

Señoras y señores: no hace muchos años, un crítico bastante autorizado escribía estas palabras sobre el autor de " teatro " " La labor del artista inspirado y libre ha venido a tener cierto carácter de oficio. De aquí el predominio de la habilidad que asegura el éxito y amañamiento consecuencia de toda habilidad artística ".

Sos que amamos la auténtica sensación teatral, es decir la plena armonía entre la palabra y el gesto, esencia de la dramática, contemplamos doloridos esta habilidad de ciertos autores populares empeñados únicamente en halagar los sentidos de las gentes con obras en donde la forma del lenguaje no es literaria y con el consiguiente escamoteo de la arquitectura dramática. Esta decadencia del teatro como manifestación artística y su trueque en forma comercial nos traslada a lo que pudiéramos llamar una acción

2

viva con caracter simpatico que expuesta en el tiempo convencionalmente permitido conduce por paradoja a la languidez cuando no a la chabacaneria escenica. Los empresarios de acuerdo tambien con esa formula mercantilista apelan contra el posible fracaso, a que la firma del autor de moda respalde aquella, llegando en su exigencia a pedir obras con determinadas caracteristicas; y así en el plazo marcado se presenta a ensayo. ~~cuando no~~ ^{mejor veril} es solamente el primer acto en espera de que la imaginacion del autor acabe de arreglar esa maxima perfeccion imitativa que es lo que constituye en definitiva para ellos el teatro. Naturalmente que esta demanda de obras con patron realista y a fecha fija priva a mi modo de ver de una forma espontanea en la creacion artistica.

Mo, el teatro es ante todo ficción de realidad, es una apariencia donde el espectador adentrado en las calidades humanas de la obra debe de percibir la palabra que ha de llegarle de forma luminosa. Quizá que algunos quedan objetar que se podría llegar a la monotonía de ~~el~~ teatro discursivo con parlamentos largos pero de todas formas si la acción llega a ser reducida quede compensarse con ~~la~~ belleza ~~en~~ los conceptos que hagan al espectador sentirse fundido en ellos y no quedar desorientado y envuelto en situaciones descoyuntadas con frases más o menos envilecidas.

Si a partir, para nosotros, de lo que podemos llamar teatro romántico en todo su esplendor, nuestro teatro enferma. Hay que reconocer los esfuerzos de ciertos escritores actuales por mostrar en sus obras una construcción

decaída y que algunos ^{autores, muchos} ~~novelas~~ han realizado ensayos que por carencia de teatros minoritarios no son todo lo constantes que nosotros quisieramos, pese a esa posibilidad de puerta abierta a la bobada que ha dicho de ellos recientemente un autor dramático contemporáneo.

Otra de las causas de la decadencia de nuestra escena la constituye el comediante, bajo la salvedad de que existen siempre excepciones honrosas. Si tenemos en cuenta que en su forma más primitiva lo que importó del teatro fue la obra en sí y no el intérprete, se ve, que de una manera lenta pero firme ~~esta~~ ~~se fue~~ destacando con el deseo de ser tan importante como el papel que desempeñaba. En esta forma de exhibicionismo llega al mas allá es decir a que todo quede supeditado a él, obra, vestuario, decoración... produciéndose

entonces el fenomeno extraordinario del citado
encargo de la obra, a medida de las facultades
que el ore poseer con el consiguiente perjuicio
para la dramatica. Porque señores triste
es confesarlo pero el actor medio español no
tiene la suficiente preparacion para interpretar
obras con un matiz fino o una emocion
enraizada y si ha encavazado su expresion
de interprete hacia lo plebeyo. Esta situacion
ha dado origen a que el publico acuda al
teatro solo para contemplar a su autor
favorito con gestos o emisiones de voz que
patentados por el son como si dijéramos otro
espectaculo encajado en el dramatico que
representa. Es pues elemental elevar el
nivel cultural del actor, cierto es que existen
buenos comediantes con verdadera vocacion
artística elemento imprescindible; pero yo

aludo a la gran mayoría de agrupaciones profesionales en donde una o dos figuras se rodean de un grupo de individuos que aunque ellos pomposamente escriban en los carteles "compañía de tal, primer actor y director" lo cierto es que este solo se preocupa de su personal lucimiento exigiendo que nadie queda ensombrecer su personalidad. La inspiración elemento importante en la forma de interpretar podría reconducirse a algunas de estas agrupaciones; pero volvamos a insistir sin las condiciones mínimas de una emisión adecuada de la voz, un ritmo en los movimientos y una expresión que refleje la personalidad del papel que representa. Casi nada quede hacerse con este elemento esencial como es el comediante y digo que casi nada porque un director de escena se quedaría perplejo ante un grupo de esta clase de actores que con

7
mucho experiencia de la escena segun ellos
aseguran no disponen de la disciplina y flexibilidad
que en primer termino cualquier director debe
de exigir de un conjunto.

Yernos llegado a lo que se debe de considerar elemento
imprescindible en el espectaculo o sea al Director
artístico ? Que posicion abarca en nosotros el
director ? Ninguna de hecho. Porque si exceptuamos
una manifiesta tendencia desques de nuestra guerra
de liberacion a regirse los escasos teatros oficiales
por un director, siguen la mayoria de las
agrupaciones profesionales rigiendose por esa
inspiracion que antes citaba, con el divisivo
de sus primeras figuras en perjuicio de la
obra y del publico. Ya que debemos de tener en
cuenta que incluso los ensayos de teatros minoritarios
deben de ser laboratorios de experiencias destinados
a el gran publico y no a una seleccion de personas
mas o menos enteradas.

El jefe de un espectáculo teatral como rector del mismo tiene un origen remoto en nosotros aunque más tarde se desvirtuase. El celebre batidor de oro Jope de Rueda al fundar su compañía ambulante dirige a sus actores modificandoles la afección de declamatoria. y así los que siguen a este innovador en la dramática entonces incipiente o sea los autores de compañías cantan en loas unas inventadas otras de encargo las excelencias de sus conjuntos; citaremos de ejemplo una de Agustín de Rojas titulada "Todo lo nuevo place"

¡ Quien duda, señores míos
 que con los nuevos farsantes
 nuevas galas, nuevos bríos
 nuevas caras, nuevos talles;
 nuevo extremis, nueva loa.
 nuevas damas y galanes
 nuevo autor, comedias nuevas

nueva la musica y trajes.
 Vuestas mercedes no digan.
 en corrillos por las calles
 vamos a ver a Vergara
 que trae bravos recitantes
 muchas comedias y buenas
 ¿el buen Villegas descanse?
 ¡ Quien duda que lo diran?
 que todo lo nuevo place!

y en las consideraciones sobre la buena calidad
 de interpretes, obras y trajes de Vergara se extiende
 la citada loa, para que el pueblo acuda a los
 corrales o plazuelas. En la epoca de esplendor
 de nuestra dramatica, comediantes famosos
 interpretan dentro de un montaje escenico limitado
 Cierta que algunos autos de Calderon adquirieron
 un espectaculo grande por los artificios de

tramoya que se instalan en los carros ^(compus) pero en general el escenario es fijo, cuando no se encuentra como fondo con unas simples cortinas.

Actualmente con los adelantos tecnicos de luminotecnia, escenarios movibles y una mayor aplicacion de elementos musicales a la dramatica, el problema que un director escenico tiene planteado ya sea para una revalorizacion de clasicos o contemporaneos es grande por el peligro que supone no llegar al espectador segun la idea que desarrolle. Las diversas teorias sobre las representaciones de estos ultimos años nos han mostrado unas veces las experiencias de un naturalismo

extremado en donde la imitación llegó como prolongación de la vida a construir en la escena con labrillo auténtico y encharcarla para dar un deseado ambiente. Surge pues la decoración de tono realista y la interpretación tan semejante que deja de interesar ya que un carterero por ejemplo puede ser más fiel a la interpretación que el comediante en el citado papel.

Este naturalismo evoluciona para desembocar paulatinamente en el criterio de la estilización y así se van reduciendo en la escena los elementos accesorios hasta llegar a ese simbolismo con una escenografía del todo convencional.

Estas teorías realistas y de estilización en sus puntos extremos aportan a la dramática lo que pudiéramos llamar para diferenciarlas más una "representación" y una "presentación".

en la primera se ofrece al espectador una continuación
 de la vida real y en la otra se presenta una
 sensación escénica, con la esperanza de que el
 público la acepte, es decir se adentre en la idea
 escénica que libremente se le ofrece. Estos son
 a mi modo de ver los dos puntos principales
 en donde el director puede escoger al realizar,
 porque aparte, el llevar hasta la supresión de todo
 lo interpretativo ^{o sea} supresión de gesto, emisión de voz
 firmemente y maquinismo convencional son ensayos
 que afectan solo al espectador en minoría
 y que nosotros desechamos por no alcanzar ese
 sentido popular que queremos en el teatro Max Reinhardt
 como experiencia lo utilizó en variantes del de Gordon
 Craig y del uso Meyerhoff para tragedias griegas

El teatro de ensayo tiene en realidad su origen en las agrupaciones de escolares y de aficionados que en determinadas fechas solían representar obras escritas muchas veces expresamente para ellos. Inglaterra, Francia Alemania e Italia los ensayos rusos antes de la revolución y España han marcado ejemplo en la dramática europea. Destacan las enseñanzas de los educandos de los jesuitas y las agrupaciones de los maestros cantores que remontan una cultura dramática que más tarde las compañías de oficio no tuvieron más que recoger.

En la actualidad los teatros universitarios son ~~de~~ continuadores de estos ensayos

dramaticos y algun que otro grupo de (13)
aficin mas digno de encono por la
intencion que por las realizaciones ofrecidas
No se puede hablar de teatro de ensayo el
ofrecer una obra nivel sin la base de
una construccion dramatica con el contenido
esencial de una moralidad, de una leccion
en donde los eternos valores de Dios, Patria y
Justicia se adentren en el animo del espectador
No hay que olvidar nunca que el teatro
es escuela de costumbres, de buenas costumbres de
esta. De esta forma el ensayo dramatico
no nos conviene cuando la comedia
o el drama esta impregnado de problemas

16
morbosos ~~retrógrados~~ de falsas complicaciones espirituales
en donde el grupo de gente, avidas de sensaciones
acude a llenar la sala con la disculpa de que
se trata de un espectáculo de arte. Zampov
no conoce muchas veces los ensayos de
grandes realizaciones, siempre las hermosas excepciones,
en donde con un abuso de plástica vestuario
y juegos luminiosos se enmascara la verdad
dramática o sea la palabra y llegamos
a lo que a mi entender es eterno e inimitable
en el espectáculo teatral, la armonía
entre el gesto y la palabra. El ensayo
teatral para su fácil percepción por la

masa de espectadores debe de apoyarse en la (17)
posición ecléctica de los dos teorías anteriormente
apuntados, es decir el realismo estilizado
el teatro es ficción de la realidad ^{apariencia} por lo
tanto. Basta con el acento plástico para la fantasía
del espectador; solo la palabra debería llegar
plena de naturalidad, sin efectismos, sin
respiraciones fatigosas, sin esos latiguillos a
que son desesperadamente se agarran muchos
comediantes de oficio.

Y como toda disertación o sea resulta más agradable
un ejemplo voy a exponerles teóricamente unas
realizaciones mías de teatro de ensayo. Fuenteovejuna

de Lope de Vega. Esta autentica obra de 118
vanguardia sobre todo en el fondo se
presta a una realizacion de ensayo. He
dicho de vanguardia porque me parece
muy acertada la definicion de Cristobal
de Castro de llamar obra vanguardista a
aquella que tiene una autentica permanencia
y no a las dislocadas situaciones, circunstanciales
y desfinadas a un rapido olvido.

En la labor de Lope de Vega, Fuenteovejuna
pertenece a las inspiradas en leyendas o
crónicas españolas. Esuetamente; en 1476 los
habitantes de Fuenteovejuna de la provincia

de Córdoba, ante las vejaciones de el 19
Comendador de la Orden de Calatrava se vengaron
dándole muerte. Las crónicas dicen de
esta justicia colectiva y de las muchas averiguaciones
que se hicieron en nombre de los Reyes Católicos para
esclarecer tal hecho. Lo que sucede con esta revuelta
es que los aldeanos desechan los últimos restos del
feudalismo rompiendo con la autoridad de
privilegio acatando lo que les impone entonces una
mayor seguridad a sus derechos o sea el poder
real.

Lope tenía un profundo convencimiento de las
costumbres de el pueblo llegando ^{como dice Sanz de Rubia} a prescindir de
la férrea disciplina que desde los griegos en adelante
la inspiración humana para explicar en sus obras
~~was~~ la ligazón entre lo que él concibe y el

medio físico que le envuelve. Es decir Sope es ²⁰
la imaginación desbordada, la inspiración expuesta
a un sentido social, la acción escénica creada,
saltando normas para el pueblo. No tratamos
como es lógico descubrir a la exuberancia a la
creación del teatro español y si al citar
Fuenteovejuna, ver que el sentido de este
drama colectivo es el de la Unidad de España.
Frente a los restos de los privilegios feudales queda
surjir y organizarse la ambición de dominar
en el pueblo con la promesa de una falsa
mejora al desbordarse los pasiones: pero frente
a los privilegios y posibles demagogías, el Estado
Católico unitario de Fernando e Isabel: he aquí
la intención política de la obra y el sentido
especial que la dirección del ensayo dramático ha

de tener al realizarla. Es muy fácil 127
hacer de Fuenteovejuna una obra revolucionaria
de tipo engañoso. Basta fijarnos en la versión
que han dado los rusos. Deliberadamente suprimen
el Cuadro I y III del primer acto, el IV del 2º
y el II IV y VI del 3º; es decir la rebeldía en
principio y el acabamiento después del poder
fendado a los Reyes; el maestro en su demanda
a los Reyes dice

Rodrigo Vellez Aljiron
que de loaros no afaba
Maestre de Calatrava
os pide, humilde, ferdon.

pasando después a ofrecer su espada y sus hombres
en la grandiosa de la Reconquista de Granada.
~~Así~~ También eliminare el momento en que el
pueblo se ofrece humilde a el poder real.

En el momento en que se avalta la casa (22 del Comendador este apita ¡ Yo soy vuestro señor! y todos contestan. ¡ Vuestros señores son los Reyes Católicos, estas supresiones así como el ambiente el montaje en vestuario actual; hacer inflexiones de voz hasta la desorbitación nos da esa versión eslava o similar tan fácilmente engañosa.

La obra Fuenteovejuna debe de ser refundida hoy en el máximo respeto, sin afectar a su unidad, sin versión libre. quizás ^{eliminar} alguna palabra innecesaria como le ocurre a Cervantes en sus deliciosos entremeses; pero esto y la supresión de la revuelta desde el instante que matan al Comendador, uncerim de Lope a el subido populachero no dañan nada.

a la noble intención del drama
La alteración constante de lugar se resuelve
en nuevos escenarios, a lo que podríamos llamar
centro de acción o sea la plaza de Fuenteovejuna;
es aquí donde la vitalidad del drama se
desarrolla, donde las ideas o pasiones de los
habitantes de la villa se exponen, se hacen cambios
se recibe alegremente al comendador y sigue
de marzo a la gran revuelta. La acción desahogada
puede resolverse a base de telones cortos en donde
el perfil realista del escenógrafo solo se acusa
como anteriormente indicamos y en cuanto
a la interpretación basándonos en la forma
natural a que antes me refería también, de entusiasmo
de voz supone un riesgo porque esta obra

Modesto Higuera

ha dado lugar para que el comediante medio utilice el lastiquillo la afectación, las formas descomulgadas de movimiento y las respiraciones fatigosas tan falsas como efectistas. Este montaje técnico a base de un naturalismo estilizado es el más adecuado a mi entender en la representación de esta obra clásicamente española y el que debe de seguir como norma para cualquier clase de ensayos dramáticos nacionales o internacionales en la actualidad, porque señores si al teatro valor eterno no le damos ~~en~~ vida, lozanía fresca; hoy

Modesto Higuera

~~que tanto son~~ que tan escaso de vitaminas se encuentra, se dice así? el cariño por una manifestación artística tan interesante y que refleja el espíritu de un pueblo se perdería en ese mundo de lamentaciones que forman autor, empresa, comediante y realizador.

Unos muchachos que han trabajado a mis ordenes en realizaciones de teatro de ensayo ^{trataran de} ~~los~~ deleitarlos con piezas de nuestra dramática clásica y contemporánea ojala lo consigan porque alientos si tiene, lo que ocurre es que muchas veces existe una prevención hacia el aficionado muy justificada ya que este suele en algunos casos imitar al comediante

mediocre de oficio y nada más histé que
un mal aficionado con aires de profesional

¡solo quien de irlos para terminar que agradezco
a la Academia del S.I.P.E. el que me haya
dado la oportunidad de que una vez más
~~haya podido~~ ^{queda} hablar públicamente de lo
que constituye para mí forma esencial de
mi trabajo, el amor a la dramática española
la más grande manifestación, pese a opiniones
"snobistas", de los valores fundamentales de
nuestro pueblo que son Dios, Patria y Justicia
He dicho "