

CUADERNO DIDÁCTICO “LAS NOVIAS VIUDAS”

Ícara Teatro

CONTENIDO

EL AUTOR SE PRESENTA

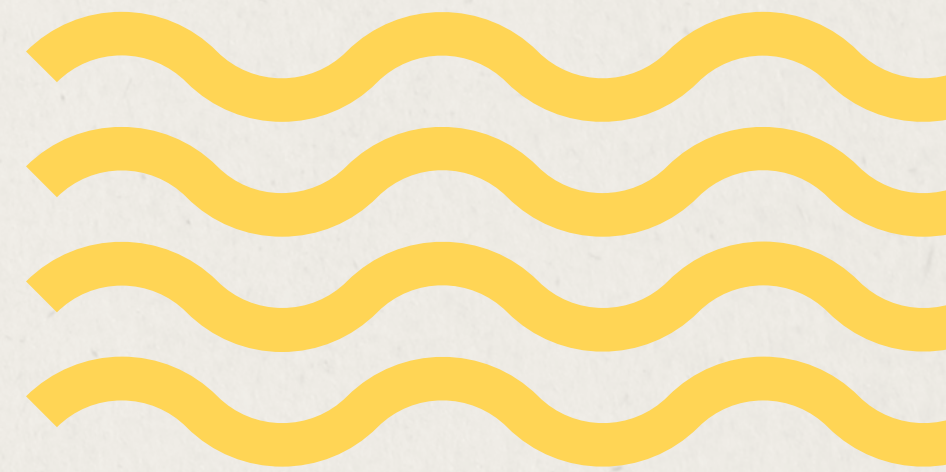
LA COMPAÑÍA

EL OLVIDO Y LA DESMEMORIA

ALICANTE O CUALQUIER CIUDAD DE ESPAÑA (O EL MUNDO)

LAS NOVIAS VIUDAS CÓMO CERRAR UNA TRILOGÍA CON UN MUSICAL EN HOMENAJE A TODAS LAS MADRES.

CÓMO VER LAS NOVIAS VIUDAS Y SENTIR LA MAGIA DEL TEATRO CONTRA LA DESMEMORIA

1. EL AUTOR SE PRESENTA

Hola, soy el autor y quien escribe estas líneas (perdón por ponerme en primer lugar). Mi función ahora es servirte de **guía antes de asistir a la representación de LAS NOVIAS VIUDAS**. La información que os voy a adelantar no va a destripar el contenido de la obra (eso que ahora se conoce como “spoiler”), solo tiene la intención de situaros en el contexto y que os sentéis en el patio de butacas con la información que os ayude a disfrutar del montaje.

Toda representación teatral es un **viaje en el tiempo y en el espacio** que se hace posible gracias a muchos artistas, como iremos viendo a lo largo de este cuaderno didáctico que es una invitación a que **TÚ** también formes parte del viaje.

Porque, vaya por delante, **sin ti, espectador, no hay función**.

Me presento. Me llamo Juan Luis Mira. En wikipedia, web, google, IA... te contarán que llevo muchas décadas dedicándome a este oficio, pero no te contarán por qué lo hice. Te lo digo ya: porque me gusta contar historias y creo que no hay nada como el teatro para hacerlo. Un actor, una actriz, subidos a un escenario, para mí, son carne viva. Sus emociones, su aliento en directo, son la herramienta más hermosa para hacer sentir y compartir cualquier historia. Eso es lo que pienso. Y por eso elegí el teatro.

2.LA COMPAÑÍA

ICARA es una compañía profesional que surgió del Máster de Arte Dramático de la universidad de Alicante. **Su compromiso se centra en crear sus propios montajes que exploren y reflexionen sobre nuestra memoria histórica.**

Concretamente, ahondamos en lo que llamamos la **DESMEMORIA**. Nuestro objetivo: **rescatar del silencio aquellos hechos y personajes sepultados por una crónica oficial que durante años ha callado o ninguneado**. Como constataréis, ÍCARA y la provincia de ALICANTE van de la mano, pero no porque nos interese limitarnos en llamar la atención solo de nuestros paisanos

más cercanos. **Pretendemos que nuestras historias lleguen a cualquier rincón de España**. Rescatar la memoria de lo que sucedió en ALICANTE durante nuestra guerra civil (¿hay una guerra civil que no sea “incivil”?) **es extrapolable a cualquier lugar de nuestro país**, va más allá del tiempo y traspasa cualquier frontera, algo que nos demuestran cada día los telediarios.

Para llegar a esos rincones, a ÍCARA se le unió la distribuidora valenciana FRESCULTURA, que es quien organiza las representaciones a lo largo de toda la geografía española.

3. EL OLVIDO Y LA DESMEMORIA

3

Para nosotros, **olvido y desmemoria no es lo mismo. A veces el olvido es inconsciente, la desmemoria, nunca lo es.** Y, precisamente, la memoria histórica busca desenterrar aquellos pasajes de nuestra historia que han sido ocultados o camuflados de forma premeditadamente consciente

La novelista y periodista argentina Leila Guerrero, pocos días antes de que se cumpliera el 50 aniversario del golpe de estado militar en su país, se preguntaba en El País: “**¿Por qué es importante recordar?**” y su respuesta era contundente: “Porque ese silencio dice: “No nos arrepentimos”. Porque ese silencio dice: “Hicimos lo correcto”. **Porque ese silencio dice: “Aquí estamos y lo volveríamos a hacer”.**

Pues **contra ese silencio surgió LAS NOVIAS VIUDAS.**

Por si te ayuda o prefieres echarle un ojo al resumen del montaje, puedes acudir al siguiente enlace en youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=1UQVgF4Qbog>

4. ALICANTE O CUALQUIER CIUDAD DE ESPAÑA (O EL MUNDO)

Alicante fue el último reducto de la España republicana, la esquina por donde terminó de desintegrarse la democracia. Los últimos días de la guerra, el puerto de la capital vivió escenas espantosas, con multitud de refugiados que querían huir de las tropas nacionales sin saber cómo, porque los barcos prometidos para el exilio apenas existieron y los aliados fueron incapaces de enviar la ayuda necesaria. Además de aquel episodio, la ciudad vivió, como tantas otras, numerosos bombardeos, pero hubo uno especialmente significativo: el que se produjo el 25 de mayo de 1938; en él, la aviación fascista italiana arrasó el Mercado Central. Más de trescientos alicantinos perecieron en aquella carnicería que el mismo Franco tuvo la desfachatez de negar en un periódico inglés (“no hubo víctimas civiles”) y que la versión oficial justificó tiempo después como un “desgraciado accidente”. Alicante no tuvo un Picasso que pintara el Gernika levantino, aunque la magnitud de la tragedia fuera similar. Y la desmemoria cubrió de cal las fosas comunes donde las víctimas -entre ellas, numerosas mujeres que hacían la compra y niños que jugaban en la plaza fueron enterradas precipitadamente.

Alicante, para nosotros, es una metáfora de lo que pudo haber pasado o puede hacerlo- en cualquier lugar de España (o del mundo).

5.LAS NOVIAS VIUDAS

CÓMO CERRAR UNA TRILOGÍA CON UN MUSICAL EN HOMENAJE A TODAS LAS MADRES.

LAS NOVIAS VIUDAS, la **tercera de las obras que integran TEATRO CONTRA LA DESMEMORIA**, es un musical. La trilogía se inició con **MAR DE ALMENDROS** (Premio Ciudad de San Sebastián 2001) y continuó con **DENTRO DE UNA HORA**. Los tres textos transitan por Alicante durante los últimos años de la guerra civil (1938/1939) y recogen acontecimientos que bien han permanecido en el olvido o han sido manipulados desde la desmemoria.

Las tres obras, junto a imágenes, testimonios de quienes colaboraron en sus respectivos montajes y algunos de los supervivientes de los hechos que relatamos, acaban de ser publicadas en un volumen titulado precisamente **TEATRO CONTRA LA DESMEMORIA O LA MEMORIA VIVA DEL TEATRO**. Si estás interesado en conseguir un ejemplar, puedes ponerte en contacto con el Instituto de Cultura Gil Albert (<https://www.iacjuangilalbert.com/>.)

Escribí y dirigí estas tres obras por varias razones. La primera, por un **compromiso personal y social —teatral— con mis paisanos**, aunque muchos de ellos mantengan el hábito de mirar para otro lado.

Hay que pasar página, me dicen.

Pero para pasarla primero hay que saber de qué página se trata.

Juan Luis Mira

**Teatro contra la desmemoria
o la memoria viva del teatro**

Mar de almendros
Dentro de una hora
Las novias viudas

EL PRINCIPIO: UN ESCALOFRÍO Y LA INTRAHISTORIA

Cuando supe que “mi” Teatro Principal, el teatro de mi ciudad, había sido una prisión al término de la guerra sentí un escalofrío. ¿Cómo un lugar tan mágico podía convertirse, del día a la noche, en el espacio más sórdido? ¿Cuántos teatros en el mundo habrán pasado por tan macabra metamorfosis? De esa desazón con interrogante nació LAS NOVIAS VIUDAS.

Siempre me ha interesado especialmente **subir al escenario esa cara B de la historia** que casi nadie escucha. Para mí, el teatro es la mejor vía para dar voz a aquellos que no salen en libros y crónicas y que, sin embargo, son los artífices reales de nuestra historia con mayúsculas.

En LAS NOVIAS VIUDAS, Reme/Ana narra su historia paralelamente a un público de ahora y a ese otro público ficticio —sus carceleros— que el 1 de abril de 1939 le obligó a cantar sobre el escenario de un teatro reconvertido en prisión para mujeres. Esos dos públicos sostienen la doble realidad de un texto que pretende entreverar pasado y presente para que sea el espectador, ES DECIR, TÚ, quien deambule por el tiempo y sus extraños caprichos, y desentierre una palabra tan “viejuna” hecha tan triste actualidad: guerra.

UN MONÓLOGO MUSICAL CONTADO Y CANTADO POR MUCHAS VOCES

LA NOVIAS VIUDAS es un **monólogo**, es decir, un texto unipersonal. En nuestro caso, sin embargo, está **poblado por una galería de personajes ausentes** que participan en el relato. Todas esas voces confluyen en una: la que trasmite el dolor sentido, la pérdida, y no por ello dimite del lado amable de la vida.

Nos servimos para construir el personaje central de referentes cinematográficos que entraban en esa órbita. Por si os apetece rastrear en internet o por streaming, os recomiendo una de mis película favoritas, es una cinta tan antigua como deliciosa, se llama EL APARTAMENTO. Está protagonizada por Shirley MacLaine y sirvió de modelo a nuestra actriz, ANA ARRARTE, para crear su personaje. Las dos son, al fin y al cabo, jóvenes a las que las bofetadas no consiguen borrar la sonrisa, soñadoras que, cuando tocaba, supieron pisar el suelo. **Mujeres que resisten.** Porque la obra empieza y termina con Reme cantando un famoso estribillo de una zarzuela, Gigantes y cabezudos: **“Si las mujeres mandasen... no habría guerras”**. **Todo un alegato que anticipa uno de los ejes vitales de nuestra propuesta** y nos ayudó a coser esta historia llena de historias.

LA COPLA

Las novias viudas es un musical en el que la decena de canciones constituye su eje argumental. La protagonista está obligada a cantar para salvar el pellejo y, de paso, quizás salvar el de su amiga, la otra novia viuda. Ese es el eje de la obra. La música constituye, pues, un elemento narrativo, que se convierte también en una razón para la reflexión. **En aquellos tiempos, le dice Reme al público de hoy, se cantaba mucho más. Sobre todo las mujeres. Acaso como necesidad, aunque más de una debió aprender a cantar con la boca cerrada.**

Y se cantaba principalmente copla, el género en el que nos sumergimos, el que estaba de moda en aquellos tiempos. Para mí significaba volver a mi infancia y recordar a mi madre. Para la actriz, un tipo de música que prácticamente desconocía (como, imagino, te sucederá a ti), pero del que terminó enamorándose. Te propongo que escuches las canciones sin los prejuicios lógicos de considerarlos menos atractivos por llegarlos desde el pasado. Sí, algunos de los temas tienen cerca de un siglo, pero te aseguro que hay cantantes que sueles escuchar y que hoy los siguen cantando con arreglos del momento. Además, me gustaría plantearte un juego: hay un par de temas disfrazados de coplas que han sido compuestas exclusivamente para el espectáculo. Cuando veas la obra, intenta reconocerlos.

Por si quieres empezar a familiarizar el oído con este tipo de música, puedes escuchar una de las canciones de LAS NOVIAS VIUDAS en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=L1k8-4ZcUSY>

El final de la obra es un grito cantado que, así se lo pedí a la actriz, no sale de la garganta, sino del corazón. Justo después de dirigirse al público por última vez para desearles que **ojalá nunca nadie tenga que volver a cantar con la boca cerrada**. Su grito —más que de guerra, de paz— retomaba la música que sonaba en cada uno de los latidos de Las novias viudas: “si las mujeres mandasen...”

6. CÓMO VER “LAS NOVIAS VIUDAS” Y SENTIR LA MAGIA DEL TEATRO CONTRA LA DESMEMORIA

Hasta aquí, los antecedentes que te pueden ayudar a comprender y disfrutar de esta historia contra la desmemoria. Pero, antes de cerrar esta guía, es fundamental hablaros de la carpintería teatral que la hace posible. El montaje de una obra está lleno de detalles que debes tener en cuenta:

Interpretación

LA INTERPRETACIÓN, en este caso, una actriz y un pianista. Solo dos personas, en escena, para componer todo un musical.

Coreografía

LAS COREOGRAFÍAS, con las que se apoya la interpretación de las canciones.

Escenografía

LA ESCENOGRAFÍA, los decorados y “atrezo” que visten el escenario.

Vestuario

EL VESTUARIO, que resulta parte del relato, como comprobarás..

Las Luces

LAS LUCES, que igualmente sirven para contar los pasos del tiempo, crear las atmósferas y, en definitiva, terminan siendo parte esencial del relato.

Todo esto conforma, junto al texto del que hemos hablado, el lado visible de la representación a la que vas a asistir, pero piensa que existe otro lado, menos visible y tan importante con el primero: desde el director o directora (en este caso es el mismo autor), los productores que han encontrado los medios necesarios para poner en pie el montaje, los técnicos de luz y sonido, los montadores, los diseñadores de vestuario y escenografía...

En suma, personas comprometidas con la cultura y el teatro, que intentan, entre todos, crear **esa magia escénica que nos emocione, nos haga reflexionar sobre nuestra historia y evitar que la DESMEMORIA la distorsione, silencie o falsee.**

TEATRO CONTRA LA DESMEMORIA

CONTACTO

FRESCULTURA, S.L.

maria@frescultura.es
675 637 100

oficina@frescultura.es
675 637 105

www.frescultura.es

