44

Cuaderno Pedagógico

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Dirección: Gerardo Vera

LAS TIERRAS DE ALVARGONZÁLEZ

TEXTOS DE
ANTONIO MACHADO

DIRECCIÓN
JEANNINE MESTRE

ES UNA COPRODUCCIÓN DE
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
Y **GEOGRAFÍAS TEATRO**

CDN
Centro Dramático Nacional

Teatro María Guerrero
Sala de la Princesa
Temporada 2008 / 2009

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
TEMPORADA 2008 / 2009

Teatro María Guerrero

Boris Godunov	Àlex Ollé y David Planas Coproducción CDN, TNC, Elsinor y La Fura dels Baus	18.09 > 19.10.2008
Die Zofen (Las criadas)	de Jean Genet, dirección de Luc Bondy Festival de Otoño Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz	14.11 > 16.11.2008
El hombre que quiso ser rey	Texto y dirección de de Ignacio García May Coproducción CDN y Tigre Tigre Teatro Sala de la Princesa	20.11.2008 > 04.01.2009
Hamlet	de William Shakespeare Dirección de Juan Diego Botto Producción Centro de Nuevos Creadores y Producciones Cristina Rota	04.12.2008 > 04.01.2009
El dúo de La Africana	Un espectáculo de Xavier Albertí y Lluïsa Cunillé a partir de la zarzuela de Manuel Fernández Caballero y Miguel Echegaray Producción Teatre Lliure	15.01 > 15.02.2009
Las tierras de Alvargonzález	Basado en textos de Antonio Machado Dramaturgia de Abel Vitón y Jeannine Mestre Dirección de Jeannine Mestre Coproducción Centro Dramático Nacional y Geografías Teatro Sala de la Princesa	29.01 > 15.03.2009
Platonov	de Anton Chéjov, versión de Juan Mayorga Dirección de Gerardo Vera Producción Centro Dramático Nacional	19.03 > 24.05.2009
Magic People Show	Texto de Giuseppe Montesano Traducción de Jordi Galcerán Coproducción Centro Dramático Nacional y Teatre Uniti (Italia) Sala de la Princesa	26.03 > 03.05.2009

Teatro María Guerrero

Temporada 2008 / 2009

LAS TIERRAS DE ALVARGONZÁLEZ

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

LAS TIERRAS DE ALVARGONZÁLEZ

(Palabra en el tiempo)

Basado en textos de
Antonio Machado

Dirección
Jeannine Mestre

REPARTO

Abel Vitón

EQUIPO ARTÍSTICO

Dramaturgia	**Abel Vitón**
	Jeannine Mestre
Espacio visual	**Montserrat Soto**
Iluminación y dirección técnica	**Luis Perdiguero**
Espacio sonoro	**Carlos Gómez**
Edición vídeo	**Hangar.org**
Pantallas	**Peroni**
Proyectores	**Salas**
Producción	**Montse Calles**
Ayudante de dirección	**Ignacio Medina**
Fotos	**Alberto Nevado**
Diseño cartel	**Sean Mackaoui** e **Isidro Ferrer**

Agradecimientos
Luis Delgado, Mercè Managuerra *y* **Rafael Muñoz Rojas**

Duración del espectáculo: 1 hora aproximadamente

ES UNA COPRODUCCIÓN DE
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
Y
GEOGRAFÍAS TEATRO

Antonio Machado, pintado por su hermano José.

Índice

Presentación, por Ian Gibson 9

Vida y obra de Antonio Machado 11

Machado y el teatro 19

La directora, Jeannine Mestre 23

El actor, Abel Vitón 25

El espacio visual de Montserrat Soto 31

Bibliografía 34

Antonio Machado. Foto Alfonso (A.G.A.)

Presentación

Ian Gibson

Ian Gibson es escritor e hispanista. Nació en Dublín el año 1939 y reside en España desde 1975. Consiguió la nacionalidad española en 1984. Es muy conocido por sus libros y artículos sobre la Guerra Civil española y por sus trabajos biográficos sobre Federico García Lorca, Salvador Dalí y últimamente sobre Antonio Machado. Recogemos sus palabras a propósito del estreno de *Las tierras de Alvargonzález* en la sala de la Princesa del teatro María Guerrero.

El incansable andarín Antonio Machado, desde 1907 catedrático de Francés en el Instituto de Soria, se desvivía por subir al nacimiento del río Duero en la Sierra de Urbión. Lo consiguió tres años después. Llegar entonces desde la ciudad de la altiplanicie numantina hasta la Laguna Negra era imposible en menos de dos días (hoy basta media hora en coche). No sabemos en qué fecha exactamente hizo el viaje, ni la identidad de quién o quiénes lo acompañaron. Se trata de otro misterio de una vida que encerraba muchos. El trayecto impresionó tanto al poeta, de todas maneras, que inspiró el largo romance *La tierra de Alvargonzález*, publicado primero en la revista madrileña *La Lectura* y luego incorporado a *Campos de Castilla* (1912), así como un relato en prosa del viaje dado a conocer, también en 1912, por *Mundial Magazine*, la lujosa publicación que en París dirigía Rubén Darío.

Reflexionando sobre el poema en 1917, Machado explicó que no había pretendido resucitar allí los romances en su sentido tradicional o arcaico, sino dar expresión, de alguna manera, al alma "del pueblo que los compuso y de la tierra donde se cantaron". A "lo elemental humano", añadió, con fondo de campo castellano y trasfondo de Génesis.

Sabemos por el manuscrito de *La tierra de Alvargonzález* que pensó en un primer momento subtitularlo "Romance de ciego". Ello explica el tono casi impersonal mantenido -con alguna excepción cuando la emoción del poeta se desborda- a lo largo de toda la composición.

En tiempos de la República yacía en el olvido el relato en prosa publicado en París, por lo cual no pudieron tenerlo en cuenta García Lorca y La Barraca al escenificar el romance (en un montaje del cual nos han llegado escasos pormenores). El soriano Abel Vitón, fascinado por la complementariedad de las dos versiones, y combinándolas sagazmente, vuelve ahora a dar vida teatral al ambicioso proyecto machadiano. Momento oportuno: dentro de unas semanas se conmemorará el 70 aniversario de la muerte del poeta, "ligero de equipaje" para su último viaje, en Collioure. ●

Una de las últimas fotos del poeta.

Antonio Machado

vida y obra

Quizá la mejor forma de desarrollar la vida y obra de Antonio Machado sea siguiendo la pauta de su poema *Retrato,* el primero del libro *Campos de Castilla.*

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
Y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia algunos casos que recordar no quiero.

Antonio Machado nació en Sevilla en 1875, en el seno de una familia culta de tendencia liberal. Su padre, Antonio Machado y Álvarez, fue abogado y reconocido folclorista. Su abuelo, Antonio Machado y Núñez, fue rector de la Universidad de Sevilla y catedrático en Madrid. Se mostró adepto del krausismo y fue colaborador desde sus inicios de la Institución Libre de Enseñanza. Cuando la familia se trasladó a Madrid Antonio tenía 8 años y cursó sus estudios, además de en la propia Institución, en los institutos San Isidro y Cardenal Cisneros. Durante su primera juventud fue habitual de la vida intelectual madrileña y, junto con su hermano Manuel, frecuentaba los teatros y las tertulias como la de Fornos, la de Eduardo Benot y los jueves, la de Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza.

Ni seductor Mañara, ni un Bradomín he sido
–ya conocéis mi torpe aliño indumentario–,
mas recibí las flechas que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.

Siguiendo los consejos Giner de los Ríos, estudió las oposiciones para la cátedra de Francés y el 4 de mayo de 1907 tomó posesión de su puesto de profesor en un instituto de Soria. La capital tenía por entonces 7000 habitantes. El resto de la población de la provincia, hasta 150.000 habitantes, vivía en pequeños municipios en su mayoría dedicados a la agricultura. Eran tierras pobres, tal y co-

Antonio Machado nació en Sevilla en 1875, en el seno de una familia culta de tendencia liberal. Se mostró adepto del krausismo y fue colaborador desde sus inicios de la Institución Libre de Enseñanza.

mo lo señaló Machado en los primeros versos del poema de *La Tierra de Alvargonzález:*

Siendo mozo Alvargonzález,
dueño de mediana hacienda
que en otras tierras se dice
bienestar y aquí opulencia...

De su *torpe aliño indumentario* fueron conscientes hasta sus alumnos en el instituto que le apodaron *Manchado* o *Cenicienta*, por la ceniza de su habitual cigarrillo que en muchas ocasiones acababa en el traje. En el año 1909 se casó con Leonor, una jovencita de 16 años a la que Machado doblaba en edad. Leonor murió dos años después de la boda de la misma enfermedad de la que había muerto el padre del poeta, tuberculosis. Después de enviudar, prefirió abandonar las tierras de Soria y se trasladó a Baeza (Jaén) donde ejerció la docencia hasta 1919.

Machado conoció en su estancia en Soria las tierras de Castilla y encontró en ellas inspiración para muchos de sus poemas. *Campos de Castilla* apareció publicado en 1912, el mismo año en el que murió Leonor y abandonó Soria.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
Mas no amo los afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.
Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.

Con *Campos de Castilla* acabó lo que puede denominarse la primera etapa en la obra de Antonio Machado, la etapa modernista. Machado había conocido a Rubén Darío, la máxima figura de este movimiento, en el segundo de sus viajes a París, en el año 1902. *Soledades*, publicada este mismo año, incluía un conjun-

De su *torpe aliño indumentario* fueron conscientes hasta sus alumnos en el instituto que le apodaron *Manchado* o *Cenicienta*, por la ceniza de su habitual cigarrillo que en muchas ocasiones acababa en el traje.

Machado en el Café de las Salesas, diciembre de 1933.
Foto Alfonso (A.G.A.)

to de poemas que se escribieron entre 1898 y 1890 que pueden calificarse como modernistas. Miguel de Unamuno hizo públicos sus elogios a esta obra. En 1907 *Soledades* fue ampliada con *Soledades, galerías y otros poemas*. La creación posterior de Machado se vuelve menos intimista y abandona *el nuevo gay-trinar*.

En 1904 le concedieron el Premio Nobel de Literatura a José Echegaray. Antonio Machado se sumó a la postura de los escritores del 98 decididamente en contra de esta concesión. Entabló amistad con Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno y Ramón Mª del Valle-Inclán.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada.

A partir de 1912, con la publicación de *Campos de Castilla* abandona el estilo simbólico y sensorial para comenzar una etapa de temática historicista que le acerca a la generación del 98. La poesía se vuelve descriptiva al hablar del paisaje castellano y los campos de Soria y se muestra crítica al reflexionar sobre España. Desde un profundo amor a su país, Machado reprocha el carácter nacional envidioso y tiene una visión entre pesi-

Antonio Machado en Soria, agradeciendo el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad.

mista y esperanzada de lo que él considera las dos españas; la vieja y atrasada y la que intenta nacer del nuevo pensamiento. En 1915 José Ortega y Gasset fundó la revista España, *nacida del enojo y la esperanza,* y en ella Machado publicó sus mejores versos inspirados en la misma idea con la que nació el semanal:

Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.

En 1920 se trasladó a Segovia y allí ejerció la docencia hasta 1932. La cercanía a Madrid le permitía trasladarse todos lo fines de semana a la capital y de esta manera volvió a establecer contacto con los intelectuales de la época. Se opuso como ellos a la dictadura de Primo de Rivera, se posicionó a favor de los aliados en la Primera Guerra Mundial y a través de artículos y conferencias mantuvo su habitual postura republicana. En 1931 se adhirió a la Agrupación al Servicio de la República.

Se opuso, como la mayoría de los intelectuales de la época, a la dictadura de Primo de Rivera.
En 1931 se adhirió a la Agrupación al Servicio de la República.

A partir de 1912, con la publicación de *Campos de Castilla* abandona el estilo simbólico y sensorial para comenzar una etapa de temática historicista que le acerca a la generación del 98. La poesía se vuelve descriptiva al hablar del paisaje castellano y los campos de Soria y se muestra crítica al reflexionar sobre España.

Converso con el hombre que siempre va conmigo
–quien habla solo espera hablar a Dios un día–
Mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.

En 1924 escribió *Nuevas canciones* que incluye *Canciones a Guiomar*, *Poesías de guerra* y *Proverbios y cantares.* Los primeros son versos amorosos dedicados a Pilar Valderrama, Guiomar, de la que el poeta estuvo enamorado con un amor imposible. *Los Proverbios y cantares* es lo más destacado de esta última creación. El tiempo, la búsqueda de Dios y canciones populares, son la temática de estos poemas. A propósito de esto Camilo José Cela escribió de Antonio Machado en su *Oficio de tinieblas*: *Dios jamás supo que tú creías en él. En venganza te regaló el éxito, pero te regateó la felicidad.*

José Ortega y Gasset, Antonio Machado, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala en el acto de "Intelectuales al servicio de la República". Teatro Juan Bravo. Segovia, 2 de febrero de 1931. Foto Alfonso (A.G.A.)

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

En 1927 fue nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua. Ésta es su contestación a la carta de felicitación de su amigo Miguel de Unamuno: "Le agradezco su felicitación por mi nombramiento académico. Es un honor al que no aspiré nunca; casi me atreveré a decir que aspiré a no tenerlo nunca. Pero Dios da pañuelo al que no tiene narices."*

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca de tornar,
me encontraréis a bordo, ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.

* Cuadernos hispanoamericanos. Entorno histórico de Antonio Machado. Manuel Tuñón de Lara. Pág. 250.

La idea de la vida como un viaje estuvo siempre presente en Antonio Machado, y fue en su viaje hacia el exilio cuando encontró la muerte.

La idea de la vida como un viaje estuvo siempre presente en Antonio Machado, y fue en su viaje hacia el exilio cuando encontró la muerte. Al comenzar la Guerra Civil se trasladó con su madre y su hermano José a un pueblo de Valencia y luego a Barcelona. Durante toda la contienda manifestó adhesión a la República y terminada la guerra tuvo que abandonar España. Su idea era instalarse en París pero enfermó en el camino y su viaje terminó en el pueblo de Colliure (Francia), en febrero de 1939. El poeta murió de enfisema pulmonar y bronconeumonía después de cuatro días de agonía. La enfermedad, que seguramente se debía a su adicción al tabaco, se agravó por el penoso viaje que tuvieron que realizar y el frío de esas fechas. ●

Primera edición de *Campos de Castilla*.
Editorial Renacimiento. Madrid, 1912.

Los hermanos Antonio y Manuel Machado.
Foto Alfonso (A.G.A.)

Machado y el teatro

Antonio Machado ha pasado a la posteridad por su obra lírica. Mucha menos trascendencia tuvo el teatro que escribió junto con su hermano Manuel.

Machado se sintió siempre atraído por el mundo de la interpretación. En su juventud fue meritorio en la compañía de Fernando Díaz de Mendoza, el marido de María Guerrero, aunque su carrera de actor acabó antes de empezar. En sus textos dramáticos, sin embargo, sí puede apreciarse su conocimiento de las tablas, tanto en aspectos técnicos como en la interpretación. Sus acotaciones son muy detalladas en uno y otro sentido.

A partir de 1926, los hermanos Machado, con 51 y 52 años, ya consagrados poetas, estrenaron seis obras de teatro que tuvieron un notable éxito de público. Las mejores compañías y los mejores actores llevaron a escena sus textos. El éxito del momento se diluyó rápidamente y las piezas teatrales no se han vuelto a ver en escena.

La creación dramática de Antonio y Manuel entronca con la tradición clásica española, al estilo de Lope de Vega. Todas sus obras, menos una, *El hombre que murió en la guerra* (1928) fueron escritas en verso. Estructuralmente eran convencionales, constaban de tres actos. Los personajes eran inocentes, abnegados y, sobre todo los femeninos, víctimas sufrientes del amor o los celos. Estos fueron también los temas de sus obras; historias de amor imposibles, amantes enfermos, triángulos amorosos.

La primera obra de teatro de los hermanos Machado fue *Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcarcel* que se estrenó en

Antonio Machado, el primero a la izquierda, asiste al ensayo de la Membrives de *La Lola se va a los puertos.* Teatro Fontalba. Madrid, 1928.

el teatro de la Princesa (actual teatro María Guerrero) el 9 de febrero de 1926. El drama histórico en verso con cuatro actos estuvo dedicado a Jacinto Benavente por el que los Machado siempre mostraron su *admiración sin límites.* La obra tuvo un gran éxito de público y crítica, igual que todas las que le siguieron, como *Juan de Mañara* (1927), tragedia también en verso y tres actos que se estrenó en el teatro Reina Victoria. Posteriormente estrenaron en 1928 *Las adelfas*, y en 1929 la más célebre de sus piezas, *La Lola se va a los puertos*, de aire andaluz y resonancias de *cante jondo.*

A partir de 1926, los hermanos Machado, con 51 y 52 años, ya consagrados poetas, estrenaron seis obras de teatro que tuvieron un notable éxito de público.

La única obra en la que aunaron verso y prosa fue *La duquesa de Benamejí,* que se estrenó en 1932 en el teatro Español de la mano de Margarita Xirgu.

El teatro de los hermanos Machado

La creación dramática de Antonio y Manuel entronca con la tradición clásica española, al estilo de Lope de Vega.

se apartaba de las nuevas tendencias dramáticas que aparecían por Europa. Incluso ironizaban con el estilo pirandelliano. (Luigi Pirandello había estrenado en 1921 *Seis personajes en busca de un autor*). En *Las adelfas* el personaje de Araceli replica: *Me apesta a pirandellismo.* También se alejan de las innovaciones teatrales de Valle- Inclán y sus esperpentos o de los dramas rurales de Federico García Lorca. Quizá estos autores y su genial reforma de la dramaturgia dejaron pronto anticuadas las obras de Antonio y Manuel Machado. ●

Homenaje a Antonio y Manuel Machado en el Teatro Español.

Foto: Pablo Sorozabal

Entrevista con
Jeannine Mestre

La sala Princesa del teatro María Guerrero presenta *La tierra de Alvargonzález*, una propuesta escénica sobre los versos de Antonio Machado. Jeannine Mestre, una gran dama de nuestros escenarios, se acerca ahora a ellos como directora. Esto es lo que nos ha detallado de la obra.

¿Puede explicarnos cómo será la puesta en escena de *La tierra de Alvargonzález?*

Abel Vitón ha hecho un trabajo extraordinario de hilvanar, entrelazar, la prosa y el verso de *La tierra de Alvargonzález*; y la dramaturgia incluye además cinco poemas de *Campos de Castilla*.

La obra comienza con un hombre, que es el alter ego de Machado, que como sabemos todos es Juan de Mairena. No me voy a extender más en esto para que el espectador lea a Juan de Mairena y conozca la otra cara de Machado, la cara más íntima. Como dijo algún artista, la ficción es más real que la realidad. Esta es la premisa sobre la que basamos nuestro trabajo. Sobre ésta y además sobre un viaje topográfico por las tierras de España, la España de ayer, la de hoy y espero que la de siempre. Por esto hacemos *La tierra de Alvargonzález* y cinco poemas de *Campos de Castilla*.

En la obra, lo importante es la relación que el actor tenga con el público. Queremos que sea una relación de persona a persona. Hay funciones en las que efectivamente tenemos público, es decir individuos anónimos, que luego aplauden o reaccionan de una u otra manera. Aquí no, aquí el público tiene que ser actor, es el antagonista del protagonista que en este caso es Abel Vitón, Antonio Machado.

Al final de la obra, cuando ya ha acabado todo y el actor hace amago de abandonar la escena, vamos a recordar los últimos versos que Machado escribió

***"Abel Vitón ha hecho un trabajo extraordinario de hilvanar, entrelazar, la prosa y el verso de* La tierra de Alvargonzález; *y la dramaturgia incluye además cinco poemas de* Campos de Castilla."**

y que su hermano José encontró en el bolsillo de su abrigo. Era un pequeño trozo de papel arrugado en el que podía leerse:

Estos días azules
y ese sol de la infancia.

Machado fue un hombre solitario. Se enamoró de una niña de catorce años que murió a los dos años de casarse. Tuvo que vivir la tristeza del exilio y murió en Colliure (Francia). En sus últimos versos recuerda su infancia. El final de su viaje conecta con el inicio de su vida. Esta idea de viaje también nos acompañará durante toda la obra.

¿Habrá música acompañando los versos?

Abel Vitón canta, o para ser más precisos interpreta un cantar hablado. Tú sabes que en Grecia, las primeras representaciones teatrales eran cantadas, eran una prosodia. Tenemos un trabajo enorme que hacer. Hemos trabajado el texto, el análisis del texto, el recorrido de toda la historia y ahora empezamos los ensayos, pero puedo decir que cuando Abel canta enlaza con lo arcaico, lo antiguo, con algo fuera del tiempo; es la verdad, la verdad de Soria, la verdad de las tierras de España. Conecta con algo absolutamente personal en él, de toda su historia, de toda su cultura. (Como sabes Abel, es soriano).

Machado es uno de nuestros grandes poetas. Aunque sus textos sean dramáticos las palabras que utiliza, la poesía, son música y para mí la música es lo más elevado que hay. La música y la palabra juntas son el origen de la tragedia griega y el origen de nuestra civilización.

"Con respecto a la puesta en escena puedo decir que para los chicos será como visitar una exposición ir a un teatro, ambas cosas. Y por supuesto será un acercamiento a la figura del gran poeta Antonio Machado."

¿Me puede hablar algo de la aportación de la artista Montserrat Soto?

Hace seis años, en Barcelona, leyendo la prensa, vi unas fotografías de Montserrat que me dejaron impresionada. Más adelante tuve ocasión de ver una instalación suya en una galería de Madrid. Era un trabajo videoacústico sobre una cueva y sobre la naturaleza que te colocaba en el centro de aquel lugar y al mismo tiempo en tu propio centro y el tiempo se detenía. Inmediatamente pensé que era la persona idónea para colaborar en nuestro proyecto.

Montserrat es una artista que trabaja la imagen y el sonido. No es una escenógrafa, no ilustra nada. Ella hará su creación después de seguir el proceso de los ensayos. Para los chicos puedo decir que será como visitar una exposición y asistir a un teatro, ambas cosas a la vez.

Entrevista con
Abel Vitón

Abel Vitón, soriano de nacimiento, es el autor de este trabajo de aproximación a Antonio Machado a través de *La tierra de Alvargonzález*. Además será el encargado de exponerlo al público en la sala de la Princesa del teatro María Guerrero. Hablamos con él para que nos explique su trabajo.

Le pediría que empezáramos acercándonos a la dramaturgia, al texto de la obra, y luego hablemos de su forma de llevarlo a escena.

La dramaturgia surge de *Campos de Castilla* y, como no podía ser de otra forma, surge del paisaje de *Campos de Castilla*. La obra arranca con los versos

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio…

Son versos que expresan un reconocimiento del paisaje, una vuelta al lugar conocido. En este sentido me sentía muy identificado porque yo también he vuelto, me he reencontrado con este paisaje y estas tierras que son las mías. La idea del viaje acompaña toda la puesta en escena, como acompañó a Machado en muchos de sus versos. Y si hablamos de viaje, nos pareció oportuno escoger aquél que Antonio Machado hizo a la Laguna Negra con el que arranca la narración de *La tierra de Alvargonzález*. Es una historia que nos sirve de pretexto para emprender un recorrido topográfico por las tierras sorianas y una reflexión sobre la condición humana. De igual manera que Unamuno en Abel Sánchez habla del egoísmo, del cainismo, también esta historia lleva a Machado a ha-

"Son versos que expresan un reconocimiento del paisaje, una vuelta al lugar conocido. En este sentido me sentía muy identificado porque yo también he vuelto, me he reencontrado con este paisaje y estas tierras que son las mías."

cer reflexiones de cómo es el carácter del hombre castellano, de este hombre rural, de su alma y de su espíritu. La envidia, la generosidad, el apego al campo, el amor al trabajo, el reconocimiento de la labor bien hecha, la solidaridad, todos estos principios son inherentes al género humano y son retratados a través de la historia de Alvargonzález. Para redondear esta idea de viaje que nos inspira, hacemos un guiño al último que en su vida emprendió Antonio Machado. Cuando muere en Colliure, en el exilio, su hermano encuentra un papel en el que se leen sus últimos versos, versos con los que también acaba la obra.

Estos días azules
y este sol de la infancia

La dramaturgia ha seguido todo el recorrido que Machado hace desde que coge el coche de caballos en Soria camino a la Laguna Negra, el encuentro con el campesino y luego toda la narración de la historia. Lo que hemos hecho ha sido utilizar las dos escrituras, la prosa y el verso de la leyenda escrita por él. Hemos enlazado ambos textos siguiendo el mismo hilo conductor pero viendo, bien por musicalidad, por expresividad o por sonoridad, la forma de ligar prosa y verso. También me he dejado llevar un poco por la intuición y por el corazón, pero seguimos fielmente el desarrollo de la leyenda. En algunos momentos, que nos parecían oportunos, hemos hecho un paréntesis en la narración para introducir sensaciones, emociones que el paisaje provoca al poeta. Son lugares, pero también son quiebros y dolores, cuando dice que la historia de España o de Castilla *le duele*. Estos son los momentos expresados en otros cinco poemas de *Campos de Castilla*.

Nos gustaría que nos aclarara cuál es su papel en la obra, usted está representando a Antonio Machado, es un narrador, es un recitador…

No, no es exactamente así. Por decirlo de alguna manera sería como una güija donde convocamos el espíritu de Antonio Machado. Yo voy a ser el oficiante de este ritual, voy a intentar que los espectadores, cogidos de mi mano, recorran juntos las vivencias y sensaciones de Machado. Me imbuyo de la idea de lo que podría ser un viejo profesor que ha vivido una época distinta a la actual y procuraré que nos detengamos a mirar esas cosas que parecen nimias, pero que son la base y el fundamento de la vida y de nuestro espíritu.

No queremos que el público sea un mero espectador. Tenemos el privilegio de evocar palabras muy hermosas y que-

"Las tierras de Alvargonzález es un cantar de ciego, una narración popular. Es la historia de un crimen que, según cuenta Machado, se fue transmitiendo en forma de cancioncillas populares."

remos que los espectadores sean un caminante que acompaña y descubre emociones al unísono con el oficiante. El hecho de que no son simples espectadores lo demuestra que uno va a observarlos directamente, va a hablar con ellos, va a mirarlos a los ojos como a individuos, no como a espectadores. Claro que no van a responder, pero va a ser un diálogo muy directo, muy íntimo. Pretendemos que en algunos momentos sea como una charla de café con un amigo, con la idea de hacerle partícipe del mismo placer que uno esta experimentando al recodar el paisaje y las palabras de Machado.

La sala en la que se va a representar en el teatro María Guerrero es pequeña y recogida. Independientemente de que podamos hacer la obra en otros formatos, aquí tenemos la oportunidad de trabajar en esta dirección con mucha más profundidad.

Si me permite una pregunta más personal, usted tiene muchos años de experiencia en un escenario, pero ¿no tiene miedo a encontrase solo en esta ocasión?

Tengo ya experiencia de estar solo en un escenario. De todas maneras uno nunca está solo en la escena; siempre está el otro, la relación que hay con el otro. Esta relación puede ser más o menos directa pero siempre existe; la mirada, la respiración…

En esta puesta en escena además, la directora, Jeannine Mestre, está obligán-

dome a hacer un trabajo muy rico, muy interesante y muy firme. Está colocando unos pilares tan sólidos y tan potentes en la construcción de este viaje, que yo voy a sentirme muy seguro. La verdad es que es un lujo trabajar con Jeannine y con su minuciosidad y rigor. No se le escapa nada, rebusca todas las posibilidades y nos lleva al fondo de las cosas. Queda siempre la incertidumbre de ver cómo reaccionará el público, pero a mí me protege la tranquilidad y la sensación de seguridad que da el haber hecho un trabajo muy serio.

En la obra veremos un audiovisual de la artista Montserrat Soto y, además del sonido de su presentación, habrá por su parte alguna interpretación musical. ¿Puede hablarnos de esto?

El espacio sonoro forma parte del trabajo de Montserrat Soto. Ella hace un trabajo fantástico. Las imágenes y el sonido envuelven al espectador en un ambiente muy sugerente. No se trata de ilustrar la narración, no se trata de que siga el hilo argumental. Pretendemos hacer un viaje en paralelo, con una mirada visual, de lo que nosotros hoy estamos viendo y recorriendo. Esperamos que todo quede muy entrelazado y unas cosas enriquezcan a las otras.

Las tierras de Alvargonzález es un cantar de ciego, una narración popular. Es la historia de un crimen que, según

cuenta Machado, se fue transmitiendo en forma de cancioncillas populares. Es la historia que *canta el agua de las fuentes y de los ríos* y que los mozos de los pueblos repiten. Nosotros hemos recogido esta idea y, con la ayuda de Luis Delgado, hemos recuperado coplas populares cantadas sin música. Son canciones muy reconocibles, que tiene el encanto de lo popular. Yo lo interpreto de manera que broten sin esfuerzo, porque forman parte de mis recuerdos de la infancia.

Para terminar, esta obra es distinta a todas las que usted ha representado porque ha nacido de una idea suya y es un proyecto muy personal y emotivo, ¿puede hablarnos un poco de ello?

Es un proyecto poético; la poesía es algo que conecta con lo íntimo y personal. Vuelvo al paisaje que conozco, que forma parte de mi vida actual pero también de mi infancia e incluso de mis antepasados. En este sentido es personal y es emotivo. De la misma forma que Machado rememora sus días pasados en sus últimos versos *estos días azules y este sol de la infancia.*, en mi caso también es volver a mis recuerdos. Pero al mismo tiempo es un compromiso con nuestra cultura; Machado es uno de nuestros grandes poetas; su vida y su obra fue un planteamiento ético con la Literatura y con la política. ●

Entrevista con
Montserrat Soto

Montserrat Soto es la autora de las proyecciones de video que acompañan a la lectura de *Las tierras de Alvargonzález*. Montserrat estudió pintura en la Escuela Massana de Barcelona y ha completado su formación en Grenoble, París y Nueva York. Ha sido autora de numerosas exposiciones de fotografía y video en España y en ciudades como Basilea y Nueva York, entre otras. Hablamos con ella para que nos explique cómo ha sido su proceso de creación.

¿Puedes hablarnos de tu trabajo en la propuesta de *Las tierras de Alvargonzález*?

La idea que desde el principio concebí para esta obra ha sido la creación del paisaje, a través de imágenes de video, que acompañará a Abel Vitón, durante toda la historia. *La leyenda de Alvargonzález* se escribió en prosa y en verso. Abel ha reunido ambos textos consiguiendo una gran profundidad. La trama es el relato de una historia pasada, es un precioso texto perfectamente respetado e interpretado por el actor, lleno de fuerza y emociones. En lo que se refiere a mi trabajo, lo único que pretendo es acompañar sus palabras. Lo que espero es provocar la imaginación del espectador, encontrar en él una figura activa y creativa. No pretende en ningún momento ilustrar lo que se está narrando, sino ubicar al espectador en lugares atemporales dentro de la naturaleza que crece. Podríamos decir que las imágenes son aperturas arquitectonicas, a modo de grietas, que permiten trasladarse a un espacio exterior a la sala, en donde el tiempo es indeterminado.

¿Puedes hablarnos de cómo y dónde se han tomado las imágenes?

He tomado las imágenes a lo largo de toda la provincia de Soria. Son pueblos abandonados, perdidos. Las imágenes

"He tomado las imágenes a lo largo de toda la provincia de Soria. Son pueblos abandonados, perdidos. Las imágenes son muy poderosas por el hecho de que tienden a evocar esa atemporalidad perdida."

"El texto habla de la vida y de la muerte. Esto está muy bien creado por el actor. Las imágenes pretenden sólo acompañar su voz con unos escenarios muy sutiles y con muy poco movimiento."

son muy poderosas por el hecho de que tienden a evocar esa atemporalidad perdida. Puede apreciarse que aquello fue algo activo y con vida y no obstante, ahora esta muerto; un poco en paralelo con la historia.

El registro del paisaje se ha hecho en video; son paisajes tranquilos cuyo único movimiento es el viento o las sombras. Son imágenes tomadas en primavera y verano. Por otra parte, el trabajo ha estado muy condicionado por el espacio en donde se va a representar. La sala de la Princesa es una sala especial, pequeña, recogida, no es la típica de teatro, y la representación no va a ser en una disposición a la italiana. He intentdo trabajar con mucho respeto con el espacio, porque soy consciente de las dificultades y carcterísticas que ella tiene, lo que nos ha llevado a nuevos retos.

Abel Vitón, el actor, se mueve por todo el recinto. Tal y como Jeannie ha organizado los movimientos, lo que se propone es que Abel esté hablando directamente a la gente y en algunos momentos incluso involucre al espectador. El texto habla de la vida y de la muerte. Esto está muy bien creado por el actor. Las imágenes pretenden sólo acompañar su voz con unos escenarios muy sutiles y con muy poco movimiento.

¿Cómo es el sonido que acompañará a estas imágenes?

Pretendemos que toda la creación sea muy sencilla. Del sonido se encargará Carlos Gómez. Es un artista muy sensible que aportará aspectos puntuales y algunos sonidos fijos, pero todo bajo la premisa de arropar la voz y la palabra, nunca ilustrarla argumentalmente. ●

Bibliografía

MACHADO, Antonio. I: *Poesías completas*. II: *Prosas completas*. 2 vols. Madrid: Espasa- Calpe/ Fundación Antonio Machado, 1988.

MACHADO, Antonio. *Poesías completas.* Austral poesía. Madrid: Editorial Espasa-Calpe, 1997

MACHADO, Antonio. *Soledades. Galerías. Otros poemas*. Madrid: Cátedra, 1997

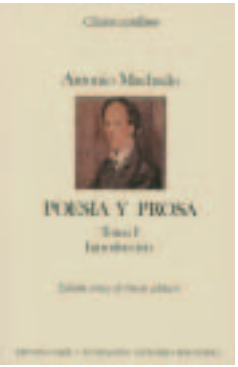
MACHADO, Antonio. *Nuevas canciones y De un cancionero apócrifo*, edición, introducción y notas José Mª Valverde. Madrid: Castalia, 1980.

MACHADO, Antonio. *Juan de Mairena*, edición de José Mª Valverde. Madrid: Castalia, 1991.

MACHADO, Antonio. *Cartas a Pilar*, edición de Giancarlo Depretis. Madrid: Anaya & Mario Muchnik, 1994.

MACHADO, Manuel y Antonio. *Las adelfas. La Lola se va a los puertos*. Madrid: Espasa-Calpe, 1992. Colección Austral 271.

MACHADO, Manuel y Antonio. *Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel. Juan de Mañara*. Madrid: Espasa-Calpe, 1991. Colección Austral 236.



ABELLÁN, José Luis. *El filósofo Antonio Machado.* Valencia: Pre-textos, 1995.

AYALA, Francisco. "Un poema y la poesía de Antonio Machado" en *Realidad y ensueño*. Madrid: Gredos, 1963.

ALONSO, Dámaso. “Poesías olvidadas de Antonio Machado” en *Poetas contemporáneos*. Madrid: Gredos, 1965.

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza nº 8 (Segunda época). Número-homenaje a Antonio Machado. Madrid, 1989.

CERNUDA, Luis. *Estudios sobre poesía española contemporánea*. Madrid: Guadarrama, 1972.

Cuadernos Hispanoamericanos nº 304-307 (1975-1976) ejemplar dedicado al homenaje a Manuel y Antonio Machado.

GIBSON, Ian. *Ligero de equipaje. (La vida de Antonio Machado)* Madrid: Aguilar, 2006.

GONZÁLEZ, Ángel. *Antonio Machado*. Madrid: Alfaguara, 1999.

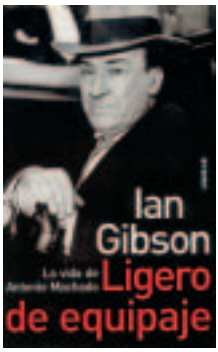
MACHADO, José. *Últimas soledades del poeta Antonio Machado; (recuerdos de su hermano José)*. Madrid: Ediciones de la Torre, 1999.

PÉREZ FERRERO, Miguel. Vida de Antonio Machado y Manuel. Colección Austral. Madrid: Espasa-Calpe, 1973.

SALINAS, Pedro. *Literatura española del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1964.

TUÑÓN DE LARA, Manuel. *Antonio Machado, poeta del pueblo*. Barcelona: Nova Terra, 1967. Nueva edición Madrid: Taurus, 1997.

VALDERRAMA, Pilar. *Sí, yo soy Guiomar. Memorias de mi vida*. Barcelona: Plaza & Janés, 1981.



Retrato de Antonio Machado, por Cristobal Ruiz
(Ateneo de Madrid en México).

Textos y entrevistas: Concepción Largo

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente A. Serrano / Esperanza Santos

Teatro Valle-Inclán

Urtain	Texto de Juan Cavestany Dirección de Andrés Lima Coproducción Centro Dramático Nacional y Animalario Sala Francisco Nieva	25.09 > 02.11.2008
Lobos y corderos	de Alexandr Ostrovski, dirección de Piotr Fomenko Festival de Otoño | Théâtre-Atelier Piotr Fomenko	23.10 > 26.10.2008
La seconde surprise de l'amour	de Pierre de Marivaux, dirección de Luc Bondy Festival de Otoño | Théâtre Vidy-Lausanne	31.10 > 02.11.2008
Factory 2	Texto y dirección de Kristian Lupa Festival de Otoño | Producción Teatr Stary Dos únicas funciones	08.11 > 09.11.2008
Cantando bajo las balas	de Antonio Álamo, dirección de Álvaro Lavín K. Producciones Sala Francisco Nieva	27.11 > 21.12.2008
La taberna fantástica	de Alfonso Sastre, dirección de Gerardo Malla Producción Centro Dramático Nacional	11.12.2008 > 18.01.2009
Llueve en Barcelona	de Pau Miró, dirección de Francesco Saponaro Producción Centro Dramático Nacional Sala Francisco Nieva	22.01 > 08.03.2009
Una comedia española	de Yasmina Reza Dirección de Silvia Munt Coproducción Centro Dramático Nacional y Bitó Producciones	12.02 > 29.03.2009
Exposición de fotografía de Ros Ribas	Producción Centro Dramático Nacional Sala Francisco Nieva	30.03 > 31.05.2009
Valle-Inclán Ligazón* | *La cabeza del Bautista* | *La rosa de papel	Dirección de Ana Zamora, Alfredo Sanzol y Salva Bolta Producción Centro Dramático Nacional	30.04 > 21.06.2009

Si deseas mandarnos tu opinión de la obra, expresar cualquier comentario o sugerencia puedes hacerlo al correo electrónico:
actpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
Tamayo y Baus, 4
28004 Madrid
Tel.: 91 310 29 49
Fax: 91 319 38 36
cdn@inaem.mcu.es
http//cdn.mcu.es

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS
Concepción Largo Ferreiro
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mcu.es
http//cdn.mcu.es

CDN
Centro
Dramático
Nacional

N.I.P.O.: 556-09-009-2