

TEATRO CHE y MOCHE

RÉQUIEM

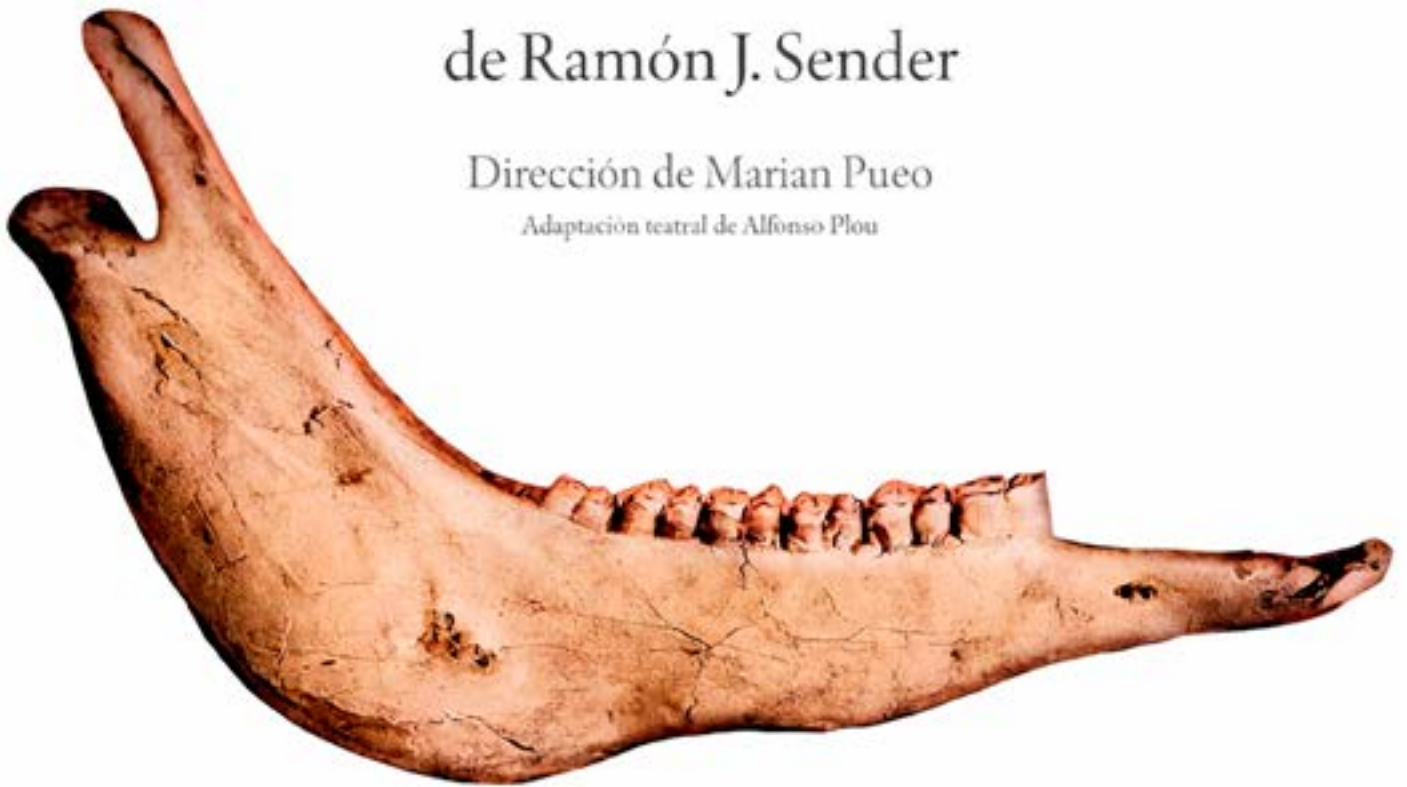
por un

CAMPESINO ESPAÑOL

de Ramón J. Sender

Dirección de Marian Pueo

Adaptación teatral de Alfonso Plou

CUADERNO PEDAGÓGICO

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO PARA REALIZAR TRAS VER LA OBRA DE TEATRO

HISTORIA DEL TEXTO

En 1953 aparece en México en la colección “Aquelarre” una novela corta titulada *Mosén Millán* que se convertirá en una de las obras más emblemáticas de Ramón J. Sender con el título de *Réquiem por un campesino español*.

Al publicarse la edición norteamericana en 1960, se juzgó que el título original carecía de sentido para aquel público: “en inglés no suena a nada”, escribía Sender. Sin embargo, el cambio de título implicaba además un cambio de perspectiva: del sentimiento de culpa de mosén Millán a la tragedia de Paco el del Molino, los dos polos entre los que oscila todo el relato. El segundo título hizo fortuna por su mayor emblematismo en un momento en que España estaba aún en plena dictadura, y es ya definitivo.

Escrita en el primer periodo de su exilio, se la puede relacionar por el tema y el espacio con las novelas del pasado inmediato (*Crónica o El lugar de un hombre*); por su contenido sociopolítico, con la preguerra (*Viaje a la aldea del crimen*); por el personaje-víctima, con Imán; por el sentido de culpa, con El verdugo afable, y por su reivindicación de la dignidad del individuo -una de sus preocupaciones- está en el centro de su obra.

Réquiem por un campesino español, novela corta de Ramón J. Sender uno de los novelistas españoles más importantes de la posguerra en el exilio. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del s. XX del periódico *El Mundo*.

LA ADAPTACIÓN AL TEATRO

(DE LA NOVELA AL TEATRO / DEL PAPEL AL ESCENARIO)

La compañía Teatro Che y Moche decide hace unos años llevar a escena Réquiem por un campesino español. Sólo está la idea de momento, se le encarga la adaptación al teatro a Alfonso Plou, dramaturgo aragonés, y se le pone una condición, la versión deberá poder hacerse con dos actores.

Nos costaba solamente una única adaptación, fue al cine por el director Francesc Betriu en 1985. Protagonizada por Antonio Banderas y Antonio Ferrandis. Y con música de Antón García Abril. Y rodada en Aragón.

La adaptación del texto llega en 2020 y la compañía se pone manos a la obra en la puesta en escena, a lo largo de los ensayos se necesita seguir tomando decisiones respecto a la dramaturgia, “el teatro es acción” con lo que se decide que todo lo que “se pueda ver o hacer es mejor que contarlo”; en la novela existe la figura de un narrador que nos va contando, mientras que en la versión teatral no lo hay, se ha creado un personaje “nuevo” el sacristán, Pepe, que será quien le provoque los pensamientos y hablé de las historias de Paco del Molino con Mosén Millán (en la novela al cura le acompaña un monaguillo, que es un niño y no habla). El resultado es un texto sencillo, expresivo y conmovedor sin caer en panfleterismos o partidismos.

ARGUMENTO

El planteamiento es sencillo: Mosén Millán, cura párroco de un pueblo aragonés, -del que no sabemos su nombre- espera en la sacristía/iglesia la hora de decir una misa de réquiem por Paco el del Molino, muerto violentamente. En ese lapso de tiempo recuerda la vida de Paco desde su nacimiento hasta el momento de su “ejecución”, de la que fue testigo y causante involuntario.

Los recuerdos se ven interrumpidos, por el sacristán que esta preparando la iglesia para la misa, por la llegada de los ricos del pueblo, que se ofrecen a pagar la misa; por el propio Mosén Millán que pregunta al sacristán por la presencia de feligreses en la iglesia, y finalmente por la irrupción del potro de Paco en el templo. Expulsado éste, y habiendo evocado en el último momento la muerte de Paco, Mosén inicia la misa por quien fuera su hijo espiritual y amigo.

¿CÓMO SE HACE? / ¿CÓMO LO CONTAMOS?

LA DRAMATURGIA

Dramaturgia: *Operación de escribir un texto destinado a la representación o de hacer representable un texto que no había sido escrito con este objetivo.*

La acción del primer plano (la sacristía) la vemos en tiempo real que coincide con el tiempo teatral una hora aproximada falta para la hora de la misa; en el segundo plano -el pasado anterior- está visto a través de los recuerdos del cura, que en la obra cobran vida se viaja al pasado y recrean las escenas que fueron, es el personaje del sacristán, Pepe, es este actor el que va cambiando de personajes, y con pequeños cambios de vestuario da vida a la Jerónima, el padre de Paco, el Zapatero, Paco niño y joven.

El primer plano se convierte en el marco del segundo: el recuerdo de la vida de Paco comienza con el bautizo y progresa temporalmente hasta su asesinato. Esta linealidad no es un encadenamiento de episodios: consiste en que Mosén Millán recuerda ordenadamente momentos significativos de la vida de Paco en una serie de secuencias casi cinematográficas/ teatrales -flash backs- : bautizo, infancia (monaguillo) ; adolescencia y primera juventud, noviazgo y matrimonio; actuación política: persecución y muerte.

Cada episodio se ve interrumpido por una vuelta al primer plano provocada, sea por la llegada de los ricos, sea por las preguntas de Mosén Millán al sacristán, que canturrea fragmentos del un romance prohibid que la musa anónima ha dedicado a la figura de Paco elevándolo a la categoría de héroe popular.

En realidad respetamos plenamente la estructura y el orden de la propia novela, evitando las descripciones y yendo a la acción.

Puesta en escena: *Acción y efecto de montar una obra o un espectáculo. El concepto que abarca integralmente todos los elementos que intervienen en la escenificación.*

Todo ello se hace a través de:

EL ESPACIO ESCÉNICO

Escenografía: *1 Arte y técnica de montar la escena teatral. 2 Conjunto de elementos que se añaden a un espacio teatral para reproducir un ambiente o crear un clima.*

Al adaptar la novela a escena, el principal reto es representar los distintos espacios de la vida de Paco sin recurrir a cambios cinematográficos ni a grandes dispositivos escénicos, ya que la propuesta debe ser transportable y adaptable a teatros con pocos recursos. Por ello, se plantea una escenografía práctica pero sugerente que permita al público entrar en la atmósfera de la historia.

Se opta por un espacio fijo que se transforma mediante iluminación y proyecciones. Diseñado por Óscar Sanmartín, consiste en un gran collage en forma de caja con carácter mágico. Su frontal de tul, aparentemente sólido, permite revelar espacios ocultos —como la casa de Paco, el confesionario, la tapia del cementerio o las calles del pueblo— especialmente ligados a los recuerdos, a veces reforzados con vídeo.

Además, incorpora puertas y ventanas que parecen decorativas pero que se abren y cierran a lo largo de la obra, facilitando las entradas y salidas y los cambios de espacio. El conjunto es un espacio ambiguo y evocador que puede ser sacristía, altar, casa, campo o paredón según lo requiera la narración. Se trata de una escenografía polivalente, sencilla, refinada y simbólica.

LOS TÍTERES

Títere: *Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier material y permite representar obras de teatro. Manipulado por un titiritero, es un arte y requiere de mucha práctica.*

En nuestro caso son de silueta y son articulados, es el actor-manipulador el que se pone detrás y los mueve y les pone voz, para dar la sensación que tiene vida propia.

Los personajes que representan son a los caciques del pueblo, Don Gumersindo, Cástulo, Don Valeriano. En el lenguaje coloquial, el término títere permite hacer referencia a “una persona que se deja manejar por otra” (de la misma forma que un muñeco). Implica que no tienen pensamientos propios sino que repite lo que otro manda. Es habitual que, en el ámbito de la política, se acuse a ciertos individuos de ser títeres de otros más poderosos, quienes son los que están en realidad detrás de sus iniciativas y propuestas.

LA LUZ Y LOS AUDIOVISUALES

La luz la forma en que está iluminado el espacio escénico y las escenas, es un protagonista más; ayuda al drama.

En el presente esa hora de espera y de preparación a la misa, hay una luz fría, es la realidad. Mientras que las escenas, del recuerdo de evocación al pasado la luz es cálida.

En las escenas más dramáticas del final se juega con las luces y sombras, lo tenebroso, hasta las proyecciones no son realistas, son texturas, escenas como el asalto al pueblo, el fusilamiento de Paco, las vemos entre sombras, son evocadoras y más expresionistas. Frente al impresionismo del resto del espectáculo.

En algunos momentos la iluminación es cenital, con ella se consigue, desfigurar un poco las expresiones de los interpretes y crear determinados ambientes y climas (confidencialidad, irrealdad, angustia, interrogatorio..)

LOS PERSONAJES / LOS ACTORES

Es interesante analizar a los dos personajes principales de la historia a Paco y al cura, como dos elementos opuestos, diferentes, distintos en todo; como dos personajes antaño unidos, después irremisiblemente separados, con toda la carga simbólica que esa separación tiene.

En la diferencia de los personajes, está la diferencia de las dos líneas narrativas. Las escenas del presente son lentas, con pocas acciones, es la espera. Mientras que en las escenas del pasado, la velocidad de la historia es rápida, ya que se quiere condensar la vida de Paco en pocos momentos, son escenas que nos sirven para darnos un panorama del pueblo y de sus gentes.

Todo ello principalmente a través de una interpretación naturalista, en el caso de Paco y Mosén Millán. Y farsesca en el resto de personajes. Hay que valorar es que todo es contado entre dos actores.

LA SIMBOLOGÍA Y LOS OBJETOS

El pañuelo y el Reloj: objetos de Paco, uno representa el trabajo y el otro su llegada a la edad adulta. Paco se los da antes de morir para que se los de a su familia, y Mosén Millán no ha sido capaz de llevarlos, los lleva encima y los utiliza en el montaje como evocación para acordarse de algunas historias que le sucedieron con Paco. (En la novela no los lleva encima los tiene guardados en una caja en la sacristía, junto con el revolver que le quita cuando es niño)

El potro: el caballo blanco de Paco, animal que simboliza la fuerza y bravura no violenta del joven. El caballo también es símbolo de virilidad. Virilidad de la cual Sender habla varias veces. Aparece en la misa de Réquiem, como la reencarnación de Paco. Son los caciques los que lo echan de la iglesia, al potro, no el cura.

La misa de funeral: Cuando murió Paco no hubo ningún funeral, nadie se atrevió, representa para el cura la redención del pecado cometido, el perdón de aquellos a quienes ha ofendido. La redención no llega porque el pueblo se ha apartado del cura. La iglesia vacía es una declaración de condena unánime del pueblo hacia Mosén Millán y en el plano simbólico el papel de la iglesia en la guerra civil, el precio que paga es el rechazo del pueblo.

El Cristo yacente: no aparece en la novela, es una licencia de la puesta en escena, el Cristo Yacente evoca a la muerte de Paco, a que Paco ya está muerto y por eso se hace esa misa de Réquiem. Al final del espectáculo nuestra escenografía se convierte en un retablo de presidido por un Cristo yacente (Paco).

Aunque si el autor crea un paralelismo entre la muerte de Paco y Jesucristo, con la crucifixión y con la traición.

EL MOMENTO POLÍTICO / MEMORIA DEMOCRÁTICA

Es conveniente saber que Ramón J. Sender escribe y edita la novela en el exilio al cual se había visto obligado a acudir al finalizar la Guerra Civil en el año 1939 debido a su ideología comunista y de su posicionamiento en el bando republicano durante la Guerra Civil.

Pero también es necesario saber que precisamente tras 1939 se desarrolló en Sender un sentimiento de persecución estalinista, que derivó hacia un anticomunismo declarado. Tal vez por la distancia del exilio y por este rumbo ideológico Sender supo acrisolar una fábula trágica acerca de la Guerra Civil alejada de partidismos panfletarios.

Nos encontramos pues ante una obra que cuenta una historia ficticia, con unos personajes ficticios, aunque hay que tener en cuenta que la sociedad representada era la imperante en la España de anteguerra y que los sucesos que cuentan, realmente se produjeron a lo largo de toda la geografía española. Aunque el autor dirá que es un pueblo de Huesca (sin especificar, quizás evocando a su propio pueblo Chalamera)

Lo interesante es ver como Sender los trascendió para escribir una fábula ejemplarizante, siempre con la intención de construir una auténtica tragedia contemporánea.

Es una novela histórica ya que rememora multitud de sucesos relevantes de la historia española, enmarcados entre los años 1931 y 1936. Son los siguientes:

-Las elecciones municipales de 1931, las cuales supusieron un mazazo importante para los intereses de la monarquía, mientras que para los partidarios de la República significó un empujón definitivo para la inminente instauración.

-La proclamación de La Segunda República, al poco en abril de 1931

-En noviembre 1933 las segundas elecciones generales de la II República. Las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto. En abril también se hicieron elecciones municipales en aquellos municipios donde no habían votado en 1931.

-El comienzo de la Guerra Civil española en julio de 1936.

También es una novela social ya que desde un posicionamiento crítico del autor denuncia situaciones de miseria de la sociedad de aquella época, tanto desde un punto de vista moral, como económico. Sender pretende denunciar: la sociedad rural, la miseria económica, la iglesia y la Guerra Civil.

Vemos una fuerte crítica a una sociedad claramente dividida en clases. Por una parte, se encontraban los terratenientes, poseedores de las tierras y de todo tipo de privilegios “los bienes de señorío” desde tiempos inmemoriales. Y por otra, los campesinos, quienes estaban siendo explotados por los terratenientes, viéndose obligados a pagar importantes cantidades de dinero para poder trabajar las tierras y así subsistir.

Con la llegada de la República se lleva a cabo un cambio con la expropiación de las tierras a la aristocracia. Sender establece esta, como uno de los principales causas que originaron el estallido de la Guerra Civil y la consiguiente oleada de muertes y asesinatos.

La iglesia, la burguesía, la aristocracia y los terratenientes son mostrados por Sender como los poderes fácticos, defensores de un sistema feudal, extinto ya en la mayoría de los países de Europa, el cual amplía las diferencias entre las clases sociales y lleva a los pobres a ser explotados. Situación que provoca las protestas y la rebeldía del campesinado.

Hay en la obra una crítica a la Iglesia, representada por Mosén Millán quien se posiciona en todo momento del lado del más poderoso, con el objetivo de mantener los privilegios que la iglesia poseía por designación divina; Aunque Mosén Millán es amigo de Paco y habla con él, de todos estos temas no llega a entender el porqué de sus ideas, es ir contra natura.

Y... LO CONCEPTUAL

- *Paco representa al pueblo español.*
- *Mosén Millán a la Iglesia española.*
- *Los Caciques (Don Valeriano, Don Gumersindo, el Duque..) representan la propiedad tradicional.*
- *El pequeño pueblo representa a España.*
- *El señor Cástulo representa a la Burguesía adinerada.*
- *Señoritos de la ciudad representan las tropas alzadas en 1936.*
- *El zapatero el librepensamiento.*
- *El médico la ciencia.*
- *El Carasol el espacio de encuentro de las reuniones populares.*
- *La Jerónima representa las tradiciones populares.*

A lo largo de toda la novela y de toda la obra de teatro la alegoría se mantiene hay una correspondencia entre la historia real y la ficción novelesca continuada y coherente.

El arte de Sender permite que la vida de Paco el del Molino, que en sí misma es real, vital, que habla de personajes vivos y no de figuras vacías a fuerzas simbólicas, que es concreta y que por ello impacta y concierne al espectador, sea al mismo tiempo una representación de la España de antes, durante y después de la Guerra.

CONCLUSIONES

Réquiem por un campesino español es una obra que emociona y conmueve, en la que los personajes son seres vivos, además de símbolos, donde la emoción es genuina y verdadera.

Sender compone una obra de arte, sin excesos, sabiendo que la brevedad da fuerza a su mensaje y presentando una visión que quedará para mucho tiempo de lo que fue, para muchos, la guerra civil española y el régimen de Franco.

“La versión teatral potencia la verdad humana y la narración del drama sobrecoge evitando sentimentalismos gratuitos...”

*Un teatro sencillo y claro.
Un teatro para la memoria histórica...*

Una representación socialmente necesaria que educa y hace reflexionar al poner sobre las tablas el reflejo de lo que sucedió y nunca más debiera volver a suceder.”

Antonio Illán Illán.
Diario ABC

UNA VEZ VISTO EL ESPECTÁCULO...

IDEAS Y JUEGOS PARA DESARROLLAR

Aportamos una serie de cuestiones y preguntas para que se planteen en clase y poder hablarlas entre todos, a la vez que así sirvan como reflexión sobre la obra de Réquiem, y le podamos encontrar hasta paralelismos con nuestra vida o la de nuestra familia. Y para los más atrevidos algún pequeño juego de dramatización, de lectura y de impro... No queremos que sea algo sesudo, sino algo motivador y que anime al diálogo en el aula. ¡Adelante!

- ¿Qué es una misa de Requiem? ¿Cuántos años vivió Paco?
- ¿Por qué creéis que los personajes de los caciques/los ricos, están representados por títeres?
- ¿En que momentos se habla de algún hecho histórico y que pasa? A que periodos históricos se hace referencia.
- ¿Qué te ha parecido el paso del tiempo, el jugar el presente y el pasado, los flash-back? ¿Cómo lo hubieras hecho tú?
- ¿Qué personaje te hubiera gustado ser?
- Hacer dos columnas diciendo las características de Paco y las de Mosén Millán y que representen cada una de ellas.
- El actor que hace de Paco el del Molino, interpreta unos cuantos personajes más, que son secundarios ¿cuántos?. Enuméralos.

- ¿Cuándo se despierta la conciencia social de Paco? Cuéntalo
- ¿Qué te parece la forma que tiene Paco de “ligar con su novia”, que le canta los Mayos (cantos típicos en Aragón de rondar a las mozas)?
- ¿Porqué a la misa acuden sus enemigos y no sus amigos? Reflexionar.
- Con toda la clase: se estructura como si fuera un pueblo de los años 30. Representando por grupos de alumnos las distintas clases sociales y personajes: los caciques, los jornaleros, el cura, el médico, las mujeres de los ricos y de los jornaleros...y plantear un tema de debate (bien de actualidad o uno inventado, por ejemplo el cambio de fechas de las fiestas del pueblo) creando un pequeño juego de roles.
- Leer en voz alta alguna parte de la novela, haciendo los diálogos y alguien lee al narrador, a ver como suena.
- Si la clase lo permite, plantear pequeñas situaciones que suceden en la obra, en grupos de 3 o 4 y hacer pequeñas improvisaciones. Incluso se podría cambiar el final de la situación.
- Contar alguna anécdota que nos haya pasado en el pueblo, que le podría haber pasado a Paco.
- En que se parece vuestros pueblos al pueblo de la obra. ¿Han cambiado las cosas?

EN CASO DE QUE HUBIESE UN COLOQUIO POSTERIOR AL ESPECTÁCULO

Nos gustaria destacar que es la oportunidad única, de hablar directamente con los actores que han actuado en la obra. Y el momento de plantearles preguntas sobre la obra, su proceso de trabajo, como han hecho la creación de los personajes, el vestuario... todo lo que se os ocurra.

Es importante destacar que es su trabajo, que se necesita respeto durante la obra y que después de ella están cansados después del esfuerzo que supone actuar para el público, así que es un privilegio poder hablar con ellos, no es algo accesible a la mayoría del público normal.

También se les puede preguntar sobre el mundo del teatro, sobre su oficio, sus experiencias, que os den algún consejo, o como se preparan antes de salir a actuar.

Como sugerencia se podrían preparar preguntas para llevarlas al coloquio.

Es muy importante que los alumnos sepan que van a ver, que se les motive un poco antes de ver el espectáculo.

GRACIAS POR ELEGIR NUESTRO ESPECTÁCULO

Raquel Anadón
raquel@teatrocheymoche.es
+34 656 367 389
www.teatrocheymoche.com