

Propuesta de Mediación

Algún día nuestros ojos encenderán luciérnagas

Por Rafael Benito

Alauda Teatro

Contexto

En Alauda Teatro, a lo largo de nuestra larga trayectoria, y desde 1995 en el que montamos nuestro primer espectáculo dedicado a la poesía, hemos puesto en escena seis títulos, sustentados en su contenido poético y literario: *Pido permiso para nacer*, *Imagina Libros*, *Aquí allí América*, *Libros habitados*, *Medea Treno*, obra que trata sobre el mito de Medea y cuyo texto está compuesto por poemas de varios autores y *Algún día nuestros ojos encenderán luciérnagas* nuestra última producción.

Nuestra relación, confianza y pasión por ese acto de conocimiento que llamamos poesía, siempre ha sido intensa y fructífera, trabajando con todas nuestras producciones en ferias, festivales, programaciones escolares, bibliotecas, en pequeños y grandes teatros y sintiendo y recibiendo en cada lugar el disfrute y, en otros casos, el asombro y la emoción ante un hecho – la poesía – que, en muchos casos, el prejuicio desecha sin conocimiento pero que, descubierta, nos anima a seguir buscando y encontrando su gozo

Objetivos

Las actividades que proponemos para el espectáculo *Algún día nuestros ojos encenderán luciérnagas*, van dirigidas a dos aspectos esenciales:

- Poner de manifiesto la angustia y el horror de las guerras y sus fatales consecuencias, tratando de recuperar la memoria de los hechos acaecidos, no a través de un prisma de reafirmación de la victoria ni revanchista. Incidimos con la selección de poemas que conforman el texto el paso de los horrores que sufrieron las personas que lo vivieron. Los protagonistas son un hombre y una mujer, enamorados, que se necesitan, pero a los que los avatares de la violencia destruyen sus vidas. Por supuesto el lenguaje poético utilizado actúa como un filtro de distanciamiento, ahondando en el *sentir* y alejándose del relato efectista y melodramático.

- Tratar en el encuentro de acercar algo que es cotidiano pues, aunque parezca alejado de la realidad, el uso de las figuras poéticas y literarias son de uso constante en nuestra habla y buscaremos su reconocimiento para tratar de acercarlo a los oyentes y disipar los prejuicios.

Podemos tener capacidad para observar y sentir la poesía de la vida en todo lo sencillo que nos rodea, aunque luego no tengamos la capacidad de plasmarlo, pero el solo hecho de disfrutar de lo que tenemos muy cercano convierte nuestra existencia en algo

especial, en pura poesía vital. Es la poesía, con su lenguaje a veces incomprensible, con sus relaciones de adjetivos contradictorios, con sus imágenes fantásticas que rompen el tiempo y el espacio, tal y como decía el poeta Lautreamont, quién nos revela una definición de la poesía como “el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección”. Pues es en esos lugares fuera de toda lógica donde encontramos esa sublimación de la Realidad que precisamente nos hace, si no comprenderla, por lo menos sí intuirlo. Esa es la función de todo arte.

Medios

Podremos, muy sucintamente, acercarnos a las principales figuras: metáfora, símil, hipérbole, prosopopeya o personificación, etc. proponiendo ejemplos de ellas utilizados en la vida cotidiana o en las canciones más actuales, con la intención de tener la capacidad de movilizar, tanto el lector como el espectador, de abarcar el hecho de una forma visual – no es lo mismo decir: *el árbol es verde* que: *el árbol de copa de esmeraldas*, puesto que esa rudimentaria metáfora condensa los matices de brillo, reflejos, transparencia, valor etc., aparte de los que cada uno asocie sobre esa imagen estilizada e inquietante, al abrirnos muchas vías de comprensión y de entendimiento.

El lenguaje poético, se compone a partir de muchos recursos literarios, para describir, enfatizar, ponderar etc. determinados aspectos del discurso de una manera más sutil, minuciosa y precisa, con el fin de que el espectador, en el caso del teatro, tenga los recursos necesarios para descifrar la puesta en escena. El lenguaje meramente comunicativo nos remite a los hechos; escuetamente nos informa de lo ocurrido y es puramente comprensivo e intelectual. Desde el momento en el que utilizamos las figuras literarias, o sea, los recursos del lenguaje más afinados, lo que hacemos es trasladar una información no sólo coherente con la lógica sino con un aditamento de relaciones e impresiones generadas por las asociaciones que nos brinda esa manera de relatar.

Todos sabemos que, al hablar, hay muchas cosas que nos cuesta trabajo describir y, es cierto, que en el lenguaje coloquial a veces precisamos la utilización de comparaciones, exageraciones, juegos de palabras... para hacernos entender. Pues bien, en el lenguaje poético o teatral, esos recursos son primordiales, pues no únicamente transmitimos concepto e ideas, sino que tratamos de exponer estados de ánimo, la incoherencia de pensamientos de algún protagonista, el ambiente, el escueto olor preciso que arroja la escena.

Todo ello nos remite a la memoria, la memoria de nuestros recuerdos o de nuestro conocimiento acumulado sobre los hechos relatados. Y éste es el primer y principal paso para comenzar a pensar desde una posición crítica, aupados, aparte de en los datos u opiniones existentes o nuestros prejuicios, en el traslado a nuestro acerbo sensitivo el cúmulo de sensaciones aportado por el hecho artístico.

Biografía Rafael Benito

Nace en Madrid en 1958. En 1984 termina sus estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid, en donde se gradúa con Ángel Gutiérrez, director formado en el Teatro de Arte de Moscú.

Su labor teatral se ha venido desarrollando, compaginándose en distintas disciplinas escénicas. En su faceta de Escenógrafo, ha realizado diseños para varias compañías, entre las que destaca la realizada para el Primer Teatro Dramático de Moscú sobre la obra “Los cuernos de Don Friolera” de Valle Inclán.

Como autor del texto y director de escena ha estrenado veintidós espectáculos: “Viento de Levante”, “Al Raso”, “Ipse el Arquero”, “El Camino de Estrellas”. “Entre el Cielo y la Tierra”, “Pido Permiso para Nacer”, “Gran Oso y el Bosque”, “La Princesa y el Dragón”, “Imagina Libros”, “Caricriaturas”, “Historias de un tal Cristóbal”, “Las Peripecias de Isogai” “Amores y desamores”, “The Puppet Circus” “Los Sueños”, “Laboratorio, atrévete a saber”, “Cristóbal Purchinela”, “Medea Treno”, “Ingenii Machina”, “Petite Fleur” y “Algún día nuestros ojos encenderán luciérnagas” y “Caballos”, **además de once como director escénico:** “Persas” de Esquilo. “Woyzeck” de G. Buchner. “Robo en Venecia” de G. Rodari. “Van- Gogh, el Suicidio de la Sociedad” de Antonin Artaud y música de D. Schostakovitch. “Aquí-allí, América”. Espectáculo con poemas de varios autores “Cambalache” de Javier Villafañe y Otto Freitas. “La Historia del Soldado” de I. Stravinski y de R. Benito. “Ubi est Christus” drama litúrgico del siglo XII, en colaboración con Alia Música, “La Bella Durmiente

del Bosque” de Ch. Perrault y “Las Cinco Fuentes del Rey” de María Esteban y “Macbeth, ya somos el olvido que seremos” de W. Shakespeare.

Nombrado Asesor Teatral de la Comunidad de Madrid durante los años 1989 a 1992, dando origen a la Red de Teatros de Madrid.

Desde 1992, se traslada a Salazar (Burgos), donde Alauda Teatro, la compañía que dirige dispone de una sala, el Teatro La Realidad, en el que se gestan sus producciones además de abrirse frecuentemente al público para ofrecer sus propias representaciones y compañías invitadas.

A lo largo de todos estos años, su labor siempre ha sido compaginada con giras de los espectáculos de la compañía y la participación en 240 festivales nacionales e internacionales.

La labor como director artístico de la Compañía Alauda Teatro, se complementa con la enseñanza en los cursos Música en Escena, especializados en la formación actoral de cantantes y los cursos Animamadera de creación de marionetas de hilo.

Su espectáculo *Medea Treno* ha sido merecedor de los siguientes Premios:

- Premio al Mejor Espectáculo en el 11th Fujairah International Monodrama Festival 2025
- Premio a la Mejor Dirección en el 8th Cairo International Monodrama Festival 2025
- Premio al Mejor Espectáculo, Mejor dirección y Mejor Escenografía en el 8th Kuwait International Monodrama Festival 2025.

Contacto:

Dirección:

Rafael Benito +34 654326092

rafaelbenito@alaudateatro.com

Producción:

Isabel Sobrino +34 638885050

alauda@alaudateatro.com

www.alaudateatro.com

Redes:

<https://www.facebook.com/AlaudaTeatro>

<https://www.instagram.com/alaudateatro/>

<https://www.youtube.com/user/alaudateatro>

ALONDRA PRODUCCIONES S.L.

