MONTENEGRO
(COMEDIAS BÁRBARAS)

FUERZAS PRIMARIAS

FOTO: VALENTÍN ÁLVAREZ

Motenegro es **Juan Manuel Montenegro**, imagen del altivo y despótico señor feudal de la Galicia de **Valle Inclán**. En la tradición literaria los avatares de **Don Juan Manuel**, se conocían a través de las llamadas *Comedias bárbaras: Romance de lobos, Cara de Plata y Águila de Blasón.*

- *Nuestra versión arranca con las primeras escenas de Romance de lobos cuando el* ***Caballero*** *(* ***Juan Manuel Montenegro*** *), atormentado por la culpa y funestos presagios de muerte, decide embarcar hacia* **Flavia Longa** *donde acaba de morir su esposa* ***Doña María*** *. Durante la travesía evocará su desenfrenada historia en un recorrido retrospectivo por las más destacadas escenas de Cara de Plata y Águila de Blasón* - afirma **Ernesto Caballero** , director del **Centro Dramático Nacional** y responsable de esta puesta en escena.

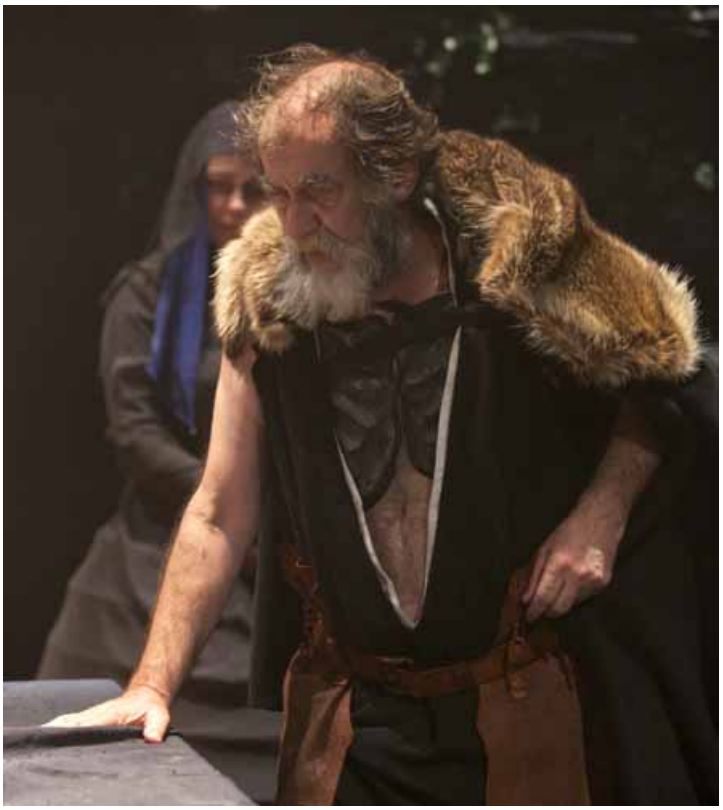

FOTO: VALENTÍN ÁLVAREZ

EXTRAORDINARIA POTENCIALIDAD ESCÉNICA

Las tres obras de **Valle Inclán**, en España, se han representado aisladamente, salvo cuando **José Carlos Plaza**, siendo director del **Centro Dramático Nacional** la presentó conjuntamente en el **Teatro María Guerrero**. Como todo el **Valle** teatral y, sobre todo las *Comedias Bárbaras*, en su época se consideraron irrepresentables, dado el concepto de puesta en escena teatral. Según **Ernesto Caballero** las obras están escritas bajo una estética simbolista y ello

- *planteaba un reto de puesta en escena imposibles para la realidad teatral de su tiempo* - continúa **Ernesto**. *El reto sigue vigente, y se suscita el controvertido asunto de cómo llevar a las tablas estos textos rebosantes de complejas e irrepresentables acotaciones. Si se quieren representar esas acotaciones literalmente te hundes. Por eso hemos creado un lenguaje autónomo y específicamente teatral a partir de la palabra de* **Valle**. *Una palabra que da cuenta del apogeo y la decadencia de un hombre que emprende un viaje expiatorio de arrepentimiento y redención hasta su inmolación junto a un grupo de mendigos: las voces encendidas de los desposeídos confrontadas a las de los herederos del Mayorazgo, lobos degradados de un linaje que renunció a los valores de la épica feudal por una codicia devastadora cuyos aullidos anuncian una nueva era salvaje y banal… La Galicia, los cantos, los sueños no tratamos de aplicarle un tratamiento naturalista.* **Valle** *escribe estas obras, fundamentalmente, para la ensoñación del lector en sintonía con las tesis idealistas que consideran como mejor representación aquella que cada cual imagina cuando lee. Su condición de hombre de teatro confiere a estos textos una extraordinaria e inspiradora potencialidad escénica que provoca, la imaginación creadora de sus eventuales intérpretes.*

Para **Ernesto**, **Valle** es literatura deslumbrante, pero no sólo eso. Lo considera como uno de los más grandes renovadores de la escena europea del siglo XX.

- *Es un dramaturgo genial* - incide **Ernesto** -*, que logra trascender el estrecho marco del*

drama psicológico para proponer un teatro de impacto y conmoción con personajes movidos por arrolladoras fuerzas primarias. Esto cobra importancia en las
Comedias Bárbaras
, que son trilogía un colosal monumento dramático que parte de las sagas heroicas de la tragedia griega. Recoge algunos postulados de la ópera wagneriana y termina prefigurando ese género creado por el propio
don Ramón
que conocemos como "Esperpento".

FOTO: VALENTÍN ÁLVAREZ

AROMA GALLEGO, SIN PINTORESQUISMO

Con respecto al montaje

- *tiene el aroma gallego, pero no reproduce el pintoresquismo* - aclara **Ernesto**. *Está también abordado desde el simbolismo.*

Valle
crea una Galicia mítica, idealizada y eso le permite que coexistan lo sobrenatural y lo terrenal.

Por eso los vivos conviven con los muertos. Las aldeanas son brujas. Los locos del lugar son, a veces, el diablo. Por eso hay una unidad de contrarios.
Montenegro
es
Satán
pero al final es
Cristo
. Existen una serie de referencias cristológicas. Al final dice
"Sólo nos salvaremos cuando seamos cristianos"
. Esos contarios donde lo blanco se hace negro, es propio de la estética simbolista, y
Valle
se sirve del espacio de una Galicia mítica para crear otra Galicia. Lo único que podíamos hacer es dejarnos provocar por todo ese material y dejarnos llevar por lo teatral.

FOTO: VALENTÍN ÁLVAREZ

El mundo de **Valle**, **Ernesto** lo ve relacionado con la pinturas negras de **Goya Brueghel** y los primitivos holandeses.

- *Es un mundo de aldea, medieval, no civilizado. **Montenegro**, en el siglo XX, es un señor feudal, de los que dice* **Valle**
que conoció: déspotas, impresentables, primarios, tenían hijos esparcidos por todos lados, casi derecho de pernada, pero mantenían una dignidad. Podían ser magnánimos, a veces, tenían ideales. Podían ser magnánimos, a veces, sobre todo leales. Tenían unos valores que sus hijos, lo que viene ahora. Y ahí vuelve a fustigar al liberalismo español, un liberalismo bastante degradado, que considera como la bestia negra. Sus hijos son igual déspotas, pero además son codiciosos, crueles y sin ningún viso de ideal. Y es muy interesante porque Montenegro e

sus hijos sólo salva a
Cara de Plata
que se va con los carlistas, y de pronto el carlismo lo sume
Valle
como un anhelo, no sé si estético o con convencimiento propio, sobre todo en su época juvenil que se apuntó al carlismo porque le gustaban mucho las boinas rojas. Al principio lo decía convencido porque veía una pureza y , por otro lado, una corrupción en el ambiente. Añoraba un mundo nuevo. Una España con unos valores que percibía y que perdió después del desastre del 1898, hasta llegar a lo grotesco. No es baladí que al final de
Romance de Lobos
termina con una frase:
"Era nuestro padre"
Es un final a lo
Metterlinck
, místico, poético, ético, místico a lo
Paul Claudel
y de pronto deja esa frase de los mendigos y hace decir a los hijos:
"Malditos estamos, y metidos en un pleito para veinte años "
Es una frase anticlimática. Está creando ya el esperpento: un juego de contrastes. Lo heroico no es posible en España. El género español es el esperpento. Es el gran héroe degradado, bajado a las alcantarillas. Las concomitancias con la realidad actual no las busqué en nuestra realidad que se cae, pero se dan. Seguramente han cambiado poco.

RAMÓN BAREA, UN CORREDOR DE FONDO

Ramón Barea, recién **Premio Nacional de Teatro 2013**, es ***Montenegro***. El Premio le ha cogido de sorpresa:

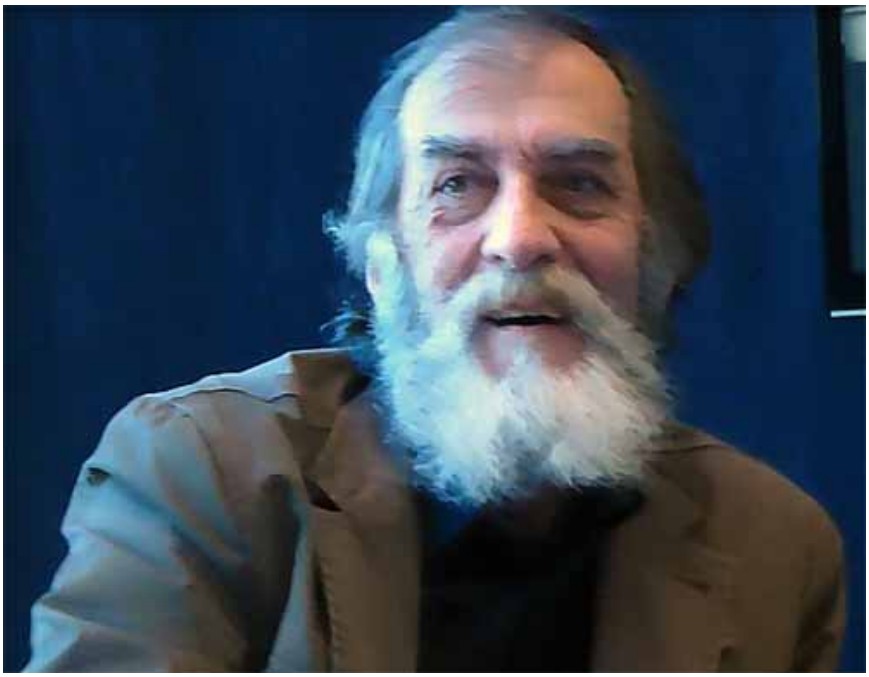
- *En otro tipo de premios te puede sonar que tu nombre esté ahí, en la lista y puedes albergar de que te den ese premio* - declara **Ramón Barea***. En este caso era tan inesperado que yo pensé que era una broma de*
Edu Soto
imitando la voz del
Director General del INAEM
(
Miguel Ángel Recio
)
.
Después reflexionando, pues lo agradezco y lo recibo de un modo especial, pues no estoy en la cresta de la ola, ni soy un actor mediático. Vengo de esa escuela tan formativa del teatro

independiente, en el que hay que hacer de todo hasta meter el decorado para que quepa en una furgoneta. He tenido la suerte de no tener un representante en mi carrera. No respondo al perfil como otros y mi persona tiene que ver mucho más con otros que son corredores de fondo, cuando tiene un éxito también se les educa para convivir con los fracasos. Creo que tal vez se haya premiado ese nuevo perfil. Todavía sigo siendo un actor adolescente que ha sido dirigido y que ha escrito algunas cosas. Ahora estoy en la carrera de emprendedor, poniendo en marcha una

Sala

en Bilbao, pues amo este oficio. Lo que sí puedo decir es que ha llegado al alma.

EL TEATRO: TRABAJAR EN NÚCLEOS CONCRETOS

Copyright © Más Teatro - Revista de Teatro

