSÉ A. CARRASCAL SUÁREZ
Espacio escénico	JOSÉ M. SÁNCHEZ REY
Diseño de Iluminación	ADA BONADEI
Diseño y realización de Vestuario	CARMEN DE GILES
Peluquería y maquillaje	MANOLO CORTÉS Y PEPE CONDE
Creación de imágenes	ZAP PRODUCCIONES
Realización Escenografía	TEIÓN
Asistente de producción	MARÍA GUTIÉRREZ
Coordinación Técnica	BENITO JIMÉNEZ
Técnicos de iluminación	ADA BONADEI y BENITO JIMÉNEZ
Técnicos de Sonido	JUAN JOSÉ DEL POZO Y LUIS AMADOR
Fotografía	LUIS CASTILLA
Video	GUILLERMO MARRUFO
Diseño Gráfico	JOSÉ LUIS VENEGAS
Gestoría	GESTIUNIÓN

REPARTO

(por orden de aparición)

Olimpia ANA MALAVER

Corifeo JUAN JOSÉ AMADOR

Alejandro JUAN CARLOS LÉRIDA

Hefestión MARCO VARGAS

Bagoas MARCOS JIMÉNEZ

Roxana CHLOÉ BRÛLÉ

MÚSICOS

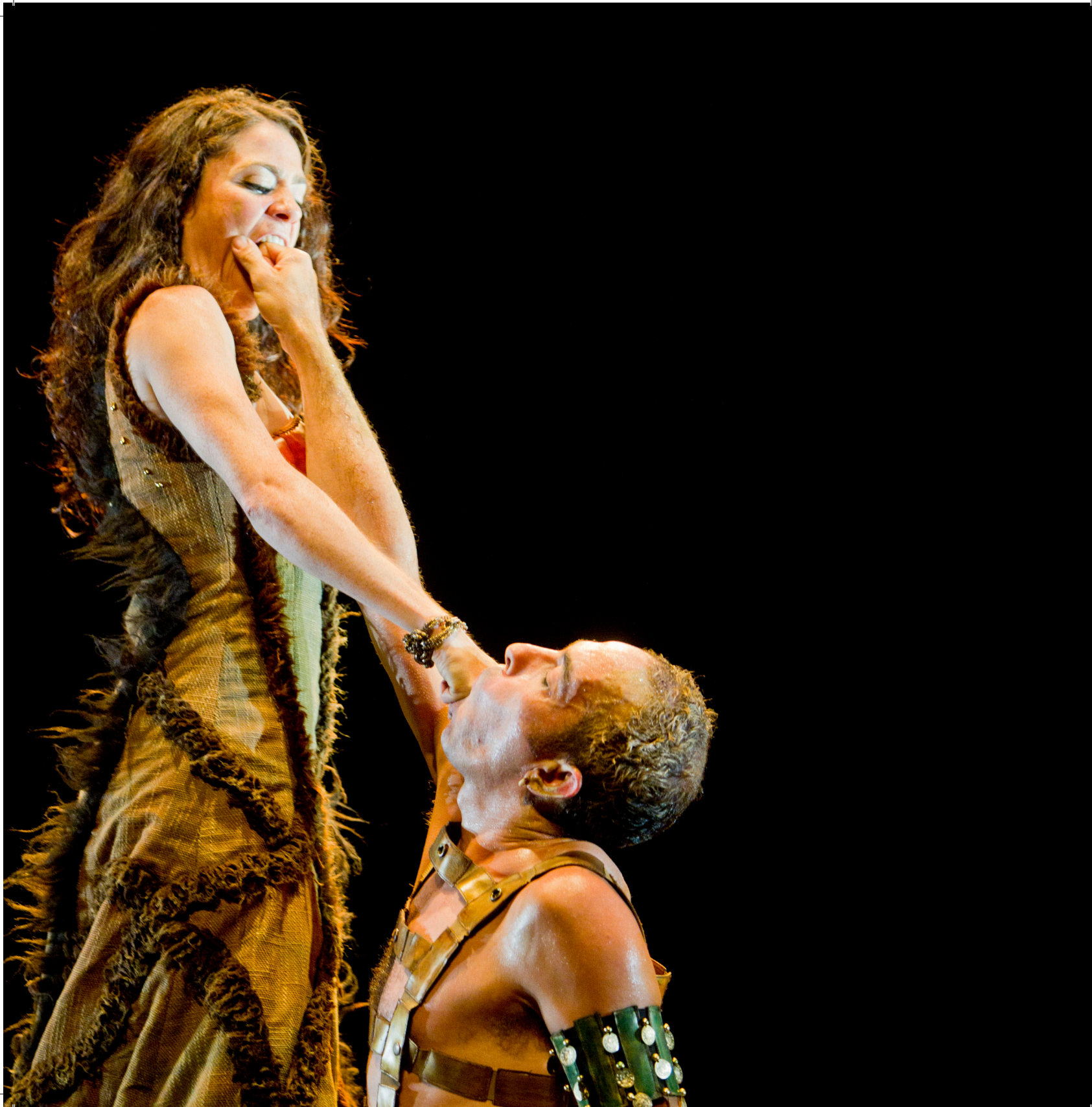
Guitarra, zanfoña: RAÚL CANTIZANO

Santur, zanfoña: JUAN MANUEL RUBIO

Batería, Cajón, bendir: ANTONIO MONTIEL

Violín: FATHI BEN YAKOUB

UNA CREACIÓN ORIGINAL QUE INCLUYE TEXTOS DE:

***De la vida y acciones de Alejandro el Grande.* Quinto Curcio Rufo.**

Biografía de Alejandro Magno (356-323 a.C.), rey de Macedonia a quien se adjudica el crédito de ser la figura principal en la expansión de la cultura griega. Conocida también como la “Historia de Alejandro Magno”, constaba originalmente de diez libros -de los que se han perdido varios fragmentos- y fue escrita por Quinto Curcio Rufo, cuyo propósito fue reflejar la personalidad moral de Alejandro el Grande a través de los sucesos de su vida.

***Vidas Paralelas.* Plutarco.**

Su *Vida de Alejandro* es una de las cinco fuentes terciarias supervivientes sobre el conquistador macedonio, e incluye anécdotas y descripciones de incidentes que no aparecen en otras fuentes.

Libro de Alexandre.

Es una obra en verso de la primera mitad del siglo XIII, que narra, con abundantes elementos fabulosos, la vida de Alejandro Magno. Está escrito utilizando la cuaterna vía o tetrástrofo monorrimo alejandrino y se incluye en la escuela poética denominada Mester de Clerecía. Se compone de 2.675 estrofas y 10.700 versos, de las cuales se han escogido determinados fragmentos que traducidos a nuestra lengua actual forman parte de las estrofas dedicadas y adaptadas al canto.

***La Iliada.* Homero.**

La *Iliada* fue el libro de cabecera de Alejandro desde su infancia, llegó a sus manos a través de Aristóteles y era capaz de recitarlo de memoria. En *Alejandro, la mirada oblicua* se pone en boca de Alejandro fragmentos de dicha obra, se utilizan sobre todo en aquellos momentos donde las figuras de Alejandro y Hefestión se comparan con las de Aquiles y Patroclo.

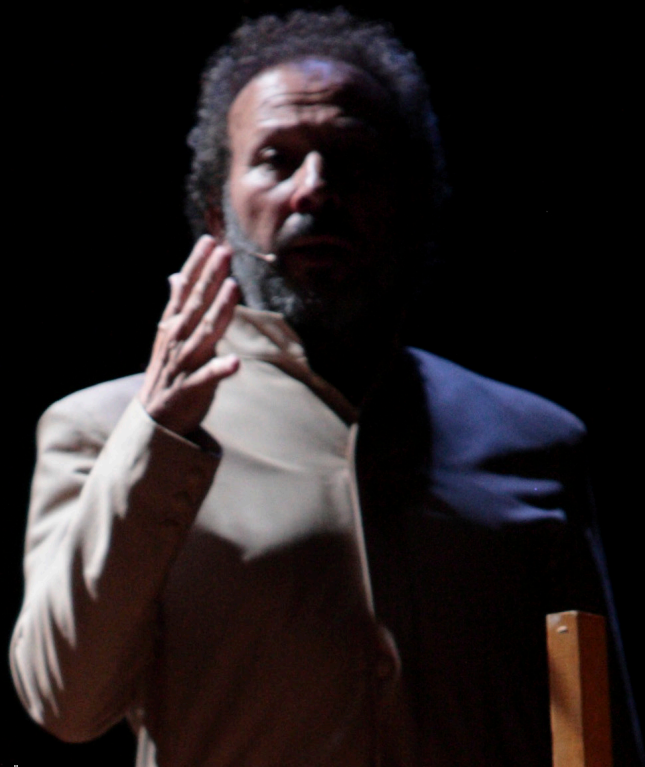

EL ESPÍRITU DE LA IDEA ARTÍSTICA:

CARÁCTER DEL ESPECTÁCULO:

Un espectáculo en torno al flamenco evolucionando desde las músicas del mundo, un paisaje musical a partir del mapa de las conquistas de Alejandro.

“ALEJANDRÍAS, la mirada oblicua”: un diálogo épico, lírico y dramático vertebrado por el flamenco y la música árabe. El tema central es la convivencia entre oriente y occidente, creando en un espacio de encuentro entre nuestra tierra, nuestro acento, y las diferentes culturas a un lado y otro del Mediterráneo, dando origen a un nuevo lenguaje provocador desde y hacia el flamenco y sus influencias.

SOBRE EL PAISAJE MUSICAL:

El flamenco es una música resultado del ir y venir de los tiempos, mestizaje de culturas, crisol de sentimientos y sabiduría. Demasiados elementos como para poder ser algo concreto. Siempre atento a otras posibilidades en una búsqueda por redefinirse.

Ahora proponemos un viaje musical hacia Oriente, si acaso un retorno por los caminos de los ritmos ya lejanos que insinuaron soleares y melodías en cuartos de tonos como quejíos desgarrados. Desde Grecia hasta Persia, Irán, Turquía hacia la India territorios donde la música todavía forma parte de la vida por necesidad.

... no escribimos historias, sino vidas; ni es en las acciones más ruidosas en las que se manifiestan la virtud o el vicio, sino que muchas veces un hecho de un momento, un dicho agudo y una niñería sirven más para pintar un carácter que batallas en que mueren millares de hombres, numerosos ejércitos y sitios de ciudades. Por tanto, así como los pintores toman para retratar las semejanzas del rostro y aquellas facciones en que más se manifiesta la índole y el carácter, cuidándose poco de todo lo demás, de la misma manera debe a nosotros concedérsenos el que atendamos más a los indicios del ánimo, y que por ellos dibujemos la vida de cada uno, dejando a otros los hechos de grande aparato y los combates... (Plutarco)

SINOPSIS:

Olimpia y Alejandro no volvieron a verse al partir éste para Asia, pero siguieron manteniendo una nutrida correspondencia. Con la temprana muerte de su hijo, ella vuelve a Macedonia donde muchos se enfrentan a ella, aunque no olvidan que es la madre de Alejandro el Grande. Casandro promueve una conjura contra Olimpia y termina en su asesinato. En la antesala de su muerte, el profundo amor y la inmensa relación mantenida con su hijo incluso en la distancia, unidos a su deseo insatisfecho de volver a verlo, desatan el recuerdo y su fantasía sobre la realidad que Alejandro le había transmitido desde la lejanía. Olimpia nos presenta, en una ceremonia de música y danzas, el deseo de Alejandro: un gran imperio que uniera Oriente y Occidente, que integrara la cultura helénica con la asiática.

TRILLA: Casandro increpa a Olimpia (madre de Alejandro), instantes antes de morir lapidada en sus manos.

*Hechicera extranjera,
reina de las serpientes,
la que duerme con dragones
a su cuerpo enredados,
maestra de encantamientos,
mujer de ira y furor embravecido
impulsiva y manipuladora,
provocadora de catástrofes.*

SEGUIRIYA: Olimpia transforma la voz de Casandro en la de Aristóteles que narra el gran acontecimiento del nacimiento de su hijo Alejandro.

*Muy grandes señales hubo cuando nació
El mar embraveció, la tierra estremeció
Cayeron de las nubes piedras tal puñales
Pelearon un día dos águilas reales.
pide siempre consejo de cuanto quieras hacer
habla con tus vasallos para más leales ser
Cuando no puedas dar no ceses de prometer.*

ABANDOLAO: Olimpia nos presenta a Hefestión, el gran amigo de Alejandro. Aristóteles nos habla del paralelismo de Alejandro y Hefestión con los personajes de la Ilíada de Homero (Aquiles y Patroclo).

*Alejandro y Hefestión,
Aquiles y Patroclo,
en ellos está la vida y la muerte,
casi un acto de defensa y de supervivencia,
el principio del valor y de todas las virtudes*

ROMANCE: Alejandro fundó, en un admirable paraje natural, la ciudad de Alejandría, que se convirtió en la más prestigiosa en tiempos helenísticos. Para determinar su emplazamiento contó con la inspiración de Homero. Solía decir que el poeta se le había aparecido en sueños para recordarle unos versos de la Ilíada:

*En el undoso y resonante Ponto
hay una isla a Egipto contrapuesta
de Faro con el nombre distinguida.*

NANA: Olimpia vela el descanso de su hijo, sus últimas palabras se transforman en nana que acompaña el sueño de hijo y madre hacia la conquista de oriente, ajenos a una realidad teñida de sangre.

*Hoy, hijo mío, puedes dormir tranquilo,
tu sendero está libre - de obstáculos-.*

VIDALITA: En Egipto Alejandro fue acogido como libertador, después de solicitar la consulta del oráculo, visitó el templo de Zeus Amón en el oasis de Siwa, el sacerdote le respondió con el saludo reservado a los faraones tratándole como “hijo de Amón”.

*Yo Amón,
gran Oráculo del oasis de Siwa,
te recibo como a mi hijo,
faraón en el templo de Ptah
hacia la conquista de Asia.*

GILIANA: Alejandro se casó con Roxana durante una campaña en Bactra, de cuya unión nacería póstumamente Alejandro IV, su único hijo. También se casó con Estatira, en Susa, cuando, llevado por su afán de integración racial, hizo celebrar varios matrimonios entre sus soldados macedonios y mujeres orientales.

*Baila tú, bactriana,
recoge tu velo
de flor deshojada.
De blanco en rubí
se vuelve tu alcoba.
De tu pecho nace
una nueva aurora.*

TRILLA: Su esposa Roxana quedó embarazada. Su amigo Hefestión murió repentinamente. Esta pérdida le causó un dolor tan hondo que él mismo fue decayendo hasta su propia muerte, al volver de la India, pocos meses después. Olimpia, al recordar la muerte de su hijo, sale de su abstracción encontrándose a punto de la ejecución de Casandro.

*Hechicera extranjera,
reina de las serpientes,
la que duerme con dragones
a su cuerpo enredados,
maestra de encantamientos,
mujer de ira y furor embravecido
impulsiva y manipuladora,
provocadora de catástrofes.*

"ALEJANDRÍAS, la mirada oblicua" *de*flamenco.com ESTELA ZATANIA

... ambicioso en el sentido más sano y positivo... Debido a la fuerza de personalidad, dancística y física de los cuatro bailarines, se crea una insoportable tensión que no te permite apartar la vista. Juan Carlos Lérda como Alejandro se mete en la piel del griego hasta inspirar el miedo... Marco Vargas y Marcos Jiménez son igualmente impresionantes, y Chloé Brûlé es extraordinaria,... la seducción bailada más poderosa que recuerdo haber visto... una historia dramática mediante cuatro vehículos humanos de mucha expresividad, música exótica que se me antoja "auténtica" y una obra misteriosamente bella y coherente...

Una mirada inteligente y lejana. *DIARIO DE SEVILLA*. Rosalía GÓMEZ

... escenas coreografiadas e interpretadas por cuatro estupendos bailarines y un corifeo de un trabajo enorme y lleno de matices para reflejar con el movimiento toda esa complejidad... bien iluminado... un original vestuario.

***Flamenco en vivo*. JAVIER PRIETO.**

...una energía altísima. El combate por la conquista del poder y del amor, nos proporcionó unos momentos dramáticos de gran fuerza... una composición dramática pulcra y bien enlazada... textos como partitura corporal cargados de un trabajo evidente. Estéticamente el montaje es un portento... Las luces cumplen con creces, sin excesos y creando atmósferas de gran belleza...las coreografías acrecientan las sensaciones estéticas. Reseñar el exquisito trabajo de Chloé con la bata de cola.

La Bienal de Flamenco y las nuevas tendencias. *EL PAIS*. PILAR BERNAL MAYA.

Poesía, baile y flamenco... Cuerpos convulsos en el escenario que lo sienten todo y transmiten pasión, dolor, placer, miedo... una apuesta real y genuina. Me encantó esta original idea de Elena Carrascal, al igual que su vestuario,... los músicos estuvieron geniales.

El difícil equilibrio entre el flamenco, la danza y el teatro. *ABC*. MARTA CARRASCO.

...La flamencura de la obra corre a cargo del sin duda siempre genial Juan José Amador. El trabajo de los bailarines es intensísimo... Magnífico vestuario, muy original...

Flamenco, entre Oriente y Occidente. *EL CORREO DE ANDALUCÍA*. PEDRO MADROÑAL

...a través de cantes flamencos con eco y sonido profundo,..., una coreografía muy trabajada y complicada, metafórica, bella y ajustada en naturaleza, emoción y ritmo a la música.

Perspectiva materna de quien impulsó la interculturalidad

El origen de Alejandrías,... , radica en la lectura de diferentes novelas y biografías escritas por autores como Mary Renault, Manfredi, Haefs, Pseudo-Calístenes, Quinto Curcio Rufo o Plutarco, además del Libro de Alexandre en torno al conquistador macedonio Alejandro Magno,... La lectura de autores tan dispares que aportaban referencias tan diferentes en torno a un mismo personaje histórico llevaron a la responsable de este proyecto a “recrear y a construir mi propia historia y mi visión sobre él, aunque descubrí que casi me atraía más la figura de Olimpia, la madre de Alejandro, por lo que decidí narrar lo que tenía en mente poniéndolo en boca de su madre, para quien la bondad de su hijo es absoluta y la maldad es relativa”. Por eso la propuesta que Carrascal traslada al escenario “nace y muere en Olimpia y arranca justo antes de ser lapidada por Casandro para rememorar a modo de flash back toda la historia pasada”.

Recuerdo y fantasía

Esa ‘mirada oblicua’ al histórico personaje, alusión que también hace referencia a una estrategia militar ideada por el padre de Alejandro, Filipo II de Macedonia, tiene como base una dramaturgia basada tanto en la lectura de diferentes obras literarias como de las anécdotas

que se incluyen en ellas, tales como la que explica que Alejandro recibió como regalo de Aristóteles ‘La Ilíada’ de Homero y “que el conquistador tuvo como libro de cabecera y en la que se retratan Aquiles y Plutarco, cuyas historias siempre se han considerado paralelas a las de Alejandro”, apunta Carrascal.

Alejandrías, la mirada oblicua tiene su arranque en la antesala de la muerte de Olimpia, cuando se evidencia el profundo amor y la intensa relación mantenida con su hijo incluso en la distancia, que se evidencia unido al deseo insatisfecho de volver a verlo y cuando se desata el recuerdo y su fantasía sobre la realidad que Alejandro le había transmitido desde la lejanía. Olimpia presenta en una ceremonia de música y danzas, el deseo de Alejandro consistente en la creación de un gran imperio que uniera Oriente y Occidente y que integrara la cultura helénica con la asiática. Carrascal ahonda en esta opinión al asegurar que “lo que yo quería contar es la idea de la interculturalidad de la sociedad actual y de cómo Occidente se va adentrando en Oriente al mismo tiempo que Occidente se orientaliza y viceversa”.

Con la pretensión de perseverar en el espíritu de Alejandro, “de quien se dice que era muy culto, que se imbuía

de todo lo que conocía y que recogía de cada cultura y cada religión aquello que le

interesaba”, Carrascal ha ideado una historia cuya contemporaneidad radica en la interculturalidad y que se cuenta a través de la música, la danza y el teatro y en la que Alejandro, Olimpia y Aristóteles aportan la perspectiva más occidental. La responsable del proyecto asegura sin embargo que “lo más occidental para nosotros es el flamenco que está presente desde el inicio de este espectáculo y termina con ritmos árabes”. Diferentes palos flamencos como fandango, trilla, serrana, romance, vidalita, zambra, tientos-tangos, tientos o tanguillos se alterna con la inclusión de ambientes más orientales como zambra, baladí, chaabi, shif tateli o zendali, lo que lleva a la convivencia en el escenario de instrumentos tan diversos como guitarra, cajón flamenco, caja, violín, lira, riq, bendir, darbuka, saz, santur o ney. Carrascal apunta que “lo verdaderamente interesante de este espectáculo es que el espectáculo parte del

quejío del flamenco para llegar a ritmos orientales con lo que se crea una banda sonora que se mezcla pero tiene que ver con la identidad de cada pueblo”.

Labor de investigación

Para materializar esta producción ha sido necesario un exhaustivo trabajo de investigación que tiene su origen en “el ‘Epitafio de Seíkilos’ que es la primera partitura que se conoce de la Antigüedad”. Además, casi la totalidad de cantes flamencos incluidos en el espectáculo que son interpretados por Juan José Amador tras la musicalización que él mismo ha realizado, están obtenidos del ‘Romance de Alexandre’, obra “que sólo he encontrado en cuaderna vía, en castellano antiguo, y de la que se han extraído diferentes fragmentos que son los que canta el corifeo”.

La importante presencia de la danza en la puesta en escena de Alejandrías, la mirada oblicua lleva a Carrascal a destacar la gran labor coreográfica desarrollada por Juan Carlos Lérída y equipo, “que ha imprimido al espectáculo una identidad salvaje y potente” y que forma parte de un selecto elenco de creadores en el que también se incluye el compositor Raúl Cantizano.

JOSEBA GOROSTIZA

Una producción de **8co80 gestión cultural s.l.**
En colaboración con la **Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco**

**Agencia Andaluza
para el Desarrollo
del flamenco**

BIENAL DE FLAMENCO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
www.bienal-flamenco.org

**ayuntamiento de
la rinconada**

Con la participación de la **Compañía Marco Vargas & Chloé Brulé**

8co80 gestión cultural - www.8co80.com - email: proyectos@8co80.com
Ronda Pio XII Nº1-A - Módulo 2.1. 41008 - (0034) 954 430 704 - 610 948 200